

ВЛИЯНИЕ ПСИХОАНАЛИЗА ЗИГМУНДА ФРЭЙДА НА ИСКУССТВО

Выполнила: Тисеева Мария
Научный руководитель: М. Картофяну

Введение

Психоанализ — это направление в современной философии, объясняющее роль бессознательного, иных психических процессов в жизни человека и общества.

Это чрезвычайно влиятельный метод или так называемый метод свободных ассоциаций.

В процессе этой психоаналитической процедуры, индивидуум свободно говорит обо всём, что приходит в голову, невзирая на то, насколько абсурдным или непристойным это может показаться. Считается, что индивидуум таким образом проецирует свое внутреннее содержание сознания.

Философия психоанализа оказала самое существенное воздействие не только на многие философские школы, но и на всю духовную культуру — искусство и литературу, театр и музыку, политические и социальные доктрины. Из этого следует прямая связь психоанализа и искусства. Картины являют собой свободы духа, граничащей с безумием авторов. Неопределенность, хаотичность форм, соединение реальности со сновидениями, соединение продуманных образов с фантастическими идеями из самых глубин подсознания, сочетание невозможного с возможным, вот что такое картины сюрреалистов.

Сюрреализм, с философской точки зрения - чистый психический автоматизм, имеющий цель выразить бессознательные мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума. Этим методом пользовались художники-сюрреалисты. В их рядах были такие знаменитые личности, как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Поль Дельво, Виктор Сафонкин, Кристиан Склос, Владимир Куш, Фрида Кало де Ривера, Роб Гонсалвес и др.

Некогда прозвучала такая фраза «Сюрреализм — это я!». Сюрреалисты стремятся освободить Я, подавленное реальностью. Такое искусство призвано дать человеку возможность овладеть своей внутренней сущностью, о которой он ничего не знает.

Стоит также отметить, что сферой деятельности сюрреалистов было не только искусство, они хотели изменить жизнь: внести новые понятия и идеи в современный мир.

Основатель психоанализа.

Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский психоаналитик, психиатр и невролог. Основатель психоанализа. Родился в городке Фрайберг в Моравии (тогда провинция Австрии). Поступил на медицинский факультет Венского университета в 1873. Работал в терапевтической, психиатрической клиниках Вены, у Шарко — в Париже, у Бернхейма — в Нанси. В 1881 получил степень доктора медицины. Вместе с Йозефом Брейером разработал катартический метод лечения неврозов. В 1895 вышла их книга «Исследования истерий». От нее принято вести историю психоанализа. С 1902 — профессор Венского университета.

Более сорока лет посвятил разработке теории и практике психоанализа. На свет появилось множество работ: «Толкование сновидений» (1899), «Психопатология обыденной жизни» (1901), «Тотем и табу» (1913), «Лекции по введению в психоанализ» (1917), «Психология масс и анализ человеческого „Я“» (1921), «„Я“ и „Оно“» (1923), «Будущее одной иллюзий» (1927), «Неудовлетворенность в культуре» (1930) и другие.

Его бесспорной исторической заслугой явилось то, что он положил начало систематическому, собственно научному исследованию бессознательного. Это новое, по сути своей философское учение оказало сильнейшее воздействие на общественное сознание, на развитие естественной и гуманитарной науки, но особенно медицинской психологии и философии. Без идеи бессознательного трудно сегодня представить современную психологию, психиатрию, культурологию, философию, да и вообще всю духовную культуру человечества.

Психоаналитическое учение имеет множество аспектов. Прежде всего оно является учением о человеке, хотя данной тематикой не исчерпывается. Возникнув в лоне психиатрии как новый подход к лечению неврозов методом катарсиса, или психического самоочищения, психоанализ перерос в новое направление медицины и философской антропологии. Зигмунд Фрейд, будучи практикующим врачом, исследовал причины и характер неврозов. Он обнаружил скрытый (бессознательный) слой человеческой психики, который прежде вообще был неведом и никем не изучался. Постепенно из медицинской методики лечения неврозов психоанализ вырос до уровня научной психологии, а затем и нового философского течения мысли.

