

Культура. Искусство.

УДК 7.037.5

Котляр Елена Романовна

Кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры декоративного искусства
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
Российская Федерация, Симферополь, e-mail: allenkott@mail.ru

Салата Дарья Владимировна

Студентка,
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
Российская Федерация, Симферополь, e-mail: allenkott@mail.ru

ФРИДА КАЛО. СЮРРЕАЛИЗМ ГЛАЗАМИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ

В статье прослеживаются этапы жизни и творческого пути известной мексиканской художницы Фриды Кало. Фрида является примером чрезвычайно сильной личности, сумевшей вопреки физическим изъяснам реализовать себя и как женщина, и как художник, более того, жить на максимальном эмоциональном и творческом подъёме. Работы Фриды Кало являются узнаваемыми и представляют собой синтез сюрреализма и неопримитивизма.

Ключевые слова: сюрреализм, неопримитивизм, Фрида Кало, Диего Ривера.

Elena R. Kotlyar

PhD. in History of Arts, associate Professor, Department of Decorative arts,
Crimean engineering-pedagogical University,
Russian Federation, Simferopol

Darya V. Salata

Student,
Crimean engineering-pedagogical University,
Russian Federation, Simferopol

FRIDA KALO. SURREALISM THROUGH THE EYES OF A STRONG WOMAN

Abstract. *The article traces the stages of life and the creative path of the famous Mexican artist Frida Kahlo. Frida is an example of an extremely strong person who, despite her physical handicaps and sufferings, managed to realize herself as a woman, and as an artist, moreover, to live on the maximum emotional and creative upsurge. The works of Frida Kahlo are recognizable and represent a synthesis of surrealism and neo-primitivism.*

Key words: *surrealism, neo-primitivism, Frida Kahlo, Diego Rivera.*

Для цитирования:

Котляр Е. Р., Салата Д. В. Фрида Кало. Сюрреализм глазами сильной женщины // Гуманитарная парадигма. 2017. № 3. С. 44–49.

В своей монографии С. П. Батракова указывает на особенности возникновения и развития сюрреализма в искусстве начала XX века. По словам автора, предвестником сюрреализма можно считать дадаизм, основные идеи которого заключались в разрыве наглядных связей с искусством, а также уничтожении эстетики в творческом процессе. Художники данного направления стали известны благодаря так называемым акциям, главной целью дадаистов было поразить публику своими работами, которые были выполнены из необычных ранее не использовавшихся материалов [3, с. 32]. Теоретические предпосылки сюрреализма, по заключению Г. И. Аверьяновой, позволяют заключить, что эстетические позиции данного течения на основе отречения от разумного понимания социальной действительности и особой творческой логики у его представителей, загоняли художников в довольно узкие рамки. Этим участники данного направления словно отрывались от актуальных на то время социальных запросов, а их произведения в результате были лишены коммуникативности и в какой-то степени противопоставлены общественности. Основной отличительной чертой сюрреализма являлось сочетание реальности и сна, изменение форм и смысла объектов, фантазмагоричность образов и идей. Буквальный перевод слова «сюрреализм» означает ‘сверхреализм’ — нечто большее, чем возможно увидеть обыкновенным взглядом [1, с. 117–123].

Стоит признать, что сюрреализм по своей сути не просто направление в искусстве, но особенная, некая мыслительно-ментальная система взаимодействия с миром и своеобразный этой специфике восприятия и художественного воссоздания реалий стиль жизни. Сюрреалисты своё жизнетворчество ориентировали на обновление как поставки вопросов о бытии человека, так и решений коренных проблем его существования. Художники сюрреалистического направления, по сведениям «Энциклопедического словаря сюрреализма», сильно отличаются в своих

собратьев по творческому цеху техникой исполнения работ, подходе к осознанию мира и культуры. Различным было и видение прогресса, политики, эстетики. Одни из них находили «сюрреальность» в искажении предметов, погружая зрителя в абсурдный, на первый взгляд, сон; другие сочетали банальные вещи, придавая им особый смысл или передавая через искусство свои личные переживания. Используя разные методики исполнения, художники могли интерпретировать национальное искусство или полностью отходить от классических приёмов живописи [9].

