

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

**Кризис европейской послевоенной культуры в
художественных исканиях сюрреализма: исторический
контекст (возможности использования материалов
темы в школьном курсе истории)**

**Выпускная квалификационная работа
по направлению 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность программы бакалавриата
«История»
Форма обучения заочная**

Проверка на объем заимствований:
88 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
рекомендована / не рекомендована

«12» 05 2024 г.

зав. кафедрой всеобщей истории
Лазарев С.А.

Выполнил:

Студент группы
ЗФ 505-105-5-1

Шаламанова Юлия Юрьевна

Научный руководитель:
к.и.н., доцент кафедры
всеобщей истории

Напалкова И.Е.

Челябинск

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ЗАРОЖДЕНИЕ СЮРРЕАЛИЗМА, КАК ОТВЕТ НА КРИЗИС ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ	9
1.1 Послевоенный кризис в Европе: общий контекст	9
1.2 Дадаизм, как предшественник сюрреализма	16
1.3 Формирование сюрреалистического движения на фоне коммунистической идеологии	21
Вывод по первой главе	32
ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ СЮРРЕАЛИЗМА	34
2.1 Основные принципы и идеи сюрреализма	34
2.2 Влияние сюрреализма на культуру послевоенной Европы	41
Вывод по второй главе	48
ГЛАВА III. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ	50
3.1. Анализ нормативно-правовой базы по проблеме ВКР	50
3.2. Реализация в практической деятельности учителя.	53
Вывод по третьей главе	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	60

ВВЕДЕНИЕ

В XX веке художники и деятели культуры столкнулись с революцией в науке и технике, которая изменила их взгляд на мир. В это время старые ценности и концепции подвергались сомнению, человечество столкнулось с потерей ориентиров в мире и также с неопределённостью. Последние технические возможности, такие как фотография, кино, промышленная революция, позволили пересмотреть представление о роли художника в обществе и творчестве в целом.

В начале XX века человечество пережило мировую войну и глобальные кризисы. Эти события подняли большой вопрос о смысле и ценностях жизни, что послужило определенным катализатором для художников, побуждая их искать новые способы для выражения своих чувств, мыслей и эмоций. В сложившихся обстоятельствах художники обратились к исследованию нерациональных сторон человеческой психики, подсознания, мифологии и сновидениям. Их главной целью было погрузить зрителя в мир глубоких и сложных чувств и запутанных переживаний. Художники показывали нечто большее, чем несложное и поверхностное изображение мира.

Сюрреализм стал основным направлением в искусстве, который выступал против логики и рационализма, привлекая элементы абсурда и бессмыслицы. Обнаружение новых форм искусства и выражения их с помощью различных сюрреалистических методов и техник преследовалось в задачах и целях художников сюрреалистов. Это позволяло им исследовать неизведанные границы человеческого разума и подсознания.

В своих работах сюрреалисты часто использовали необычные композиции, нелепые сочетания объектов и яркие символические образы, чтобы вызвать у зрителя чувство удивления, тайны и загадочности. Они пытались подчеркнуть необычность и сложность мира, который нас

окружает, и показать, что за привычной оболочкой скрывается глубокий смысл и сокровенная тайна.

Спустя много десятилетий и по настоящее время работы сюрреалистов высоко оцениваются критиками, а также ценителями искусства и до сих пор остаются актуальными. Сильно влияет сюрреализм и на современное поколение талантливых художников, фотографов, писателей и режиссёров вдохновляя их на оригинальные и креативные работы. Одной из отличительных черт современного сюрреализма является использование разнообразных рукотворных средств в живописи, скульптуре, фотографии и цифровых технологиях. Он также характеризуется нарушением привычных представлений о пространстве, времени и материи. Художники экспериментируют с пропорциями, перспективой и создают необычные формы.

Актуальность исследования заключается в том, что сюрреализм является важным направлением в искусстве, отражающим социальные, политические и культурные трагедии, с которыми столкнулся мир после Первой мировой войны. Изучение вопроса сюрреалистических исканий в послевоенное время может помочь лучшему пониманию того, как исторические события влияют на творческий процесс, и как культура и искусство реагируют на общественные кризисы, предлагая новые способы восприятия действительности и переосмысления травматического опыта для преодоления этих кризисов. Это делает исследование социально значимым, поскольку вопросы преодоления кризисов по-прежнему актуальны для современного общества.

Объект исследования: Кризис европейской послевоенной культуры в художественных исканиях сюрреализма.

Предмет исследования: Влияние сюрреализма на культурную обстановку и художественные направления в послевоенной Европе.

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца Первой мировой войны в 1918 году до конца 1940-х.

Целью работы является исследование влияния кризиса послевоенной европейской культуры на художественные искания сюрреализма и выявление способов, которыми это художественное течение отразило и интерпретировало социальные и культурные изменения, происходившие в Европе в послевоенный период.

Задачи:

1. Проанализировать исторический контекст возникновения сюрреализма;
2. Исследовать дадаизм, как художественное движение, предшествующее сюрреализму;
3. Рассмотреть роль сюрреалистов в политических и общественных движениях 1920-1930-х годах;
4. Изучить художественные практики сюрреалистов;
5. Оценить вклад сюрреализма в современное искусство и культуру;
6. Проанализировать нормативно-правовую базу, касающуюся темы дипломной работы, и выявить её значимость;
7. Разработать технологическую карту занятия для учащихся 10 классов.

Степень изученности темы «Кризис послевоенной европейской культуры в художественных исканиях сюрреализма» может быть оценена как средняя. Хотя данная тема привлекла внимание исследователей и обсуждалась в различных исторических и художественных исследованиях, всё же остаются аспекты, требующие дальнейшего изучения и анализа.

К теме сюрреализма обращался также автор как, А.А. Смолин, в своей диссертации «Сюрреализм как квинтэссенция реального и сверхреального». Он подходил к рассмотрению сюрреализма с точки зрения философии, ставя перед собой задачу показать, что сюрреализм является не только ушедшим художественным течением, а

сверхреальностью — единением всего сущего и всех сфер человеческого бытия.

Также к изучению вопросов сюрреализма подходил доктор искусствоведения Петров В.О. Он написал исследовательскую работу на тему: «Сюрреализм в искусстве: генезис, эстетика, пролонгация». В ней он изучает становление сюрреалистического движения, основные эстетические закономерности, среди которых теории Фрейда. В качестве примеров приводятся картины С. Дали, стихотворения А. Бретона, Л. Арагона и К. Фиринга, художественные фильмы Л. Бунюэля, театральные постановки Э. Сати и Ж. Кокто.

Опираясь на приведённые выше примеры, можно сделать вывод, что многие авторы крупных исследовательских работ сосредотачиваются на философском и художественном аспекте сюрреалистического движения, отмечая его значимость в большей степени в искусстве, чем в историческом контексте. Поэтому более глубокий анализ влияния сюрреализма на европейскую культуру после Первой мировой войны и в период послевоенной реконструкции может быть продолжен. Таким образом, степень изученности этой темы остается актуальной для дальнейших исследований и анализа.

Методологическая основа исследования включает в себя использование различных методов анализа и интерпретации исторических и художественных источников. В контексте данной работы, методология включает:

1. Исторический метод (изучение эволюции сюрреализма от его зарождения до развития в послевоенной Европе; рассмотрение социальных, политических и культурных факторов, которые способствовали развитию сюрреализма в послевоенный период).
2. Компаративный метод (сопоставление сюрреализма с другими авангардными движениями, такими как дадаизм).

3. Иконографический метод (анализ того, как визуальные образы отражают социальные и культурные реалии послевоенной Европы).

4. Литературный анализ (изучение специфических техник, используемых сюрреалистами; изучение основных тем и мотивов сюрреалистической литературы).

5. Социологический подход (изучение влияния сюрреализма на послевоенную культуру и общественное сознание; исследование, как сюрреализм воспринимался и интерпретировался различными социальными группами)

Основа источниковой базы для исследования темы «кризис послевоенной европейской культуры в художественных исканиях сюрреализма», включает в себя нормативно–правовые документы, регулирующие образовательную деятельность. Среди них: федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего общего образования; историко-культурный стандарт.

Также тут присутствуют изобразительные источники, в виде работ таких мастеров, как Сальвадор Дали «Постоянство времени», Рене Магритт «Сын человеческий», некоторые работы Макса Эрнста, где наглядно применяются техники коллажа, фроттажа и граттажа

Письменные источники использованы в виде широкого спектра монографий, научно-публицистических работ, мемуаров, личных переписок представителей сюрреалистического движения. Особое внимание выделено «Манифесту сюрреализма» Андре Бретона.

Научная новизна темы исследования заключается в более детальном и подробном рассмотрении того, как послевоенный кризис повлиял на человеческий разум и отразился в творчестве сюрреалистического движения. В школьной практике эта тема обычно рассматривается кратко и поверхностно, не раскрывая в полной мере значимость сюрреализма, как ответ на исторические события.

Практическая значимость заключается в том, что данное исследование поможет сформировать более глубокое понимание взаимосвязей истории и культуры, что важно для более полного понимания и восприятия периодов прошлого. Это исследование может быть использовано в рамках преподавания курсов по истории, МХК, культурологии и философии, что делает его методически актуальным для системы образования.

Структура работы: исследование состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и приложений, что обеспечивает полноту и глубину анализа.

ГЛАВА I. ЗАРОЖДЕНИЕ СЮРРЕАЛИЗМА, КАК ОТВЕТ НА КРИЗИС ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1.1 Послевоенный кризис в Европе: общий контекст

Первая мировая война, длившаяся с 1914 по 1918 год, привела к значительным разрушениям инфраструктуры и промышленности во многих странах. Стала не только кровопролитным конфликтом, но и историческим переломом, который оказал глубокое воздействие на все сферы жизни общества и стал отправной точкой для многих последующих событий двадцатого века.

Война привела к колоссальным разрушениям и миллионам человеческих жертв. По данным, общие потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили около 31 миллионов человек (10 миллионов погибших и 21 миллион раненых).¹

После завершения Первой мировой войны многие страны Европы оказались на грани катастрофы. Они столкнулись с серьезным кризисом, который охватил экономическую, политическую, общественную и культурную сферу жизни. Война затронула практически все аспекты жизни вовлеченных стран, оставив за собой глубокие потрясения. Промышленные предприятия были разрушены или повреждены, инфраструктуры стран очень сильно были подорваны, а естественные ресурсы истощены, к этому всему привели разрушительные последствия войны.

Военные расходы значительно истощили государственные бюджеты. Многие страны влезли в долги для финансирования своих военных действий. США предоставляла кредиты на ведение войны и дальнейшее восстановление. Великобритания, Франция, Италия в частности, оказались в тяжелой долговой зависимости. К 1918 году долг

¹ Первая мировая война. Энциклопедический словарь. М.: Издательство «Весь Мир», 2014. С. 455

Великобритании перед США составил около 4 миллиардов долларов, а долг Франции - около 3 миллиардов долларов.²

Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года, наложил на Германию огромные репарационные выплаты. В 1921 году размер репараций был установлен на уровне 132 миллиардов золотых марок (около 33 миллиардов долларов). Эти выплаты оказали сильное давление на немецкую экономику, что привело к гиперинфляции и экономическому коллапсу.³

Гиперинфляция в Германии один из самых ярких примеров экономического кризиса. В 1923 году инфляция достигла таких невероятных масштабов, что цены увеличивались ежедневно, а немецкая марка обесценилась до такой степени, что населению приходилось носить деньги мешками для покупки самых необходимых вещей. В ноябре 1923 года 1 доллар США стоил 4,2 триллиона немецких марок.⁴

После первой мировой войны кризис вызвал ряд социальных изменений, это сокращение рабочих мест, инфляция и общая экономическая нестабильность. Это привело к значительному снижению уровня жизни населения.

Многие оказались лишены средств к существованию, столкнувшись с нищетой и нехваткой основных жизненных товаров. Семьи были вынуждены принимать крайние меры для выживания, ведь даже приобретение самых необходимых продуктов оказалось непосильной трудностью. Высокий уровень безработицы и потеря средств к существованию стали явлением повседневности.

² Загладин Н. В. Всеобщая история. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни С.12

³ Дэвис У.: История Франции. С древнейших времен до Версальского договора. / Пер. Петровская И. А. / Ред. Глебовская Л. И. Издательство: Центрполиграф, 2018. С.536

⁴ 39. Фергюсон А. Когда деньги умирают. Кошмар гиперинфляции. Пер. Борич С. Э. / Издательство: Попурри, 2012 г. С.234

Солдаты, возвращавшиеся с фронта, не могли найти работу, что усиливало социальное напряжение и вызывало протесты и забастовки. В Германии в 1920 году уровень безработицы достиг 30%.⁵

Экономический упадок и социальная деморализация вызвали массовые протесты. Несогласные со своим положением люди выходили на улицу и выражали свое недовольство в связи с ухудшением положения и требовали изменений. Эти протесты были направлены против правительства и крупных корпораций, которые обвинялись в эксплуатации рабочего класса. Чаще всего они принимали форму митингов, демонстрации и стачек.

В этот период борьба за права работников и социальную справедливость достигла своего пика. Рабочие и профсоюзы активно выступали за улучшение условий труда, увеличение заработной платы и сокращение рабочего дня. Они так же настаивали на введении социальных программ по оказанию помощи нуждающимся и защите прав меньшинств, а также уязвимых групп населения.

Из-за войны также пострадало сельское хозяйство. Были уничтожены множество полей для посева, а рабочая сила уменьшилась из-за мобилизации солдат. Это привело к сокращению производства продуктов питания и росту цен на них, что усилило голод и бедность в ряде регионов. Например, в 1918 - 1919 годах в Центральной и Восточной Европе наблюдался сильный голод.

Общая нестабильность стала характерной чертой послевоенной европейской жизни, что привело к социальным волнениям, преступности и постоянным беспорядкам.

В следствии экономического кризиса возникли политические напряжения и социальная дестабилизация. Война привела в результате к падению империй, созданию новых государств, революциям и

⁵ Фергюсон А. Когда деньги умирают. Кошмар гиперинфляции. Пер. Борич С. Э. / Издательство: Попурри, 2012 г. С. 270

восстаниям. Во многих странах Европы общественное мнение стало более радикальным, и на политической арене появились новые движения и партии, выступающие против существующих правящих элит.

Население обращалось к сильным лидерам в поисках стабильности и порядка. Различные социальные и экономические группы начали активно отстаивать свои интересы и права через эти новые политические силы, которые часто обещали радикальные изменения и решения для выхода из кризиса. Это привело к тому, что в нескольких странах Европы укрепились и распространились авторитарные и диктаторские режимы.

В Германии произошла Ноябрьская революция, которая привела к отречению кайзера Вильгельма II и провозглашению Веймарской республики (9 ноября). Началась революция с восстания моряков в Киле и быстро распространилась по всей стране в октябре 1918 года.

Так же революционные события начались в Австро-Венгерской империи. Венгрия 31 октября 1918 года объявила о выходе из состава империи, а 12 ноября 1918 года Австрия была провозглашена республикой. На территориях бывшей Австро-Венгерской империи возникли новые независимые государства: Австрия, Венгрия, Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев (позже Югославия).⁶

Этот период известен появлением новых идеологии, таких как фашизм и коммунизм, которые предложили свои ответы на проблемы того времени. Фашизм с его упором на национализм, авторитаризм, а также его приверженность «духу времени» и коммунизм с его утопической целью создания равного общества занимали центральное место в политической и культурной жизни двадцатого века.