Творчество Фрейда в философском аспекте

Творчество Фрейда, если говорить о его философском аспекте, можно разделить на два этапа. Первый касается создания концепции бессознательного (конец XIX века — до 1920 года), когда на основе

экспериментальных данных он делает вывод о существовании в психике каждого человека достаточно четко выраженных структурных образований, которые характеризуются как сознание, предсознание и бессознательное. В противовес рационалистической европейской философской традиции Фрейд уделяет особое внимание именно бессознательному, определяя его как ту часть психики, в которую вытеснены неосознанные желания человека, имеющие иррациональный и вневременной характер. Реализации этих желаний и идей мешает та часть психики, которую Фрейд назвал предсознанием. Оно осуществляет цензуру желаний, характеризующих бессознательные стремления человека, здесь же находится источник конфликта человека с самим собой, поскольку бессознательное подчинено принципу удовольствия, а предсознание считается в первую очередь с реальностью. Его задача — обуздать желания бессознательного, не дать им проникнуть в сознание и реализовываться в какой-то деятельности, поскольку именно они могут стать источником невротического поведения.

Анализируя бессознательное, Фрейд вводит в широкий философский обиход понятие либидо как сексуального желания или полового инстинкта. Фрейдистская философия усматривает в нем такой вид энергетики человека, который оставляет неизгладимый след на всей его жизни. Позже Фрейд связал с либидо не только эротическую любовь, но и все другие виды любви — себялюбие, любовь к детям, родителям, вообще к человечеству. Исследуя либидо, Фрейд делает вывод, что этот импульс может быть, во-первых, разряжен в каком-то действии, во-вторых, подавлен и вытеснен назад в бессознательное, в-третьих, сублимирован, то есть переключен на другие, более высокие сферы деятельности людей: искусство, мораль, политику. Отсюда главный вывод философии психоанализа: вся человеческая культура создана на основе биологически обусловленного процесса превращения сексуального инстинкта человека в другие, сублимированные виды деятельности. Это позволило ему охарактеризовать европейскую культуру как культуру, созданную невротиками, людьми, чьи нормальные сексуальные влечения были в свое время подавлены и затем трансформировались в замещающие виды деятельности.

На втором этапе творчества (1920–1939) Фрейд уточняет концепцию бессознательного, включая в сферу инстинктивных импульсов первичные космические позывы — Эроса и Танатоса (жизни и смерти). Наиболее существенная разработка этого периода — динамическая концепция психики человека, включающей такие структуры, как Оно, Я и сверх-Я. Оно, по мнению Фрейда, — кипящий котел инстинктов, рождающий все последующие противоречия и трудности человека. Структура Я призвана

реализовать (запрещать) импульсы Оно, согласуя их с требованиями той социальной реальности, в которой живет человек, а сверх-Я выступает как судья, общественный надзиратель над всей психикой человека, соотнося его мысли и поступки с существующими в обществе нормами и образцами поведения. Каждый из «этажей» психики человека живет своей жизнью, но реализация плодов их деятельности чаще всего искажена, ибо жизнь человека в обществе подчинена не его биоэнергетике, а тому культурному окружению, в которое он включен. Вся европейская культура, по мнению Фрейда, является культурой запрета, и все главные табу касаются именно бессознательных импульсов, поэтому развитие культуры предполагает развитие неврозов и несчастий людей, ведет к увеличению чувства вины каждого человека, отказу от собственных желаний.

Тест

Зигмунда Фрейда основывается на символах и ассоциациях, которые как нельзя лучше могут описать глубины вашего подсознания. Одно из основных правил - это писать то, что Вы чувствуете и что первое приходит в голову.

1. Ты всматриваешься в море? (твое первое ощущение)
2. Ты идёшь по лесу и смотришь под ноги?
3. Видишь полёт чаек? (что ты при этом испытываешь)
4. Табун лошадей? (пиши первое, что приходит в голову)
5. В пустыне стена с маленьким отверстием, за которым оазис? (вот в этом вопросе нужны твои действия, что ты будешь делать)
6. Уставший в пустыне видишь по дороге кувшин с водой? (что ты делаешь)
7. Заблудился в лесу, вечер, увидел дом, в котором светит окно? (что делать собираешься)
8. Ты в тумане? (как ты себя поведёшь)

В интерпретации З. Фрэйда, в нашем подсознании правильными ответами являются:

1. Море - это твоё отношение к жизни, ощущения, эмоции.
2. Лес символизирует твоё самоощущение в родной семье.
3. Чайки символизируют твоё отношение к женщинам.
4. Табун лошадей говорит о твоём отношении к мужчинам.
5. Твои действия в данной ситуации говорят о твоей стратегии поведения при решении проблем.
6. Твоя готовность к женитьбе/замужеству.
7. Ситуация в тумане говорит о твоём отношении к смерти.

