

На правах рукописи

Смолин Артем Александрович

**СЮРРЕАЛИЗМ
КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ РЕАЛЬНОГО И СВЕРХРЕАЛЬНОГО**

**Специальность 17.00.09 -
теория и история искусства**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

Барнаул 2005

Работа выполнена на кафедре философии
Красноярского государственного технического университета

Научный руководитель: кандидат философских наук,
профессор Пфаненштиль Иван Алексеевич

Официальные оппоненты: доктор философских наук,
профессор Ельчанинов Николай Александрович
доктор философских наук,
профессор Хазова Людмила Васильевна

Ведущая организация: Красноярская государственная академия
музыки и театра

Защита состоится «14» октября 2005 г. в 14.00 час. на заседании диссертационного Совета К 212.005.04 в Алтайском государственном университете: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Алтайского государственного университета.

Автореферат разослан «14» сентября 2005 г.

Ученый секретарь Совета
кандидат исторических наук,
доцент

Н. П. Паршукова

2006-4
13442

217 2460

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования: Актуальность данной темы обусловлена несколькими причинами:

Во-первых, с самого своего возникновения и до сегодняшнего дня сюрреализм, несмотря на его колоссальную значимость для культурного развития общества, рассматривался исключительно как одно из направлений в искусстве. При этом опускался его основополагающий аспект, который в данной работе рассматривается как единение науки, искусства и религии посредством сюрреализма, т.е. сюрреализм репрезентируется до сверхреального. Здесь необходимо дать определение одного из основополагающих понятий диссертации – сверхреальности. По определению автора, сверхреальное или сверхреальность – это “вселенская ткань”, представляющая из себя нечто запредельное, находящееся в самых глубоких пластах коллективного бессознательного и выступающая как квинтэссенция, объединяющая основные сферы деятельности разумного человеческого существования (науку, искусство, философию и религию).

Во-вторых, как уже было отмечено выше, сюрреализм, как течение в искусстве с самого своего возникновения вызывал к себе повышенный интерес, что обусловлено, в первую очередь, тематикой, к которой обращались сюрреалисты. Сюрреалисты обратились к тем вопросам, которые были и всегда останутся актуальными для человечества и всех сфер его исследования, будь то философия, искусство или точные науки.

Их уникальность заключается, прежде всего, в субъективном подходе к исследованиям всех сфер человеческого бытия, что обеспечило сюрреалистам необходимый чувственный подход для отражения сверхреального.

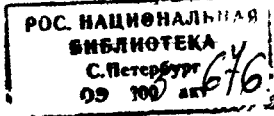
В художественном плане сюрреалисты были столь плодотворны, что их деятельность, так или иначе отразилась на всех последующих художественных течениях и видах искусства.

В-третьих, пытаясь показать единение науки и искусства посредством сверхреального, была сделана попытка обратиться к гениальности, и, в частности, к гениям – как к движущей силе цивилизации и научного прогресса.

Несмотря на всю мощь и специфику нынешних научных исследований (огромных лабораторий с большим количеством ученых, совместно исследующих ту или иную проблему), по-настоящему важное для человечества открытие, которое в корне изменит ту или иную область исследований, принадлежит, зачастую, индивидуальному субъекту – гению. Здесь выдвигается гипотеза о том, что гении – это некая проекция сверхреального на объективную действительность, что делает гениальность одной из важнейших проблем для исследования человечества.

Степень научной разработанности темы. Исследование сюрреализма как художественного течения следует рассматривать с двух позиций.

Первая позиция заключается в деятельности непосредственно самих членов сюрреалистического общества.

Сюрреализм как одно из направлений в искусстве возник во Франции в двадцатые годы XX в. И существовал приблизительно до шестидесятых годов. Изначальный костяк группы представлял писателей и поэтов, которые оставили после себя огромное наследие. Это, в первую очередь, работы лидера группы Андре Бретона, написавшего совместно с другими членами группы два важнейших документа, олицетворяющих философию и эстетику сюрреализма – первый и второй манифесты сюрреализма. Также огромный вклад в развитие сюрреализма внесли своими работами Антонен Арто, Филипп Супо, Поль Элюар, Рене Кревель, Сальвадор Дали, Луи Арагон, Роже Витрак и др. Следует отметить, что помимо литературной деятельности наследие сюрреалистов представляет собой множество живописных и графических произведений.

Исследованию сюрреализма в качестве художественного течения посвящено сравнительно большое количество работ как зарубежных, так и отечественных авторов.

Исследование философии и методологии сюрреализма отражено в работах таких известных зарубежных исследователей, как Г. Пикон, Ж. Шенье-Жандрон, Р. Лесли, Э. Швинглхурст, Я. Гибсон и др. Часть работ хорошо иллюстрирована и носит биографичный характер (Г. Пикон), в других работах сделан акцент на философскую концепцию сюрреализма (Ж. Шенье-Жандрон).

Исследованию сюрреализма в отечественной литературе посвящены работы Л. Г. Андреева, И. С. Куликовой, В. Мириамова, Д. Смалева и др.

Вторая позиция заключается в исследовании сюрреализма как сверхреальности.

В поисках взаимосвязи между наукой и искусством посредством сверхреального, автор обратился к работам различных ученых и философов, исследующих различные аспекты научного познания. Автор рассмотрел статьи в журналах “Наука и жизнь”, “Вопросы философии”, “Наука и религия” таких ученых как: М. С. Каган, Ю. И. Кулаков, С. А. Сошинский, А. А. Бельгий, Е. Л. Фейнберг, А. В. Волошинов, Г. Николаев, Г. Кочемасов, Э. Рипс и др.

Рассматривая гениальность в контексте сверхреального, были проанализированы работы А. И. Савенкова, Ч. Ломброзо, Н. В. Гончаренко, Т. Мейснера, С. Г. Шумана, И. Е. Сироткина, Э. Кречмера, Ф. Гернека, Б. Г. Кузнецова и др. Работы этих ученых можно условно разделить на две категории. Первая представляет собой исследование гениальности как некоего явления в обществе. Во второй категории исследовались непосредственно гении и одаренные личности.

Исследуя творчество Сальвадора Дали с позиции рассмотрения его как гениальной личности, являющейся олицетворением данной диссертации, были рассмотрены работы как самого художника, так и различные монографии, посвященные его творчеству: А. И. Рожина, К. Рохаса, Э. Свинглхарста, М. Этерингтон - Смит, Я. Гибсона, Ramona Gomesa de la Seta и др.

Таким образом, все сферы, которые автор попытался исследовать и объединить (сюрреализм, сверхреальное, гениальность), нуждаются в дальнейших комплексных исследованиях.

Цель исследования: Показать, что сюрреализм является не только ушедшим художественным течением, а сверхреальностью – единением всего сущего и всех сфер человеческого бытия.

