

SURREALISMO

Origen, características y objetivos del Surrealismo

IES JORGE JUAN 2017/8. Lorena Bey, María Vázquez, Nerea Borjas, María Paredes

ÍNDICE

- Definición
- Precedentes
- Características
- Principales artistas surrealistas
- Objetivo

¿QUÉ ES EL SURREALISMO?

El **Surrealismo** fue un movimiento artístico (ramificación del **Dadaísmo**) que tuvo sus orígenes en Francia, en la segunda década del siglo XX.

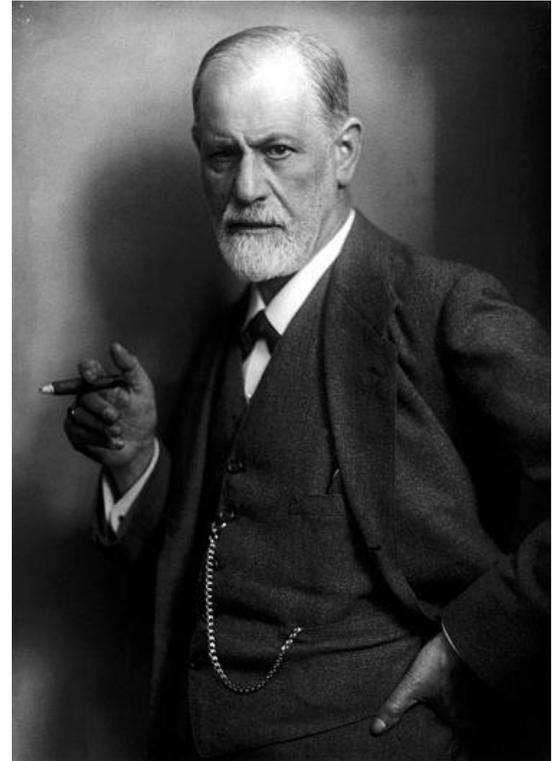
El término surrealismo fue acuñado por Guillaume Apollinaire con motivo del estreno de su obra de teatro *Las tetas de Tiresias*. Procede del francés *Surréalisme* (sur: sobre o por encima + réalisme: realismo)

«Cuando el hombre quiso imitar el andar, creó la rueda, que no se parece en nada a una pierna. Así hizo surrealismo sin saberlo»

Socialmente, el surrealismo nace de:

- **Teorías de Sigmund Freud** sobre el subconsciente y el psicoanálisis y su relación con la personalidad humana. Los surrealistas expresaban su arte tomando imágenes de sus sueños, asociando elementos muy dispares y dejando fluir libremente el pensamiento.
- La **crisis de conciencia** que provocó la guerra. Los individuos comenzaron a cuestionarse la realidad.

PRECEDENTES DEL SURREALISMO

En el año 1924 Breton escribe el primer *Manifiesto Surrealista*, que sienta las bases de este movimiento poético, en el que pintura y escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía.

Los pintores se encontraron con precedentes en Goya y en el Bosco, aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de Chirico, creador de la pintura metafísica.

Chirico, principal precedente del surrealismo, refleja la desolación e inquietud provocada por la guerra.

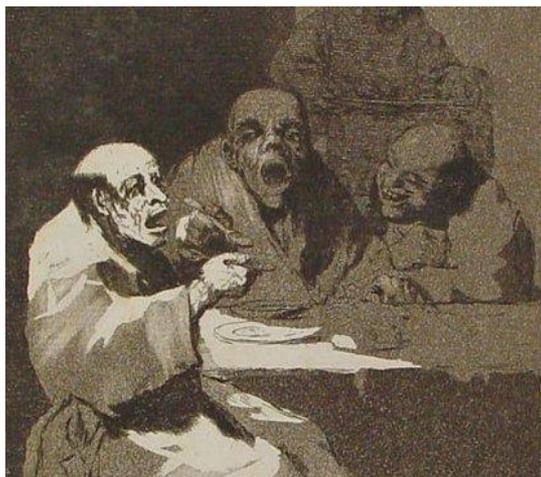
GOYA

EL BOSCO

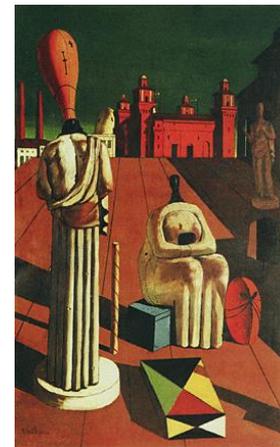
CHIRICO

LOS CAPRICHOS

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS

LAS MUSAS
INQUIETANTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SURREALISMO