Коммунизм, как политическое движение, значительно возрос в Европе после Первой мировой войны благодаря успеху Октябрьской

⁶ Мальков В.Л. и др. Первая мировая война: пролог XX века / М.: Наука, 1998. С. 447

революции в России. Она привела к захвату власти под предводительством Владимира Ленина. В конечном итоге был создан Совет народных комиссаров, и началась гражданская война между красными (большевиками) и белыми (антибольшевистскими силами). Гражданская война в России завершилась победой большевиков.⁷

В Москве был основан Коммунистический интернационал (Коминтерн) в марте 1919 года, способствующий мировому распространению коммунистических идей и сотрудничеству между революционными движениями в разных странах. Ленин считал, что революция должна стать мировой, и этим инструментом стал Коминтерн для координации международных коммунистических партий.

В Германии произошло Спартаковское восстание в январе 1919 года, организованное коммунистами. Несмотря на подавление восстания правительственными войсками и фрайкорами, а также убийство лидеров восстания Карла Либкнехта и Розы Люксембург, коммунистическое движение в Германии оставалось сильным.

Была объявлена Венгерская Советская Республика в Венгрии под руководством Бела Куна. Однако она просуществовала недолго, лишь несколько месяцев до августа 1919 года, до момента, когда румынские войска вошли в Будапешт и свергли коммунистическое правительство.

Политическая нестабильность в Италии привела к развитию фашистского движения под руководством Бенито Муссолини. Муссолини организовал Марш на Рим в октябре 1922 года, который привел его к власти.

Коммунистическое движение продолжало расти и оказывать сильное влияние на политическую ситуацию в Европе. Экономические кризисы, такие как гиперинфляция и великая депрессия в Германии,

⁷ Мировые войны XX века : Первая мировая война. Исторический очерк. Кн.1. / отв. ред. Г. Д. Шкундин . - М., 2002. С. 150

способствовали росту радикальных левых движений, способствуя политической нестабильности на континенте.

Эти движения, кроме того, что поменяли политическую карту, еще одновременно стимулировали культурное творчество, формировали новые идеалы и насаждали радикальные идеи.

Искусство после Первой мировой войны было разнообразным и противоречивым. Социалистический реализм был официально утвержден как главный художественный стиль в Советском Союзе. Он был обязан отражать идеалы коммунизма, прославлять труд и достижения советского народа. Этот стиль искусства распространялся на литературу, живопись, скульптуру и кино. В Восточной Европе, включая такие страны, как Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Восточная Германия, тоже вводили социалистический реализм и подчиняли культуру идеологическим целям и идеям.

Художники и писатели, работавшие в рамках социалистического реализма, уделяли особое внимание изображению достижений рабочих, героизма и коллективизма. Это помогало создать имидж, который побуждает людей работать и участвовать в создании нового общества.

В целом влияние коммунизма на послевоенную культуру было сложным и полным противоречий. С одной стороны, коммунизм способствовал развитию новых форм и методов в искусстве, поддерживал значимые для социума темы и революционные мотивы, вдохновлял множество художников и литераторов. С другой стороны, коммунистические режимы часто блюли строгий контроль над сферой культуры, подавляли творческую свободу и использовали искусство в качестве инструмента пропаганды.

Для художников искусство стало важным средством выражения и понимания сложности человеческого опыта во времена нестабильности и перемен. Охваченные эмоциональным и интеллектуальным поиском, направленным на понимание человеческой судьбы, деятели искусства

стремились открыть новые пути для выражения и самовыражения, в результате чего возникали новые направления и стили.⁸

Деятели искусства отдают предпочтение новым методам и техникам, отказываясь от старых стандартов и традиций. Художники, писатели и другие творцы передавали ужасы и бессмысленность войны в своих произведениях. Также они стали больше внимания уделять внутреннему миру человека, исследуя его психологические состояния и эмоциональные реакции на окружающий мир.

Искусство стало одним из важнейших средств выражения и осмысления сложных аспектов человеческого жизненного опыта в период нестабильности и перемен. Пронизанные эмоциями и интеллектуальными усилиями, которые направлены на понимание человеческой судьбы, деятели искусства хотели открыть новые способы самовыражения, в результате чего появлялись новые направления и стили.

В период Веймарской республики в Германии в 1919 году под руководством Вальтера Гропиуса был основан Баухауса - государственная высшая школа строительства и формообразования, которая стала центром авангардного искусства и культуры.

Баухаус стал центром инновационных идей в архитектуре, дизайне и искусстве, сочетающем искусство и ремесло. Учебное заведение стремилось создать новый язык формы, который бы отвечал потребностям индустриального общества. Вальтер Гропиус, Пауль Клее и Василий Кандинский были ключевыми фигурами Баухауса.⁹

Работы Кандинского и Клее, преподавателей Баухауса, показывали принципы абстрактного искусства и новаторские идеи. Архитектурные проекты, такие как дом Гропиуса в Дессау, стали символами функционализма и минимализма.

⁸ Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. - М.: Прогресс, 1965. С. 258

⁹ Бартошевич А. В., Западное искусство: 20 век, - М.:1991 г. С. 301

Возникло новое направление в литературе и театре, такое как эпический театр Бертольта Брехта, который тяготел к политическому просвещению и привлечению масс.¹⁰

Также создание Веймарской республики способствовало развитию экспрессионизма и дадаизма. Движение, во главе которого стояли художники и поэты, такие как Джон Хартфилд и Георг Гросс, использовало сатиру и абсурд для критики капиталистического общества и военных действий.

Кризис после Первой мировой войны в целом оказал глубокое и достаточно многогранное воздействие на Европу, оставляя за собой длительные последствия для политики, экономики, общества и культуры континента.

Экспрессионисты и дадаисты расшатывали традиционные нормы и выступали против войны и авторитаризма. В Советском Союзе Социалистический реализм продвигал идеалы коммунизма, в то время как фашистские художники в Италии поддерживали режим Муссолини. Антифашистское искусство стало важной и неотъемлемой частью сопротивления тоталитаризму и нацизму.

1.2 Дадаизм, как предшественник сюрреализма

Как зеркало, искусство во все времена отображает перемены, происходящие в обществе. И в кризис после Первой Мировой войны искусство придерживалось того же пути. В это тяжелое время оно не только указывает на пороки общества и задает вопросы, но и пытается ответить на эти вопросы самостоятельно.

Сюрреализм, возникший в Европе в 1920-е годы, стал одним из наиболее заметных и зримых проявлений послевоенного европейского культурного кризиса. Художники того времени пришли к выводу, что

¹⁰ Искусство: Приложение к газете «Первое сентября» №27 (147), июль 1999. С. 104

культ разума, логики, техники, науки не приводит общество к каким-то прекрасным вещам, он не делает мир лучше, а наоборот приводит к тому, что происходят кризисы и войны. Абсолютно все эти прекрасные идеи становятся ужасным хаосом. Сюрреализм, это довольно сильная реакция на всё то, что тогда происходило в мире.

Термин «сюрреализм» впервые был придуман Гийомом Аполлинером в марте 1917 года. Впервые он использовал термин в 1917 году в манифесте «Новый дух». Так же он использовал термин «сюрреализм» в своих программных заметках к балету «Парад», который был представлен в Париже 18 мая 1917 года. Жан Кокто, один из участников постановки, описал балет как «реалистический», но Аполлинер пошел дальше, описывая его как «сюрреалистический». Это является одним из ранних примеров использования термина «сюрреализм» и его связи с искусством и культурой начала 20 века.

Само слово сюрреализм имеет значение, как что-то «над реальностью», то есть что-то более реальное, чем сама реальность.¹¹

Это движение открыло двери для экспериментов с формой и содержанием в искусстве и литературе, в результате чего появились произведения, отличающиеся от привычного реализма и конвенционализма. Сюрреалисты стремились раскрыть глубинные слои человеческого сознания, обнаруживая его скрытые и таинственные аспекты, что сделало их работу насыщенной символикой и мистическим содержанием.

Известные представители сюрреализма, в числе которых были Сальвадор Дали, Рене Магритт, Ман Рэй и Андре Бретон, создавали произведения, которые поражали своей глубиной символики, метафор и аллегорий. Их работы стали источником бесконечных интерпретаций,

¹¹ Андре Бретон. Манифест сюрреализма, 1924 С. 3

отражая внутренние бурления и нелогические ассоциации человеческого разума.

Предпосылкой сюрреализма послужил дадаизм, зародившийся в 1916 году в Цюрихе, Швейцария, в период военных потрясений Первой мировой войны. Примерно половина будущих сюрреалистов, включая автора первого, второго и третьего манифеста сюрреалистов Андреа Бретона, побывали на этой войне.

Дадаизм представлял собой бескомпромиссное течение, отвергающее устоявшиеся художественные и культурные нормы, а также призывающее художников вернуться к детскому, интуитивному восприятию мира. Это движение, своего рода антикультурное, выступало против любой позитивной эстетической программы и провоцировало общественное мнение своим необычным характером и подходом к искусству.

Многие писатели и художники, прошедшие войну, стали участвовать в дадаизме, считая, что чрезмерное рациональное мышление и буржуазные ценности привели к конфликту стран. Деятели круга дада, первыми заявляют, что логика, разум и рациональность, это то, что приводит людей к бессмысленному кровопролитию, а существование человека и вовсе бессмысленно. И поэтому для того, чтобы построить некий новый мир - человека нужно освободить. То есть нужно разрушить все декорации рациональности и убрать все то, что эту рациональность изображает. Для этого они начали придумывать разные практики: новый театр, сращение жизни и искусства, доведение до абсурда и безумия совершенно всего.¹²

Основатель этого течения Тристан Тцара, вот что писал в манифесте дада от 1918 года: «На языке негритянского племени Кру, оно означает «хвост священной коровы», в некоторых областях Италии так

¹² Ханс Рихтер. Дада - искусство и антиискусство. Издательство: Гилея. 2014 С.50

называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло бы быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае - нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения».¹³

Основным принципом дадаизма было отрицание и разрушение всего устоявшегося. Они отвергали как позитивные, так и негативные аспекты эстетики, предпочитая вместо этого «антиэстетику». Для них все «разумное, доброе, вечное» потерпело крах, мир оказался безумным, подлым, эфемерным.¹⁴

Одной из ключевых идей дадаизма было использование случайности и абсурда как основных художественных принципов. Они создавали произведения, которые казались лишенными смысла или имели противоречивую природу. Дадаисты также часто прибегали к использованию обычных предметов в своих работах, переосмысливая их значение и контекст. Абсурдизированное зрелище стало главным видом деятельности дадаистов, а воинствующая «антихудожественность» выразилась в использовании предметов фабричного производства в художественных композициях. Дадаисты первыми положились на случай, как на главный рабочий инструмент.

Таким образом, дадаизм, хотя и прекратил свое существование к середине 1920-х годов, подготовил почву для появления сюрреализма, предвосхитив его стремление к разрушению традиционных форм и созданию произведений, отражающих безумие и нестабильность мира после Первой мировой войны.

¹³ Преснякова М. Сборник манифестов Дада «Век Манифестов», 2020. С. 4

¹⁴ Бухло Б. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955-1975 / Изд.: V-A-C press, 2016 С.25

Дадаизм действительно сыграл ключевую роль в становлении сюрреализма. Оба этих художественных направления были глубоко протестными и стремились разрушить традиционные представления об искусстве и реальности. Однако, несмотря на очевидную преемственность, между ними существовали и существенные различия.

Сюрреалистическое отношение к бессознательному, к стихии хаоса, прямо вырастает из дадаистического «посева». Оба этих течения стремились вызвать шок и изменить восприятие зрителей, нарушая традиционные рамки искусства и вызывая дискуссии о его смысле и ценности. Однако, в отличие от дадаизма, направленность творческой активности у сюрреалистов была иной: не просто разрушительной, а созидательной, но через разрушение.¹⁵

Дадаизм стремился специально расшатать устои общества, а сюрреализм же обвинял его в том, что они устроили буржуазный маленький бунт, замкнутый на самих себя. То есть у дадаистов не было цели действительно как-то глубинно изменять общество. Им нравилось просто бунтовать ради своего местного бунта, привлекая к себе внимание, а какой-то большой идеологии, как таковой, у них не было.

Но всё же, некоторые методы и техники сюрреализм заимствует у дадаизма. Например, дадаистический коллаж, коллажная поэзия случайностей, интерес к машинам и схемам, лишенным любого смысла и функционала. Сюрреалисты видят в этих самых механизмах и машинах, лишенных функционала, последствия войны.

И, конечно, дадаизм был далеко не единственным течением, которое появилось именно как реакция на Первую мировую войну. Было много разных течений, от художников, которые требовали возвращения к порядку, то есть обращение к художникам прошлого, потому что они считали, что нужно восстановить некую гармонию внутри искусства,

¹⁵ Ханс Рихтер. Дада - искусство и антиискусство. Издательство: Гилея. 2014 С.127

тогда восстановится и гармония мира, и до немецкого экспрессионизма, который требовал, чтобы человек нашел внутри себя некую глубинную суть, обнажил ее и честно предъявил обществу. Собственно, экспрессионисты после Первой мировой войны, в которой пострададут многие художники, и особенно после Второй мировой войны, будут очень яростными антимилитаристами, чего о сюрреалистах не скажешь.

Но сам сюрреализм, в отличие от одних, которые хотели укрыться в уютном прошлом, или других, которые требовали рваться в будущее, проходил буквально всё от фигуративной живописи до новейших практик. То есть сюрреализм оказался абсолютно всеядным.

1.3 Формирование сюрреалистического движения на фоне коммунистической идеологии

Отправной точкой сюрреализма можно считать день, когда Андре Бретон 1924 году публикует свой первый манифест посвященный сюрреализму. В этом манифесте он призывает людей вернуться к воображению и сделать его главным в своей жизни. Вот, наверное, одна из самых известных цитат оттуда: «Сновидения окончательно одержали победу над всем остальным. И я настаиваю, что всякого, кто до сих пор не в состоянии, например, увидеть лошадь, скачущую на помидоре, нужно считать идиотом».¹⁶

Здесь Бретон изложил основные принципы идеологии сюрреализма. В первую очередь, это освобождение человеческого «Я» от всех навязанных буржуазным обществом конвенций, моральных норм, научных представлений, государственных и религиозных установок, а также от традиционных форм искусства. Хотя политическая ориентация сюрреалистов тогда еще не была окончательно определена, в манифесте Бретона уже чувствовались революционные настроения.

¹⁶ Андре Бретон. Манифест сюрреализма, 1924 С. 3

Работа Зигмунда Фрейда по свободной ассоциации, анализу снов и бессознательному играла важную роль в развитии методов освобождения воображения сюрреалистами. Они вдохновлялись гегелевской диалектикой, видя в ней основу для понимания противоречий и динамики человеческой мысли и общества. Кроме того, сюрреалисты обращались к марксистской диалектике и работам таких теоретиков, как Вальтер Беньямин и Херберт Маркузе, чтобы расширить свое понимание социальной и культурной действительности и их взаимодействия с человеческим сознанием.

Сюрреализм, оформился в виде двух конкурирующих групп в 1924 году и был продуктом внутренних дискуссий и идеологических разногласий. Обе группы опубликовали свои манифесты: один под руководством Андре Бретона, а другой - под руководством Ивана Голля.

Бретоновский манифест акцентировал внимание на исследовании бессознательного, автоматическом письме, идее «психического вандала», который играет важную роль в искусстве.