Философия З. Фрейда в сюрреалистическом художественном творчестве XX-XXI веков

Эстетическая концепция сюрреализма уходит корнями вглубь философских учений, получивших широкое распространение среди художественной интеллигенции после Первой мировой войны. Это был период бурных потрясений, внутренних противоречий, душевного разлада человечества, которое стремилось уйти от реальности, спрятаться и погрузиться в свой внутренний мир. Проводником в этот мир стал сюрреализм. Несмотря на большое количество почитателей и противников данного направления, оно и по сей день продолжает господствовать в современном искусстве. В чем же кроется секрет «долголетия» сюрреализма? Не без оснований можно утверждать, что своему подъему и успеху сюрреалисты обязаны фрейдизму. Считается, что сюрреализм как одно из самых мощных движений в искусстве XX в. Идеи Зигмунда Фрейда сыграли ключевую роль в становлении сюрреализма. Однако сюрреалисты не просто почитали венского психолога и использовали мир его идей, а благодаря ему удостоверились в правильности своих намерений и устремлений. Получив сильную опору со стороны психоанализа и других фрейдистских открытий, сюрреализм начал уверенное шествие по просторам современного искусства, покоряя все новые и новые вершины. Воплощая в своих произведениях отдельные положения Фрейда, сюрреалисты определили перспективы развития сюрреализма, построили свою эстетику, создали свое понимание искусства. Это было искусство, призванное исследовать внутренний мир человека, отводя главенствующую роль подсознанию.

Методы сюрреализма и фрейдизм имели много общих точек соприкосновения с искусством, в котором особое внимание уделялось живописи. Яркими примерами подобного подхода служит творчество таких художников-сюрреалистов XX века, как Сальвадора Дали, Рене Магритт, Поль Дельво, Виктор Сафонкин, Кристиан Склое, Владимир Куш, Фрида Кало де Ривера, Роб Гонсалвес и др.

Картины художника в лучших традициях сюрреализма воплощают сон, болезную фантазию, соединяя несоединимое в единую фантазмагорию. Таким образом, необходимо признать общность интересов, точек зрения, методов и выводов фрейдизма и сюрреализма XX-XXI веков. Картины Сальвадора Дали – мистические, потусторонние лабиринты одиночества, бессмысленности и отчаяния, путешествие внутрь себя самого. Нечто подобное можно сказать и о картинах Виктора Сафонкина, с поправкой на новый век, новые исторические и творческие условия.

Заключение

Благодаря фрейдизму, сюрреализм получил возможность утверждать, что он не беспочвенная выдумка, а новое слово в понимании человека, искусства, истории, мысли.

При построении своих теорий Фрейд в большей мере опирался на литературу, чем на науку. Однако не только литература, но и изобразительное искусство – живопись, и скульптура – оказались принципиально важными для психоанализа.

Искусство дало психоанализу богатый человеческий и духовный материал, поле недопонимания, удивления, отторжения, пустоту, которая не схватывается словом и не запечатляется в форме идеи. Искусство вводит нас в поле влечений, с которыми и работает психоанализ.

Искусство приближает человека ко многим запретным для него вещам, иным образом не доступным. Оно дает нам возможность прикоснуться к сумасшествию, психозу, извращению.

Сам же психоанализ создал новую эстетику и новый язык для искусства, новую концепцию человека, следовательно, и художественная деятельность во многом была инициирована теорией бессознательного, сублимации, объектов влечения, поэтому и искусствоведам и критикам в определенный момент пришлось осваивать этот язык. Современный субъект во многом является продуктом деятельности психоанализа, по этой причине и искусство работает с этим субъектом бессознательного.

Психоанализ – одна из форм понимания и восприятия искусства, во главе угла которого, прежде всего, стоит человек, его мысли, чувства, переживания. Безусловно, было бы ошибочно полагать, что в основе любого творчества лежат неудовлетворенные скрытые желания, страхи, однако их огромную роль в искусстве отрицать было бы ещё более бессмысленно.

Картины художников в лучших традициях сюрреализма воплощает сон, большую фантазию, соединяя несоединимое в единую фантастическую композицию. Таким образом, необходимо признать общность интересов, точек зрения, методов и выводов фрейдизма и сюрреализма XX-XXI веков.

Это была солидная опора, что уже не приходится удивляться влиятельности и распространенности сюрреализма, его всеохватности. Это чуть ли не единственное направление художественной культуры, прошедшее через весь XX век, проросшее в век XXI и ставшее жизненной философией нескольких поколений художников.