Задачи:

1. Выявить предпосылки возникновения и развития сюрреалистического общества во главе с Андре Бретоном;
2. Проанализировать взаимосвязь науки и искусства посредством сюрреализма;
3. Изучить влияние сюрреалистического течения на развитие современного искусства;
4. Рассмотреть понятие “гениальность” через призму сверхреального и проанализировать влияние гениальных личностей на развитие общества;
5. Исследовать жизнь и творчество испанского живописца Сальвадора Дали в контексте данного труда.

Объект исследования: Сюрреализм как явление в культурной жизни общества.

Предмет исследования: Сюрреализм как квинтэссенция реального и сверхреального, отраженный в гениальности.

Методология и методы исследования: В основе исследования лежит философский и искусствоведческий анализ литературных и художественных произведений сюрреалистов. В различных манифестах и произведениях деятелей сюрреализма прослеживается стремление проникнуть в глубины человеческой психики, используя сновидения и различные психические заболевания.

В связи с этим, методологическую базу исследования составили труды Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга. В своей врачебной практике Зигмунд Фрейд использовал метод свободных ассоциаций. Беседуя с пациентом и анализируя его сновидения, Фрейд посредством ключевых символов выявлял причину невроза.

Исследования Карла Густава Юнга связаны с выявлением архетипов и символов в жизнедеятельности различных народов. При исследовании гениальности автор использовал труды Чезаре Ломброзо, связывающего гениальность с психическим заболеванием.

Источниковая база: Основными источниками исследования явились произведения деятелей течения сюрреализм, монографии различных авторов по теме сюрреализма, а также ряд научных работ различных исследователей, посвященных гениальности.

Неопубликованные прямые источники представлены: Картинами и графическими работами, выполненными самим автором.

Опубликованными прямыми источниками явились: 1) Статьи из журналов выпускаемых сюрреалистами: “Литература”, “Минотавр”, “391”, “Сюрреалистическая революция”; 2) Монографии о сюрреализме отечественных и зарубежных исследователей; 3) Работы, посвященные исследованию гениальности.

Опубликованными косвенными источниками послужили: 1) Альбомы репродукций сюрреалистов и Сальвадора Дали; 2) Материалы различных сайтов, посвященных сюрреализму и художникам, пишущим в данной стилистике.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сюрреализм рассматривается с двух позиций:
 - Художественное течение во главе с Андре Бретоном.
 - Сверхреальность.
2. Благодаря плодотворной деятельности членов сюрреалистического движения, данное течение выделяется из ряда других разнообразием творческих подходов, мощной философской базой, богатым наследием и интернациональностью.
3. В данной диссертации сюрреализм воспринимается не только как художественное течение, а как философия и стремление к абсолютному, благодаря чему становятся возможными попытки субъективного единения искусства и точных наук посредством сверхреального.
4. Понятие гениальности и, в частности, гениев было рассмотрено применительно к данной теме, и был выявлен ряд общих черт, объединяющих гениев и сюрреалистов.

Научная новизна. В работе впервые понятие “сюрреализм” репрезентировано до запредельного, находящегося где-то в самых глубоких пластах бессознательного каждого индивида, как “вселенская ткань”, пронизывающая все сущее и существующая до появления человечества.

Впервые предпринята попытка представить связь науки и искусства посредством сюрреализма.

Показано, что именно сверхреальность является порождением гениальности – понятия вечного, как само мироздание, а гении - связующим звеном между сверхреальным и объективной реальностью. Гениальная личность представляет собой дар сверхреального, и никакому ученому не подвластно создать гения или установить четкую классификацию гениальной личности.

Практическая значимость. Результатом работы в плане практической значимости может быть утверждение, что ученым воображение и интуиция настолько же важны, насколько они необходимы художникам и поэтам, вследствие того, что любое существенное научное открытие совершается, как правило, людьми неординарными и сопровождается необычными событиями (“сюрреалистическими чудесами”). Это показывает важную роль иррационального, вдохновения в мире науки. Такие научные озарения являются

не чем иным, как “объективным случаем” - поиском чудесного в повседневной жизни у сюрреалистов и одной из ниточек, связывающих науку и сюрреализм.

Работа может быть полезна всем интересующимся и занимающимся исследованием сюрреализма и гениальности, а также в практических занятиях по культурологии и искусствоведению при изучении творчества Сальвадора Дали и других сюрреалистов.

Апробация результатов. Материалы и результаты исследования обсуждались автором в выступлениях в ряде научных конференций, в том числе - всероссийской научно-технической конференции “Достижения науки и техники – развитию сибирских регионов” (Красноярск, 2003), на всероссийской научно-технической конференции “Совершенствование систем управления качеством подготовки специалистов” (Красноярск, 2004), на межвузовской конференции студентов и аспирантов (Красноярск, 2004) и на теоретических семинарах кафедры философии гуманитарного факультета.

Структура и объем диссертации. Текст диссертации состоит из введения, двух глав и заключения. Научный аппарат представлен библиографическим списком источников и литературы, иллюстрациями, приложениями.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются причины субъективного подхода к исследованию и написанию данной работы, рассматривается состояние научной разработанности, формулируются объект, предмет, цель и задачи исследования, определяется его теоретико-методологическая основа, излагаются научная новизна и практическая значимость полученных результатов, апробация основных положений работы.

Первая глава “Исследование сюрреализма как художественного течения и сверхреальности” посвящена анализу причин возникновения, философии, методологии и наследию сюрреалистического течения. Кроме того, понятие “сюрреализм” репрезентируется здесь до “сверхреальности”, представляющей собой Абсолют, существующий вне человеческого бытия, но неразрывно с ним связанный. Автор попытался показать взаимосвязь науки и искусства с позиции сюрреалистического течения и сверхреальности.

Первый параграф “Сюрреалистическое течение - предпосылки возникновения и развития. Методология и инструментарий исследования сюрреализма” посвящен анализу сюрреалистического течения, возникшего во Франции в начале XX столетия.

Автор производит разделение на традиционную и собственную трактовку сюрреализма.

Традиционная трактовка заключается в том, что рождение сюрреализма произошло благодаря французской группе Андре Бретона. Эта общепринятая

точка зрения показывает, что сюрреализм олицетворял конкретное общество во главе с лидером, и что со смертью Андре Бретона и Сальвадора Дали общество сюрреалистов распалось, и сюрреализм перестал существовать как таковой. Остались лишь слабые его проявления в творчестве других художественных течений, отдельных творческих личностей и деятели на тему, умер сюрреализм или нет.

По трактовке автора, “сюрреализм” - это не просто художественное течение, ограниченное во времени, и уж тем более не творчество конкретной личности. Сюрреализм, или сверхреальность, – это “вселенская ткань”, связанная с бессознательным каждого индивида. Сюрреалисты в какой-то мере прочувствовали эту “вселенскую ткань”, увидели ее через “замочную скважину” своего подсознания.