Группа Бретона утверждала, что сюрреализм должен быть не только художественным, но и политическим движением, стремящимся к революции в человеческом опыте. Бретон провозгласил, что истинная цель сюрреализма «... социальная революция, и только она!». Для достижения этой цели сюрреалисты в разное время выступали за коммунизм и анархизм.¹⁷

Манифест, представленный под руководством Ивана Голля, также поддерживал исследование бессознательного и автоматическое письмо, но сконцентрировался на идее революции в искусстве. Эта группа более активно поддерживала идею «психического вандала», который разрушает существующие общественные и художественные нормы.

¹⁷ Журнал «Сюрреалистическая революция». Вып. 2, 1925. / Вып. 9, 10. С.12

Оба манифеста столкнулись друг с другом и выразили различные взгляды на роль сюрреализма в обществе и искусстве. Однако обе фракции продолжили свою работу, и сюрреализм стал одним из важнейших движений в искусстве XX века.

С начала 1920-х годов сюрреализм начал распространяться по всему миру, оказывая значительное влияние на визуальные искусства, литературу, кино и музыку различных стран и культур, а также на политическую мысль, философию и социальную теорию.

Идеи о свободе и самовыражении нашли выражение не только в искусстве, но и в их общественной деятельности. Сюрреалисты поддерживали различные левые движения и боролись за права трудящихся, видя в них возможность для социальных изменений и борьбы с социальными неравенствами.¹⁸

Журнал «Сюрреалистическая революция», издававшийся в Париже с 1924 по 1929 год, играл ключевую роль в формировании сюрреалистического движения. Он выдвигал радикальные девизы, призывая к освобождению человеческого разума от конвенций и ограничений, а также к отмене устоявшихся порядков и норм. Этот журнал стал площадкой для обмена идеями и публикации произведений художников и писателей, внесших значительный вклад в развитие сюрреализма.

Основной критикой сюрреалистов были буржуазные ценности и моральные нормы, которые они считали лицемерными и душащими человеческую свободу. Они стремились разрушить традиционные формы искусства и литературы, которые, по их мнению, поддерживали статус-кво и ограничивали возможности выражения личности. Вместо этого сюрреалисты поощряли эксперименты с новыми методами творчества,

¹⁸ Андре Бретон. Манифест сюрреализма, 1924. С. 11

такими как автоматическое письмо и коллажи, чтобы освободить поток подсознательных мыслей и чувств.

Превратив остатки парижского дадаизма в более систематическое движение, Андре Бретон, Поль Элюар, Луи Арагон, Пьер Навиль и другие основатели стремились к радикальному социальному перевороту. Их цели включали ниспровержение репрессий, буржуазных норм, националистических мифов, религиозных догм и языковых ограничений, которые они рассматривали как мешающие их стремлениям. Движимые этими идеями, как отражено в названиях их журналов:

«Сюрреалистическая революция» и «Сюрреализм на службе революции» - сюрреалисты видели восстание не только как метафору, но и как движущую силу и конечную цель своего предприятия. В своих усилиях они постепенно стремились примирить метафизические амбиции движения с принципами марксистского материализма.

Сюрреалисты считали, что «...старый мир неминуемо должен рухнуть, похоронив под своими обломками старую мораль, старое искусство, старую литературу - так считало поколение конца 1890-х, прошедшее через окопы и считавшее себя способным создать новую мораль - антимораль, новое искусство - антиискусство и подняться над косной реальностью, возвысившись до сюрреализма».¹⁹

Начало сюрреалистического движения было отмечено либертарианским влиянием. Сюрреалисты были чувствительны к проявлениям индивидуального бунта. Они воспринимали индивидуальность как нечто ценное, отвергая идею скрытого безумия.

Как отметил позднее Сальвадор Дали: «Между сумасшедшим и мной есть только одно отличие. Я не сумасшедший». Это отражает их

¹⁹ 18. Декс П. Повседневная жизнь сюрреалистов 1917-1932 / Пер. Колодочкина Е. - М.: Прогресс, Молодая гвардия. 2010. С.3

стремление к самовыражению и пониманию своего внутреннего мира через исследование подсознания и свободное творчество.²⁰

Их либертарианская восприимчивость могла бы привести их на сторону анархистского движения в их изначальных желаниях присоединиться к революционному движению. Впрочем многие сюрреалисты в 1920-е годы, включая основателя движения Андре Бретона, присоединились к Французской коммунистической партии. Они видели в коммунизме средство реализации идеалов свободы и социальной справедливости.

В одном случае выбор стоял между непривлекательным анархическим движением с плохой репутацией, а в другом между молодой Коммунистической партией, окутанной ореолом мифической русской революции. Революционный романтизм, вдохновлявший как сюрреалистов, так и первых французских коммунистов, побуждал их верить в зарождение и создание на Востоке общества где будет править свобода, не будет классов и границ.

Мифическое значение русская революция приобрела как символ конца старого мира и начало нового, где воплощается идея справедливости и свободы. К примеру, сюрреалист Ман Рэй использовал свои фотографии для выражения политических и социальных идей, которые включали в себя критику капитализма и систем угнетения. В его творениях упоминаются скрытые символы и метафоры, связанные с революционными настроениями. Одна из таких известных работ «Черное и белое» (1926).

Коммунисты и сюрреалисты стремились к радикальным изменениям в обществе. Два этих движения выступали против буржуазных ценностей и капиталистического строя. Критиковали сюрреалисты буржуазную мораль и искусство, считая их ограниченными

²⁰ Сальвадор Дали. Дневник одного гения. / Перевод с фр. Захаровой Н.О. - М., Искусство, 1991. С. 57

и репрессивными. Здесь есть сходство с коммунистической критикой капитализма. Сюрреалисты были в поиске освобождения человеческого сознания от репрессивных социальных норм и догм. Коммунисты в это же время боролись за ликвидацию классового неравенства и построение бесклассового общества.

Тяготели сюрреалисты использовать свое искусство как инструмент политической борьбы. В коммунизме они наблюдали идеологию, способную освободить все человечество от угнетения и несправедливости. Многие из их работ показывают темы социальной революции и классовой борьбы. «Мы решились делать революцию»²¹ - заявляли они. Часто сюрреалисты, вдохновленные коммунистическими идеями, подвергали критике буржуазные ценности, капитализм, религию и национализм, в связи с этим их произведения были направлены на призыв к изменению существующего порядка в обществе и разоблачение социальных несправедливостей.

Сюрреалист Луис Бунюэль говорил: «...цель не в том, чтобы создать новое литературное, художественное или философское движение, а в том, чтобы подорвать общественные устои и изменить мир».²²

Хоть и революционные усилия были общие, различия между сюрреалистами и коммунистами, пожалуй, были очень велики, и касались они как их философских основ, так и конкретных целей и методов.

Сюрреализм был основательно укреплен в идеях индивидуального самовыражения и свободы подсознания, тогда как коммунизм, напротив, выделял коллективизм и ставил общественные интересы гораздо выше индивидуальных, поскольку коллективизм и партийная дисциплина были важными принципами коммунистической идеологии.

²¹ Антология французского сюрреализма. / Составление, перевод с французского, комментарии С.А.Исаева, Е.Д.Гальцовой - М.: «ГИТИС», 1994. С.137

²² Бунюэль Л. Мой последний вздох. Перевод Израэль Э., 1987 С.107

Сюрреалисты видели свою миссию в культурной и психологической революции. Они верили, что изменение сознания и восприятия реальности через искусство приведет к широкой социальной трансформации. А коммунисты стремились к политической и экономической революции. Их цель заключалась в установлении бесклассового общества через свержение капиталистического строя и установление диктатуры пролетариата.

Но самое главное, они совершенно по-разному смотрели на цели искусства. Сюрреалисты видели в нём средство для самовыражения и исследования подсознания. Их работы были насыщены символизмом, метафорами и абстрактными образами. А коммунисты считали, что искусство должно служить идеологическим целям, быть понятным и доступным для масс. Социалистический реализм требовал от художников изображения реальности в ее революционном развитии, воспевая труд и социалистическое строительство.²³

Сюрреалисты решили присоединиться к политической линии партии, закрыть глаза на сталинизм, чтобы выиграть культурную борьбу. Хотя их этические позиции приближали их к оппозиции, перебежчикам из крайне левых либертарианцев или троцкистам, они решили закрыть на это глаза и сплотились к официальному коммунизму. До 1935 года с их стороны не было никакого общественного протеста перед лицом тоталитарного характера коммунистического режима в СССР, никакого беспокойства перед лицом репрессий, обрушившихся на противников режима.

Итак, столкнувшись с партией, которая намеревалась диктовать свой выбор интеллектуалам, сюрреалисты пытались противостоять этому влиянию и боролись за сохранение своей независимости и своей интеллектуальной автономии. Сюрреалисты стремились получить

²³ 47. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. / Пер. с франц. Дубина С, 2002. С. 248

признание со стороны «официального» легитимизирующего органа: Коммунистической партии. Они видели свою роль рядом с партией как роль революционных интеллектуалов, способных определять и направлять культурную политику революционного движения.

Советский и российский литературовед, исследователь сюрреализма Леонид Андреев следующим образом описывает отношение сюрреалистов к коммунистам: «Они обрушились на коммунистов за то, что те якобы «изменили лозунгу: превращение войны империалистической в войну гражданскую». Они выступили против всяких договоров между социалистической страной и капиталистическими странами, осудили договор, заключенный между СССР и Францией, - а ведь это был договор о ненападении, усложнявший положение агрессивных, фашистских государств!».²⁴

Лишь в 1935 году, когда они окончательно не смогли изменить культурную линию партии в выгодном для них направлении, сюрреалисты решили осудить сталинизм. Мы можем сравнить такое отношение с задачей, которую сюрреалисты поставили перед собой в 1927 году, а именно: «Судить без пробелов и без слабостей обо всем, что касается, прямо или косвенно, моральной истины, которую наша партия единственная защищает перед миром и который он наложит».

Десять лет борьбы, закончились провалом: сюрреализм никогда не был признан и принят коммунистами. Прежде всего потому, что их «левизна» могла лишь вызвать недовольство политического руководства на рубеже 20-х и 30-х годов. А еще и потому, что их авангардная ориентация пришлась не по вкусу тем самым лидерам, которые сначала предпочитали пролетарскую литературу, а затем навязанный Москвой соцреализм.

²⁴ Андреев, Л.Г. Сюрреализм / М. Лагунова. - М.: Высшая школа, 1972. С.35

Их дисциплина, их обнадеживающие декларации, их подчинение политической ортодоксальности так и не смогли искоренить подозрения, которыми они всегда питались со стороны Коммунистической партии.

Вступив на короткое время в Коммунистическую партию Франции (ФКП) в 1927 году, Бретон стремился приспособить «тотальную подрывную деятельность» сюрреализма к тотальной программе революционного марксизма на практике. Эксперимент оказался иллюзорным. Злоба и взаимные обвинения сыпались со всех сторон.

Тем не менее, сама неудача этой попытки заслуживает внимания как важнейшая глава в истории культурной политики двадцатого века - гораздо более сложное явление, чем очищенная товарная версия сюрреализма, которая чаще всего доходит до нас в наши дни.

Музеологическая канонизация обычно затмевает антифашистскую и антиколониалистскую активность группы, сотрудничество Бретона с Троцким и Диего Риверой, широкое участие сюрреалистов в гражданской войне в Испании и менее измеримый вклад как в экзистенциалистскую философию, так и в ситуационистскую теорию.

В 1938 году Андре Бретон и мексиканский художник Диего Ривера подписали манифест «За свободное революционное искусство», поддерживающий троцкистские идеи. Это демонстрировало их разочарование в сталинизме и приверженность культурно-политической революции.

Сюрреалисты в 1930-е годы активно выступали против авторитарных режимов, особенно фашизма, который распространялся в Европе. Они видели в фашизме угрозу свободе личности и выражали свое недовольство этим через искусство и литературу. Андре Бретон и другие ведущие фигуры сюрреализма открыто осуждали диктатуру и подавление человеческих прав, чему нашли выражение в их творчестве.

Из манифеста Бретона: «Единственное, что еще может меня вдохновить, так это слово «свобода. Я считаю, что оно способно

безраздельно поддерживать древний людской фанатизм. Оно, бесспорно, отвечает тому единственному упованию, на которое я имею право.

Следует признать, что среди множества доставшихся нам в наследство невзгод нам была предоставлена и величайшая свобода духа.

Мы недостаточно ею злоупотребляем. Принудить воображение к рабству - хотя бы даже во имя того, что мы столь неточно называем счастьем, значит уклониться от всего, что, в глубине нашего существа, причастно к идее высшей справедливости. Только в воображении я способен представить себе то, что может случиться, и этого довольно, чтобы хоть отчасти ослабить суровый запрет, довольно, чтобы ввериться воображению, не боясь обмануться».²⁵

Концепция революции для сюрреалистов была неразрывно связана с концепцией свободы и обновления. С одной стороны, большевистская революция, которая на некоторое время вдохновила представителей сюрреализма, сломала буржуазные устои, но с другой стороны, ломая старые устои, она дала возможность для больших перемен в духовной сфере, она ознаменовала свободу, которая открывает путь к большим переменам в области литературы и искусства. Сюрреалисты были убеждены, что революция позволила воплотить иррациональное в произведениях, вопреки тому, что человек вот уже много лет воспринимается как логичное и рациональное существо.

«Ибо та свобода, завоеванная ценою тысячи самых трудных отказов, требует, чтобы мы наслаждались ею без временных ограничений, без каких-либо прагматических соображений потому, что именно эмансипация человека, понимаемая в самой простой революционной форме, то есть не менее чем человеческая эмансипация во всех отношениях, поймите меня правильно, в зависимости от средств, которыми располагает каждый, пребудет единственной целью, достойной

²⁵ Андре Бретон. Манифест сюрреализма, 1924 С.2

служения» - из этого высказывания Бретона из романа «Надя» видно, насколько высоко он как сюрреалист ценит свободу, помещенную в революционный контекст.²⁶

Коммунизм оказал значительное влияние на сюрреализм, стимулируя его политическую активизацию и расширяя тематику и методы художественного выражения. Однако идеологические разногласия и внутренние конфликты показали, что союз этих двух движений был сложным и неоднозначным. Сюрреалисты стремились сохранить свою творческую и идеологическую независимость, что позволило им продолжать исследовать новые формы искусства и революции, несмотря на разочарования в официальной коммунистической линии.

Таким образом, коммунизм оставил неизгладимый след на сюрреализме, расширив его горизонты и углубив его политическое и социальное измерение.²⁷

Сам же сюрреализм воспринимался неоднозначно. Послевоенная Европа предоставила богатый контекст для восприятия сюрреализма. Для многих горожан с высоким уровнем образования сюрреализм стал источником эстетического наслаждения и интеллектуального интереса. Галереи и выставки сюрреалистического искусства привлекали тех, кто искал новые и необычные художественные впечатления. Сюрреализм стал модным культурным явлением среди городской интеллигенции. Люди посещали выставки, читали сюрреалистическую литературу и обсуждали идеи движения в культурных кругах.

Однако для многих рабочих и сельских жителей сюрреализм оставался непонятным и далеким. Их интересы были сосредоточены на более насущных проблемах, таких как экономическая стабильность и социальная справедливость. Некоторые представители рабочих и

²⁶ Бретон А. «Надя». Пер.: Ричард Г. 1999. С. 124

²⁷ Швинглхурст Э. Сюрреалисты. М.: «Лабиринт-К», 1998. С.30

сельских слоев критиковали сюрреализм за его элитарность и отсутствие практической пользы. Они видели в нем проявление оторванности от реальных проблем и забот простых людей.

Медиа часто воспринимали сюрреализм как сенсацию, подчеркивая его провокационные аспекты. Выставки и выступления сюрреалистов привлекали внимание публики благодаря своей необычности и шокирующим элементам. Художественные критики занимали различные позиции: одни восхищались инновациями сюрреализма, другие критиковали его за отсутствие ясности и смысла. Обсуждения в прессе способствовали формированию общественного мнения о сюрреализме.

