

СПЕЦИФИКА ПОЛЬСКОГО СЮРРЕАЛИЗМА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗАХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ЗБИГНЕВА БЕКСИНСКИ

Копцева Н.П.¹

¹ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет Министерства образования и науки РФ», Красноярск, Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, decanka@mail.ru

Статья посвящена великому польскому художнику, яркому представителю художественного стиля Сюрреализм – Збигневу Бексински. Автор полагает, что существует серьезное расхождение между тем, как воспринимали творчество Збигнева Бексински зрители, и тем, как он сам трактует основные идеи и свою художественную философию. В настоящее время творчество Збигнева Бексински имеет огромную популярность среди представителей радикальных молодежных субкультур, концепции которых связаны с «черными искусствами», с богоборческими мотивами. Зачастую сюжеты изобразительных произведений Збигнева Бексински трактуются как «фантастические». В своих интервью Збигнев Бексински подчеркивает связь своих произведений искусства с художественной философией абстрактного искусства, когда художник делает акцент не на содержании, а на «чистой форме». Автор предлагает рассматривать произведения Збигнева Бексински через традиции польского национального искусства, польского художественного абстракционизма, польского художественного сюрреализма.

Ключевые слова: живопись, Збигнев Бексински, сюрреализм, абстрактное искусство, художественный процесс, художественный образ.

SPECIFICS OF POLISH SURREALISM IN FINE ARTS BASED ON ANALYSIS ART CREATIVITY BY ZBIGNIEW BEKSINSKI

Koptseva N.P.¹

¹FSAI HPE Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Svobodny, 79, Krasnoyarsk, Russia, 660041 decanka@mail.ru

The article is devoted to the great Polish artist, bright representative of the artistic style of Surrealism - Zbigniew Bekinski. The author believes that there is a serious discrepancy between what was perceived creativity Zbigniew Bekinski audience and the way he treats the basic ideas and his artistic philosophy. Currently work Zbigniew Bekinski has regular immense popularity among radical youth subcultures, which are related to the concept of "black art", with the godless motive. Often stories Fine works of Zbigniew Bekinski treated as "fantastic." In his interview with Zbigniew Bekinski emphasizes the relationship of their works of art with the artistic philosophy of abstract art, where the artist does not focus on the content, but on the "pure form." The author proposes to consider the works of Zbigniew Bekinski Polish national traditions through art, abstract art artistic Polish, Polish artistic surrealism.

Keywords: painting, Zbigniew Bekinski, surrealism, abstract art, the artistic process, the artistic image.

Сегодня Здислав Бексински (Zdzisław Beksiński) (1929-2005) всемирно известен[8]. Его живописные произведения, скульптуры и фотографии, работы, выполненные в сложных художественных техниках, стоят на подвижной, но тем не менее существенной границе между элитарным искусством для знатоков и меценатов и популярным искусством, которое кочует из одного блога в другой, занимает большую нишу в различных социальных сетях. Произведения Здислава Бексински принимают за «свои» и представители «темных» молодежных субкультур, которые приветствуют любое инфернальное искусство (как древнее, так и современное), и мастера художественного авангарда, играющие с трансформациями человеческих лиц и фигур, с метаморфозами природных вещей и психологических состояний. Творчество Бексински имеет глобальное значение, его произведениям поклоняются на всех континентах, где живут

люди. Европейские, американские, азиатские поклонники творчества этого польского художника видят в нем мастера, адекватного нашему времени, редкого художника, который визуализировал границу между физическим и психическим мирами, который соединил метаморфозы Истории и трансформации Природы и проявил все границы и все трансформации на бедном человеческом теле, в географии лица и в точках мира, где каждый однажды останется один на один с ужасами и страхами своими собственными и теми, что ежесекундно воспроизводит Вселенная.