Многие исследователи отмечали, что плодотворной почвой, на которой взросло сюрреалистическое общество, стал дадаизм. Призывая к тотальной свободе посредством насилия и разрушения, дадаисты с их «антиискусством» были обречены на недолгое существование. Дадаизм в резко деструктивной форме, переосмысливший все ценности буржуазного общества, стал той эпохой средневековья, на пепелище которой возникло сюрреалистическое движение будущего.

Еще одной предпосылкой возникновения сюрреалистического течения стал возникший в то время творческий, религиозный и научный кризис. В отличие от дадаистов, которые призывали к тотальному разрушению, сюрреалисты, прочувствовав на себе кризис того времени, стали призывать к революции во всех сферах человеческого существования. Закладывая фундамент для своей революционной деятельности, сюрреалисты (в основе своей писатели и поэты) стали старательно выискивать известные имена прошлого, чтобы преподнести их современникам в новом “сюрреалистическом” ракурсе. Такие, например, как Изидор Дюкас де Лотреамон, Эмиль Золя, Любис Кэрролл, Джонатан Свифт, маркиз де Сад, Шарль Бодлер, Артюр Рембо и др.

Исследуя деятельность сюрреалистов, автор выявил ряд ошибок, которые помешали им сконцентрироваться на своей первоначальной цели – поиску и отображению сверхреального. Одной из них является агрессивно-разрушительная деятельность сюрреалистов – утверждение абсолютной личной свободы посредством преодоления табу вплоть до убийства. Устремляясь к человеческому бессознательному, они видели там лишь первобытные животные инстинкты.

Противоречивую политическую деятельность сюрреалистов автор рассматривает как еще одну ошибку, помешавшую в исследованиях сверхреального. Воспевая революцию, сюрреалисты восхищались коммунизмом. В период с 1926 по 1927 год пятеро сюрреалистов вступили в коммунистическую партию, из-за чего в группе произошел раскол. В итоге сюрреалисты, разочаровавшись в коммунизме и социализме, потеряли в партийных мытарствах много времени и сил.

Одним из главных и интереснейших свойств сюрреалистического движения была их двойственность. Это выражалось в разнополярном отношении к каждому аспекту творческой и политической деятельности. Стремясь к насильственным

методам, они резко выступали против конфликтов и войн. Слепо доверяя теориям Зигмунда Фрейда о продолжении рода на уровне животных инстинктов, сюрреалисты, в то же время, воспевали любовь как средоточение энергий, побуждающих желание и волю к жизни. В такой амбивалентности автор увидел диалектический оттенок сюрреализма – осмысление чего-либо с прямо противоположных точек зрения.

В своей деятельности сюрреалисты ориентировались на теории Зигмунда Фрейда, существенно повлиявшие на сюрреалистическое творчество. Исследуя жизнедеятельность сюрреалистов, автор рассмотрел художественные приемы и открытия, которые они использовали в своем творчестве. Так, исследования Фрейда способствовали открытию основного метода сюрреалистов – автоматического письма. Суть его заключается в том, чтобы во время творческого акта как можно глубже проникнуть в собственное подсознание, отрешившись на время от окружающей действительности. Автоматическое письмо привело сюрреалистов к сеансам гипноза и медиумического транса. Исключив впоследствии гипноз из своего творчества, они открыли для себя метод свободных ассоциаций. Сюрреалисты начали грезить наяву для того, чтобы освободить свое “я” и глубже прочувствовать сверхреальное.

Наиболее драгоценной находкой сюрреалистов автор считает так называемые объективные случаи (“сюрреалистические чудеса”). Объективный случай – это цепочка независимых происшествий и событий в жизни человека, не зависящих от времени, и имеющих сверхреальную связь, своего рода “дежа-вю” обыденной реальности. Открытие взаимосвязи таких событий неизменно сопровождается состоянием аффекта, озарения. Сюрреалисты открыли его, стремясь к “чудесному” в повседневном, они желали увидеть за кажущейся банальностью необычное и сверхреальное.

Нуждаясь в новых художественных средствах отображения сверхреального, сюрреалисты обратились к скульптуре и живописи, что позволило им выйти на более глубокий эмоциональный уровень. Автор разделил сюрреалистическую живопись на две категории: «экспериментальную» и “истинную”.

К «экспериментальному» направлению он определил примитивистскую, автоматическую живопись, напоминающую рисунки детей. Художники, много экспериментировавшие с различными приемами и методами, не сильно заботились о качестве будущего творения. Таковыми являлись Хуан Миро, Макс Эрнст, Андре Массон, Пауль Клее.

“Истинная” живопись, по мнению автора, – это тщательно прописанные полотна, несущие на бессознательном уровне глубокую метафизическую и научную нагрузку. Считая эту категорию более существенной, автор подробнее остановился на художниках, которым наиболее полно удалось прочувствовать в своих полотнах сверхреальное. Таковыми являлись Джорджио де Кирико, Ив Танги и Рене Магритт. Творчеству Сальвадора Дали, который полностью олицетворяет данную категорию, автор посвятил последний параграф своей работы.

В конце параграфа сформулирован главный вывод о том, что сюрреализм, или сверхреальность – это не только художественное течение, а высшая

реальность, пронизывающая время и пространство, взаимосвязь всего сущего, простирающаяся за пределами нашего мышления. Поэтому следует различать понятие сюрреализм как сверхреальность, а сюрреалисты – это художники, поэты, писатели и ученые, прочувствовавшие и попытавшиеся донести о существовании “чудесного” в своем творчестве.

Во втором параграфе “Взаимосвязь сюрреализма, науки и искусства” автор доказывает, что две противоположные формы общественного сознания и человеческой деятельности могут быть объединены посредством сюрреализма как некой сверхреальности – взаимосвязи всего сущего с внутренним миром конкретного человека. Данный параграф изобилует цитатами и различными фактами, вследствие того, что, по мнению автора, взаимосвязь науки и искусства должна носить субъективный оттенок и не придерживаться четких логических рамок и алгоритмов.

Одним из важнейших свойств такого единения является воображение и интуиция, которые настолько же важны для людей науки, насколько они необходимы и творческим личностям. Любое существенное научное открытие совершается, как правило, людьми неординарными и сопровождается необычными событиями – “сюрреалистическими чудесами”, которые являются не чем иным, как “объективным случаем” - поиском чудесного в повседневной жизни у сюрреалистов, и одной из ниточек, связывающих науку и сюрреализм. Еще одним свойством, объединяющим посредством сюрреализма науку и искусство, выступает двойственность, как одно из важнейших свойств сюрреалистического творчества. В науке, подобно искусству, автор рассматривает двойственное сосуществование активно взаимодействующих между собой фундаментальных научных дисциплин – физики и математики.

