

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

Образ времени в художественной культуре XX века

Гладкая Дарья Юрьевна

Студент

Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Филологический факультет, Хабаровск, Россия

E-mail: lawrentiya@mail.ru

В XX веке *образ времени* становится все более актуальным. Человек осознаёт неумолимость и быстротечность времени. На протяжении всего столетия в различных видах искусства образ времени остаётся одним из ведущих. Пик трагического осознания времени приходится на кульминационные события века: войны и революции. Интерес к этому образу продиктован также появившейся на тот момент теорией относительности А. Эйнштейна. К образу времени обращаются многие художники, но в творчестве некоторых из них практически выстроена концепция собственного восприятия времени. Это, в первую очередь, Марк Шагал и Сальвадор Дали.

Феномен времени в работах Марка Шагала представлен двумя вариантами: образ-знак «часы» (чаще напольные); различное время суток. К образу летящего времени в виде крылатых старинных часов Марк Шагал обращается в картинах «Время – река без берегов» (1930 – 1939) и «Часы с голубым крылом» (1949). Но в первой картине время действительно «летит» (в прямом (с помощью мифической рыбы-птицы) и переносном (идёт с огромной скоростью, и это хорошо видно по маятнику часов) смысле. И сине-голубой цвет не даёт привычного спокойствия, но скорее придаёт ещё больший динамизм картине: складывается ощущение, что всё – голубая река, сине-голубое небо-вода, крылатая рыба, синие дома, – всё очень быстро летит в одном направлении, увлекая за собою двух Влюблённых. Отчётливо слышен холодный стук маятника. Эти Влюблённые ещё пока не могут остановить время. Они ВНЕ времени и не имеют над ним силы, но смогут остановить его позднее, когда проникнут внутрь («Часы с голубым крылом»), когда от рыбы-птицы останется только одно голубое крыло Синей птицы. Почему одно? Возможно, потому, что художник потерял свою самую большую любовь – Беллу. Когда Влюблённые вместе, они могут летать: у них на двоих есть два крыла. А когда в разлуке – нет, но возможность всё равно есть, потому что рано или поздно Влюблённые остаются вместе навсегда. Поэтому Влюблённые, находящиеся внутри часов – это самое важное во внутреннем мире художника, заветное желание и вечная мечта. В «Часах с голубым крылом» мы видим *космических возлюбленных*. По мнению художника, только любовь и творчество – могут остановить время и дать ощущение полёта [2].

Помимо предметного изображения времени (часов), в творчестве Марка Шагала мы находим также изображение различного времени суток: утра, дня и ночи. «Поэт, или Половина четвёртого» (1911-12). В этой ранней работе явно ощущается влияние кубизма, и в частности, Пабло Пикассо. Поэт изображён одетым в голубой костюм, за столом, пьющий в одиночестве вино, в процессе творчества. Кубистическая манера написания картины помогает выразить состояние Поэта – разрозненность элементов внутреннего и внешнего мира, окружающего его. Употребление алкоголя в «половину четвертого» дня, в одиночестве в приличном обществе считается моветоном. Художник изображает

внутренний надрыв Поэта, его «выкинутость» из общества и отчуждённость от него [1].

Сальвадор Дали считал, что человеку никогда не удастся ограничить время рамками часов. Часы – всего лишь предмет, время – вечно, и оно разлито в мире сообразно с ритмами космоса и «вечной жизни». В 1931 году Дали пишет картину «Постоянство памяти». Эта небольшая картина (24×33 см) – вероятно, самая известная работа Дали. Реализуя в изобразительном плане речевую метафору «время течет», художник изобразил растекающиеся по разным поверхностям циферблаты. Размягченность висящих и стекающих часов – очень точный образ, лучше любых других, даже самых невероятных искажений подрывающий веру в естественный, закономерный порядок вещей. Этот образ распространяется и в область бессознательного, оживляя универсальное человеческое переживание времени и памяти. Образ пустынного берега прочно засел в сознании Дали в то время. Художник писал пустынный пляж и скалы в Кадакесе без какой-либо определенной тематической направленности. Пустота для него заполнилась, когда он увидел кусок сыра камамбер. На фоне сюрреалистического пейзажа медленно плавятся карманные часы. Они олицетворяют теорию Дали и мягкости и жёсткости, которая имеет центральное значение для его мышления в то время. В странном монстре, который расположен в центре композиции, можно признать человеческую фигуру, подобие которой часто используется в нескольких произведениях того периода – абстрактная форма становится для Дали своего рода автопортретом, который вновь и вновь возвращается в его работы. Картина была завершена в 1931 году и стала символом современной концепции относительности времени.

Образ времени реализуется также в скульптурах мастера. «Танец времени» (1974г.) – это три скульптуры: «Настоящее», «Будущее», «Прошлое». «Танцующее время», «Протекшее время» – эти образы вдохновили творчество тысячи других художников. Сальвадор Дали считал, что настоящее, прошлое и будущее время существуют одновременно, но не все могут их увидеть. А его танец времени наглядно показывает реальность, которую мы не всегда можем воспринимать в действительности. Растекающиеся, плавающие часы – иконографический образ сюрреалистического мира Дали. Однако в этой скульптуре время не просто аморфно, оно танцует в ритме колебаний Вселенной. Обычное понятие времени выдуманно человеком и поэтому состоит у него на службе, помогая упорядочить моменты человеческой жизни. Время Дали другое. Оно свободно от рациональных ограничений и танцует без остановки, безразлично к нуждам людей, к их истории и даже к космосу. Образ танцующего времени запечатлен в трех различных формах, ведь время «танцевало, танцует и будет танцевать». В скульптуре «Контур времени» (1977г.) заключена следующая идея: человек должен склониться перед шествием времени. Мы видим профиль Дали на циферблате часов. Из глаза выкатилась слеза. Дали оплакивает жизнь, как тот путь во времени, который должен пройти каждый. Этот образ – *время*, которое вместило в себя жизнь и смерть и все человеческое бытие – стал для Дали одним из любимых и постоянных. Образ «текущего времени» присутствует в скульптуре лошадей, на ветках дерева, на постаментах. Жизнь и смерть, любовь и смерть, прошлое и будущее, пространство и время – эти устойчивые категории философского и человеческого мышления позволяют, если не расшифровать полностью, то, во всяком случае, рационалистически объяснить многие из графических листов художника.

Таким образом, рассмотрев основные идеи, воплощенные через образ времени в творчестве Марка Шагала и Сальвадора Дали, мы можем прийти к выводу о том, что данный образ в работах художников представлен различными вариантами. Основная идея Марка Шагала заключается в том, что *человек может овладеть временем, если он реализуется в творчестве и любви*. Главная художественная идея Сальвадора Дали – *время неподвластно человеку; мир существует во времени, и в этой жизни человек обречён подчиняться его законам*.

Специфика образа времени в художественной культуре XX в. заключается в философском переосмыслении категории времени как физической величины и бытийной величины. Достижения науки влияют на создание художниками философско-эстетических концепций времени. В XX в. время всё больше теряет связь с вечностью, что влечет за собой трагическое, часто эсхатологическое ощущение времени.

Литература

1. Крусанов А. Русский авангард. М., 2010.
2. Мержеевская А. Мир вверх дном. Алогизм в творчестве Шагала. М., 2010