

Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма
Учебно-научный центр изучения религий
Российского государственного гуманитарного университета

**МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ**

**МИСТИЦИЗМ И ЭЗОТЕРИЗМ В РОССИИ
И ДРУГИХ СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА**

*Десятая всероссийская научная конференция
с международным участием*

9 – 11 ноября 2017 г., Москва

Издательство Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2018

- Gould 1889 – *Gould R. F. The History of Freemasonry*. In 6 vols. Vol. 3. New York: John C. Yorston & Co., 1889.
- Haunch 1972 – *Haunch T. O. A Study in Change*. London: UGLE, 1972.
- Hoyos, Morris 2003 – *Hoyos de A., Morris B. Freemasonry in Context: History, Ritual, Controversy*. Lanham: Lexington Books, 2003.
- Mackey 1966 – *Mackey A. G. An Encyclopedia of Freemasonry*. Richmond: Masco Publishing, 1966.
- Preston 1772 – *Preston W. Illustrations of Freemasonry*. London: J. Williams, 1772.

ЭЗОТЕРИЗМ В МИРЕ РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

Е. Г. Бердичевский

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В РОССИЙСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ

Магический реализм – это стиль и творческий метод, при котором в произведении органично сочетаются элементы объяснимого и фантастического, бытового и мифического.

Этот термин предложил в начале 1925 г. немецкий культуролог Франц Рох как синоним постэкспрессионизма в живописи. Франц Рох использовал термин для описания процесса трудного возвращения живописи к реализму после экстравагантных экспериментов экспрессионистов. Однако возвращенная реальность с помощью различных приемов, таких как смещение перспективы, искажение пространственных пропорций и др. приобрела сверхреальное, «магическое» наполнение, что отделяло новое течение от традиционного реализма XX в. Рох выделяет понятие «магическое» (в противовес «мистическому»), где тайна и волшебство не привнесены автором в выдуманный мир механически, а скорее извлекается из глубины живого и пульсирующего изображения реальности [Zamota, Faigis 1995: 216]. В этом случае на первый план выходит особое запечатление самых обыденных на первый взгляд вещей, которые под пристальным взглядом художника могут проявить свою внутреннюю загадку и красоту.

Специфика магического реализма в изобразительном искусстве заключается на визуальном уровне, где видимая реальность получает магическое наполнение.

© Е. Г. Бердичевский, 2018

Анализ ситуации в современной живописи позволяет заключить, что магический реализм – это не отдельное узкое направление в искусстве, а особое отношение к реальности, попытка каким-то образом выразить присущие ей тайны [Ханютин 1977: 94].

В картинах художников-адептов магического реализма, несмотря на всю их стилистическую разноплановость, можно найти некоторые общие черты. В противовес абстрактному искусству они стараются очень тщательно изобразить реальную действительность, однако при этом намеренно перепутывают пространственные планы, меняя при этом интерьеры и экстерьеры. Одним из ходовых стилистических приемов является игра светотени и отражения, а также фигуры и фона, что создает то самое магическое впечатление.

Некоторые исследователи полагают, что магический реализм занимает в современном искусстве промежуточное положение между сюрреализмом и традиционными стилями типа классицизма и романтизма. Можно встретить определение магического реализма как романтизма сюрреализма [Кислицын 2011: 275]. Был период, когда термин «магический реализм» пытались подменить термином «гиперреализм», но это продолжалось недолго. Но синонимом магического реализма по-прежнему считается термин «постэкспрессионизм».

Идея, которую несет в себе понятие «магический реализм», не отличается новизной. По существу, это мысль, присутствующая во всех значительных религиозных и философских системах – мысль о двоемирии, о раздвоении сущности на две реальности – видимую (очевидную, физическую) и скрытую (невидимую, метафизическую). Современный магический реализм в искусстве перенял и частично трансформировал эту мысль. Художник, соглашаясь с тем, что мир человека состоит из двух реальностей, внешней и внутренней, считает, что в своем произведении он эти реальности должен сконструировать заново. При этом мир реальный и мир воображаемый должны быть слиты органично. Воображение художника выдвигается на первый план. Иначе говоря, мир художественных произведений магического реализма – это не мир сказки (легенды, мифа), но обыкновенный, прозаический мир, который буквально кишит тайнами, чудесами, волшебством [Шамсутдинова 2008: 285].