Математика стремится к постоянному упорядочиванию той или иной системы, ставя правила и загоня себя в четкие рамки. По мнению автора, постоянно упорядочивая и задавая все больше ограничений, математик открывает для себя все более обширные горизонты и четко осознает, что движется к чему-то бесконечному, к Абсолюту, который не постижим. Логика и разум становятся бессильны – совершенство невозможно вычислить и просчитать, его надо прочувствовать, эмоционально пережить.

Физика, по мнению автора, обширнее и разнообразнее, чем математика. Благодаря таинственности и неравнозначности физики можно опутить связь не только частного, например науки и искусства, а всего бытия вообще - сверхреальности. Яркой иллюстрацией такого утверждения является дуализм свойств света, который можно описать с помощью двух логически противоположных, но взаимодополняемых понятий: волны и корпускулы. При одних экспериментальных условиях свет проявляет себя как состоящий из корпускул, а при других - состоящий из волн.

Доказывая важность своих поисков, автор представил пример взаимосвязи физики с психикой каждого человека. Он основан на теориях Карла Густава Юнга и Вольфганга Паули, которые исследовали взаимосвязь физики с психологией коллективного подсознательного. Они считали, что пространственно-временной континуум в физике и коллективное подсознательное можно рассматривать как

внешний и внутренний аспекты одной и той же *реальности, принимающей множество обликов.*

В данном параграфе автор сопоставил физическую идею суперобъединения четырёх основных сил природы (сильной, слабой, электромагнитной и гравитационной) с теорией Юнга, говорящей о том, что ядро психики (Самость) обычно выражает себя в виде четырёхуровневой структуры. Юнг показал, что развитие мужского (анимус) и женского (анима) начала проходят через четыре стадии. Он сопоставил стадии развития анимы с соответствующими литературными образами: стадия Евы; стадия Елены; стадия Девы Марии и стадия Сапиенции. Данное исследование, по мнению автора, ярко иллюстрирует взаимосвязь науки, искусства и психологии со сверхреальным. Также автор рассмотрел связь науки и сюрреализма с позиции художественного течения. Еще будучи дадастами, Андре Бретон с единомышленниками живо интересовались различными науками, активно используя их в своем творчестве.

Анализируя современные проблемы, автор обвиняет науку в прагматичности и безэмоциональности, ссылаясь на преобладание военных технологий над мирными разработками. По его мнению, в мире научного познания много прекрасного, как и искусство, науку тоже можно использовать в постижении законов нашего мироздания и постепенно узнавать о других – сверхреальных мирах. Приводя примеры такого познания, автор рассматривает закон золотого сечения, делая вывод о том, что люди искусства заранее не просчитывают свои произведения, гармония существует на бессознательном уровне, на уровне *сверхсознания* или *сверхреальности*.

Апофеозом “чудесного” в науке, по мнению автора, является исследование Вселенной, которая представляет собой главную загадку нашего существования и бесспорную взаимосвязь со сверхреальным. Представляя Вселенную, существующую в постоянном взаимодействии хаоса и космоса, автор опирается на принципы синергетики – науки, символизирующей непредсказуемость и самоорганизацию хаотического состояния в упорядоченное.

Одно из понятий синергетики – точка бифуркации, или точка ветвления, сопоставляется с точкой, описываемой Андре Бретоном во втором манифесте сюрреализма: “...существует некая точка духа, в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, передаваемое и непередаваемое, высокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия. И напрасно было бы искать для сюрреалистической деятельности иной побудительный мотив, помимо надежды определить наконец такую точку”.

Рассуждая о происхождении Вселенной, автор рассматривает ряд гипотез известных ученых:

- гипотезы Линде, о происхождении Вселенной из “темной материи” и множественности Вселенных;

- гипотеза австралийских ученых, которые, изучив с помощью телескопа старейшие квазары, пришли к выводу, что рядом с нашим трехмерным миром и временем существует параллельный мир и у него измерений куда больше – от десяти до двадцати восьми;

- гипотеза американских астрофизиков о том, что наша Вселенная за пятнадцать миллиардов лет своего существования прошла в своем развитии четыре фазы (идея суперобъединения в физике, четырехуровневое ядро психики). Нас ожидает пятая фаза – когда вся находящаяся во Вселенной материя, все силы возвратятся в изначальное состояние – *в единую точку* (точка бифуркации и точка сюрреалистов), где, наконец, соединятся все миры, все измерения и время;

- гипотеза Хью Эверетта предполагающая, что наблюдение за любым объектом является взаимодействием, которое меняет состояние и объекта, и наблюдателя. То есть все связано со всем, хотя связи могут быть разными.

Рассмотрев все вышележащие гипотезы и теории, автор делает вывод о том, что Вселенная, или Вселенные, и сверхреальность, воспетая сюрреалистами, в сущности, одно и то же, что является весомой точкой преткновения науки и искусства. Ученые, художники, философы, поэты. пытаются разгадать одну и ту же загадку - что есть *божественная сверхреальность*, но используют для этого разные методы исследования. Ученые - формулы, теоремы, и разум, творцы прекрасного - кисти, краски, перо и душу. И если бы человечество всерьез задумалось о существовании сверхреальностей, это помогло бы ему выйти на принципиально новый уровень – объединив науку, религию и искусство, восстановив утраченное триединство, но уже используя новые знания и научные открытия.

В подтверждение своих выводов, автор подробно рассматривает потрясающее открытие математика и программиста Элиягу Рипса, разработавшего компьютерную программу расшифровки библейского кода, в котором оказались закодированы самые различные сообщения и пророчества.

В конце данного параграфа следует субъективное отступление, повествующее о причине написания данного труда. Этой причиной является сам автор, точнее его творчество – разработанный им метод “Эволюционированного сюрреализма”, который представляет собой единение науки, искусства и религии посредством сверхреального.

Параграф 3 “Место сюрреалистов в развитии художественной картины мира” посвящен анализу сюрреализма как авангардного художественного течения начала XX века, его продуктивности и влиянию на различные течения мирового искусства. Автор показал, что в сравнении с другими художественными течениями сюрреализм можно считать самым значительным, плодотворным и интернациональным движением. Возникшее в двадцатых годах предыдущего столетия, сюрреалистическое движение практически с самого начала своего существования стало носить интернациональный оттенок.

В тридцатые годы к движению сюрреалистов примыкает множество художников разных национальностей. Сюрреалистические группы возникают в Белграде, Чехословакии, Латинской Америке, Мексике, Аргентине, Англии и т.д. Стремительный рост этого течения приводит к тому, что уже в 40-е годы практически не было страны, в которой не появлялась какая-либо группировка, причислявшая себя к сюрреализму.