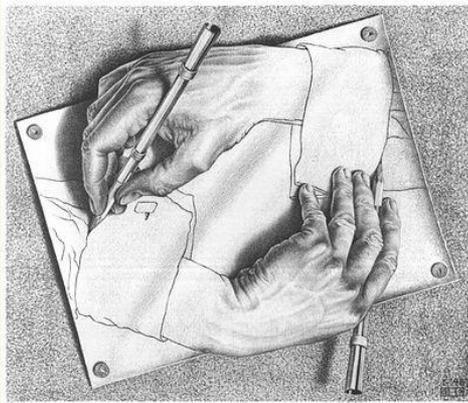
- Se admite todo lo que rebasa la lógica y el inconsciente.
- Se considera que la verdad está detrás del mundo real.
- Se piensa que a través la fantasía se podía acceder a aquello que permanecía oculto.
- El automatismo, el psicoanálisis y la brujería adquieren un papel fundamental.
- Al tiempo, se reniega de la moral y de los protocolos sociales imperantes por considerarse que coartan la libertad que lleva a esa verdad oculta.

No es un movimiento con unidad de **estilo**, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio.

TEMAS COMUNES EN LA PINTURA SURREALISTA

Aislamiento de fragmentos anatómicos

Escritura automática

Elementos incongruentes

Metamorfosis

Máquinas
fantásticas

Realidades
oníricas (sueños)

Animación de
lo inanimado

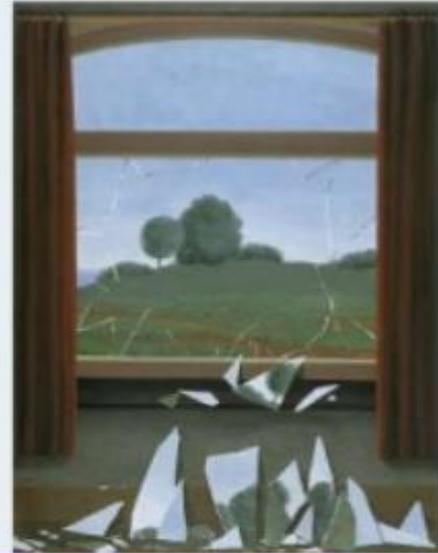
El sexo es
tratado sin
pudor

PRINCIPALES ARTISTAS
SURREALISTAS

TENDENCIA OBJETIVA O FIGURATIVISTA

Artistas figurativos, de apariencia incluso academicista, que mantienen la perspectiva tradicional, en espacios extraños y en los que suelen incorporar engaños para la mente, asociaciones libres y extrañas de objetos, en ocasiones fragmentados, distorsionados o metamorfoseados imágenes sorprendentes, impactantes...

Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst (temporalmente), Paul Delvaux...

Salvador Dalí

Siendo Dalí un gran representante del surrealismo, fue conocido por su arte salvaje y audaz y su personalidad pública. Gracias a estas dos facetas, logró sobreponerse al resto de los surrealistas, debido a que fue pionero en el movimiento.

“La diferencia entre yo y los surrealistas es que yo soy el surrealismo.”

Manifestó una notable tendencia al **narcisismo**, cuyo objeto era atraer la atención pública. Incluso aplicó el concepto de surrealismo a todo lo que creó -creación artística de la pintura, escultura, diseño, dibujo, moda, etc.-, pues sus extravagantes ideas y su estilo poco convencional le han permitido no solo dejar huella en este movimiento, sino también llegar a todas las partes del mundo. Por ello decimos que Dalí es reconocido como un **icono del ámbito artístico**.

Salvador Dalí

La persistencia de la memoria

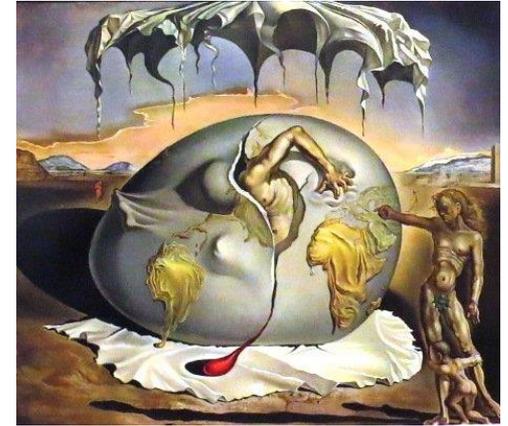
Los relojes fundidos representan la **omnipresencia del tiempo** y su **dominio de la humanidad**. Representa una imagen metafísica del tiempo devorándose a sí mismo y a todo lo demás.