В магический реализм в середине прошлого века ушли художники, а затем и дизайнеры, которым стало скучно и неудобно в рамках бытописательства, копирования очевидного. Здесь они почувствовали духовную и творческую свободу. На поверхность вышли такие понятия, как оптические иллюзии, магия линий, форм, цвета и т. д. Мастера научились с помощью этих средств изображать иную реальность.

Магический реализм охватывал практически все виды творчества: литературу, театр, кинематографию, фотографию и т. д. Классическими проявлениями магического реализма в литературе являются роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», роман Г. Маркеса «Сто лет одиночества» и многое другое.

Системно-культурологический анализ проявлений магического реализма в различных видах творчества показывает существенное различие смыслообразующих элементов. В магическом реализме изобразительного искусства основными элементами являются:

- активное использование символов, архетипических образов, метафоричность;
- искажение и коллаж пространства и времени;
- контраст между прошлым и настоящим, настоящим и будущим, прошлым и будущим;
- элементы мистики и эзотерики, которые гармонируют с изображением реальных персонажей и ландшафтов;
- творческая переработка фольклорных, сказочных и мифологических сюжетов;
- повышенное внимание к проблемам смерти, загробной жизни;
- повышенное внимание к эмоциональному состоянию личности;
- искажение перспективы, пропорций, масштабов;
- использование экспрессии, утопических образов и мотивов апокалипсиса;
- использование возможностей виртуальной и дополненной реальностей.

Как уже отмечалось, основным инструментом создания художественных произведений магического реализма является воображение, опирающееся на философско-психологическую интерпретацию мистико-эзотерических учений. Помимо воображения серьезным

подспорьем художнику служат оригинальные технические средства живописи и графики.

В этом плане большим потенциалом обладают компьютерная графика и цифровая живопись.

Основателями магического реализма в России являются такие художники, как Микалоюс Чюрленис (1879–1911), Марк Шагал (1887–1985), Николай Загребов (1897–1992), Георг Шлихт (1886–1964) и др.

Чюрленис использовал в своих картинах космогонические и астральные миры (цикл «Сотворение мира», цикл «Знаки Зодиака»), а также сказочные мотивы (триптих «Сказка», цикл «Сказка королей»). Чюрленис часто сочетал сложные загадочные символы с элементами декоративно-прикладного искусства. Большим почитателем его творчества был Николай Рерих.

Работы Марка Шагала основаны на визуализации поговорок, религиозных текстов, на воплощении образов фольклора, часто в мистической интерпретации.

Николай Загребов – русско-немецкий художник, яркий представитель магического реализма в живописи. Использовал в своих работах гипертрофированные размеры и пропорции («Влюбленные», 1927), символизм, стилизацию, искажение перспективы, оптические иллюзии («Иллюзия бытия», 1988).

В работах Георга Шлихта органично сочетаются религиозно-христианские мотивы с реальными сюжетами (цикл «Поклонение пастухов», 1924), арабская символика с сюжетами 1001-й ночи (цикл «Мифы и сказки из Оrients», 1928), русский фольклор и деревенская повседневность («Последняя тройка», 1960).

Магический реализм привлекателен для многих молодых российских художников. Для примера назовем художника и дизайнера из Санкт-Петербурга Алексея Андреева. Произведения А. Андреева, выполненные в основном в технике цифровой живописи, представляют собой причудливую эклектику магического реализма, сюрреализма и виртуальной (дополненной) реальности. Мир произведений А. Андреева – это альтернативный мир, где живут такие же люди, как и мы, но у них все по-другому. В этом мире часто нет гравитации,

поэтому там присутствуют летающие дома, автобусы, целые острова, и, конечно, левитирующие люди. Назовем получившие известность картины «Под облаками» (2010), «Опоздавшим» (2009), «Висячие сады» (2009), «Morning air» (2010) и многие другие. В работах А. Андреева привычные вещи начинают работать не по назначению – здесь прямое влияние сюрреализма. Вещи приобретают свойства фантазии, магии, мистики. Объединяя реальные впечатления со сферой подсознательного, художник создал уникальные образы и сюжеты. Все они проникнуты огромным оптимизмом, стремлением раскрепостить дух и тело человека. Сильное впечатление производят картины «Город П. Подземки» (2017), «Зимние каникулы» (2009) и др. А. Андреев в своем стиле создает многочисленные иллюстрации. Широкоую известность получили его фантазийно-магические иллюстрации к произведениям братьев Стругацких. Он создал визуальную концепцию мультфильма «Кин-дза-дза». Часть работ выполнена в постапокалиптическом жанре, где переплетаются фантастика, магический реализм и виртуалистика [Андрей Р. 2015].