Для того, чтобы добиться такого значимого роста сюрреалисты ведут активную агитационную деятельность, пропагандируя методы и принципы сюрреалистического течения. Андре Бретон с единомышленниками регулярно выпускает сюрреалистическую литературу и разъезжает с лекциями по разным странам. Большим успехом пользуются международные сюрреалистические выставки, проходившие в США, Цюрихе, Брюсселе, Лондоне. На них выставляют свои работы художники и скульпторы из четырнадцати стран: Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Румынии, Франции, Чехословакии, Японии, Швейцарии и Швеции.

Автор показывает, что еще одним положительным свойством, выделяющим сюрреализм из ряда других течений, являлись его взаимоотношения с прекрасным полом. Его представительницы были представлены ярче, нежели в любом другом направлении искусства. К ним можно отнести Мерет Оппенгейм, Леопору Каррингтон, Фриду Кало и др. Именно женщины - чувственные создания, символизирующие любовь и сексуальность, как нельзя лучше олицетворяют устремления сюрреалистов.

Автор рассматривает также развитие и существование сюрреализма в Советском Союзе. Подвергаясь резкому осуждению, он появился несколько позже и был рассчитан исключительно на оппозиционно-интеллигентское общество, людей, недовольных существующим режимом и выражающих свой протест в произведениях искусства. Тем не менее, многие русские художники того времени интересовались сюрреализмом, выражая в своих работах протест посредством свободы творчества.

Сюрреализм критиковали не только в Советском Союзе. Западные мыслители обвиняли его в паразитизме, мелкобуржуазной сущности и способности жить “вне” и “подле” подлинного дела. Данная критика уместна, если рассматривать сюрреализм с позиции политической деятельности, но с позиции художественного течения она неверна и безосновательна.

Сюрреализм стал единственным направлением в искусстве XX века, который избежал разделения на абстрактное и конкретное. От реализма сюрреалисты впитали способность мыслить узнаваемыми образами – предметами, от авангарда – полную беспощадность к реальному и манипулирование им в своих интересах.

Огромный творческий потенциал и богатая свобода творчества подталкивали сюрреалистов к поиску новых источников вдохновения в произведениях искусства народов мира и различных видах творчества. Их интересовало африканское искусство, туземное искусство Северной Америки, от эскимосов до индейских племен Аризоны. Увлекаясь скульптурой, сюрреалисты производили “сюрреалистические предметы” – трехмерный коллаж из различных предметов. Они были первыми, кто открыто признал художественную ценность рисунков умалишенных.

Стремление к новым способам отображения действительности привело сюрреалистов к кинематографу и фотографии. Им удалось снять ряд сюрреалистически фильмов (“Андалузский пес”, “Золотой век”), которые оказали заметное влияние на последующее развитие кинематографа. Фотограф-

сюрреалист Ман Рей прославил сюрреализм рейограммами - фотографиями без фотоаппарата.

Огромный творческий потенциал сюрреалистов привел их к экспериментам с различными материалами и новаторскими приемами, применяемыми в процессе творчества. Критик Рене Парсон в "Истории сюрреалистической живописи" насчитал до тридцати таких приемов, открытых и используемых сюрреалистами.

Рассматривая современное искусство, автор приходит к выводу, что практически все современные течения - это выходцы из сюрреализма, причем довольно низкого уровня. По мнению автора, весь комизм современного искусства заключается в том, что методы, постоянно используемые современными течениями и отдельными авангардными художниками в своем творчестве, были для сюрреалистов всего лишь небольшим творческим экспериментом. Почти каждый открытый сюрреалистами метод, который, по мнению автора, не несет большой художественной ценности, воплотился в обширное художественное течение, зачастую включающее в себя большое количество единомышленников.

Автор подчеркивает, что в настоящее время истинное сюрреалистическое творчество можно встретить очень редко. В основном преобладают многочисленные некачественные вариации известных мотивов Дали, Магритта и других истинных представителей сюрреализма. Это доказывает то, что сюрреалистом может быть далеко не всякий, необходимо иметь особое видение, чувствовать ирреальное, а не рисовать все подряд (ботинки, гвозди, кузнечиков и т.д.) на пустынном пейзаже а ля Дали.

Подводя итог всему вышесказанному в данной главе, можно отметить, что сюрреализм во многом способствовал развитию не только современного искусства, но и общества. Его наследие включает в себя прозу, поэзию, живопись, скульптуру, театральные постановки, кинематограф, графику, рекламу, дизайн и многое другое.

По мнению автора, современное общество переняло от сюрреалистов больше негативного, чем позитивного, что способствовало подмене полноценного искусства изобретательством и комбинаторными навыками.

Вторая глава "Гениальность и гении как отражение сверхреального" посвящена исследованию гениальности согласно гипотезе автора о том, что гениальные личности являются посредниками между сверхреальным и объективной реальностью. В заключительном параграфе автор рассматривает жизнедеятельность гениального испанского живописца Сальвадора Дали, являющегося олицетворением данного труда.

В первом параграфе "Гениальность, рожденная в бесконечности сверхреальности как "Perpetuum mobile" человечества" автор анализирует понятие "гениальность" и непосредственно отдельных гениальных личностей. Гениальность исследуется с позиции сверхреального, а жизнедеятельность и критерии возникновения и развития гениальных личностей - с позиции сюрреалистического течения.

Исследуя гениальность, автор обращается к работам Савенковой А. И., Ломброзо Ч., Гончаренко Н. В., Мейснера Т., Стародубцевой Л. В., Шумана С. Г., Сироткиной И. Е., Кречмера Э. и др.

В параграфе показано, что понятие “вечный двигатель”, упомянутое в названии, может быть применимо исключительно в контексте вселенских законов мироздания, и, в частности - сверхреальности. В связи с тем, что любой человек (гениален он или нет) телесно смертен, его вклад в постижении объективной реальности конечен. Но, помимо телесной, существует и духовная часть, связанная с телесной в единую сущность нашего мироздания. Как только человеческий организм прекращает свое существование, его вторая сущность становится частью сверхреального и бесконечного.

Анализируя психические отклонения и заболевания гениев, автор рассматривает две точки зрения.

Первой точки зрения придерживался Чезаре Ломброзо, считая гениальность и помешательство одним и тем же. Она заключается в иррациональной природе гения, что сближает его с душевнобольными людьми. Гении склонны к различным маниям и психическим расстройствам вследствие того, что, духовно взаимодействуя со сверхреальным, существующим по законам прямо противоположным нашей обыденной реальности, им становится все сложнее адаптироваться к окружающей действительности. Постигая сверхреальное, гениальные личности жертвуют своей психикой, которая не может справиться с огромным количеством информации и душевных переживаний.