Los Elefantes

Estos elefantes son símbolo del **futuro** y de **fuerza**. Los obeliscos que cargan representan el **poder** y la **dominación**, y con sus largas piernas demuestran la ingravidez del peso cargado.

Niño geopolítico mirando el nacimiento del hombre nuevo

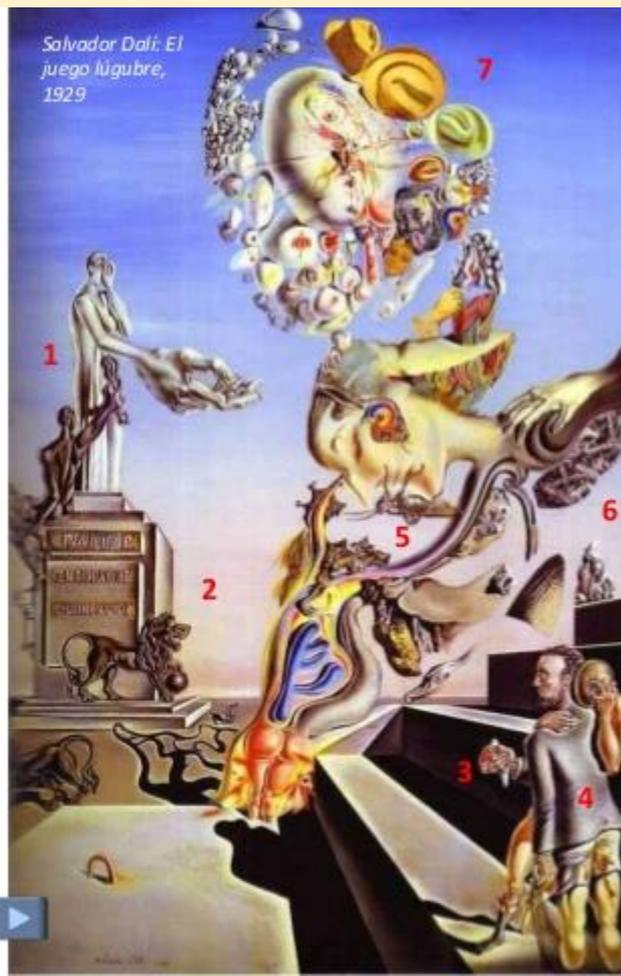

Dalí vincula los huevos a las **imágenes prenatales** y el **universo intrauterino**. Es un símbolo de amor y esperanza al mismo tiempo.

Salvador Dalí

El juego lúgubre (1929) refleja el **mundo de las obsesiones, deseos, represiones y fobias** de Dalí:

1. La masturbación se refleja en la enorme mano y el hombre que masturba una andrógina estatua con un miembro flácido (ambigüedad sexual, impotencia...).
2. Debajo un león, símbolo aterrador del deseo sexual.
3. La desaprobación por los familiares conduce a la castración: un hombre sujeta un pañuelo manchado de sangre con que contiene un objeto (el temor al padre).
4. El miedo a la castración, a la relación sexual, al conocimiento de la masturbación por la familia, se representa como un hombre con los calzoncillos *manchados con sus propias heces*.
5. El miedo a la relación sexual con la mujer, representada por una espiral de formas que remata una cabeza andrógina con un rostro que recuerda a Dalí, con un saltamontes en su boca → angustia.
6. La escalera, símbolo freudiano del temor a la relación sexual...
7. Imágenes eróticas en el torbellino superior, con una especie conejo, en el que incluye una vagina...

René Magritte

El movimiento surrealista predominó a lo largo de la carrera de Magritte, en cuya técnica fue **meticuloso** y **diestro**. Esto se puede observar en la gran yuxtaposición, llamado **realismo mágico** -del que este autor es el principal exponente-, de objetos corrientes en contextos poco usuales, proporcionándoles un significado nuevo a las cosas familiares.

Golconda

Descontextualizando los edificios, el cielo y los hombres, hace atribución a lo maravilloso que sería caminar por el cielo, además de ridiculizar al ser humano haciéndole perder su identidad. Es decir, es **una lluvia de hombres sin identidad**.