Произведения Здислава Бексински – репрезентанты польского художественного сюрреализма. Это направление сегодня имеет всемирное признание, и такие мастера как Здислав Бексински вписали его во всемирный контекст. Художественные процессы XX и XXI вв. нельзя понять вне контекста художественных идей и концепций, которые принесли с собой польские художники-сюрреалисты [1-5; 9-16]. К этому художественному направлению критики и искусствоведы причисляют таких художников, как Эдвард Окунь, Йозеф Мехоффер, Йозеф Мальчевский, Станислав Игнасий Виткевич, Генрих Фантазос, Томаш Сетовски, Яцек Ковальски (Йерка), Войтека Сьюдмака, Петр Наливайко, Ярослав Куковски. Часто ноты сюрреализма слышат в творчестве Михала Свидера, Бронислава Хромы, Эвы Пелло, Иоанны Сьерко-Филлипински. Представителями польского живописного сюрреализма называют таких художников, как Дариуш Твардош, Томаш Прадзински, Ярослав Куковски, Петр Адамчик, Яцек Липовцан, Влодзимеж Куклински, Дамиан Клацкиевич.

Возможно, что причины расцвета сюрреализма в польском изобразительном искусстве удастся понять с помощью небольшого исследования творчества Здислава Бексински, который, несомненно, занимает самое первое и самое почетное место не только среди представителей данного направления, но и среди подавляющего большинства польских художников XX-XXI вв. Титул «величайшего современного художника» был присвоен Здиславу Бексински в конце 70-х гг. знаменитым дизайнером фильма «Чужой», швейцарским художником Гансом Рудольфом Гигером, великим представителем фантастического реализма. Часто Гигера называют также художником стиля «dark visionary art». К характерным идейным особенностям этого стиля называют воспевание богоборческой линии, смешение «Света и Тьмы», художественный и политический троцкизм как идеологию бесконечных конструируемых потрясений и т.д. И художественные произведения Здислава Бексински также «затаскивают» к себе люди, которые являются поклонниками «dark visionary art». В художественно-ориентированных социальных сетях (например, [tumblr.com](https://www.tumblr.com/)) можно увидеть, что сегодня «dark visionary art» набирает обороты и число его поклонников растет не по дням, а по часам. Это весьма влиятельное направление современной поп-культуры.

О творчестве Здислава Бексински писали такие исследователи и критики, как

TadeuszNyczek, AnnaDmochowska и PiotrDmochowski, RemigiuszGrzela, Liliana Śnieg-Czaplewska, MagdalenaGrzebałkowska, WiesławBanach, ArturOlechniewicz, DorotaSzomko-Osękowska, KatarzynaWinnicka . О его творчестве сегодня сняты 9 фильмов. Современный американский режиссер Уильям Меллоун использовал работы Бексински в своих фильмах ужаса, а мексиканский режиссер Гильермо де Торо утверждает, что его собственное творчество есть результат вдохновения творчеством Здислава Бексински.

Здислав Бексински изучал архитектуру в Техническом университете Кракова и завершил это обучение в 1952 г. Он вернулся в свой родной город Санок и даже какое-то время отдал строительству, работал инспектором по надзору. Очень скоро он оставил стройку и в первый период своего художественного творчества он занимался современной фотографией, использовал технику фотоколлажа. В 1957-1960 гг. он был членом неформальной группы фотохудожников и работал вместе с Джорджем Левчински и Брониславом Шлабсом. В этот же временной период он создал значительное произведение современных новаторских скульптурных работ. С начала 60-х гг. Бексински начинает много работать в живописи. Сначала он создает абстрактные работы, но затем его стиль эволюционирует и преобразуется в особый фантастический реализм. Критики полагают, что наиболее плодотворным периодом в его творчестве были 60-80 гг. XX в., когда он создал большинство произведений, его прославивших, с которыми сегодня ассоциируется его творчество. Этот период его творчества принято называть «фантастическим».

Первая выставка работ З. Бексински прошла в Варшаве в 1964 г. Представители абстракционизма, которые ранее считали его одним из адептов абстрактного искусства, были разочарованы его работами и обвиняли его в «ренегатстве», однако все выставленные работы были проданы, его «фантастический» стиль в одночасье сделал его знаменитым художником. Честь «открытия» творчества З. Бексински как уникального художника принадлежит критику и организатору этой выставки Янушу Богускому.