В университетах и исследовательских институтах сюрреализм стал предметом академического интереса и изучения. Исследователи анализировали его влияние на литературу, искусство, психологию и философию. Посодействовала развитию междисциплинарных подходов к изучению сюрреализма академическая среда. Она включала в себя культурологические, социологические и психоаналитические методы.

Сюрреализм, как многогранное и многозначное течение, вызывал множество интерпретаций, широкий спектр реакций у различных социальных групп. Противоположные мнения от полного отчуждения до сильнейшего вдохновения - сюрреализм оказал значительное влияние на культурную и социальную жизнь послевоенной Европы.

Вывод по первой главе

Первая мировая война кардинально изменила Европу, вызвала масштабные разрушения, унесла огромное количество человеческих жизней. В следствии экономического кризиса привел к политической нестабильности и подъему авторитарных режимов. Социальные и экономические потрясения породили протестные движения и радикализацию общественных настроений. В ответ на культурный кризис, художники и писатели начали отвергать традиционные формы

искусства, стремясь отразить ужасы войны и нестабильность через новые художественные приемы.

Сюрреализм, возникший в 1920-х годах из дадаизма, стал ответом на этот послевоенный кризис и в отличие от дадаизма, который был сосредоточен на разрушение уже существующих норм, стремился переосмыслить данную реальность и создать совершенно новое понимание через символику и аллегории. Сюрреалисты, такие как Сальвадор Дали и Рене Магритт, задействовали метафоры и внутренний хаос для исследования бездны человеческого сознания.

Изначально приверженцы коммунистических идей, сюрреалисты вскоре столкнулись с конфликтами из-за расхождений в подходах к искусству и политике. Их сотрудничество с коммунистами не оправдало ожиданий, это привело к разочарованию в сталинизме. Тем не менее, сюрреализм оказал значительное влияние на искусство и культуру XX века, продвигая уникальные идеи свободы, самовыражения и революции.

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ СЮРРЕАЛИЗМА

2.1 Основные принципы и идеи сюрреализма

Развитие сюрреализма шло по двум основным направлениям, каждое из них включительно представляло собой уникальную философию и стиль. Некоторые художники в своих произведениях акцентировали внимание на бессознательном начале, их полотна отличались свободными и раскрепощенными образами и совершенно произвольными формами, которые часто переходили в абстракцию. Мастера, такие как Макс Эрнст, Андре Массон, Жоан Миро и Ханс Арп, устремлялись выразить свои внутренние миры и эмоции через мягкие и органические формы, тем самым создавая уникальные и мистические композиции.

Утверждение о том, что истина существования скрыта в подсознании, и искусство должно извлечь эту истину из бездн внутреннего мира человека. Данная точка зрения сильно повлияла на сюрреализм и охватывала его творчество во всех его проявлениях. Бретон побуждал к использованию «чистого психического автоматизма» в творчестве, то есть к созданию произведений, которые были бы результатом автоматической, интуитивной деятельности, свободной от контроля разума и внешних эстетических или моральных соображений. Основным объектом изображения в сюрреалистическом искусстве должны быть те элементы, которые скрыты в бессознательном человека: сновидения, галлюцинации, бредовые образы, подавленные желания и другие аспекты подсознания.²⁸

Другое направление, возглавляемое Сальвадором Дали, отличалось иллюзорной точностью воспроизведения ирреальных образов, возникающих в подсознании. Его картины были известны своей

²⁸ Андре Бретон. Манифест сюрреализма, 1924 С.5

детальной и реалистичной манерой исполнения, которая часто сопровождалась неожиданными и нелепыми элементами. Дали использовал техническое мастерство, чтобы создать образы, которые выглядели абсурдными и неправдоподобными, но при этом вызывали чувство удивления и восхищения у зрителей.²⁹

Оба направления сюрреализма в живописи служили для исследования границ между реальностью и фантазией, между сознанием и подсознанием. Они отразили бурные внутренние миры художников и их стремление к созданию уникальных и инновационных работ, которые могли бы воздействовать на восприятие и воображение зрителей.

Один из ключевых моментов в истории сюрреализма, как говорилось ранее, - публикация «Манифеста сюрреализма» Андре Бретона в 1924 году. Этот манифест заложил основу для философии и эстетики сюрреализма, определив его основные принципы и цели. Но на самом деле, самая первая попытка ворваться в искусство с идеями сюрреализма у Бретона произошла раньше издания Первого Манифеста.

В 1919 году, совместно с Филиппом Супо, он опубликовал сочинение «Магнитные поля». И это было первым опытом создания литературы без участия разума. Только эта публикация прошла максимально незамеченной. Вот небольшой отрывок оттуда: «Города, утратившие нашу любовь, мертвы. Посмотрите вокруг: небеса да пустыри; естественно, мы их тоже возненавидим в конце концов. Мы трогаем пальцами нежные звёзды — это жители наших грёз. Нам говорили: там дивные долины, кавалькады, навечно сгинувшие на Далёком Западе, где скучно, как в музее».³⁰

Андре Бретон стал центральной фигурой сюрреалистического движения. Его интерес к психоанализу и работам Зигмунда Фрейда оказал

²⁹ 35. Сальвадор Дали. Дневник одного гения. / Перевод с фр. Захаровой Н.О. - М., Искусство, 1991. С.155

³⁰ Бретон А., Супо Ф., Магнитные поля, Издательство: ГИТИС, 1994 С.3

глубокое влияние на его подход к искусству и литературе. Фрейд же выделял подсознание, как важный компонент психики, в котором скрыты подавленные мысли, желания и воспоминания. Он утверждал, что многие наши мысли и поступки мотивированы этими скрытыми факторами. Бретон был увлечен идеей, что искусство может быть способом раскрыть эти подсознательные мысли и выразить их. Также Фрейд считал сны «царской дорогой» к подсознанию, утверждая, что сны отражают скрытые желания и страхи. В своей работе «Толкование сновидений» 1899 года, он развил теорию о символике снов и их значении. Бретон, основываясь на этом, увидел в снах богатый источник материала для художественного творчества, стремясь перенести логику и образы снов в литературные и художественные произведения.

Таким образом, одним из главных принципов сюрреализма, является обращение к подсознанию и сновидениям. Художники и писатели этого направления верили, что истинное творчество рождается из глубин подсознания, где хранятся наши скрытые желания, страхи и мысли. Вдохновение из подсознания позволяло сюрреалистам создавать произведения, наполненные необычными и порой нелогичными образами, которые вызывают у зрителя сильные эмоции и ассоциации.

Сальвадор Дали часто черпал вдохновение из своих снов и подсознательных образов, создавая такие известные произведения, как «Постоянство памяти», где изображены тающие часы, символизирующие нестабильность времени и реальности.

Сюрреалисты часто находили во снах символы и сюжеты. Они изучали свои сновидения, искали в них скрытые значения и ассоциации, а затем воплощали эти образы в своих работах. Примером такого подхода может служить картина «Змея на лестнице» Пьера Руа, где змея на лестнице символизирует опасность и непредсказуемость, проникающую даже внутрь буржуазного образа жизни.

Еще одним важным приемом сюрреалистов было объединение мыслей, образов и воспоминаний с символическими элементами реального мира. Этот прием позволял художникам создавать композиции, которые выражали абсурдность человеческого сознания и подсознания.³¹

Фрида Кало, мексиканская художница, чье творчество часто связывают с сюрреализмом, применяла этот прием в своих работах. Она создавала произведения, в которых сочетались реалистические элементы с символами и образами из ее собственного внутреннего мира. Ее картины часто отражали ее личные боли, страдания и мечты, представленные в символической форме.

Одним из главных принципов сюрреализма, который заложил Андре Бретон в первый манифест, был автоматизм. Это такой прием, когда автор или художник отправляется в мыслительное путешествие и работает в состоянии интуитивного потока. Финальный результат остается в первостепенном виде и не нуждается в каких-либо дополнительных редакторских вмешательствах. В своем манифесте он писал: «Сюрреализм представляет собой чистый психологический автоматизм, с помощью которого - словами, рисунком или любым другим способом - делается попытка выразить действительное движение мысли...». Основная идея этого подхода - влияние случайности на исходный результата. А для достижения результата использовали различные практики и техники. Одной из главных таких техник было автоматическое письмо.³²

Автоматическое письмо это техника, в которой были созданы первые сюрреалистические произведения. Суть его заключалась в следующем: необходимо было сесть на удобный стул, взять перо в руку, расслабиться и начать писать с бешеной скоростью. Так стремительно, чтобы разум не поспевал за пером. Бретон считал, что эта практика,

³¹ Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. / Пер. с франц. Дубина С, 2002. С. 81

³² Андре Бретон. Манифест сюрреализма, 1924 С. 3

которая помогает человеку высвободить реальное движение мысли. Своеобразный вызов к глубинам подсознания. Текста по итогу получались очень специфические.³³

Робер Деснос, известный сюрреалист, часто использовал технику автоматического письма. Его произведение «Deuil pour deuil» 1924 года, написано с помощью комбинации автоматического письма и записи своих навязчивых образов. В своих текстах он описывал фантастические сцены и абсурдные ситуации.

В живописи также применялась техника автоматизма, которая включала в себя создание изображений без предварительного планирования, следуя спонтанным импульсам и ассоциациям. Этот метод часто приводит к абстрактным и неожиданным формам, которые отражают внутренние переживания художника.

Художник наносит линии и формы на холст без предварительного замысла, позволяя руке свободно двигаться и следовать внутренним импульсам. Этот процесс создает спонтанные и неуправляемые образы, которые могут быть интерпретированы позже.

Среди сюрреалистов зародилась уникальная практика коллективного творчества. Этот метод, основанный на «чуде» и случайности, позволял создавать необычные произведения искусства, в которых каждый участник вносил свой вклад, не зная о действиях других. Одним из самых известных примеров такого коллективного творчества являлась игра «Изысканный труп».

Андре Бретон отмечал, что игра «Изысканный труп» была очень популярна на собраниях его друзей. В 1938 году он дал следующее определение этой игры: «Игра заключается в том, чтобы загибать лист бумаги. Каждый участник должен составить фразу или что-нибудь нарисовать, но так, чтобы все остальные не знали, что делает

³³ Стерьепулу Э. Введение в сюрреализм. / Перевод с гр. Левон Акопян. 2008. С. 80

предшественник». В результате получалось коллективное повествование или коллективный коллаж, если говорить о живописи. Эти произведения могли показаться абсурдными на первый взгляд, но в то же время они представляли собой уникальный пример взаимодействия различных творческих умов.³⁴

Даже само название «Изысканный труп» (фр. *cadavre exquis*) появилось благодаря одной из первых фраз, которые были созданы во время такого коллективного эксперимента. Эта фраза звучала так: «Изысканный труп будет пить молодое вино».

В журнале «Сюрреалистическая революция» №9 - 10 за 1927 год были опубликованы некоторые результаты этой игры: «Крылатый дым искушает птичку, запертую на ключ. Устрица из Сенегала скушает трехцветный флаг. Забастовка звезд без сахара накажет весь дом. Угасшая любовь принарядит народы».³⁵

Одной из новых техник, разработанной сюрреалистами является фроттаж, от французского слова «*frottage*», что означает «натираение». Эта техника позволяет создать необычные и неожиданные изображения, подчеркивая случайность и спонтанность, характерные для сюрреализма.

Процесс создания фроттажа достаточно прост, но результат может быть очень сложным и неожиданным. Сначала художник выбирал текстурированную поверхность — это может быть что угодно с интересной текстурой: древесина, ткань, листья, камни и т.д. Поверх выбранной текстурированной поверхности клал лист бумаги и натирал поверхность бумаги карандашом, углем или другим материалом, чтобы перенести текстуру на бумагу.

Этот процесс можно было повторять несколько раз и на различных поверхностях, накладывая текстуры друг на друга, пока не получался удовлетворяющий художника результат. Впервые технику фроттажа

³⁴ Стерьеупулу Э. Введение в сюрреализм. / Перевод с гр. Левон Акопян. 2008. С.81

³⁵ Журнал «Сюрреалистическая революция». Вып. 2, 1925. / Вып. 9, 10. - 1927. С. 41

применил Макс Эрнст, один из ведущих сюрреалистов, в 1925 году. Он создал серию работ под названием «Histoire naturelle» (Природная история), которая была опубликована в 1926 году галеристкой Жанной Бюше. Эта серия включает в себя тридцать четыре рисунка, воспроизведенных с помощью техники фроттажа. Применяя психический автоматизм, Эрнст создавал изображения текстур, которые затем трансформировал в тревожный репертуар животных, растений и минералов - компонентов метаморфической природы, стирающей границы между реальностью и воображением.

Ещё одной техникой, также созданной Эрнстом в 1925 году, была техника граттаж. Эта техника, при которой слои краски наносятся на холст и затем соскребаются для создания текстурированных поверхностей и форм. Этот метод позволяет художнику создавать сложные и многослойные изображения, которые отражают подсознательные образы. Технику граттажа также использовали Жоан Миро, Ханс Хартунг, Жан Арп.³⁶

Помимо сновидений, сюрреалисты обращались к имитации черт первобытного искусства, творчеству детей и душевнобольных, стремясь к освобождению от стереотипов и условностей традиционного искусства и к открытию новых форм самовыражения. В 1925 году сюрреалисты написали «Письмо главным врачам лечебниц для душевнобольных», в котором выдвинули радикальное требование: освободить всех пациентов.

Они аргументировали это тем, что безумие является открытым проявлением бессознательного и, следовательно, истинной сущности человека. Таким образом, пациенты были объявлены жертвами диктатуры разума. В письме содержится следующий отрывок: «Все индивидуальные акты - антисоциальны. Безумные - жертвы общественной диктатуры; во имя человеческой индивидуальности мы

³⁶ Пиотровский М. «Макс Эрнст. Парижские годы» Изд.: Гос. Эрмитаж, 2017 С.4

требуем освободить этих каторжников чувственности, поскольку законы не должны запирают всех думающих и действующих людей».³⁷

Сюрреалисты использовали изображения, чтобы исследовать темные уголки человеческой психики и подсознания. Они внедряли в свои произведения символику, связанную с фобиями и травмами, чтобы вызвать у зрителей чувство странности и непонимания. Например, работа Рене Магритта «Сын Человеческий» (1964), представляет обыденные предметы в необычных контекстах, вызывая у зрителя ощущение загадки и удивления.

Через свои работы сюрреалисты пытались обратить внимание общества на те аспекты жизни, которые обычно остаются скрытыми и непонятными. Их картины были как зеркало, отражающее необычные и непостижимые аспекты человеческой реальности, заставляя зрителей взглянуть на мир с новой, нестандартной точки зрения.

2.2 Влияние сюрреализма на культуру послевоенной Европы

Сюрреализм, как одно из наиболее влиятельных движений в искусстве XX века, сыграл ключевую роль в формировании современных эстетических и культурных парадигм. Он оказал глубокое влияние на развитие искусства не только в межвоенный период, но и в послевоенные десятилетия, прочно войдя в культурное наследие XX и XXI веков.

Его методы и идеи продолжили эволюционировать, вдохновляя художников и способствуя созданию новых художественных форм и техник, а его влияние распространилось на живопись, литературу, кино, фотографию и другие формы искусства, оставив глубокий след, который продолжает оказывать влияние и в наше время.