Непостижимым образом работы А. Андреева становятся частью очень личных переживаний, как художника, так и зрителя. Впечатляющая безукоризненная техника, полные драматических оттенков и смысловых интонаций монохромные работы, реалистические образы, рождающие неожиданные ностальгические воспоминания – все это создает уникальный стиль художника.

Представляет научный интерес частота использования различных элементов магического реализма в произведениях российских художников. Такое исследование было проведено на примере живописных работ. Было отобрано сто живописных произведений в стиле магического реализма, выполненных в период с 1940 по 2016 гг. В большинстве работ используется несколько элементов магического реализма. Определалась частота использования конкретного элемента в отобранной партии живописных произведений. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Выяснилось, что чаще всего художники используют символы, архетипические образы, метафоры. Можно утверждать, что магический реализм – это метафорическое искусство. На втором месте –

использование гармонии между эзотерическими и обыденными объектами и персонажами. Примерно с такой же частотой используются фольклорные, сказочные, мифологические и религиозные сюжеты. Далее следует использование такого элемента, как контраст между астральным и физическим. В 75% произведений живописи использовалось одновременно не менее трех элементов.

Таблица 1

Использование различных элементов
магического реализма в живописи

№	Элемент	Частота использования в работах российских художников, %
1	Активное использование символов, метафор, архетипических образов	70
2	Искажение и коллаж времени и пространства	30
3	Контраст времен: между настоящим и будущим, прошлым и будущим	35
4	Контраст между прошлым и настоящим, настоящим и будущим, прошлым и будущим	50
5	Гармония между эзотерическими и обыденными объектами и персонажами	60
6	Присутствие фольклорных, сказочных, мифологических и религиозных сюжетов	55
7	Повышенное внимание к проблемам смерти и загробной жизни	35
8	Повышенное внимание к эмоциональному состоянию личности	45

С 1990-х гг. магический реализм активно проявляет себя в дизайне. Основными направлениями являются дизайн компьютерных игр, сценография, книжная иллюстрация, объекты компьютерной виртуальной и дополненной реальности. В последнем случае зритель погружается в волшебные, загадочные, мистико-эзотерические миры,

созданные мастерством дизайнера и переведенные в цифровую форму программистом.

Бурно развиваются виртуальные путешествия по сакральным объектам, по местам силы, по духовно-познавательным достопримечательностям. В последние годы магический реализм ворвался в веб-дизайн, где произвел радикальные преобразования. В частности, в веб-дизайне стали широко использоваться оттенки лавандового, сиреневого и ультрафиолетового цветов, характерные для иллюстраций в алхимических текстах. Паттерны веб-сайтов все чаще украшаются геометрическими элементами, несущими мистическую символику – сочетание моделирования 2D и 3D, широко используемого в компьютерных фильмах с элементами магии и мистицизма, позволяет создать в веб-дизайне уникальную внешнюю эстетику, соединяющую глубину и плоскость. Из магического реализма в живописи в веб-дизайн также перекочевали такие приемы, как использование брутализма (грубой концепции) и перемешивание цветов и форм.

В заключении можно констатировать, что магический реализм в искусстве и в дизайне является плодотворным и развивающимся методом. В живописи чаще всего используются такие элементы магического реализма, как метафоры и архетипические образы, контраст между астральным и физическим, привлечение мифологических и религиозных сюжетов. В дизайне магический реализм проявляет себя в компьютерных играх, иллюстрациях, сценографии, веб-дизайне. Повышение интереса дизайнеров к магическому реализму стимулировано также широким использованием в различных сферах жизни технологий виртуальной и дополненной реальности.

ЛИТЕРАТУРА

- Андрей Р. 2015 – Андрей Р. «Отдельная реальность» Алексея Андреева // Moiarussia. 24.10.2015 // [URL]: <https://moiarussia.ru/otdelnaya-realnost-alekseya-andreeva> (дата обращения: 15.04.2018).
- Кислицын 2011 – Кислицын К. Н. Магический реализм // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 4. С. 274–277.

Ханютин 1977 – Ханютин Ю. М. Реальность фантастического мира. М.: Искусство, 1977.