В 80-е гг. XX в. Здислав Бексински приобрел известность в Западной Европе, Америке, Японии. Он был единственным польским художником, чья выставка прошла в знаменитой художественной галерее в городе Осака (Япония).

В начале 90-х гг. XX в. изменился общий вектор его произведений. Теперь это стали не многофигурные композиции с тщательно прописанными деталями, как в 60-80-е гг. XX в. В 1977 г. после сноса дома в Санок Бексински с семьей переезжает в Варшаву. С 1984 г. он часто живет в Париже. Его поклонник профессор университета Петр Дмочовски организует ряд выставок его произведений во Франции, Бельгии, Германии и Японии. С 1989 по 1996 год существовала галерея в Париже, посвященная произведениям Бексински. Какое-то время в 90-х гг. XX в. была постоянная выставка в частных художественных музеях Восточной Европы, в

Осаке (Япония). Хотя галереи в Осаке больше нет, но в Японии и сейчас находится около 70 картин Бексински.

В одном из своих интервью 1989 г. Здислав Бексински сказал, что в юности на него большое влияние оказали произведения польского художника Артура Гроттдера [6]. Артур Гроттдер (1837-1867) известен не только своими художественными произведениями, но и романтическими легендами о своей жизни и любви. В польской художественной картине мира Артур Гроттдер имеет высокий статус художника-патриота, подвижника, борца за независимость Родины. Легенда о рано умершем художнике-патриоте поддерживалась в начале XX в. теми общественными движениями Польши, которые ориентировались на польский национальный патриотизм и идеалы самопожертвования.

На первый взгляд художественный язык Артура Гроттдера радикально отличается от художественного стиля Здислава Бексински. Однако черно-белые произведения Артура Гроттдера из цикла «Литва» могут быть соотнесены с ирреальными персонажами изобразительного творчества З. Бексински.

Возможно, что романтический культ художника-патриота А. Гроттдера, характерный для польской культуры XX в., способствовал формированию особого художественно-символического языка Здислава Бексински, где фантастичность, гротеск, трансформации «привычных» очертаний тел, лиц, пространств и культовых сюжетов в целом составляют сложный культурный текст, предполагающий, что зритель-реципиент будет формировать художественный образ в ситуации большой свободы, предоставленной ему художником через обращение к хтоническим знакам и символам, более древним и обращенным к глубинным культурным слоям реципиентов.

Для эстетики романтизма характерна художественная картина мира, построенная на концепте «двоемирие». Два мира сосуществуют одновременно. Но один из них доступен органам чувств всех людей, а другой открыт лишь только художникам-гениям, которые рассказывают о своих видениях в художественных произведениях. Даже если Здислав Бексински не следовал принципам эстетики романтизма явно и непосредственно, то его собственное художественное творчество, несомненно, является открытием этого «второго, иного мира», который притягивает к себе столько зрителей во всем мире.

В этом же интервью Здислав Бексински назвал еще одно живописное произведение – «Остров мертвых» А. Беклина. И тут же добавил, что гораздо большее влияние на него во все периоды жизни имели литературные произведения Франца Кафки. Тема влияния идей, эстетики Франца Кафки на изобразительное искусство Здислава Бексински требует отдельного исследования. В данной статье мы просто зафиксируем, что об этом влиянии свидетельствует сам художник и что он определяет длительность и интенсивность этого влияния во все

периоды своего творчества.

