

ARTE DE VANGUARDIA 100 AÑOS DESPUÉS

SURREALISMO

DEFINICIÓN

Definido por André Bretón como "puro automatismo psíquico" el surrealismo es un movimiento artístico que intenta expresar verbalmente a través de la escritura y de otros medios creativos el proceso del pensamiento, liberándolo del control que ejerce la razón, el decoro y los tabúes burgueses.

El surrealismo nació en el periodo de entreguerras, tomando el relevo del dadaísmo y apoyándose sobre las teorías de Marx (como teórico de la libertad social) y Freud (como teórico de la libertad individual). Su primer manifiesto fue publicado en 1924 por André Breton.

Para conseguir un estado de la mente inconsciente que permitiera transcribir en imágenes los sentimientos reprimidos de la existencia humana los surrealistas recurrieron a la alucinación y el sueño, en ocasiones, a través de estados de intoxicación.

El arte se declaró como el medio más adecuado para transcribir los contenidos profundos de la mente, ya que, según los artistas surrealistas, el inconsciente se expresaba mediante imágenes.

El movimiento estuvo asociado a las ideas políticas del Partido Comunista Francés.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. El surrealismo abrió la puerta al inconsciente a la creación artística.
2. Liberación de los controles e inhibiciones de la consciencia. No hay sometimiento a ninguna moral, no hay represión de ningún deseo o instinto profundo.
3. Automatismo: reproducción "automática" de la inspiración dictada por el subconsciente.
4. Para los surrealistas, el arte no es representación sino comunicación vital, biopsíquica, del individuo a través de símbolos.
5. Los artistas surrealistas experimentaron con diferentes técnicas.
6. Representación de objetos descontextualizados resaltando la incongruencia y lo absurdo. Estos objetos se presentan a veces con un dibujo cuidadoso y preciso a pesar de pertenecer al dominio onírico y fantástico de los sueños.

BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS RECOMENDADAS

ARTAUD, Antonin. "La actividad de la Oficina de Investigaciones Surrealistas". En: GONZÁLEZ, Ángel, Francisco CALVO y Simón MARCHÁN (Eds.). *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*. Madrid: Istmo, 1999, pp. 412-413.

BOCOLA, Sandro. "La tendencia simbolista y la tendencia romántica: el surrealismo signico y el surrealismo figurativo". En: BOCOLA, Sandro, *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999, pp. 352-370.

BRETÓN, André. "Primer manifiesto surrealista". En: CIRLOT, Lourdes (Ed.) *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Madrid: Barcelona: Parsifal Ediciones, 1999, pp. 136-162.

DE MICHELIS, Mario. "Sueño y realidad en el surrealismo". En: DE MICHELIS, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid Alianza, 2008, pp. 153-173

GALE, Matthew. "Accommodations of Desires. Rifts within Surrealism 1929-1933". En GALE, Matthew. *Dada & Surrealism*. Londres Phaidon, 2002, pp. 267-302.

OTRAS LECTURAS

Monografías

CHADWICK, Whitney. *Women artists and the surrealist movement*. Londres: Thames and Hudson, 1997.

CIRICI-PELLICER, Alexandre. *El surrealismo*. Barcelona: Omega, 1949.

GALE, Matthew. *Dada & Surrealism*. Londres: Phaidon, 1997.

PUELLES, Luis. *El desorden necesario: filosofía del objeto surrealista*. Murcia: Cendeac, 2005.

Escritos

BRETÓN, André, y Paul ELUARD. *Diccionario abreviado del surrealismo*. Madrid: Siruela, 2003.

BRETÓN, André. *Position politique du surréalisme*. París: Editions du Sagittaire, 1935.

BRETÓN, André. *Le surréalisme et la peinture*. París: Gallimard, 1979.

CHENIEUX-GENDRON, Jacqueline. *"Il y aura une fois": une anthologie du surréalisme*. París: Gallimard, 2004.

Catálogos de exposiciones

BARR, Alfred H. Jr. (ed.) *Fantastic Art, Dada, Surrealism*. [Cat. exp. Museum of Modern Art, Nueva York, 1937]. Nueva York, Museum of Modern Art, 1937.

FEUERHAHN, Nelly et al. (eds.). *Grand jeu et surréalisme: Reims, Paris, Prague*. [Cat. exp. Musée des Beaux-Arts, Reims, 2003]. Reims: Ludion, Musée des Beaux-Arts, 2003.

OTTINGER, Didi (ed.). *Dictionnaire de l'objet surréaliste* [Cat. exp. Centre Pompidou, 2013]. París: Gallimard, Centre Pompidou, 2013.

MARTÍNEZ-GARRIDO, Susana. *André Breton y el surrealismo*. [Cat. exp. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1991]. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Ministerio de Cultura, 1991.

René Magritte
La Grande Marée, ca. 1957
Gouache sobre papel
Colección particular

PRINCIPALES ARTISTAS

Jean (Hans) Arp (1887-1966)
Joan Miró (1893-1983)
André Masson (1896-1987)
René Magritte (1898- 1967)
Max Ernst (1891-1976)
Yves Tanguy (1900-1955)
Alberto Giacometti (1901-1966)
Maruja Mallo (1902-1995)
Hans Bellmer (1902-1975)
Salvador Dalí (1904-1989)
Leonor Fini (1907-1996)
Frida Kahlo (1907-1954)
Dora Maar (1907-1997)
Remedios Varo (1908-1963)
Dorothea Tanning (1910-2012)
Meret Oppenheim (1913-1985)
Leonora Carrington (1917-2011)

RECURSOS DIGITALES

- Película completa Un perro andaluz, dirigida por Luis Buñuel en 1929: <https://www.rtve.es/alcarta/videos/un-perro-andaluz/perro-andaluz/1570997/>
- Película completa *La concha y el reverendo*, dirigida por Germain Dulac en 1928: <https://www.youtube.com/watch?v=9USlfMYuYqQ>
- Película completa *La estrella de mar*, dirigida por Man Ray en 1928: <https://www.youtube.com/watch?v=csEDMzs3SXo>
- Película completa *La sangre de un poeta*, dirigida por Jean Cocteau, 1930: <https://vimeo.com/171283903>
- Programa de radio dedicado a la música surrealista: <https://www.rtve.es/alcarta/audios/jam-session/jam-session-galeria-musical-del-surrealismo-26-12-13/2262989/>