

PRODUCCIÓN DIGITAL 3

RELEVAMIENTO SURREALISMO

Por Axel allami kachani

Orígenes:

El surrealismo, contracción de superrealismo, es un término que proviene de la palabra francesa *surréalisme*. Es el **nombre de un movimiento artístico y literario de vanguardia europeo que surge en Francia comenzando el siglo XX**. Es una corriente que enfatiza el rol del inconsciente sobre la actividad creativa. Esta vanguardia nació en Francia en el año 1924 y luego se esparció principalmente a Alemania, Cataluña y Bélgica. Su auge concluyó en 1939 junto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Este estilo artístico fue influenciado principalmente por el Manifiesto del Surrealismo del poeta André Breton (1896-1966), el cual estaba basado en las teorías acerca de los sueños y del subconsciente de Sigmund Freud.

Fue un movimiento permeable a ideas políticas, en especial las izquierdistas. Se vio afectado por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, haciendo que sus miembros se dispersaran en todo el mundo.

Índice

El Surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. De esa forma el automatismo se convirtió en una de las características del Surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance e hipnosis.

Dentro del surrealismo se encuentran dos grandes subclases: el surrealismo abstracto y el surrealismo figurativo.

El surrealismo abstracto consiste en la práctica del automatismo psíquico puro. Sus dibujos no siguen ningún patrón lógico y crean realidades gráficas y plásticas propias. En este grupo se encuentran artistas como Joan Miró y André Masson . El surrealismo figurativo, a diferencia de su sucesor, radica en un interés onírico. Además del automatismo . puro, los artistas de este grupo técnicas y recursos pictóricos tradicionales para crear obras en las cuales objetos de la vida cotidiana estén yuxtapuestos de forma imposible, como en un sueño (carácter onírico). En este grupo encontramos a artistas como Salvador Dalí y René Magritte.

ARTISTAS DESTACADOS

MAX ERNST

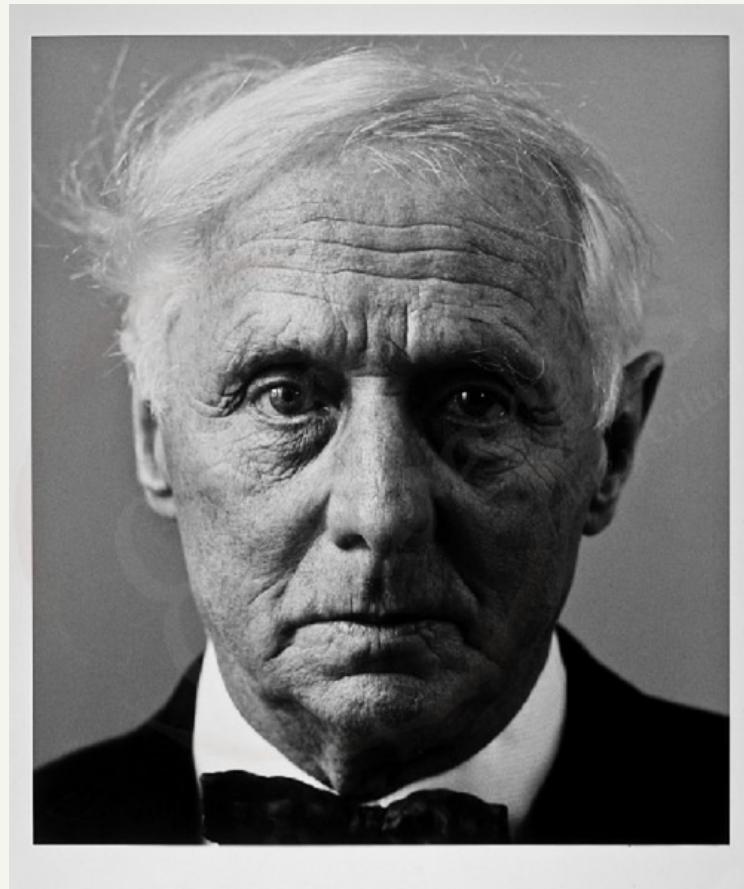
Nació el 2 de abril de 1891 en Brühl (Alemania).