Произведение изобразительного искусства само по себе есть результат взаимодействия художника мастера и художественного материала [1; 2; 10; 11]. В качестве художественного материала выступают не только природные или искусственные материалы, такие как камень, холст, краски, дерево, металл, пластмассы и т.д. Художественным материалом выступают психические процессы, внутренний опыт самого мастера. Художественным материалом также выступают философские идеи, концепции, эстетические системы. Но художественным материалом, который был воспринят и преобразован мастер, является опыт других художников, их стиль, их технические приемы, технологии создания художественного произведения. Большого внимания заслуживает в связи с этим свидетельство Здислава Бексински о том, что для него были значимы технические художественные открытия Бронислава Линке (Bronislaw Wojciech Linke).

В интервью 1989 г. Здислав Бексински говорит о том, что никогда не был за границей и творчество великих мастеров знает только по репродукциям. Важнейшим свидетельством о сути художественной философии самого Бексински является его тезис о том, что в его произведениях основное значение имеет форма, но не содержание. Тогда как зрители склонны видеть содержание – людей, страшные предметы (череп, распятия), деревья, пейзажи. С 1980 г., утверждает мастер, его художественные произведения определяются формой и архитектурой, но не содержанием. Содержательные образы были созданы художниками XIX века или XX века, но Бексински интересуется только форма, причем незаконченная. Поэтому «обвинения» его старых соратников, с которыми он начинал утверждать концепцию польской абстрактной живописи, в предательстве, очевидно, несправедливы. «Содержание», полагает Бексински, в его произведения приносят зрители, но не он сам. Может быть, поэтому он никогда не давал сам названий своим произведениям. Здислав Бексински полагает, что названия могут направить мышление зрителя не туда, куда хотел бы сам художник. Название художественного произведения уже задает его определенную интерпретацию. Но каждое название художественного произведения укоренено в своем родном языке. И, вероятно, при переводе на иностранные языки название еще больше будет запутывать зрителя, уводить его всё дальше и дальше от самих произведений изобразительного искусства, о которых Бексински сказал: «Потому что я не знаю, что я нарисовал» [6].

Художественная философия Здислава Бексински кажется очень созвучной идеям другого великого художника польского происхождения Казимира Малевича, автор эстетики супрематизма. Казимир Малевич писал:

«Художник освободился от всех идей, образов и представлений и проистекающих от них предметов. Такова философия супрематизма, выводящая искусство к самому себе.

Беспредметность Искусства есть Искусство чистых ощущений, это есть молоко без бутылки, живущее само по себе в своем виде, и оно не зависит от формы бутылки, которая вовсе не выражает его сути и вкусовых ощущений» (Казимир Малевич. Супрематизм) [7].

Итак, одним из своих учителей в области художественной техники З. Бексински называет Бронислава Линке (1906-1962). Для Бронислава Линке, которого называют представителем «метафорического реализма», была характерна смешанная художественная техника. Для одного и того же произведения Линке использовал акварель, цветные карандаши, гуашь, царапание по бумаге, коллаж, пастель и т.д. Наиболее известные произведения Бронислава Линке – это серия «StonesCry», картины «Красный автобус» и «Молитва убитого». Таким образом, именно свободное отношение к существующим художественным техникам, видимо, привлекло Здислава Бексински, а не какая-то конкретная техника или устойчивая сумма возможных художественных техник. Кроме того, обращает на себя внимание некая «зыбкость» выбираемых художественных техник, в которой, возможно, скрывается эстетика «эфемерности», поскольку в послевоенном мире ничего не имеет устойчивой формы, даже прошлое.

Важным для моделирования художественного мировоззрения художника представляется свидетельство самого Здислава Бексински о том, что во время создания своих художественных произведений он слушает музыку таких композиторов, как Петр Чайковский, Франц Шуберт, Рихард Штраус и Мечислав Карлович. Он специально оговаривает, что называет композиторов, творчество которых характерно для XIX в. Среди произведений современной музыки, которые он слушает, Здислав Бексински не выделяет авторов, но называет большие музыкальные направления – поп-музыку, heavy metal и hard rock. Когда-то, в самом начале истории европейской живописи, Леонардо да Винчи сказал, что музыка – это «сестра живописи». В эстетических системах И.Канта и Г.Гегеля по-разному выстраиваются иерархии искусств по отношению к Абсолюту. Если Г. Гегель видел вершину искусства в эпической поэзии, ближе всего стоящей к философскому понятию, выражающему суть Абсолюта, то И. Кант именно музыке, наиболее беспредметному искусству, отдавал первенство в постижении истины.

