

SURREALISMO

PROFESSORA: SOCORRO RODRIGUES

- "Surrealismo é um dos movimentos europeus, de vanguarda surgidos no início do século XX em Paris. Apesar de influenciar outras áreas artísticas, ele está predominantemente vinculado às artes visuais. Assim, a pintura surrealista constrói imagens que lembram ilógicos sonhos, de forma a investigar o inconsciente humano.
- Foi oficialmente criado em 1924, mas desde 1919 obras com esse estilo já estavam sendo produzidas. Seus maiores representantes são os artistas espanhóis Salvador Dalí (pintor) e Luis Buñuel (cineasta). No Brasil, alguns artistas modernistas, como Ismael Nery, utilizaram elementos surrealistas em suas pinturas.

- Sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência, ausência de lógica, formaram as bases das criações do **movimento surrealista**. Fundado em Paris em 1924 o **Surrealismo** engrossou os movimentos de vanguardas do início do século XX. André Breton foi seu principal porta-voz e lançou, naquele mesmo ano, o primeiro e principal manifesto - o *Manifesto Surrealista*.

- **Surrealismo foi um movimento artístico**, um dos últimos das [vanguardas artísticas do século XX](#), e teve expressões na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia. **Iniciou-se em 1924, com a publicação do Manifesto Surrealista**, escrito por André Breton, que propunha uma nova proposta estética que rompesse com a primazia da compreensão racional, sem diferenciação entre sonho e realidade ou entre lucidez e delírio, por exemplo.

- A arte surrealista **rompe com a busca pelo sentido nas representações**. É o surreal: aquilo que está para além do real, que é mais que o real porque transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente inconsciente, com o imaginário e o absurdo.

- **Contexto histórico**
- Diante de um mundo transformado pelo **desenvolvimento tecnológico** (a popularização da luz elétrica, da fotografia, do rádio, entre diversas outras mudanças dos primeiros anos do século XX) e de **novas relações sociais e políticas**, cabia à arte também uma **ruptura com a tradição**, com o que era considerado arte até então. São as chamadas vanguardas artísticas.

- Além disso, os acontecimentos da [Primeira Guerra Mundial](#) (1914-1918) estilhaçaram exércitos, nações e também o mundo da arte. **As mortes em massa e a enorme destruição** causada por essa grande e duradoura guerra deixaram um rastro de devastação que afetou profundamente o pensamento europeu e **influenciou diretamente as artes**. O Surrealismo surge enquanto movimento de vanguarda em 1924, período de recuperação do pós-guerra, e traz consigo a ruptura com o que é, afinal, a realidade, já que o chamado mundo real e a ordenação lógica permitiram tamanha desventura generalizada.

- A **teoria psicanalítica de [Sigmund Freud](#)**, marcada principalmente pela publicação do livro *A interpretação dos sonhos*, em 1900, ganhou grande popularidade no início do século. Foi a **principal fonte de inspiração** para os surrealistas, pois deu novo entendimento simbólico ao domínio do onírico, atribuindo importância às imagens sonhadas e à mente inconsciente, isto é, aos processos não racionais do cérebro humano.
- O instinto torna-se novo ponto de partida para a produção artística, e os sonhos são, também, parte da realidade que compõe o mundo.

- **Principais características do Surrealismo**
- Livre associação e automatismo psíquico: a proposta é exprimir o funcionamento da mente em sua totalidade, o que inclui a desracionalização da produção artística, sem preocupar-se com a moralidade, verossimilhança ou recepção estética;
- Escrita automática e experimental, desenhos às cegas, busca por procedimentos de composição artística que escapem do controle racional;
- Análise dos sonhos e experimentação de diversos estados de consciência, como a produção artística entre o sonho e a vigília ou sob efeito de álcool e alucinógenos;

- Liberdade e espontaneidade criativas e valorização do processo imaginativo;
- Valorização do acaso e do inesperado;
- Composições em grupos, como escrita a quatro (ou mais) mãos e quadros pintados no escuro por diversos artistas, para que não pudessem ver o que os outros estavam desenhando;
- Intervenções de estranhamento: representação de objetos aparentemente sem relação entre si e em lugares aos quais não pertencem;
- Técnicas de colagem: poesias feitas com palavras recortadas de jornais e revistas, misturadas a imagens e ideias do inconsciente.

- **André Breton (1896-1966)**
- Escritor francês, foi o **fundador do movimento surrealista**. A publicação do **Manifesto do Surrealismo**, em outubro de 1924, marcou historicamente o nascimento do movimento. O manifesto propunha a restauração dos **sentimentos** humanos e do **instinto** como ponto de partida para uma **nova linguagem artística**. Para isso era preciso ter uma visão introspectiva de si mesmo e encontrar um ponto no espírito no qual a **realidade interna e externa** fossem percebidas isentas de contradições.

- **A livre associação** e a **análise dos sonhos**, ambos métodos da psicanálise freudiana, transformaram-se nos procedimentos básicos do surrealismo, embora aplicados a seu modo. Por meio do automatismo, ou seja, qualquer forma de expressão em que a mente não exercesse nenhum tipo de controle. Os surrealistas tentavam representar, por meio de formas **abstratas** ou **figurativas simbólicas**, as imagens da realidade mais profunda do ser humano: o **subconsciente**. Ainda que fosse um grande interessado no meio cultural e artístico, Breton cursou medicina, curso que o possibilitou tomar conhecimento da obra de Freud, em 1915. Editou, junto com Philippe Soupault, a revista *Littérature*, de 1921 a 1924.

- **Salvador Dalí (1904-1989)**
- Dalí foi um **pintor e escultor espanhol**, provavelmente o mais famoso nome da estética surrealista. Estudou na Academia de Belas Artes de San Fernando, de onde foi expulso, em 1926, graças a um desentendimento com um professor, que o levou a dizer que não havia ninguém ali capaz de avaliar a sua produção.
- Foi amigo do poeta Federico García Lorca e de Luis Buñuel, com quem gravou filmes surrealistas. **Era um homem excêntrico**, como se levasse o Surrealismo em seus bigodes finos, compridos e arqueados para cima. Fez diversas experimentações artísticas, incluindo a criação de um cômodo surrealista, uma composição que permite que o espectador entre na obra de arte, literalmente. Morreu em Figueres, sua cidade natal, em 1989.

-

A obra "*A persistência da memória*" de Salvador Dalí é uma das mais representativas desse movimento.

- Os três relógios derretidos juntamente a uma espécie de autorretrato do artista representam o Surrealismo de Dalí diante da irrelevância da passagem do tempo que dizia não perceber e que não tinha nenhum significado para ele. Uma curiosidade sobre esta obra conta que numa tarde quente em seu ateliê, Dalí teve um delírio ao ver um queijo derretendo em função do forte calor. Nascia aí a ideia para de pintar os relógios derretidos e associá-los a passagem do tempo.
- Não há uma data que determine o fim do Surrealismo, pois influencia até o presente, artistas de todo mundo. No Brasil é possível encontrar características do Surrealismo nas obras de [Tarsila do Amaral](#) e Ismael Nery.