Художники-сюрреалисты, такие как Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Рене Магритт и Жан Арп, предложили новые способы восприятия и

³⁷ Антология французского сюрреализма. / Составление, перевод с французского, комментарии С.А.Исаева, Е.Д.Гальцовой - М.: «ГИТИС», 1994. С. 152

интерпретации мира через искаженные формы, неожиданные композиции и использование символических образов. Их работы стали яркими примерами авангардного искусства, выражающего бурное внутреннее мироощущение и стремление к освобождению от традиционных норм и ограничений. Например, Картина Сальвадор Дали «Постоянство памяти» (1931) стала иконой сюрреализма, символизируя относительность времени и пространства. Дали использовал гиперреалистический стиль для изображения своих фантастических и часто тревожных образов, что оказало влияние на многие поколения художников.³⁸

Элементы сюрреализма, такие как коллаж, фроттаж и использование неожиданных образов, стали популярными средствами визуальной коммуникации и самовыражения в различных областях культуры и общественной жизни.

Сюрреализм оказал воздействие на развитие абстракционизма и экспрессионизма. Художники, пропагандирующие идеи сюрреализма, стремились не только отражать внешний мир, но и исследовать внутренний мир человека. Они использовали абстрактные формы и экспрессивные техники, чтобы выразить эмоции, фантазии и подсознательные впечатления. Это привело к разнообразию новых направлений в искусстве, где формы и цвета стали не просто средством передачи образов, а сами по себе являлись выражением художественных концепций и эмоциональных состояний.

В работах Эрнста, таких как «Песчаная ведьма» (1934), заметно влияние автоматического рисования. Он использовал техники, такие как фроттаж и граттаж, чтобы создать абстрактные и сюрреалистические образы. Жан Арп в 1950-х годах также продолжил развивать идеи автоматизма, используя их в своих скульптурах и коллажах. Его работы,

³⁸ Декс П. Повседневная жизнь сюрреалистов 1917-1932 / Пер. Колодочкина Е. - М.: Прогресс, Молодая гвардия. 2010. С. 53

такие как «Голова и синие звезды» (1956), демонстрируют его стремление к органическим формам и случайным сочетаниям.

Идеи сюрреализма стали ключевым фактором в развитии поп-арта и других новых направлений в искусстве послевоенной Европы.

Художники начали использовать элементы сюрреализма, такие как коллажи, ирония и игры со смыслом, чтобы комментировать потребительское общество, массовую культуру и социальные явления. Они осмелились выйти за рамки традиционных художественных методов, открыв новые пути в творчестве.

Сюрреализм вдохновил художников на создание коллажей и смешанных техник, которые использовали фотографии, текстуры и другие материалы для создания многослойных и сложных композиций. Джаспер Джонс использовал элементы повседневной жизни и символику в своей работе «Flag» (1954), что сделало его важной фигурой в развитии поп-арта, но с сильным сюрреалистическим подтекстом.

В 1950-е годы Роберт Раушенберг создал серии «Combines», где сочетал живопись с реальными объектами и отходами. Например, его работа «Erased de Kooning Drawing» (1953) демонстрирует его подход к переосмыслению и синтезу различных элементов.

Сюрреализм, с его акцентом на подсознание и сны, повлиял на развитие не только психоанализа, но и философских течений. Идеи Фрейда и Юнга получили новое осмысление и интерпретацию в контексте послевоенной травмы и восстановления.

Также сюрреализм оказал значительное влияние на кинематограф и литературу. Фильмы и книги, вдохновленные сюрреализмом, часто исследовали темы бессознательного, сновидений и иррационального. Они стремились к наглядному и литературному выражению непосредственных впечатлений и эмоций, обращаясь к художественным сценариям, символам и аллегориям.

Этот подход нашел выражение в творчестве таких режиссеров, как Луис Бунюэль, фильмы которого были проникнуты сюрреалистическими элементами, поощряя появление экспериментальных и авангардных произведений. Фильмы Луи Бунюэля «Ушедший» и «Золотое время», а также театральные постановки, где использовались неожиданные образы и сюжетные повороты, увеличивали границы художественного выражения и призывали аудиторию к рефлексии над смыслом. Или же Федерико Феллини в своем фильме «Восемь с половиной» (1963) использовал сюрреалистические образы и структуры для исследования внутреннего мира своего главного героя, что сделало этот фильм иконой в исследовании подсознательного через кино.³⁹

Сюрреалистические мысли и идеи также отражались в драматургии, где театральные пьесы и перформансы подготавливались с использованием автоматизма, абсурда и символизма. Жан Кокто в своих пьесах «Орфей» (1926) и «Адская машина» (1934), прибегал к сюрреалистическим образам и сюжетам, чтобы исследовать темы смерти, искусства и подсознания.

Писатели-сюрреалисты Андре Бретон, Поль Элюар и Роберт Деснос, экспериментировали с формой и содержанием, беря на вооружение методы автоматического письма и иррациональные сюжеты, чтобы изучить бессознательные процессы и сознательные потоки. Сюрреализм сильно повлиял на более поздние литературные движения и эксперименты, такие как постмодернизм и литературный авангард. Литература стала богаче разнообразными приемами, многие из которых основывались на сюрреалистических методах. Например, техника ассоциативного письма позволяет авторам создавать тексты, богатые образами и метафорами, которые соединяются на подсознательном уровне. А коллаж и монтаж дают возможность создавать тексты путем

³⁹ Бухло Б. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955-1975 / Изд.: V-A-C press, 2016 С. 630

сочетания различных фрагментов, цитат и образов, придающее им фрагментарность и многослойность.

В архитектуре и дизайне, сюрреализм с подвиг художников и архитекторов на эксперименты с формой и структурой. Они изучали новые материалы и технологии, тем самым разрабатывая необычные и удивительные архитектурные формы и интерьеры. Этот период принес много новшеств в области дизайна, где открытие неожиданных связей с сюрреалистической концепцией свободы самовыражения отозвалось в решениях пространства и архитектурной формы.

В рекламе сюрреализм — инструмент глубоких и содержательных образов, который пытается затронуть потребителя на эмоциональном уровне. В рекламных кампаниях стали активно использовать сюрреалистические изображения для привлечения внимания и создания запоминающегося эффекта. Так же используются удивительные и абсурдные элементы, такие как плавающие объекты и сюрреалистические сцены, вызывающие любопытство и удивление, для создания запоминающихся и необычных изображений. Таким образом, рекламодатели более глубоко воздействовали на подсознание потребителей, пробуждая в них скрытые желания и эмоции.⁴⁰

В популярной культуре сюрреалистические элементы активно используются в моде. Дизайнеры, вдохновленные сюрреализмом, начали создавать необычные и эксцентричные модели одежды и аксессуаров. Использование нестандартных материалов и форм стало визитной карточкой модных коллекций, вдохновленных сюрреализмом. Это дало толчок к созданию эксцентричных и запоминающихся образов. Дизайнеры начали играть с восприятием и ожиданиями зрителей, придумывая неожиданные и провокационные наряды.

⁴⁰ Макарова Т.Л. Применение образов и символики сюрреализма в рекламных кампаниях, выставках, презентациях // Event-маркетинг., 2012. С. 138

В Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов начало зарождаться новое направление молодежного контркультурного искусства, которое получило название поп-сюрреализм, также известное как «лоуброу» - термин, передающий его противопоставление высокому искусству и переводимый как «низколобый» или «примитивный».

Это движение включало в себя саркастические, юмористические и ироничные взгляды на мир и стало своего рода вызовом традиционным социальным институтам. Не желающие подчиняться общественным стандартам иллюстраторы, находили выход своим мыслям в андеграундных комиксах, таких как *Zap Comix*. Они стали своего рода своеобразными манифестами независимости. Поп-сюрреализм привлек к себе разнообразные группы людей: граффити-художников, сторонников панк-рока, энтузиастов экзотической тики-культуры и любителей автомобилей, которые украшали свои машины яркими рисунками и множеством хромированных деталей.⁴¹

Этот оригинальный калейдоскоп субкультур в Калифорнии стал символом ироничного подхода к жизни, а его название - «лоуброу» - придумал мастер андеграундных комиксов, художник Роберт Уильямс, чьи работы стали визитной карточкой этого движения.

Психологи также использовали сюрреалистические методы для исследования и выражения подсознательных аспектов человеческого опыта. Идеи и техники сюрреализма нашли широкое применение в психотерапии, арт-терапии и телесно-ориентированных методах. Эти техники помогали пациентам узнать лучше свой внутренний мир и достичь эмоционального исцеления.

Артур Янов американский психотерапевт в 1960-е годы разработал метод первичной терапии, основанный на идеях сюрреализма и психоанализа. Для исследования и лечения глубоких эмоциональных

⁴¹ Хрестоматия по культурологии / Под редакцией А. А. Радугина - М.: Издательство «Центр», 1998. С. 338

травм использовали подсознательные чувства и воспоминания. Метод фокусировался на выражении подавленных и глубоко укоренившихся эмоциональных травм, а сам подход состоял из погружения пациента в его детские травмы и воссоздании этих переживаний через крик, плач и другие формы выражения эмоций. Все это делалось, для того что бы облегчить эмоциональную боль.

Американский психолог Джеймс Хиллман в 1980-е годы создал архетипическую психологию, которая интенсивно использовала сюрреалистические образы и символы для исследования бессознательного. Хиллман считал, что мифы и архетипы играют ключевую роль в понимании человеческой психики. Он использовал для работы с бессознательным образы и символы из мифологии, литературы и искусства.

В терапии Хиллмана пациенты работали с архетипическими образами, такими как герои, монстры и боги, чтобы понять и трансформировать свои внутренние конфликты и эмоции.⁴²

Используя автоматическое письмо пациенты писали без предварительного обдумывания, позволяя своим мыслям и подсознательным образам выходить на поверхность. С помощью этого выявлялись скрытые и подавленные эмоциональные состояния и забытые чувства и конфликты. Еще использовался метод автоматического рисования, в котором с помощью спонтанных изображений, раскрывались внутренние и эмоциональные переживания пациента. Сюрреализм также имел политическое и социальное значение в послевоенной Европе, способствуя дебатам о свободе выражения мнений, правах человека и социальной справедливости. Идеи свободы, освобождения сознания и разрушения репрессивных систем нашли отражение в коммунистических и анархистских движениях,

⁴² Хиллман Д. Архетипическая психология. Пер.: Зеленский В. Издательство: Когито-Центр, 2006. С. 156

антифашистской борьбе, деколонизации и движениях новых левых. Наследие сюрреализма продолжает жить в современных политических и социальных протестах, тем самым показывая, что искусство и политика могут быть неразрывно связаны в своем устремлении к свободе и справедливости.

В общем сюрреализм стал мощным катализатором творческой и интеллектуальной трансформации послевоенной Европы, поощряя новые формы самовыражения и критического мышления среди художников, писателей, кинематографистов и активистов. Сюрреализм дал художникам и писателям инструменты для изучения подсознательных процессов, снов и фантазий. Это существенно расширило наше понимание человеческого разума и открыло новые горизонты для творчества и самовыражения. Работы сюрреалистов остаются важной частью культурного наследия, они представляют собой уникальные свидетельства своего времени. Творчество сюрреалистов продолжают изучать и выставлять в музеях по всему миру, предоставляя непрерывный диалог между прошлым и настоящим.

Таким образом, сюрреализм можно рассматривать не только как художественное движение, но и как форму культурной терапии, стремящейся исцелить изоляцию и противоречия послевоенной Европы. Его влияние на культуру и искусство все еще ощущается в современном обществе, где вопросы о реальности, сознании и самосознании столь же важны, как и в первой половине XX века.

Сюрреализм, рожденный в условиях культурного кризиса, сумел превратиться в мощный инструмент исследования и преобразования человеческого опыта, предоставив новые способы понимания мира и места человека в нём.

Вывод по второй главе

Сюрреализм, возникший в 1920-х годах, разделился на два направления, где одни художники, такие как Макс Эрнст и Андре Массон,

исследовали бессознательное через абстрактные и органические формы, в то время как другие, такие как Сальвадор Дали, использовали в своей работе реалистичную манеру для изображения миражных образов.

Основной целью сюрреализма было исследование границ между реальностью и фантазией, сознанием и подсознанием. Художники использовали техники автоматизма, такие как автоматическое письмо и фроттаж, для конструирования случайных и подсознательных произведений. Сюрреалисты также обратились к примитивному искусству, чтобы поэкспериментировать с коллективным творчеством и расширить границы самовыражения.

Сюрреализм оказал значительное влияние на искусство, литературу, кино и фотографию XX и XXI века, способствуя созданию новых художественных направлений, таких как поп-арт и абстракционизм. Его принципы также проникли в архитектуру, дизайн, рекламу и моду, вдохновляя необычные и запоминающиеся формы и концепции. В социальной и политической сфере сюрреализм способствовал дискуссиям о свободе выражения и социальной справедливости, а в психологии - к разработке новых терапевтических методов.

Таким образом, сюрреализм стал важным катализатором культурных и интеллектуальных изменений, продолжая оказывать влияние на современное искусство и культуру, переосмысляя реальность и внутренний мир человека.

ГЛАВА III. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

3.1. Анализ нормативно-правовой базы по проблеме ВКР

Регламентация деятельности учителя истории основывается на ряде нормативных документов, включая Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), историко-культурный стандарт (ИКС) и региональный историко-культурный стандарт.

ФГОС основного общего образования представляет собой совокупность обязательных требований к уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки. Эти требования утверждаются федеральным органом исполнительной власти, который занимается разработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в области образования.⁴³

В ФГОС уделяется внимание воспитанию личности, формированию мировоззрения и нравственных ориентиров у учащихся. В пункте 9 подпункте 6 написано: «Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам».

Изучение сюрреализма, с его акцентом на внутренний мир человека, подсознание и эмоциональные переживания, способствует развитию осознанности, самопонимания и толерантности. Это соответствует целям ФГОС по формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности.

⁴³ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022 г.). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii (Дата обращения: 02.06.2024).

Также в пункте 9 подпункте 11 прописано: «Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера».

Исходя из данного подпункта можно сказать, что результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать результаты развития эстетического сознания через творческую деятельность и понимание художественного наследия, куда включается сюрреализм.⁴⁴

Второй документ, к которому необходимо обратиться при анализе нормативно-правовой базы – это историко-культурный стандарт (ИКС). ИКС – это научное содержание школьного исторического образования.

Историко-культурный стандарт ориентирован на формирование у школьников целостного представления о прошлом через осознание значимых культурных, социальных и политических событий и явлений.

Проанализировав документ на содержание темы исследования нашей работы, мы выяснили, что курс «История России» должен рассматривать историю не только с точки зрения политических и социальных процессов, но и в контексте культурного и художественного развития, что включает изучение влияния мировых культурных движений.⁴⁵

В положении документа говорится про многоаспектный характер истории: «В курсе отечественной истории объективно существует больше, чем в других дисциплинах, возможностей для раскрытия разных сторон исторического процесса.

⁴⁴ ФГОС Основное общее образование Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) - Режим доступа: URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/> (Дата обращения: 04.06.2024)

⁴⁵ Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующий основные общеобразовательные программы. - Режим доступа: URL: <https://obrex.ru/dokumenty/normativnye-akty/870-kontseptsiyapredpodavaniya-istorii-rossii-istoriko-kul-turnyj-standart-utverzhdenn-kollegiejminprosveshcheniya> (Дата обращения: 17.07.2024).

Речь идёт о внутренней и внешней политике государства, взаимоотношениях власти и общества, экономике, социальной стратификации, общественных представлениях и повседневной жизни людей, военном деле и защите Отечества, развитии в стране науки, образования, духовной и художественной культуры, о Церкви и религиозных учениях и т.д.

