

Надежда Цикулина (Курига)
Александр Цикулин

Сознательное и бессознательное В ЖИВОПИСИ

**Надежда Цикулина (Курига),
Александр Цикулин**

**Сознательное
и бессознательное
В ЖИВОПИСИ**

**Тверь
2015**

УДК 75
ББК 85.143(3)
Ц59

Цикулина (Курига) Н.Л., Цикулин А.Е. Сознательное и бессознательное в живописи. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2015. – 320 с.: ил.
ISBN 978-5-94789-691-6

ББК 85.143(3)

Рецензент: заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор **В.С. Волков**

Цикулина Надежда Леонидовна (род. 1950 г.) – художник живописец, заслуженный художник РФ (2008 г.), член-корреспондент Российской академии художеств (2011 г.). В 1976 г. окончила отделение станковой живописи Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова. Разработала свое направление в живописи «Спиритуализм» и широко использует метод активного воображения для отражения бессознательного на холсте. Подготовлено более 10 персональных выставок как в России, так и за рубежом. Является теоретиком в области изобразительного искусства, автором книг «Спиритуализм в живописи» (2009) и «Дух времени и искусство» (2012). Живет и работает (с 1997 г.) в России и Германии. Основные произведения: «Спас в силах», «Рождение», «Возвращение», «Художник и Муза» и др.

Цикулин Александр Евгеньевич (род. 1955 г.) – доктор медицинских наук, профессор. В 1978 г. окончил лечебный факультет Калининского медицинского института, а в 1986 г. – факультет прикладной математики Калининского государственного университета. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Кардиология» на тему «Реабилитация больных гипертонической болезнью в условиях поликлиники» в ученом совете при ВКНЦ АМН СССР, г. Москва. С 1990-го по 1997 г. заведовал кафедрой терапии стоматологического факультета Тверской государственной медицинской академии. С 2001 г. работает в собственном терапевтическом практикуме в Германии, является врачом-специалистом по внутренним болезням и коррекции психосоматических нарушений (ФРГ) у пациентов с различной патологией. Автор более 100 научных статей и одной монографии.

На 1-й странице обложки: Пабло Пикассо. Плачущая женщина. 1937 г. Лондон. Галерея Тейт.

На 4-й странице обложки: Пабло Пикассо. Автопортрет (фрагмент). 1972 г.

© Н.Л. Цикулина (Курига), А.Е. Цикулин, 2015
ISBN 978-5-94789-691-6 © Оформление ООО «Издательство «Триада», 2015

Содержание

Рациональное и иррациональное в науке и искусстве	3
Введение	11
Глава 1. Художник и творческий процесс.....	16
Художник.....	16
Творческий процесс	24
Художественная необходимость и творческая свобода.....	36
Творчество как путь самопознания и саморазвития.....	40
Искусство должно быть гуманным.....	42
О рациональном и иррациональном в живописи.....	43
О зрителе и процессе восприятия картины	48
Глава 2. Научное знание и изобразительное искусство.....	52
Основные подходы к анализу сознательного и бессознательного в изобразительном искусстве	52
Художественно-эмпирический подход.....	53
Основные сведения о цвете	53
Художники о цвете в живописи.....	59
Художники о композиции	71
Психологический подход.....	76
Психология цвета.....	76
Психология композиции и ее элементов в живописи	82

Н.Н. Волков и Р. Арнхейм – различные и общие взгляды	91
Анализ картины Сезанна «Мадам Сезанн в желтом кресле» – мнение художника, психолога и ученого	96
Обобщенное мнение Н.Н. Волкова об анализе живописи психологами	102
Научные исследования и математические методы анализа в изобразительном искусстве (математический подход).....	104
Научные подходы к изучению цвета.....	105
Концепция барицентра и колориметрия живописного образа	114
Психосемантика цвета	119
Внутренний мир художника и его выражение в произведении	125
Особенности восприятия живописи зрителем.....	128
Искусство и наука.....	136
Развитие новых технологий и искусство.....	139
Психоаналитический подход.....	141
Изобразительное искусство и основные проблемы его изучения	147
Глава 3. Сознательное в живописи	151
Выдающиеся художники о живописи и творчестве.....	151
Леонардо да Винчи.....	152
Пабло Пикассо	155
Василий Кандинский.....	157

Глава 4. Бессознательное в живописи.....	163
Бессознательное. Общие сведения	163
Бессознательное и живопись.....	165
Психологический портрет Пикассо и его творчество.....	168
Пикассо и другое видение эпохи.....	172
Пикассо как выразитель кризиса искусства.....	175
Психоанализ творчества Пикассо	179
Комплексы, суеверия и страхи у Пикассо	181
Комплекс вины перед отцом.....	181
Комплекс Телемаха.....	184
Комплекс вины перед женщинами – «Богини и подстилки».....	185
Мать и Пикассо	187
Комплекс «Жорж Брак»	188
Способы защиты от «демонических сил».....	189
Вытеснение пугающих сновидений	190
Сознательное и бессознательное в «Гернике».....	193
К.Г. Юнг о творчестве Пикассо и его психическом состоянии.....	199
Глава 5. Дух времени и Пикассо.....	203
Гениальный выразитель духа времени и «жути бытия».....	206
Глава 6. Активное воображение и бессознательное в формах.....	214
Спиритуальные формы	214

Основные принципы создания спиритуальных форм	218
Отражение сознательного и бессознательного в формах	226
Добро и зло и их отражение в формах	229
Конструктивные формы как духовный портрет	231
Философия натюрмортов с геометрической формой.....	233
Приложения и комментарии	236
Заключение	309
Литература	311

ООО «Издательство «Триада». ИД № 06059 от 16.10.01 г.
170034, г. Тверь, пр. Чайковского, 9, оф. 504, тел./факс: (4822) 42-90-22, 35-41-30
E-mail: triadatver@yandex.ru <http://www.triada.tver.ru>

Подписано к печати 19.08.15. Формат 62×94 1/16, обрезной.
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20. Тираж 500 экз.

Отпечатано в ООО «Тверская фабрика печати».
170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46