Среди современных поклонников творчества Здислава Бексински огромное количество составляют молодые люди, музыкальными кумирами которых являются произведения в стилях heavy metal и hard rock. Зрители-реципиенты, создающие художественные образы в процессе взаимодействия с живописными произведениями Здислава Бексински, – это современные молодые люди, которые воспринимают художественную философию художника как эстетику разрушения и трансформации. Разумеется, если совокупное творчество Бексински содержит произведения изобразительного искусства качества «шедевр», то для

шедевров характерно присутствие не только во времени, современном жизни мастера, но и во вневременности, вернее, всевременности, когда выраженные идеи нашли своё единственное чувственное (живописное) проявление.

Список литературы

1. Жуковский В.И., Копцева Н.П. Пропозиции теории изобразительного искусства. – Красноярск, 2004.
2. Жуковский В.И., Копцева Н.П., Пивоваров Д.В. Визуальная сущность религии. – Красноярск, 2006.
3. Копцева Н.П., Ильбейкина М.И. Визуальная антропология как актуальная область культурных исследований // Гуманитарные и социальные науки. – 2014. - № 2. – С. 133-155.
4. Лобакова Н.М. Модификации гендерных образов в российской культуре конца XIX – начала XXI вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.– Красноярск, 2011.
5. Семенова А.А. Визуализированная культура модернизированного социума // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. – 2012. - № 3 (18). – С. 145-149;
6. Славомир Зигмунт. Интервью со Здиславом Бексински 1989 года. Электронный ресурс. URL:http://www.cialo-umysl-dusza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:zdzislaw-beksinski-maluj-swoje-sny&catid=39:strefa-dobrych-myli-artykuy&Itemid=59.
7. Философские взгляды Казимира Малевича на искусство и жизнь. Электронный ресурс. URL: <http://www.nemchinovka-malevich.ru/TEXT/RUSSIAN/philosof.html>.
8. BeksińskiZdzisław. AntologiaTwórczoscicz 1-3 – Fotografia. Rzeszów: Fundacja Beksiński, 2007-2011.
9. Zhukovskiy V.I.Modern Theory of Visual Art: Regional Project // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 8 (2014 7): 1301-1311.
10. Koptseva N.P., Zhukovskiy V.I. The Artistic Image as a Process and Result of Game Relations between a Work of Visual Art as an Object and its Spectator // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (2008 1) 226-244.
11. Koptseva N.P., Reznikova K. Selection of Methodological Principles for Actual Research on Culture / Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 4 (2009 2) 491-506.
12. Koptseva N.P., Reznikova K. Three painting by Albert-Charles Lebourg and philosophical foundations of impressionism of the last third of the XIX – first third of the XX centuries // SENTENTIA. EUROPEAN Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. - № 1. – С.78-90.

DOI: 10.7256/1339-3057.2014.1.10942.

13. Nevolko N.N. The Visualization of Ethnic Theme in the Khakass Artists' Paintings and Graphic Works of Art // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 8 (2011 4) 1109-1126.

14. Orel E.V. Between Belief and Law: Old-New Challenges for Contemporary Art // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 4 (2013 6) 579-588.

15. Razumovskaya V.A. Sound Symmetry in Poetic Text: Types and Translation Strategies // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 4 (2010 3) 536-545.

16. Sobolev J.V., Victoruk E.N., Kruglov V.L. Repressive Poetics: Genesis and Representativeness // Journal of Siberian Federal University. Humanities&SocialSciences 3 (2010 3) 445-451.

Рецензенты:

Пфаненштиль И.А., д.филол.н., зав. кафедрой глобалистики и геополитики ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск;

Москалюк М.В., доктор искусствоведения, директор Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, г. Красноярск.