Шамсутдинова 2008 – Шамсутдинова Н. З. Сквозные темы и аналогии героев в произведениях магического реализма // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2008. Т. 150. № 2. С. 282–290.

Zamora, Paris 1995 – Zamora L. P., Faris W. B. *Magical Realism: Theory, History, Community*. Durham & London: Duke University Press, 1995.

К. Ю. Бурмистров

КНИГОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ШКОЛ И ГРУПП РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

После революции 1917 г. и Гражданской войны в России миллионы русских граждан были вынуждены покинуть свою страну. Среди них были и многие члены оккультных и эзотерических организаций, члены масонских и парамасонских лож и орденов, просто люди, увлеченные изучением тайных знаний и практик. Уже в начале 1920-х гг. членные изучения эзотерические группы и объединения русских апатридов. Важнейшими центрами в 1920–1930-е гг. становятся Югославия, Франция и Китай. Впоследствии многочисленные группы и кружки возникают в других странах Европы, в Северной и Южной Америке, Австралии. К сожалению, до сих пор эта сторона истории и культуры русского зарубежья остается совершенно неизученной¹.

Важнейшим источником знаний о работе русских эзотерических групп за рубежом служат опубликованные ими книги и периодические

¹ Я затрагиваю эту тему в своей статье: [Burmistrov 2014]. Единственная попытка рассмотреть феномен периодических изданий об эзотерике на русском языке, в том числе вышедших за рубежом, была предпринята в публикации [Kasinec, Davis, Carlson 1997].

© К. Ю. Бурмистров, 2018

издания. Информация о них также до сих пор не собрана и не систематизирована¹. Периодические издания эзотерической направленности упоминаются среди прочих изданий в различных каталогах эмигрантской периодики, что же касается книг и неперидических сборников – найти сведения о них крайне затруднительно в связи с отсутствием общих каталогов эмигрантского книгоиздания². Еще одной проблемой является отсутствие систематизированных собраний книг и периодики русской эмиграции: эти книги, журналы и сборники рассеяны по библиотекам, архивам и частным коллекциям по всему миру³, полных же или хотя бы более-менее представительных подборок периодических изданий попросту не существует.

Ниже мы предложим общий обзор издательской деятельности русских эзотериков-эмигрантов, в основном сосредоточив внимание на периодике, а затем рассмотрим подробнее книгоиздание в двух важнейших центрах русской эмиграции 1920–1940-х гг. – Югославии и Китае.

Издательская деятельность русских эзотериков за рубежом: общий обзор

Попытаемся хотя бы кратко охарактеризовать тот небольшой сегмент русского эмигрантского книгоиздания, который связан с эзотерической тематикой, сосредоточив внимание преимущественно на периодических изданиях и сборниках. По нашему мнению, их можно разделить прежде всего по двум критериям – географическому (месту

¹ Среди важнейших каталогов изданий русского зарубежья см.: [Сводный каталог 2010; Полчанинов 1981; Сводный каталог 1999; Catalogue collectif 1956; Schatoff 1971–1972; L'émigration russe en Europe 1976; L'émigration russe en Europe 1981; Кудрявцев 2012].

² Исключениями являются достаточно полные каталоги книг и периодики Харбина и Югославии: [Bakich 2002; Качаки 2003].

³ В России наиболее значительные собрания имеются в Российской государственной библиотеке, Государственном архиве Российской Федерации, Государственной публичной исторической библиотеке, Российской национальной библиотеке и Библиотеке Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Научное издание

**МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ**
МИСТИЦИЗМ И ЭЗОТЕРИЗМ В РОССИИ
И ДРУГИХ СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Сборник материалов конференции

Отв. редактор и составитель С. В. Пахомов

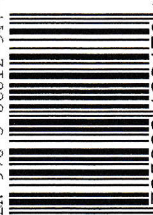
Верстка и дизайн обложки
Н. Л. Балицкая

Подписано в печать 11.02.2019 г. Формат 60×88/16.
Бумага офсетная. 14,76 печ. л. Тираж 150 экз.
Заказ № 311

Издательство РХГА
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15
Тел.: (812) 310-79-29, +7(981)699-6595
E-mail: rhgapublisher@gmail.com <http://irhga.ru>

Отпечатано в типографии «Поликона»
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199

ISBN 978-5-88812-947-0

9 785888 129470 >