Пожалуй, самой неоднозначной представительницей сюрреализма, которая отличалась своим художественным наследием, наполненным скорее трагичностью, нежели мотивами сновидений и иррациональностью, являлась мексиканская художница — Фрида Кало. По мнению искусствоведов А. и О. Вирмо, фигура этой художницы в своё время была культовой для Мексики, картины Кало высоко ценятся и сегодня. Будучи весьма эксцентричной личностью, к числу незаурядности которой относилось и яркая приверженность коммунизму¹, Кало оставалась примером по-настоящему сильной женщины. Однажды Андре Бретон причислил Кало к числу неординарных художников-сюрреалистов своего времени. И действительно, исключительным по силе воли стало её упорство в воплощении своей трагической биографии в художественные образы иной вымышленной жизни. Картины Кало — это в основном фиксация событий собственных прожитых дней. Особое значение в творчестве художника приобрели национальные мотивы: Кало хорошо разбиралась в истории своей родины и с трепетом относилась к народной культуре Мексики, коллекционировала древние произведения декоративного и прикладного искусства и в повседневной жизни демонстрировала национальные костюмы, составлявшие основную часть её гардероба. Так, творчество Фриды Кало сильно связано с народным мексиканским искусством на уровне национальных фетишей и символов, а также общей стилистикой работ, тяготеющих к примитивизму [7].

Биограф Х. Эррер пишет, что известная художница-сюрреалист родилась в 1907 году в Мехико. Она была третьей дочерью Гулермо, еврея родом из Германии, и Матильды, испанки, рождённой в Америке, Кало. В возрасте шести лет Фриду настигла коварная болезнь — результатом перенесённого полиомиелита стало усыхание одной из ног и хромота, за которую девочку жестоко дразнили одноклассники. Но уже в детстве проявив силу, Кало наперекор всем играла в футбол, плавала и даже занималась боксом [11]. Однако судьба преследовала юную Фриду: 17 сентября 1925 года будущая художница попадает в автокатастрофу — автомобиль, в котором,

¹ Кало стала членом коммунистской партии Мексики в 1928 году. Однако через год, когда муж Диего Ривьера был исключён, Фрида последовала за ним и вышла из партии. А через десять лет, в силу верности идейным убеждениям, вновь вступает в компартию [2].

вместе со своим другом Фрида ехала из школы, столкнулся с трамваем. Удар железного прут от токосъёмника трамвая невероятной силы пришёлся на живот Ф. Кало. Многочисленные повреждения позвоночника, переломы обоих бёдер и ноги, практически не оставляли шансов на жизнь восемнадцатилетней Фриды. Но вопреки скепсису врачей Кало смогла перебороть болезнь. Перенесённые боль и страдания судьбоносным образом определили будущие занятия живописью девушки, надолго прикованной к постели. Они же лягут в основу сюжетов полотен Фриды Кало, воссоздающих рассуждения художницы на тему смерти и художественной интерпретации её образа [8]. Мучительная болезнь и невозможность двигаться обратили Фриду Кало к искусству живописи — именно в этот период она впервые попросила купить ей кисть и краски. Для возможности писать лежа был сделан специальный подрамник, а под балдахином кровати прикреплено зеркало, чтобы Фрида смогла видеть себя и писать автопортреты: «Я пишу себя, — не раз объясняла художница, — потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего» [11, с. 43].

В 22 года Фрида Кало поступает в самый престижный институт Мексики — национальную подготовительную школу. Она смогла сделать это в числе всего 35 девушек, пришедших на 1000 студентов этого института. Здесь Кало повстретила своего будущего мужа — Диего Риверу, известного художника, который недавно вернулся из Франции. Фрида была чрезмерно жизнерадостным человеком, что было притягательной стороной её характера. Однако если в жизни она игнорировала свои физические недостатки, без страха иронизируя над ними, то взяв в руки кисть, не могла не задуматься о необратимом — главной трагедией художницы стала невозможность иметь детей. Три неудачно закончившиеся беременности, определили новый остро драматичный сюжет её картин — помимо автопортретов Кало стала изображать детей, как правило, мёртвых. Однако при всей трагичности сюжета, все же большинство полотен художницы были пронизаны светом [10].