Вторая точка зрения, более близкая автору, заключается в том, что гениальность связана не с патологией и безумием, а с более глубоким и нетрадиционным видением. Подверженные аффектам и страстям гении творят скачкообразно: периоды меланхолии и полного творческого зстоя сменяют периоды душевного подъема и максимальной работоспособности. Размышляя о работоспособности гениев, автор делает вывод о том, что гениальные личности живут своим творчеством. Озарение не придет в результате четко распланированного графика работы. Оригинальный художественный ход или концепция, производящая революцию в научном мире, может посетить гениальную личность в любой момент времени, вне зависимости от его планов. Автор считает, что истинному гению подвластно ощутить преддверие “чудсного”, которое может сопровождаться цепочкой “сюрреалистических чудес” (объективных случаев).

Размышляя о критериях гениальности, автор, на основе различных источников, попытался выделить общие признаки, характеризующие гениальную личность. К ним относятся такие душевные качества гениальных личностей, как: повышенная чувствительность, психические заболевания, разносторонность, творческое мышление, перфекционизм и т.д. Гениальных личностей пытались классифицировать по типу строения тела, географическому фактору, космическим процессам, физиологическим признакам (неправильная форма черепа, синдром диспропорционального гигантизма) и т.д. С развитием генной инженерии ученые всерьез стали задумываться о ДНК гениев, что поставило

перед человечеством острейшую нравственную проблему клонирования и селекции человеческого рода.

Рассматривая ряд определений гениальности, автор пришел к выводу о неоднозначных и субъективных критериях общественного ярлыка “гений”. Если брать за эталон гениальную личность Леонардо да Винчи, то как можно считать гениями Наполеона или Гитлера?

Проанализировав детскую гениальность, автор пришел к выводу, что юные гении творят чувственно, “по наитию”, характеризуя собой истинную гениальность, которая представляет собой дар сверхреального. Таких детей немного, и они, как правило, впоследствии или умирают в раннем возрасте или становятся посредственными членами общества. Одним из возможных объяснений может быть то, что, взрослея, гениальные дети становятся психологически сбалансированными и теряют свой дар, основанный на эмоциях и детской наивности. Специальное воспитание одаренных детей показало, что никто не в состоянии вырастить и спрогнозировать гениальную личность.

Исследуя зыбкую грань между одаренностью и гениальностью, автор представил свою трактовку одной из популярных концепций одаренности, разработанную американским психологом Джорджем Рензулли.

Гениальная личность, по мнению автора данной диссертации, есть “золотая середина”, точка равновесия трех характеристик диаграммы Рензулли: высоких интеллектуальных способностей, творческой и настойчивости. Это та самая точка, которую описал Андре Бретон во втором манифесте сюрреализма. Наложив диаграмму Рензулли и системы смешивания цветов друг на друга, автор пришел к черно-белой палитре гениальных и одаренных личностей. Данную гипотезу можно охарактеризовать тем, что истинные гении живут в постоянном противоборстве то возносясь в область белого, то стремительно низвергаясь в черное.

Рассмотрев взаимосвязь гениев и сюрреалистов, автор нашел ряд общих черт, выраженных у них как в творчестве, так и в повседневной жизнедеятельности. Одной из таких черт является двойственность сюрреалистов. У многих гениальных личностей это свойство заключалось в пропаганде жизненных принципов, которым они, зачастую, не следовали и совершали поступки, прямо противоположные своим высказываниям.

Сюрреалисты и гении знамениты своей экстравагантностью, вызывающим поведением и безумными поступками. Если у сюрреалистов это была своего рода игра, рассчитанная на зрителя, то у гениев эти качества заложены изначально, исходя из их разбалансированного внутреннего мира.

По мнению автора, гениальность следует рассматривать с позиции сверхреальности как душевное откровение, сверхреальный дар, бессознательную интуицию. Гениальные личности – творцы, чувственные психологические создания. Те озарения, которые их посещают, это всего лишь “песчинка” мироздания, каркас, с помощью которого происходит познание бытия.

В поисках “чудесного” сюрреалисты ввели понятие “объективного случая”, проецируя его на свое творчество. Гении под влиянием вдохновения испытывают

нечто сродни данному сюрреалистическому открытию, но во много раз аффективнее и эмоциональнее.

Основной вывод данного параграфа заключается в том, что гениальная личность представляет собой дар сверхреального. Никакому ученому не подвластно создать гения или установить четкую классификацию гениальной личности. Истинной гениальностью автор считает созидание, а истинным гением – человека, позитивно повлиявшего на окружающее общество своими открытиями или произведениями литературы и искусства.

В подтверждение своих слов автор рассмотрел жизнедеятельность трех гениальных личностей из разных сфер человеческого бытия. Науку представлял Альберт Эйнштейн, искусство в рамках сюрреализма представили живописец Иеронимус Босх и кинематографист Андрей Арсеньевич Тарковский.

Параграф второй “Сальвадор Дали – творец небытия” посвящен исследованию творчества испанского живописца Сальвадора Дали.

Анализируя жизнедеятельность Дали, автор рассматривает следующие пункты:

1. **Комплексы Дали.** Многочисленные комплексы Сальвадора Дали стали той жизненной силой, которая подпитывала его творчество и шокирующие выходки на протяжении всей творческой деятельности. Автор пришел к выводу, что завуалировано выплескивая все свои страхи и отклонения на полотна, Сальвадор Дали частично исцелил себя, по крайней мере до такой степени, чтобы на протяжении всей жизни балансировать между здравым смыслом и паранойей.
2. **Дали и нравственность.** Автор предположил, что если гениальный дар, данный человеку, компенсируется душевным разладом и безнравственным поведением, тогда Сальвадора Дали можно считать идеальным олицетворением данного постулата. Сальвадор Дали стал той личностью, которая сделала шок своим жизненным кредо. В итоге автор характеризует его как безнравственную и распущенную личность, считая, что возможным объяснением такого поведения может служить тот факт, что художник намеренно порочил себя, желая создать вокруг своей персоны некую непроницаемую скорлупу, в которой прятал свою истинную сущность.
3. **Гала – “Perpetuum mobile” Дали.** Елена Дьяконова-Девулина была для него единственной и неповторимой Галой – Музой, которую Дали обожал и боготворил. Можно с уверенностью сказать, что если бы не она, Сальвадор Дали не стал бы тем, кем он является сейчас: самым известным и эпатажным сюрреалистическим живописцем. Несмотря на то, что художник слепо боготворил свою музу, она являлась довольно истеричной особой, и их отношения во многом были далеки от идеальных. В отношениях с Галой Сальвадор Дали сознательно заключил себя в тюрьму, расплачиваясь за свою экстравагантную и роскошную жизнь. Это, возможно, стало для художника как неким даром, так и карой Господней.