En 1909 comenzó a estudiar filosofía y psiquiatría en la Universidad de Bonn, donde conoció al pintor August Macke que le puso en contacto con el grupo vanguardista de Munich.

Durante la I Guerra Mundial entró en el ejército alemán, cuando lo abandonó, ya había surgido en Suiza el movimiento dadá; atraído por la revolución dadaísta contra lo convencional, se instaló en Colonia y comenzó a trabajar en el collage.

En 1922 viajó a París donde pintó obras surrealistas.

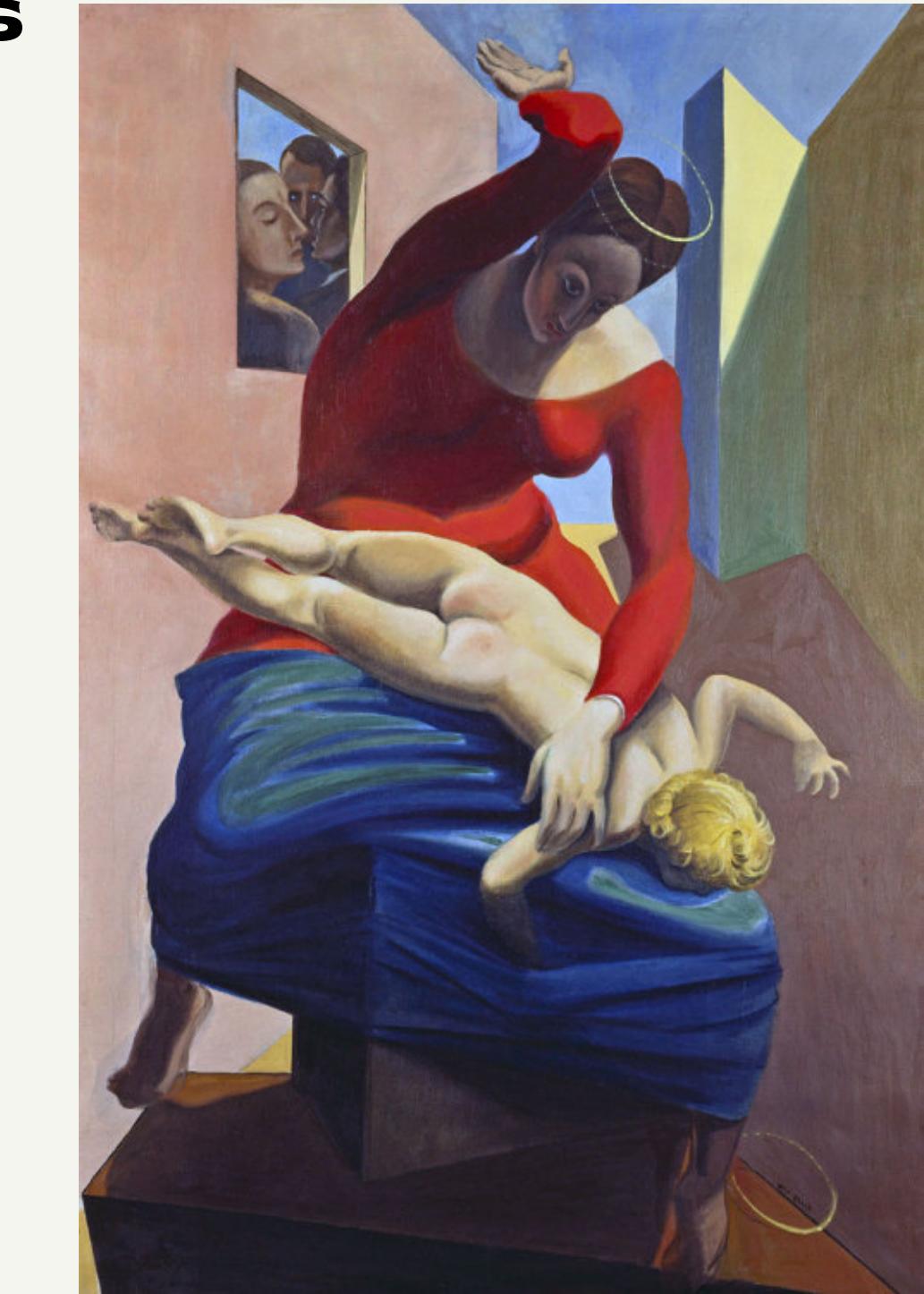
Fue inventor del frottage en 1925. Más adelante experimentó con el grattage (técnica por la que se raspan o graban los pigmentos ya secos sobre un lienzo o tabla de madera). Fue encarcelado tras la invasión de Francia por los alemanes durante la II Guerra Mundial. Durante su estancia en la prisión trabajó en la decalcomanía, técnica para transferir al cristal o al metal pinturas realizadas sobre un papel especialmente preparado. En 1941 emigró a Estados Unidos con la ayuda de Peggy Guggenheim, que se convertiría en su tercera esposa en 1942. En el año 1953 regresó a Francia.