Таким образом складываются условия для комплексного интегративного анализа исторического процесса, формирования у учеников объёмных и системных исторических знаний».

Исходя из этого можно сказать, что изучение сюрреализма также соответствует задачам ИКС, направленным на формирование у школьников многогранного и глубоко осмысленного представления о сложных исторических процессах.⁴⁶

Необходимо обращать внимание учащихся на взаимосвязь между историческими событиями и культурными движениями, показывая, как искусство отражает и интерпретирует ключевые моменты истории, а также на роль этих движений в формировании культурного наследия и мировоззрения.

Несколько однонаправленное видение исторического контекста в школьном образовании отмечает и документ ИКС: «Препятствием для совершенствования образовательного процесса служит сохраняющееся доминирование в программах и учебниках политической истории при явной бедности и схематизме историко-культурного материала и недостаточном внимании к экономической и социальной истории.

Проблема сбалансированного отбора и представления исторических фактов требует внимания авторов программ и учебников по

⁴⁶ Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующий основные общеобразовательные программы. - Режим доступа: URL: <https://obrex.ru/dokumenty/normativnye-akty/870-kontseptsiyaprepodavaniya-istorii-rossii-istoriko-kul-turnyj-standart-utverzhdenn-kollegiejminprosveshcheniya> (Дата обращения: 17.07.2024).

отечественной истории. Освещение проблем духовной и культурной жизни России является одной из важнейших задач исторического образования».

Таким образом, включение изучения сюрреализма в образовательную программу курса истории, может способствовать более комплексному анализу исторического процесса, поскольку это направление искусства связано с ключевыми событиями и тенденциями 20 века, такими как изменения в общественном сознании, ответ на мировые войны, развитие философских и психологических теорий.

Сюрреализм может быть использован как средство для исследования различных аспектов истории: социальную структуру общества, взаимоотношений власти и общества, а также духовного и культурного развития.⁴⁷

3.2. Реализация в практической деятельности учителя.

В рамках решения проблемы недостаточного отражения социального и культурного контекста, таких как бедность и схематизм в курсах истории, для 10 классов было разработано фрагмент занятия, посвященный теме послевоенного кризиса после Первой мировой войны через призму сюрреалистического движения.

Изучение сюрреализма помогает раскрыть глубину историко-культурного материала и предоставляет учащимся новые инструменты для анализа и интерпретации исторических процессов через призму искусства.

Тема поставленного занятия непосредственно способствует патриотическому воспитанию школьников, на что делает упор историко-

⁴⁷ Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующий основные общеобразовательные программы. - Режим доступа: URL: <https://obrex.ru/dokumenty/normativnye-akty/870-kontseptsiiyapredpodavaniya-istorii-rossii-istoriko-kul-turnyj-standart-utverzhdenn-kollegiejminprosveshcheniya> (Дата обращения: 17.07.2024).

культурный стандарт (ИКС) и Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС).

Тема: кризис европейской послевоенной культуры в художественных исканиях сюрреализма: исторический контекст.

Цель: расширить знания учеников о сюрреализме как значительном художественном направлении начала XX века, рассмотреть влияние исторических событий на развитие сюрреализма и его отражение в произведениях искусства.

Задачи урока:

1. Изучить исторический контекст возникновения сюрреализма и влияние на него мировых событий 20 века.

2. Изучить основные характеристики и принципы сюрреализма как художественного движения.

3. Сформировать способность связывать художественные произведения с историческими и культурными контекстами.

4. Способствовать осознанию важности искусства как отражения социальных и исторических изменений, а также как средства для глубокого понимания человеческого опыта.

Фрагмент занятия о сюрреализме в историческом контексте можно разделить на три основных этапа: вводно-мотивационный, основной и заключительный. Каждый из этих этапов выполняет свою функцию в структуре урока, способствуя эффективному усвоению материала и развитию навыков у учащихся.

Первый этап направлен на создание интереса к теме и подготовку учащихся к восприятию нового материала.

Урок начинается с приветствия и краткого объяснения темы сюрреализма в историческом контексте. Учитель формулирует цель урока, подчеркивая, что учащиеся не только узнают о сюрреализме как об искусстве, но и исследуют, как исторические события и культурные изменения влияли на его развитие. Чтобы заинтересовать учеников,

учитель задает вопрос: «Как вы думаете, может ли искусство влиять на наше восприятие реальности и событий, происходящих в мире?» Этот вопрос стимулирует размышления и обсуждение, после чего учитель кратко вводит учеников в суть сюрреализма, объясняя его основные принципы и концепции.

Второй и основной этап состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части учитель подробно объясняет, что такое сюрреализм, раскрывая его основные характеристики, такие как использование сновидений, подсознания и необычных сочетаний образов. Учитель также рассказывает о ключевых фигурах сюрреализма, таких как Сальвадор Дали и Рене Магритт, и показывает их известные произведения. Далее учитель обсуждает исторический контекст, в котором возник сюрреализм, связывая его с событиями Первой мировой войны и послевоенным временем.

В практической части ученики делятся на группы и получают задание проанализировать одно из произведений сюрреализма. Каждая группа должна описать визуальные элементы, связанные с сюрреалистическими идеями, и определить, как исторические события повлияли на создание произведения. Группы обсуждают свои выводы и готовят краткую презентацию.

Третий этап направлен на подведение итогов урока, закрепление знаний и стимулирование дальнейшего интереса к теме. Ученики представляют результаты групповой работы, обсуждают свои выводы и связывают произведения сюрреализма с историческими событиями. Учитель обобщает основные идеи урока, подчеркивая взаимосвязь искусства и истории, а также важность критического анализа и интерпретации художественных произведений.

В завершение учитель предлагает ученикам обсудить пройденную тему, задавая вопрос «Как сюрреализм отражает исторические события 20 века и какие элементы сюрреализма можно увидеть в современном

искусстве, например, в кино или рекламе?». Таким образом учитель стимулирует у учеников интерес к дальнейшему изучению этой темы.

Отсюда следует, что разработанное занятие, создает основу для более глубокого изучения сюрреализма и других художественных направлений.

Так же для проведения урока в 10 классе по теме «Страны запада в 1920-х годах» в рамках школьной программы, можно использовать фрагмент из учебника А.В. Шубина «Всеобщая История. Новейшая история» под редакцией В.Р. Мединского, в котором рассматривается развитие культуры и упоминается сюрреализм. Этот фрагмент может служить отправной точкой для сравнительного анализа сюрреализма с другими художественными движениями того времени, такими как дадаизм, экспрессионизм и конструктивизм.

Учащимся предлагается исследовать, как различные художественные направления отражали реакцию на исторические события 1920-х годов. Для более четкого и структурированного понимания этого процесса анализ можно представить в форме таблицы. Таблица позволит систематизировать информацию о каждом из направлений, выявить их основные идеи, цели, а также связь с историческим контекстом. Это позволит ученикам не только понять особенности каждого художественного направления, но и увидеть, как культура 1920-х годов отражала и реагировала на сложные исторические и социальные изменения того времени.

Вывод по третьей главе

Регламентация деятельности учителя истории и содержание образовательных стандартов, таких как Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и историко-культурный стандарт (ИКС), подчеркивают важность интеграции культурных и художественных аспектов в образовательный процесс.

ФГОС акцентирует внимание на формировании нравственных и эстетических ценностей у учащихся, что соответствует целям изучения сюрреализма, как направления, отражающего внутренний мир и эмоциональные переживания. Включение сюрреализма в учебный процесс способствует развитию осознанности и эстетического сознания, что соответствует требованиям ФГОС и ИКС.

Историко-культурный стандарт подчеркивает необходимость комплексного подхода к изучению истории, включая культурные и художественные движения. Сюрреализм, как ключевое направление искусства XX века, позволяет анализировать влияние исторических событий на художественное выражение и помогает формировать многогранное представление о сложных исторических процессах.

Практическое применение изучения сюрреализма в образовательном процессе, через внеурочные занятия и анализ произведений искусства, способствует более глубокому пониманию взаимосвязи между историей и искусством. Это помогает ученикам осознавать, как художественные направления отражают и интерпретируют исторические события, расширяя их культурное и историческое восприятие.

Таким образом, интеграция сюрреализма в школьную программу не только обогащает изучение истории, но и способствует развитию критического мышления и глубокого анализа у учащихся, соответствуя современным требованиям образовательных стандартов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кризис европейской культуры, вызванный разрушительными последствиями Первой мировой войны, стал не просто историческим этапом, но фундаментальной точкой перелома в культурном развитии Европы. Этот кризис проявился в радикальном переосмыслении традиционных ценностей, в ощущении глубокой утраты и разрушения, что нашло отражение в художественных исканиях сюрреализма. Сюрреализм, как художественное движение, не просто реагировал на эти изменения; он стал своего рода культурным и философским ответом на вызовы времени, стремясь преодолеть рациональные ограничения, которые, по мнению сюрреалистов, способствовали трагедиям и катастрофам XX века.

Исторический контекст, в котором развивался сюрреализм, не только обусловил формы и методы этого художественного движения, но и придал ему особую значимость как культурному феномену.

Сюрреализм стал выражением стремления к восстановлению целостности человеческого опыта в условиях, когда традиционные способы понимания мира оказались недостаточными. Эта творческая и духовная реакция на кризис европейской культуры позволила сюрреализму занять уникальное место в истории искусства, оставив неизгладимый след в последующих художественных и философских направлениях.

Целью работы было исследование влияния кризиса послевоенной европейской культуры на художественные искания сюрреализма и выявление способов, которыми эта художественная течение отразило и интерпретировало сложные социокультурные изменения, происходившие в Европе в послевоенный период.

Для достижения поставленных задач нами в первой главе была проанализирована историческая литература и рассмотрен процесс

зарождения сюрреализма на фоне исторических событий. Особое внимание уделялось исследованию тех аспектов кризиса, которые особенно сильно отразились на восприятии реальности и формировании новых художественных подходов. Во второй главе были изучены основные художественные методы, идеи и философия сюрреалистического движения. Результатом третьей методической главы стало расширение уровня знаний учащихся.

Таким образом, считаем, что поставленная цель выполнена. Прделанная работа представляет собой ценный источник информации, способствующий углубленному пониманию не только истории нашей страны, но и сложных культурных процессов, которые оказывали влияние на её развитие.

Полученные результаты могут быть использованы в учебных заведениях для подготовки учебных материалов, а также исследователями и всеми теми, кто интересуется как историей России, так и её культурным наследием в контексте мировой истории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законодательные нормативно-правовые акты:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от 30.12.2021 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022 г.). - (Электронный ресурс). - Режим доступа: URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii (Дата обращения: 02.06.2024).

2. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующий основные общеобразовательные программы. - Режим доступа: URL: <https://obrex.ru/dokumenty/normativnye-akty/870-kontseptsiyapredpodavaniya-istorii-rossii-istoriko-kul-turnyj-standart-utverzhden-kollegiejminprosveshcheniya> (Дата обращения: 17.07.2024).

3. ФГОС Основное общее образование Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) - Режим доступа: URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/> (Дата обращения: 04.06.2024).

Источники:

4. Андре Бретон, Жаклин Ламба, Ив Танги. Изысканный труп. 1938 год. URL: <https://arzamas.academy/mag/704-surrealism> (Дата обращения: 21.07.2024)

5. Андре Массон. Автоматический рисунок. 1925 год. URL: https://colognefactory.blogspot.com/2011_09_01_archive.html (Дата обращения: 20.07.2024)

6. Коллаж дада. Джон Хартфилд, 1916 г.; 2. «Дадамерика» - Георг Гросс, Берлин, 1919 г.; 3. Рауль Хаусманн. URL: <https://libraart.ru/art/art-1879> (Дата обращения: 17.07.2024)

7. Макс Эрнст. Молнии младше четырнадцати лет. Из альбома «Естественная история». 1926 год. URL: <https://arzamas.academy/mag/704-surrealism> (Дата обращения: 21.07.2024)
8. Обложка английского издания Версальского договора 1919, URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Версальский_договор (Дата обращения: 17.07.2024)
9. Обложка Манифеста сюрреалистов, Андре Бретон, 1924. URL: https://artinvestment.ru/news/auctnews/20080526_manifeste_breton.html (Дата обращения: 20.07.2024)
10. Рекламная кампания в сюрреалистической технике от французского дома Sonia Rykiel, 2013. URL: <https://www.fashiongonerogue.com/sam-rollinson-stars-in-sonia-rykiel-fall-2013-ads-by-mert-marcus/> (Дата обращения: 22.07.2024)
11. Рене Магритт «Сын Человеческий» 1964. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Сын_человеческий_\(картина\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Сын_человеческий_(картина)) (Дата обращения: 22.07.2024)
12. Роберт Раушенберг «Стертый рисунок Де Кунинга» 1953 г.-1953 г. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Erased_de_Kooning_Drawing (Дата обращения: 22.07.2024)
13. Сальвадор Дали «Постоянство памяти» 1931. URL: https://artchive.ru/salvadordali/works/316548~Postojanstvo_pamjati (Дата обращения: 22.07.2024)
14. Франсис Пикабия, Редчайшая картина на Земле, 1915 (картина в стиле дадаизм). URL: <https://www.guggenheim.org/artwork/3408> (Дата обращения: 20.07.2024)
15. Школа дизайна Баухаус в Германии. URL: <https://kulturakumertau.ru/g/foto-bauhauza-53-foto.html> (Дата обращения: 17.07.2024)

Литература:

16. Андреев, Л.Г. Сюрреализм / М. Лагунова. - М.: Высшая школа, 1972. - 205 с.
17. Андре Бретон. Манифест сюрреализма, 1924, - 15с.
18. Антонен Арто. Театр и его Двойник. / Пер. с франц.; Составл. и вступит, статья В. Максимова; Комментар. В. Макси-мова и А. Зубкова. - СПб.: «Симпозиум», 2000. - 440с.
19. Антология французского сюрреализма. / Составление, перевод с французского, комментарии С.А.Исаева, Е.Д.Гальцовой - М.: «ГИТИС», 1994. - 392с.
20. Бартошевич А. В., Западное искусство: 20 век, - М.:1991 г. - 490с.
21. Бердяев Н.А., Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. – 479с.
22. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / ред. А. М. Прохоров (гл. ред.) - М.: «Советская энциклопедия», 1969 - 1978. - Т. 25: Сюрреализм. – 1976. - 600с.
23. Бретон А. «Надя». Пер.: Ричард Г. 1999. - 160с.
24. Бретон А., Супо Ф., Магнитные поля, Издательство: «ГИТИС», 1994 – 160с.
25. Бунюэль Л. Мой последний вздох. Перевод Израэль Э., 1987 - 285 с.
26. Бухло Б. Неоавангард и культурная индустрия. Статьи о европейском и американском искусстве 1955-1975 / Изд.: V-A-C press, 2016 – 720с
27. Ванейгем Р., Бесцеремонная история сюрреализма / Пер. Мария Лепилова, 2013 - 150с.