- 4 **Dalí и сюрреалисты.** Отношения Сальвадора Дали с сюрреалистами складывались весьма противоречиво. Вначале был период обоюдного восхищения, затем появились противоречия, и в итоге Дали был изгнан из сюрреалистического общества, отчасти покинув его самостоятельно. Тем не менее, сюрреалисты оказали большую поддержку его творческой карьере, а сам гениальный живописец немало поспособствовал популярности сюрреализма на мировом уровне. Автор сделал вывод, что если бы художник вовремя не покинул сюрреалистическое общество, то его творчество, находясь под гнетом Андре Бретона, осталось бы на уровне бессознательных фрейдистских мотивов и в последствии выродилось в чистую абстракцию и автоматическую живопись на уровне Хуана Миро или Андре Массона.
- 5 **Dalí и сильные мира сего.** Будучи равнодушным к личностям, оставившим значительный след в мировой истории, Сальвадор Дали показывал свое специфическое отношение к ним через призму своего параноидально-критического метода.
- 6 **Dalí и гениальность.** Сальвадор Дали стал первым, и возможно единственным в своем роде человеком, который сам себе присвоил титул гениальной личности, несмотря на то, что это всегда считалось прерогативой общества. Доказательством его гения стали плодотворное творчество, мировая известность и то наследие, которое Дали оставил обществу.
- 7 **Dalí разносторонний.** В этом разделе автор говорит о том, что помимо живописи Сальвадор Дали осуществил множество разнообразных проектов, которые можно условно разделить на серьезные эксперименты в области искусства и на рекламную деятельность как легкое средство обогащения. К ним относятся: реклама, кинематограф и фотография, литературные произведения, разработка костюмов и декораций к различным балетным постановкам и многое другое.
- 8 **Dalímania.** Когда Сальвадор Дали осознал, что заработать приличный капитал ему удастся, лишь став популярным, он, не без помощи Галы и американского общества, начал свое превращение из Дали-живописца в Дали-шоумена, самовозвеличивая и обожествляя себя. Последствиями такой деятельности стали многочисленные подделки и судебные разбирательства с четой Дали. Автор считает, что проявлениями такой неумной жадности, а также своим фиглярством, Сальвадор Дали снискал дурную славу у художественной интеллигенции и частично испортил репутацию серьезного живописца.
- 9 **Dalí и живопись.** В данном разделе автор рассматривает художественный путь Сальвадора Дали от импрессионизма и кубизма до "истинного" сюрреалистического творчества. Прделав сложный и противоречивый творческий путь и объявив войну современному искусству, художник посвятил себя возрождению испанского мистицизма и стремлению показать единство Вселенной, изобразив духовность материи, что ему с успехом удалось осуществить.

10. **Dali и наука.** Одним из доказательств истинной сюрреалистичности Сальвадора Дали является то, что он с раннего возраста начал интересоваться науками и на протяжении всей своей карьеры использовал их в своем творчестве, находясь в курсе новейших научных открытий и привлекая к своему творчеству различных ученых.
11. **Dali и религия.** Молодой Сальвадор Дали, стремящийся к деньгам и сексуальным извращениям, не отличался большой религиозностью. Лишь повзрослев и вернувшись на родину, он стал всерьез задумываться о Боге, что ознаменовало его последний религиозно-философский период творчества.
12. **Dali и сверхреальность.** Являясь истинным сюрреалистом, Сальвадор Дали не только ощущал сверхреальное, но и с успехом отразил его в своих тщательно прописанных полотнах. Очередным доказательством его гениальности и связью со сверхреальным является то, что с самим художником на протяжении всей жизни происходили “объективные случаи” (“сюрреалистические чудеса”). Это давало Дали повод считать, что существуют некие таинственные механизмы, формирующих обстоятельства его судьбы.
13. **В заключение** данного параграфа автор поведал о “сюрреалистическом чуде” случившимся с ним во время работы над описанием жизнедеятельности Сальвадора Дали.

В работе имеются два приложения и иллюстрации произведений автора.

Первое приложение относится к первому параграфу первой главы. Оно представляет собой сюрреалистические игры, которые автор провел со студентами факультета филологии и журналистики Красноярского государственного университета.

Второе приложение относится ко второму параграфу первой главы. Автор провел ряд ассоциативных тестов с математиками и физиками с целью рассмотреть роль воображения в науке.

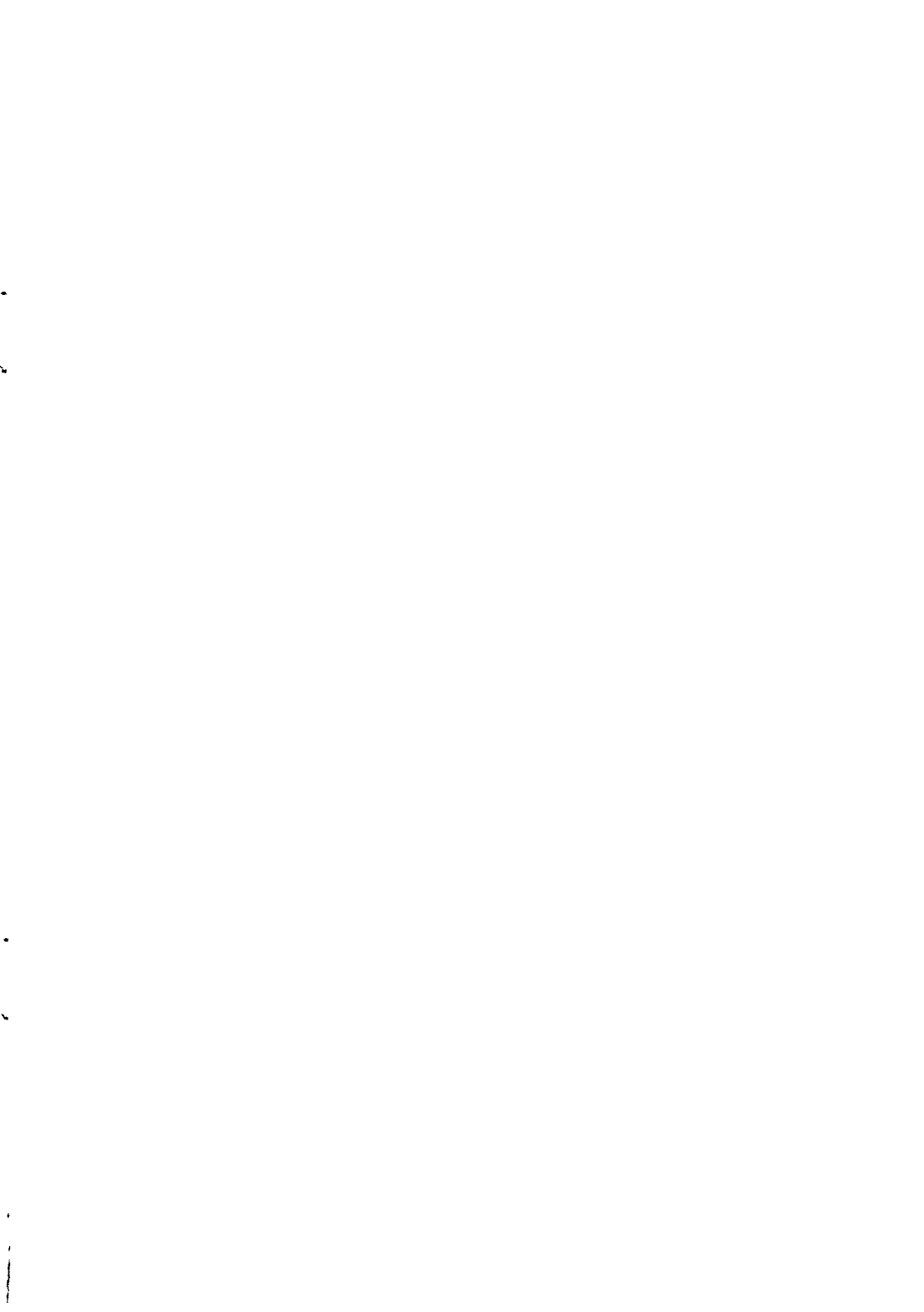
В заключении работы подводятся итоги и сделан ряд общих выводов, характеризующих результаты и практическую значимость диссертации.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