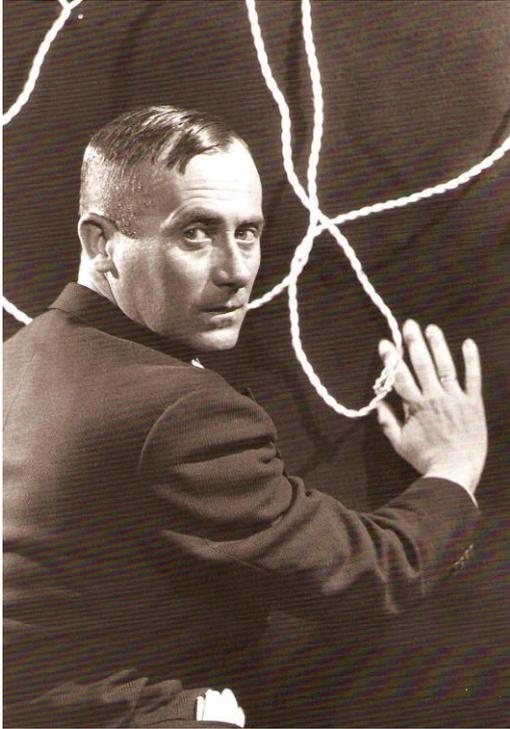
TENDENCIA ANTIOBJETIVA POÉTICA O ABSTRACTA

Desarrollan universos figurativos propios, muchas veces basados en la pintura automática y en la asociación de formas y colores de modo espontáneo, imágenes que surgen de manera rápida, espontánea, fluida, sin hacer caso para nada de la coherencia y el sentido.

*Joan Miró, Andre Masson, Max Ernst
(temporalmente)*

Joan Miró

El surrealismo de Miró surge de las ideas que se encuentran debajo de la superficie, de la apariencia y de la realidad. Con ello comparte la idea de que un cuadro **no tiene que dar una representación inmediata de la realidad.**

Miró alcanzó el éxito gracias a su capacidad de seducir al público con la **percepción espontánea** de su lenguaje de formas onduladas y atractivo cromático. Organizaba sus obras sobre fondos planos y empleaba una gama corta de colores vivos. En ellas se disponen siluetas amorfas reducidas a puntos, líneas y expresiones de color.

Por esto, es uno de los máximos representantes del surrealismo que supo transmitir al espectador **la magnitud de su magia.**

“Una forma nunca es algo abstracto, es siempre un hombre, un pájaro o algo más. Forma es nunca considerar la forma.”

Joan Miró

Llama en el espacio y mujer desnuda

Sometimiento del cuerpo a unas alteraciones anatómicas que obligan a modificar las líneas que configuran el espacio. La intención está **totalmente alejada del sentimiento dramático.**

El carnaval del arlequín

Ejemplo del **lenguaje propio de Miró**. El artista asegura que en ella intentó plasmar "las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba."

Pájaro lunar

El mundo de las aves para Miró revelaba la **conexión** entre los mundos **terrestre y celeste.**

Mujéres y pájaros a la luz de la luna (1949) es un ejemplo de este lenguaje de formas simples y colores planos y brillantes típico del Miró de esta época, lleno de significados simbólicos.

En este caso, las mujeres y las aves del título son fácilmente identificables bajo la luna y las estrellas, que destacan sobre un fondo plano irregular.

Aparecen los personajes típicos del imaginario mironiano: mujeres, pájaros, astros...

Esta imagen sugiere una relación armoniosa y elemental entre el hombre y la naturaleza, que el artista sentía amenazada por la civilización moderna.

Joan Miró

Max Ernst

Antiguo dadaísta, experimentó numerosas técnicas y procedimientos, tratando de lograr una pintura automática, creando técnicas como el **frottage** y el **grattage** y la oscilación (dejar gotear la pintura sobre el lienzo con latas agujereadas, antecedente el dripping de Pollock), y empleando otras como la **decalcomanía**, el **collage**.

Cualquier método y técnica le resultaban útiles para explorar los mundos del inconsciente.

Extrae su material del subconsciente: la asociación libre de objetos y sus recuerdos de la infancia.

Edipo Rey

El elefante de las Célebes

Traslada a la pintura los principios del collage asociando y yuxtaponiendo elementos que crean algo nuevo

INFLUENCIA EN EL CINE: “UN PERRO ANDALUZ”

Este cortometraje lo realizó Luis Buñuel en colaboración con Dalí.

Según refiere Buñuel, *Un perro andaluz* nació de la confluencia de dos sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos y Buñuel soñó con una hoja de navaja que cortaba la luna en dos.

Un perro andaluz está considerada la película más significativa del cine surrealista.

OBJETIVOS DEL SURREALISMO

- ★ El movimiento surrealista tiene como objetivo revelar los secretos de las profundidades del mundo irracional.
- ★ Además busca activar el papel del subconsciente en la actividad creativa del ser humano.
- ★ También pretende transformar el arte y la sociedad.