28. Вирмо А., Вирмо О. Мэтры сюрреализма. / Т. Б. Евдокимова, Ф. А. Перовская, Г. В. Копелева, перевод - СПб: Гуманитарное агентство, 1996. - 278с.
29. Гаэтан Пикон. Сюрреализм. Букинистическое издание. / Пер. с франц. Жак Петивер. 1995. - 220с.
30. Дали Ана Мария, Дали Сальвадор, Лорка Федерико Гарсиа «Сальвадор Дали глазами сестры. Письма Федерико Гарсиа Лорке. Стихи. Святой Себастьян. Ода Сальвадору Дали. Письма Сальвадору и Ане Марии Дали», Издательство: Эксмо. 2003. -320с.
31. Декс П. Повседневная жизнь сюрреалистов 1917-1932 / Пер. Колодочкина Е. - М.: Прогресс, Молодая гвардия. 2010. – 320с.
32. Дэвис У.: История Франции. С древнейших времен до Версальского договора. / Пер. Петровская И. А. / Ред. Глебовская Л. И. Издательство: Центрполиграф, 2018. - 669с.
33. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. - М.: Прогресс, 1965. - 234с.
34. Журнал «Сюрреалистическая революция». Вып. 2, 1925. / Вып. 9, 10. - 1927.
35. Загладин Н. В. Всеобщая история. 11 класс. Учебник. Базовый и углубленный уровни, 2022 - 416с
36. Зайончковский А.М. Первая мировая война. - 2-е изд. - СПб.: Полигон, 2002. - 878с.
37. Искусство: Приложение к газете «Первое сентября» №27 (147), июль 1999. - 4с.
38. История зарубежного театра: в 4-х частях. Часть 3. Театр Западной Европы и США (1917-1945) Учебное пособие /Ред. Бояджиева Г.Н. - М., Просвещение, 1986. - 255с.
39. Ключников Ю. В. Версальский мирный договор / М.: Изд. Литиздата. 1925. - 198с.

40. Культурология. XX век.: в 2-х томах. Энциклопедия. Т.2 / гл. ред. С.Я. Левит - СПб.: Университетская книга, 1998. – 447с.
41. Макарова Т.Л. Применение образов и символики сюрреализма в рекламных кампаниях, выставках, презентациях // Event-маркетинг., 2012. - С. 154
42. Мальков В.Л. и др. Первая мировая война: пролог XX века / М.: Наука, 1998. - 697 с.
43. Мировые войны XX века: Первая мировая война. Исторический очерк. Кн.1. / отв. ред. Г. Д. Шкундин. - М., 2002. - 686 с.
44. Первая мировая война. Энциклопедический словарь. М.: Издательство «Весь Мир», 2014. - 481 с.
45. «Письма Дали» перевод осуществлён по журнальной публикации - «Поэзия», Мадрид, 1987, №27-28.
46. Пиотровский М. «Макс Эрнст. Парижские годы» Изд.: Гос. Эрмитаж, 2017 - 180с.
47. Преснякова М. Сборник манифестов Дада «Век Манифестов», 2020. - 62с.
48. Революционное движение в русской армии в 1917. Сборник документов / Ред Л. С. Гапоненко / М.: Наука, 1968. - 626с.
49. Сальвадор Дали. Дневник одного гения. / Перевод с фр. Захаровой Н.О. - М., Искусство, 1991. - 271 с.
50. Стерьепулу Э. Введение в сюрреализм. / Перевод с гр. Левон Акопян. 2008. - 144с.
51. Сюрреализм (Иллюстрированная энциклопедия). Сост. Мосин И.Г. - СПб.: ООО Кристалл, 2005. - 450 с.
52. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. М.: Сварог, 1998 г. - 640с.
53. Фергюсон А. Когда деньги умирают. Кошмар гиперинфляции. Пер. Борич С. Э. / Издательство: Попурри, 2012 г. - 320

54. Ханс Рихтер. Дада - искусство и антиискусство. Издательство: Гилея. 2014 - 360с.
55. Хиллман Д. Архетипическая психология. Пер.: Зеленский В. Издательство: Когито-Центр, 2006. - 351с.
56. Хрестоматия по культурологии / Под редакцией А. А. Радугина - М.: Издательство «Центр», 1998. – 594с.
57. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. Бычкова В.В. - М.: Гардарики, 2004. - 552с.
58. Хюльзенбек Р. Дадаистский манифест. 1918 - 7с.
59. Чернин О. В дни мировой войны. Воспоминания бывшего австрийского министра иностранных дел. 1923. - 427с.
60. Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. - 343 с.
61. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. / Пер. с франц. Дубина С, 2002. - 416 с.
62. Швингльхурст Э. Сюрреалисты. М.: «Лабиринт-К», 1998. - 80 с.
63. Энциклопедия для детей. [Том 7]. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XIX веков. - 3-е изд., перераб. / ред. коллегия: М. Аксенова, Н. Майсуриян, Н. Масалин и др. - М.: Мир энциклопедий Аванта, Астрель, 2010. - 608 с.
64. Якимович А. Сюрреализм // Культурология. 2008. № 1 (44). С. 76-87.
65. Якимович А. Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли XX века. М.:Галарт, 2009. - 288 с.

Приложение 1
Конспект фрагмента занятия
«Кризис европейской послевоенной культуры в художественных
исканиях сюрреализма: исторический контекст»

Тема занятия: кризис европейской послевоенной культуры в художественных исканиях сюрреализма: исторический контекст.

Цель занятия: расширить знания учеников о сюрреализме как значительном художественном направлении начала XX века, рассмотреть влияние исторических событий на развитие сюрреализма и его отражение в произведениях.

Задачи занятия:

Предметные:

1. Изучение исторического контекста: ознакомить учащихся с основными историческими событиями и процессами, повлиявшими на развитие сюрреализма в послевоенной Европе.

2. Анализ произведений: обучить учащихся анализу ключевых произведений сюрреалистического искусства, созданных в ответ на кризисные явления в европейской культуре.

3. Понимание взаимосвязи искусства и истории: развить у учащихся понимание того, как социальные, политические и культурные кризисы влияют на творческие поиски и выражения художников.

Личностные:

1. Развитие критического мышления: способствовать формированию критического отношения к изучаемым явлениям и их интерпретации через призму искусства.

2. Формирование эстетического вкуса: воспитать у учащихся чувство эстетического восприятия искусства и понимания его роли в осмыслении и отражении исторических реалий.

3. Формирование интереса и уважения к истории: формировать у учащихся устойчивый интерес и уважение к истории через изучение её отражения в искусстве.

Метапредметные:

1. Организация и саморегуляция учебной деятельности: развивать способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность.

2. Владение устной и письменной речью: обучить учащихся владению устной и письменной речью для эффективного выражения своих мыслей.

3. Решение творческих задач: развивать способность решать творческие задачи и представлять результаты своей деятельности в форме сообщений и устных рассказов.

Формы организации познавательной деятельности:
фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.

Основные понятия занятия: «Сюрреализм», «Автоматизм», «Манифест сюрреализма», «Кризис послевоенного времени», «Подсознательное».

Ход занятия

Этапы урока. Методы, приёмы и формы работы	Содержание занятия		Предполагаемые результаты
	Деятельность учителя	Деятельность учащихся	
<p>Первый этап: Вводно-мотивационный</p>	<p>– Добрый день, ребята! Прежде чем мы начнем, у меня к вам задание! Я попрошу вас взять лист бумаги и ручку. Пожалуйста, начинайте писать всё, что придёт вам в голову. Пишите быстро, не задумываясь, не заботясь о том, чтобы это имело смысл. Пусть это будут случайные слова, фразы, обрывки мыслей. Начали!</p> <p>– Теперь взгляните на то, что у вас получилось. Возможно, вы видите набор странных слов и фраз, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными. Но, что, если я скажу вам, что вы только что погрузились в один из самых загадочных и революционных художественных стилей XX века?</p> <p>– А теперь посмотрите на свои записи. Эти случайные мысли и</p>	<p>Ученики приветствуют учителя и начинают выполнять небольшое задание.</p> <p>Ученики заканчивают писать и с интересом смотрят на свои записи, готовясь к дальнейшему обсуждению.</p> <p>У учеников появляется</p>	<p>Происходит вовлечение в процесс занятия, за счет нестандартного начала урока.</p>

	<p>образы — не просто хаос. Что вы только что сделали — это первый шаг к созданию сюрреалистического искусства. В них скрыто ваше подсознание, которое сюрреалисты считали источником истинного творчества. В ходе нашего урока мы узнаем, как художники использовали такие техники, чтобы отразить реальность своего времени.</p>	<p>заинтересованность в теме занятия.</p>	
<p>Переход к основному этапу занятия</p>	<p>– Сюрреализм — это одно из самых загадочных и вдохновляющих направлений в искусстве, который возник в двадцатых годах XX века. Как вы думаете, что может означать термин «сюрреализм»?</p> <p>– Правильно! Сюрреализм означает нечто, что выходит за пределы нашей обычной реальности. Сам термин в переводе с французского обозначает «сверхреальность».</p>	<p>Ученики предлагают свои версии.</p> <p>Ученики настроены на изучение новой темы.</p>	<p>Постепенный переход к более серьезным темам, даёт настроиться на дальнейшее изучение основных вопросов занятия.</p>

<p>Второй этап: Основной: теоретическая часть (20 минут)</p>	<p>– Итак, как говорилось ранее, сюрреализм возник в 1920-х годах. Но давайте подумаем, что могло подтолкнуть художников к созданию такого необычного стиля. Какое важное событие произошло незадолго до этого?</p> <p>– Правильно! Начало XX века, это время войн, революций, огромных социальных и политических изменений. Первая мировая война, которая длилась с 1914 по 1918 год оставила после себя глубокий экономический и социальный кризис в Европе. Давайте теперь подумаем: почему именно в этот момент, в начале 1920-х годов, после такой ужасной войны, появилось желание заглянуть вглубь нашего сознания, а не просто описывать то, что происходит вокруг нас? Что могло бы подтолкнуть людей к такому подходу?</p> <p>– Верные мысли! Война оставила людей с чувством, что реальность больше не так надёжна,</p>	<p>Ученики предлагают свои ответы.</p> <p>Ученики делают заметки в тетрадах, отмечая ключевые моменты. Также они размышляют, обсуждают связь между травматическим опытом войны и сюрреализмом.</p> <p>Ученики отвечают на вопрос и продолжают</p>	
---	--	---	--

	<p>как казалось раньше. Поэтому художники начали искать ответы в глубинах подсознания, во снах и фантазиях. Для своих необычных образов, они использовали необычные техники. Одну из таких техник мы с вами попробовали сделать в начале урока. Эта техника называется автоматическое письмо. Вы поняли, в чём смысл этой техники? Основоположником сюрреализма стал Андре Бретон, написав манифест сюрреализма.</p> <p>– Теперь давайте рассмотрим несколько ключевых произведений сюрреалистов, чтобы лучше понять, как и какие техники они применяли. Я покажу вам работы таких художников, как Сальвадор Дали, Рене Магритт и Макс Эрнст. Какие элементы сюрреализма вы заметили в этих произведениях? Чем они могут быть интересны для понимания послевоенного кризиса?</p>	<p>слушать рассказ учителя, записывая основные мысли.</p> <p>Ученики смотрят предложенные им для ознакомления работы художников, анализируя их и узнавая новые техники сюрреалистов, и размышляя над вопросом учителя.</p>	
--	--	--	--

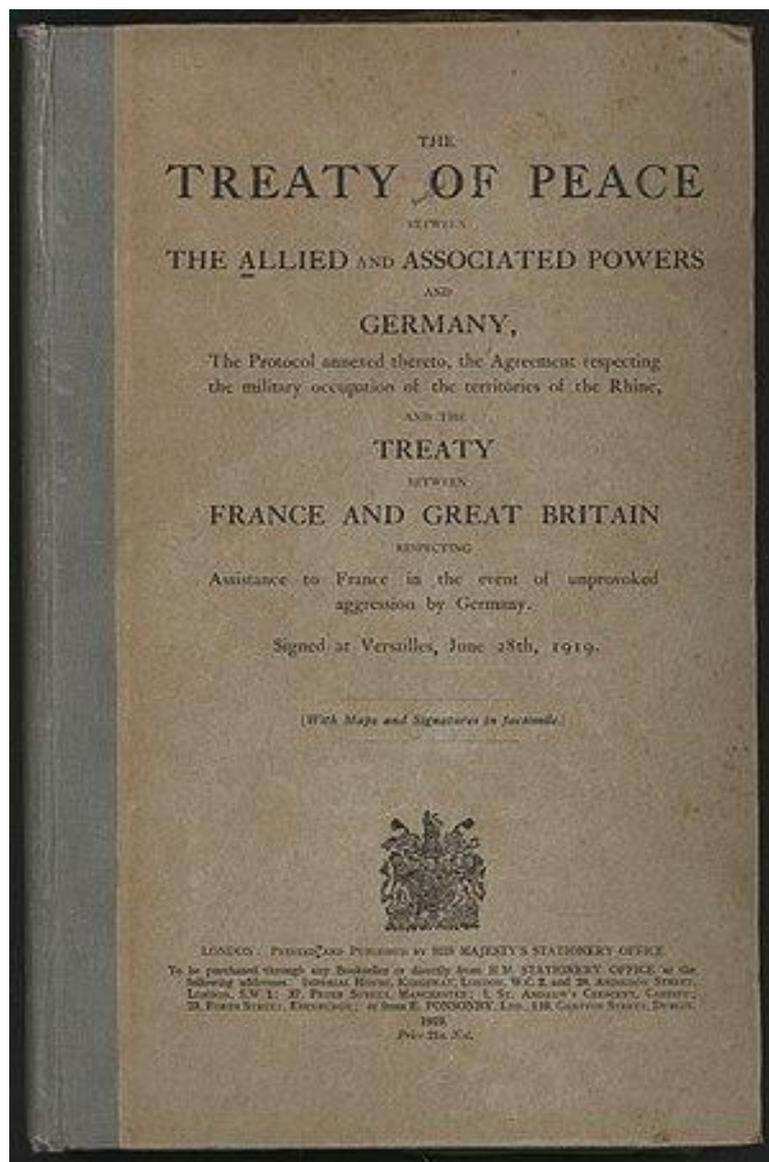
<p>Основной: практическая часть</p>	<p>– Теперь, когда мы изучили с вами техники сюрреалистов, предлагаю разделить на небольшие группы по 3-4 человека. У вас есть журналы, газеты, цветные бумаги, ножницы, клей и маркеры. Каждая группа выбирает историческое событие или социальное явление послевоенного времени (например, экономический кризис, разрушения городов, социальные изменения). Используйте элементы сюрреализма, чтобы передать эмоции и идеи, связанные с выбранным событием.</p> <p>– Отлично, теперь давайте посмотрим и обсудим ваши работы!</p>	<p>Ученики разделяются на группы и обсуждают, какое историческое событие они будут изображать. Ученики начинают активно работать.</p> <p>Группы представляют свои коллажи, рассказывают о выборе элементов и объясняют, как они использовали сюрреалистические техники для исторических событий. Задают вопросы другим группам и обсуждают, какие подходы оказались наиболее эффективными.</p>	<p>Более подробное изучение.</p>
---	---	--	----------------------------------

<p>Третий этап: Заключительный</p>	<p>– Мы подошли к заключительному этапу нашего урока! Давайте подведем итоги и проверим, как хорошо вы усвоили материал о сюрреализме и его связи с историческим контекстом, решив небольшой устный тест!</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что обозначает термин Сюрреализм? 2. В каких годах появилось это течение? 3. Какие исторические события повлияли на его возникновение? 4. Какие техники применяет сюрреализм? 5. Назовите основных представителей этого течения? 	<p>Ученики устно отвечают на вопросы, делают выводы и закрепляют пройденный материал.</p>	<p>Закрепление знаний.</p>
<p>Завершение занятия</p>	<p>– Предлагаю вам обдумать дома вопрос: «Как сюрреализм отражает исторические события 20 века и какие элементы сюрреализма можно увидеть в современном искусстве, например, в кино или рекламе?». Также предлагаю вам</p>	<p>Ученики записывают домашнее задание, прощаются с учителем и уходят домой.</p>	<p>У учеников появляется интерес к дальнейшему изучению этой темы.</p>