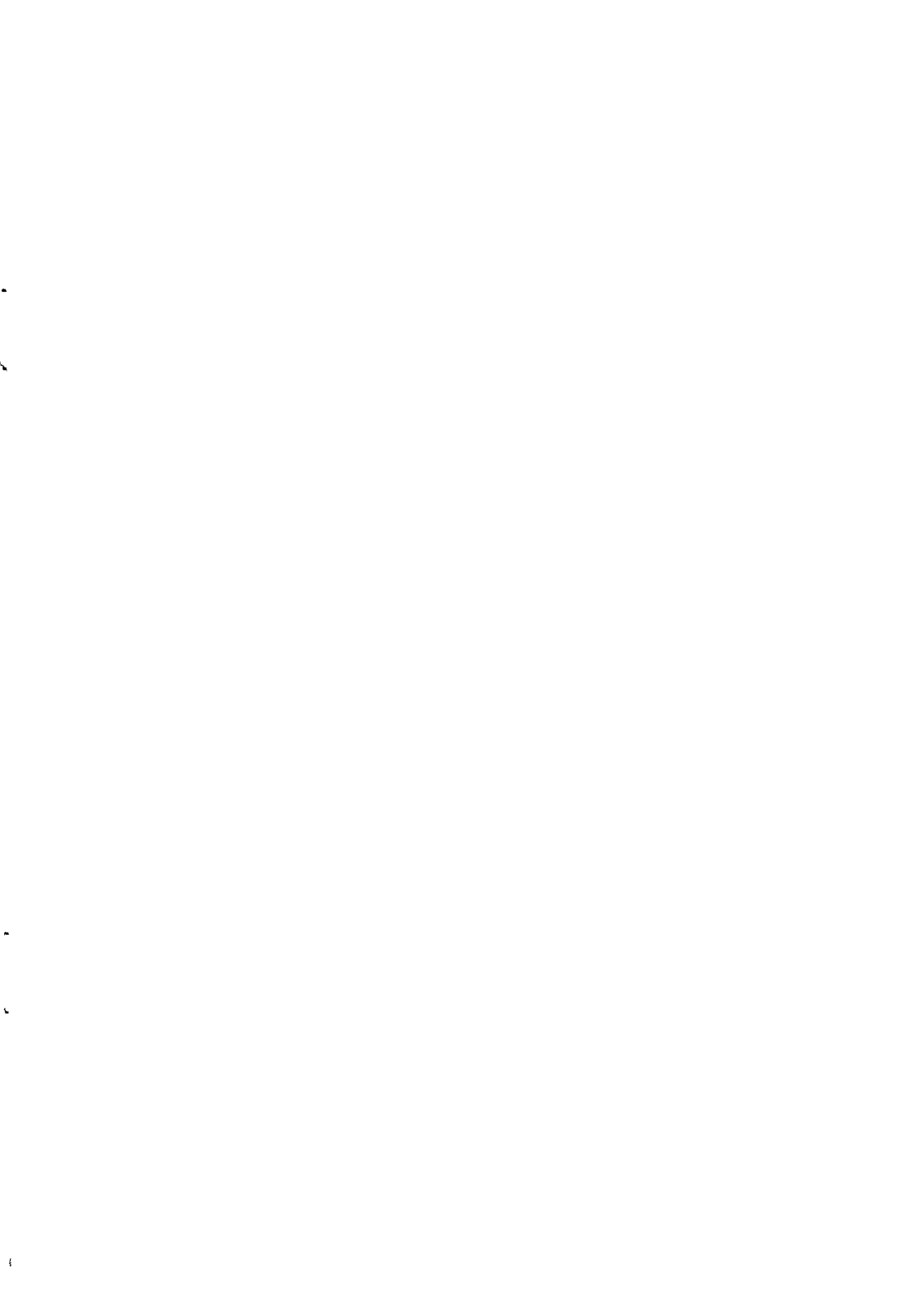
1. Смолин А. А. Необходимость воображения и интуиции науке // Достижения науки и техники – развитию сибирских регионов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции: В 3 ч. Ч. 2. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. С. 88-89.
2. Смолин А. А. Потрясающее открытие сюрреалистов // Совершенствование систем управления качеством подготовки специалистов: Материалы Всероссийской научно-методической конференции / Пол. Ред. С. А. Подлесного: В 2 ч. Ч. 2. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. С. 178-180.

3. Смолин А. А. Роковые ошибки сюрреалистов // Совершенствование систем управления качеством подготовки специалистов: Материалы Всероссийской научно-методической конференции / Пол. Ред. С. А. Подлесного: В 2 ч. Ч. 2. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. С. 186-187.
4. Смолин А. А. Исследования автоматического письма в творчестве сюрреалистов (на примере “Магнитных полей” Андре Бретона и Филиппа Супо) // Культура информационного общества: Сборник научных трудов / под общ. ред. Л. В. Хазовой, И. А. Пфаненштиля. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. С. 169-175.
5. Смолин А. А. Гениальность и одаренность на примере диаграммы американского психолога Дж. Рензулли // Совершенствование качества подготовки специалистов: Материалы Всероссийской научно-методической конференции / Под ред. С. А. Подлесного. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2004. С. 394 – 396.

Смаз

Отпечатано в ИПЦ КГТУ. Тираж 100 экз. Заказ *623/2*
660074, Красноярск, ул. Киренского, 28

№ 1 6 8 9 0

РНБ Русский фонд

2006-4

13442