Ни на одном из автопортретов Фрида не улыбнётся: густые сросшиеся брови, серьёзное, отчасти скорбное лицо, слегка заметная растительность над плотно поджатыми чувственными губами. По словам У. Бишоффа, идеи полотен Кало зашифрованы в деталях, в неприглядном фоне, отчётливой стилистике примитивного искусства, интересных фигурах, которые появлялись рядом с Фридой. По мнению искусствоведов, символика художницы могла опираться на национальные и культурные традиции и определяться мифологией индейцев «доиспанского периода». Однако в искусстве художницы также заметно и влияние живописи Европы, в ранних работах Фриды чётко проявляется её увлечённость шедеврами Боттичелли, а в дальнейшем существенное влияние оказывал её муж, известный художник Диего Ривера [4].

В «Энциклопедическом словаре сюрреализма» отмечено, что жанр автопортрета преобладал в разные периоды художественного творчества Фриды Кало. В своих работах художница-сюрреалист метафорически смогла отразить события своей сложной жизни. Прибегая к своему особенному символизму, Фрида рисует на картинах те эмоции и переживания, с которыми ей было тяжело справиться в реальной жизни. Достоинно внимания известное полотно художницы «Две Фриды». Внутреннее «я» автора картины представлено в двух различных ипостасях: Фриды-мексиканки, которую любил муж Диего Ривера, и Фриды-европейки, отвергнутой своим возлюбленным. Боль от этой потери выражена в картине посредством образа кровоточащей артерии, соединяющей сердца двух разных Фрид [9].

Художница также всегда обнаруживала поразительные способности в сочетании биографических фактов своей жизни с сюрреалистичной фантазией. Реальность Фрида передавала не такой, какой она видится, а видоизменёнными собственными чувствами, эмоциями и восприятием. Внешний мир автор картин сокращала до самых существенных элементов. Незадолго до смерти Фрида Кало дописывает последнее своё произведение «Да здравствует жизнь». По словам М. И. Бусева, это яркий светлый натюрморт, воспроизводящий отношение Фриды к смерти и жизни.

При всей экстравагантной стилистике сюрреализма наибольшее влияние на творчество художников направления все же оказывала именно личная жизнь, проблемы и переживания семейной жизни. Б. В. Веймарн считает, что жизнь и творчество художников-сюрреалистов сплетено в единое неразделимое целое. По мнению известного исследователя в области искусства А. Якимовича, «сюрреализм, действительно, есть не течение в искусстве, а именно тип мышления, способ взаимодействия с миром и, следовательно, стиль жизни. Сюрреализм стремился по-новому поставить и решить коренные вопросы бытия и экзистенции человека, на меньшее он не соглашался» [6]. Согласно этому для того чтобы стало возможным понять и осмыслить творчество художников сюрреализма, и собственно Фриды Кало, необходимо изучить биографию творческой личности [Там же]. По-видимому, мы можем утверждать, что для изучения основ и характерных черт сюрреализма недостаточно лишь искусствоведческого и научного исследования. Сюрреализм в действительности не стоит толковать лишь как художественное направление, сюрреализм — это тип мышления, некая система ментальности, особый способ взаимодействия с окружающим миром, это метод передать внутреннюю наполненность человека, рассказать о проблемах общества, соответственно, сюрреализм — это стиль жизни [5].

Литература

1. Аверьянова Г. И. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. СПб. : Питер, 2008. 321 с.
2. Андреев Л. Г. Сюрреализм. М. : Высшая школа, 1972. 230 с.
3. Батракова С. П. Искусство и миф. Из истории живописи XX века. М. : Знание, 2002. 215 с.
4. Бишофф У. Макс Эрнст. М. : Арт-Родник, 2005. 234 с.
5. Бусев М. И. Энциклопедический словарь сюрреализма. М. : ИМЛИ РАН, 2007. 584 с.
6. Веймарн Б. В. Всеобщая история искусств. М. : Искусство, 1994. 231 с.
7. Вирмо А., Вирмо О. Мэтры мирового сюрреализма. СПб. : Слово, 1996. 211 с.
8. Шеньо-Жандрон Ж. Сюрреализм. М. : НЛО, 2002. 231 с.
9. Энциклопедический словарь сюрреализма / Сост. Т. В. Балашова, Е. Д. Гальцова. М.: ИМЛИ РАН, 2007. 489 с.
10. Энциклопедия искусства XX века / Авт.-сост. О. Б. Краснова. М. : Знание, 2003. 301 с.
11. Эррера Х. Фрида Кало. М. : ЭКСМО-Пресс, 2011. 192 с.

~