	<p>иллюстрации из современного времени, где используются техники сюрреализма. Всем хорошего дня!</p>		
--	--	--	--

Приложение 2⁴⁸

Обложка английского издания Версальского договора 1919

⁴⁸ https://ru.wikipedia.org/wiki/Версальский_договор (Дата обращения: 17.07.2024)

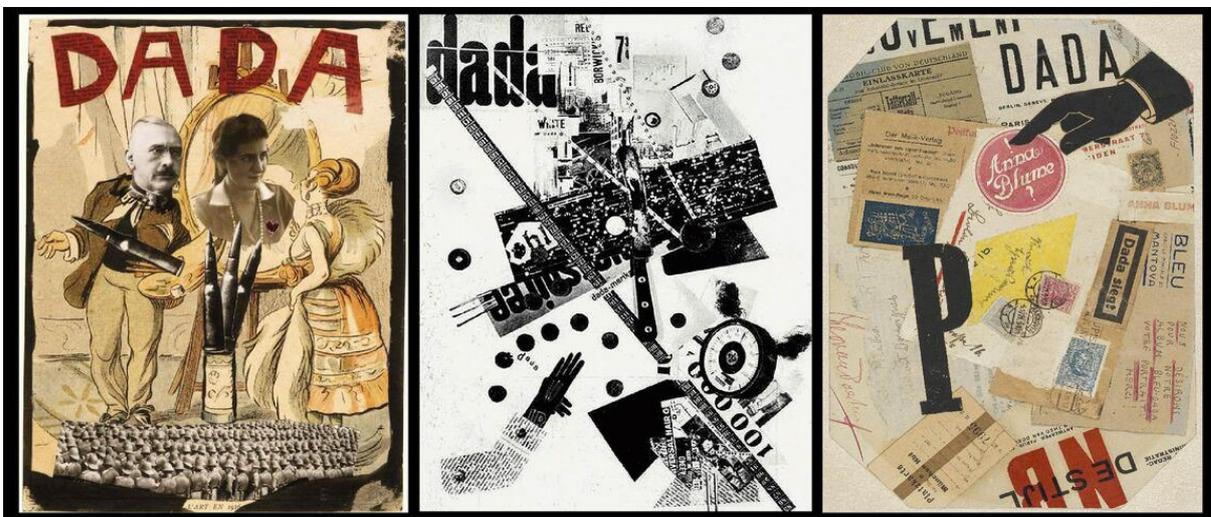
Приложение 3⁴⁹
Школа дизайна Баухаус в Германии

⁴⁹ <https://kulturakumertau.ru/g/foto-bauhauza-53-foto.html> (Дата обращения: 17.07.2024)

Приложение 4⁵⁰

Джон Хартфилд, 1916 г.; 2. «Дадамерика» - Георг Гросс, Берлин, 1919 г.; 3. Рауль Хаусманн. Коллаж дада. 1920-е - 1921-е гг.

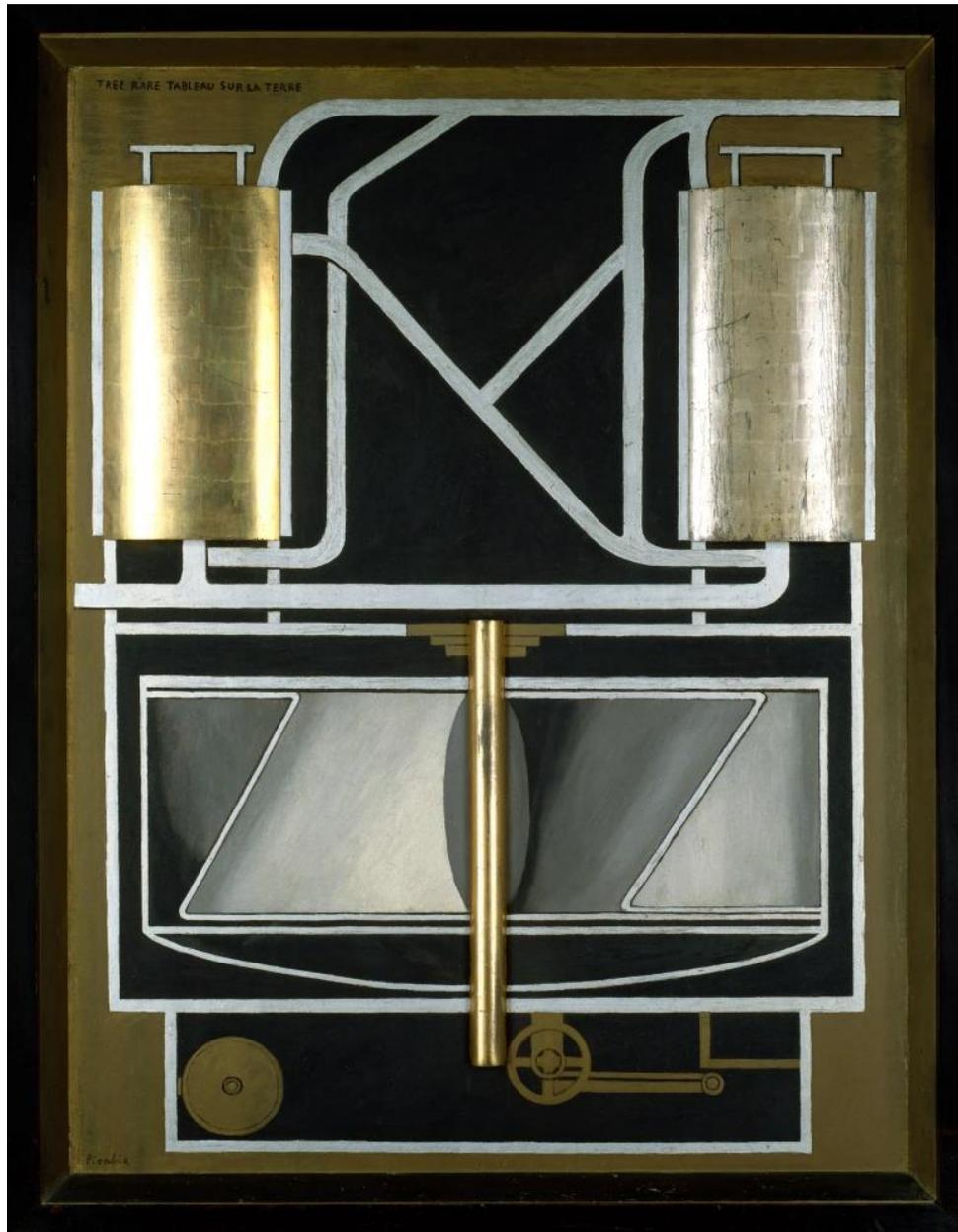

⁵⁰ <https://libraart.ru/art/art-1879> (Дата обращения: 17.07.2024)

Приложение 5⁵¹

Франсис Пикабиа, Редчайшая картина на Земле, 1915

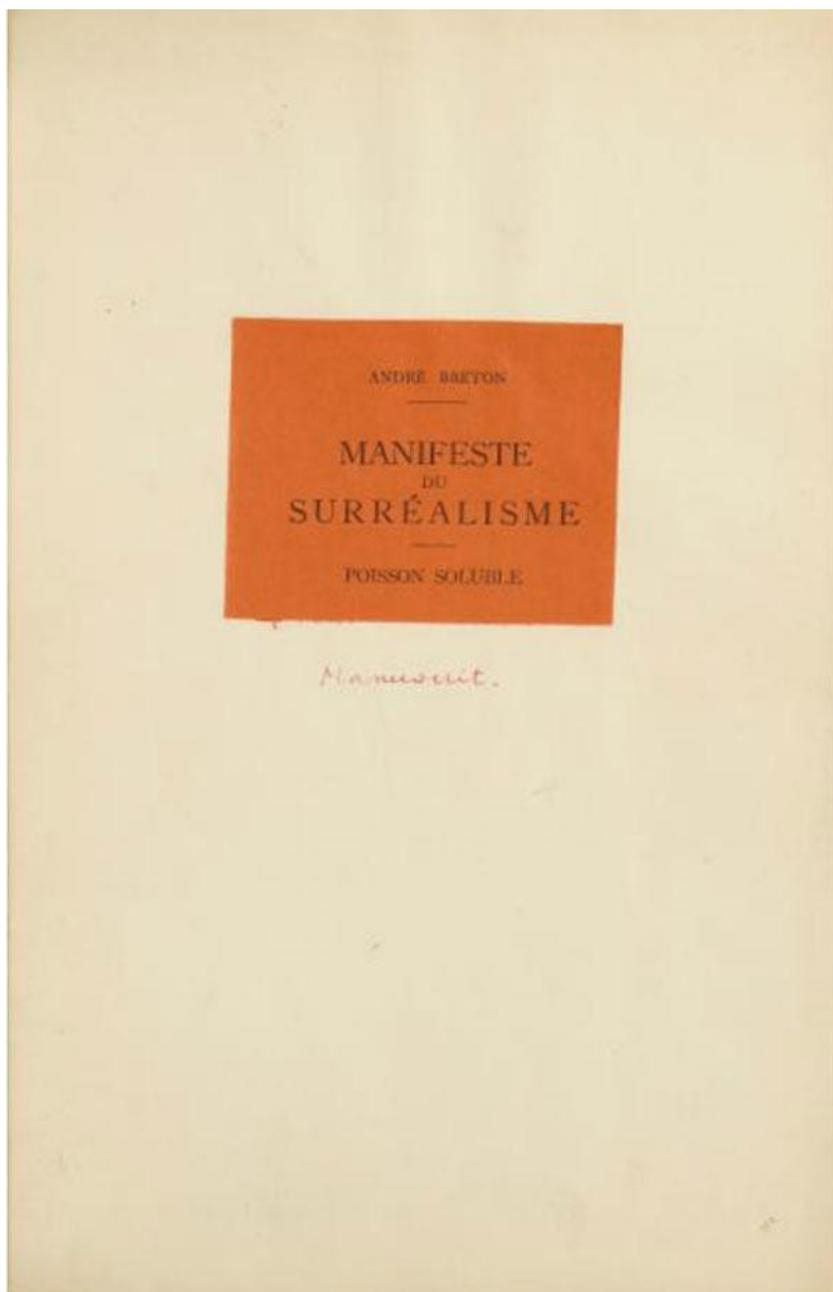
(картина в стиле дадаизм)

⁵¹ <https://www.guggenheim.org/artwork/3408> (Дата обращения: 20.07.2024)

Приложение 6⁵²

Андре Бретон, Манифест сюрреалистов. 1924

⁵² https://artinvestment.ru/news/auctnews/20080526_manifeste_breton.html
(Дата обращения: 20.07.2024)

Приложение 7⁵³

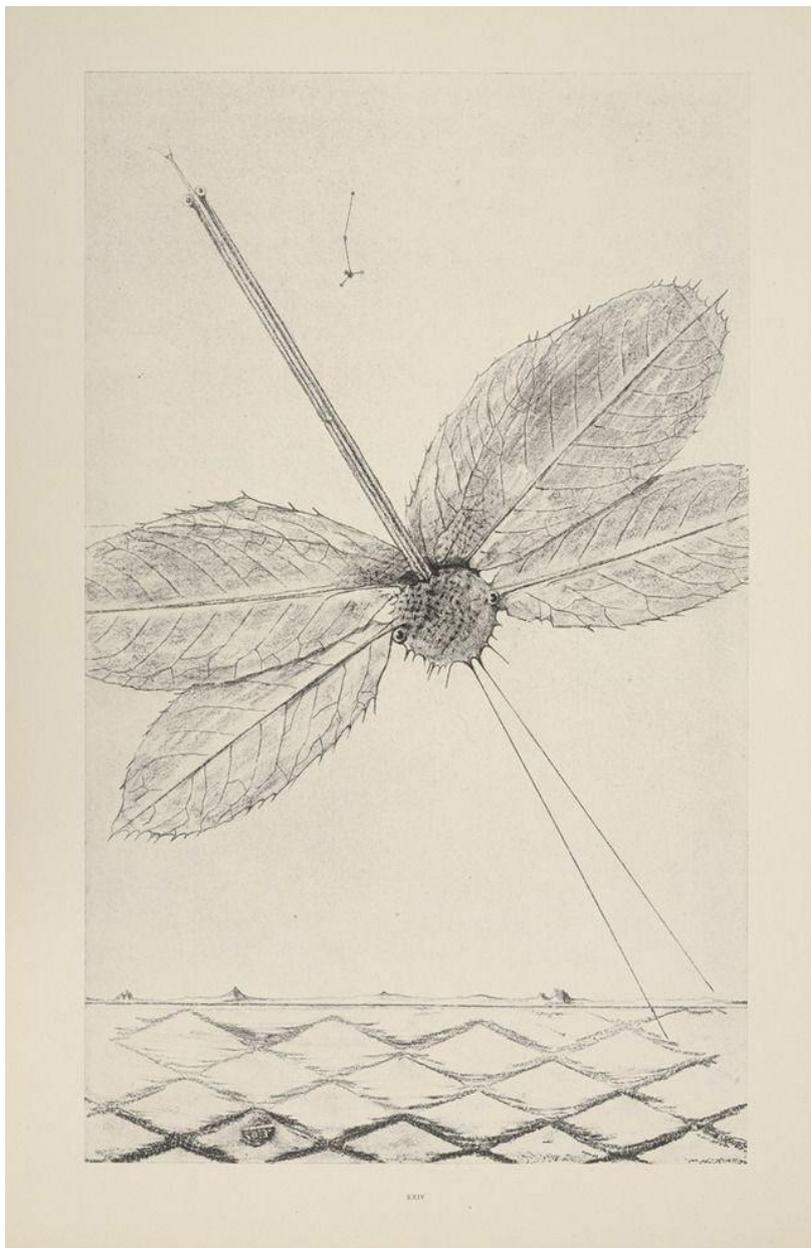
Андре Массон. Автоматический рисунок. 1925 год

⁵³ https://colognefactory.blogspot.com/2011_09_01_archive.html (Дата обращения: 20.07.2024)

Приложение 8⁵⁴

Макс Эрнст. Молнии младше четырнадцати лет. Из альбома
«Естественная история». 1926 год

⁵⁴ <https://arzamas.academy/mag/704-surrealism> (Дата обращения: 21.07.2024)

Приложение 9⁵⁵

Андре Бретон, Жаклин Ламба, Ив Танги. Изысканный труп. 1938 год

⁵⁵ <https://arzamas.academy/mag/704-surrealism> (Дата обращения: 21.07.2024)

Приложение 10⁵⁶

Рене Магритт, «Сын Человеческий» 1964

⁵⁶ [https://ru.wikipedia.org/wiki/Сын_человеческий_\(картина\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Сын_человеческий_(картина)) (Дата обращения: 22.07.2024)

Приложение 11⁵⁷

Роберт Раушенберг «Стертый рисунок Де Кунинга» 1953 г.-1953 г.

⁵⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Erased_de_Kooning_Drawing (Дата обращения: 22.07.2024)

Приложение 12⁵⁸

Сальвадор Дали «Постоянство памяти» 1931

⁵⁸ https://artchive.ru/salvadordali/works/316548~Postojanstvo_pamjati (Дата обращения: 22.07.2024)

Приложение 13⁵⁹

Рекламная кампания в сюрреалистической технике от французского дома Sonia Rykiel, 2013

⁵⁹ <https://www.fashiongonerogue.com/sam-rollinson-stars-in-sonia-rykiel-fall-2013-ads-by-mert-marcus/> (Дата обращения: 22.07.2024)