La virgen maria castigando al niño jesus delante de tres testigos

MAX ERNST

Los tres testigos son André Breton, líder surrealista, Paul Éluard, poeta del movimiento y el propio Max Ernst autorretratado, que observan la escena por una ventana. El cuadro es una provocación surrealista: Dos figuras clave de la iconografía católica como son la Virgen María y el Niño Jesús son retratados por Ernst en un momento bastante apócrifo. Como todos los niños, Jesús haría también sus travesuras. Algo debió de hacer el niño, que está recibiendo una buena paliza de su madre. Las nalgas enrojecidas indican que María ya lleva unos cuantos golpes y a jesus hasta se le cayó de la cabeza ese aro, símbolo de santidad.

Título original: The Virgin Spanking The Christ Child Before Three Witnesses: Andre Breton, Paul Eluard, And The Painter
Museo: Ludwig Museum, Colonia (Alemania)
Técnica: Óleo (196 x 130 cms.)

ARTISTAS DESTACADOS

Joan Miró

Joan Miró nace en Barcelona en 1893, pero sus paisajes emocionales, los que lo formarán como persona y artista, son esencialmente Mont-roig, París, Mallorca y más adelante Nueva York y Japón. Mont-roig, una pequeña población de la comarca del Baix Camp, será el contrapunto a la agitación intelectual que vive en París en los años veinte junto a los poetas surrealistas, y al estímulo del expresionismo abstracto que descubre en Nueva York en los años cuarenta. Más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, Joan Miró abandonará su exilio en Francia y se instalará en Palma de Mallorca, espacio de refugio y de trabajo, donde su amigo Josep Lluís Sert diseñará el taller que siempre había soñado.

En París descubre el poder de lo onírico y decide acabar con los métodos convencionales de pintura. En palabras propias quería «matarlos, asesinarlos o violarlos». En 1924 firma el Manifiesto Surrealista e incorpora a su obra formas infantiles automáticas y signos caligráficos u arte roba de la infancia, pero también de la cultura popular, por lo que hay mucho simbolismo (el pájaro, las estrellas, la figura femenina...) que refleja su visión ingenua, feliz e impetuosa del mundo.

CARNAVAL DEL ARLEQUIN

Joan Miró

"Intenté plasmar las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como decían entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me producía una especie de tránsito parecido al que experimentaban los orientales."

Joan Miró, Je rêve d'un gran atelier, XXéme siècle, I n° 2. Paris, 1938

ARTISTAS DESTACADOS

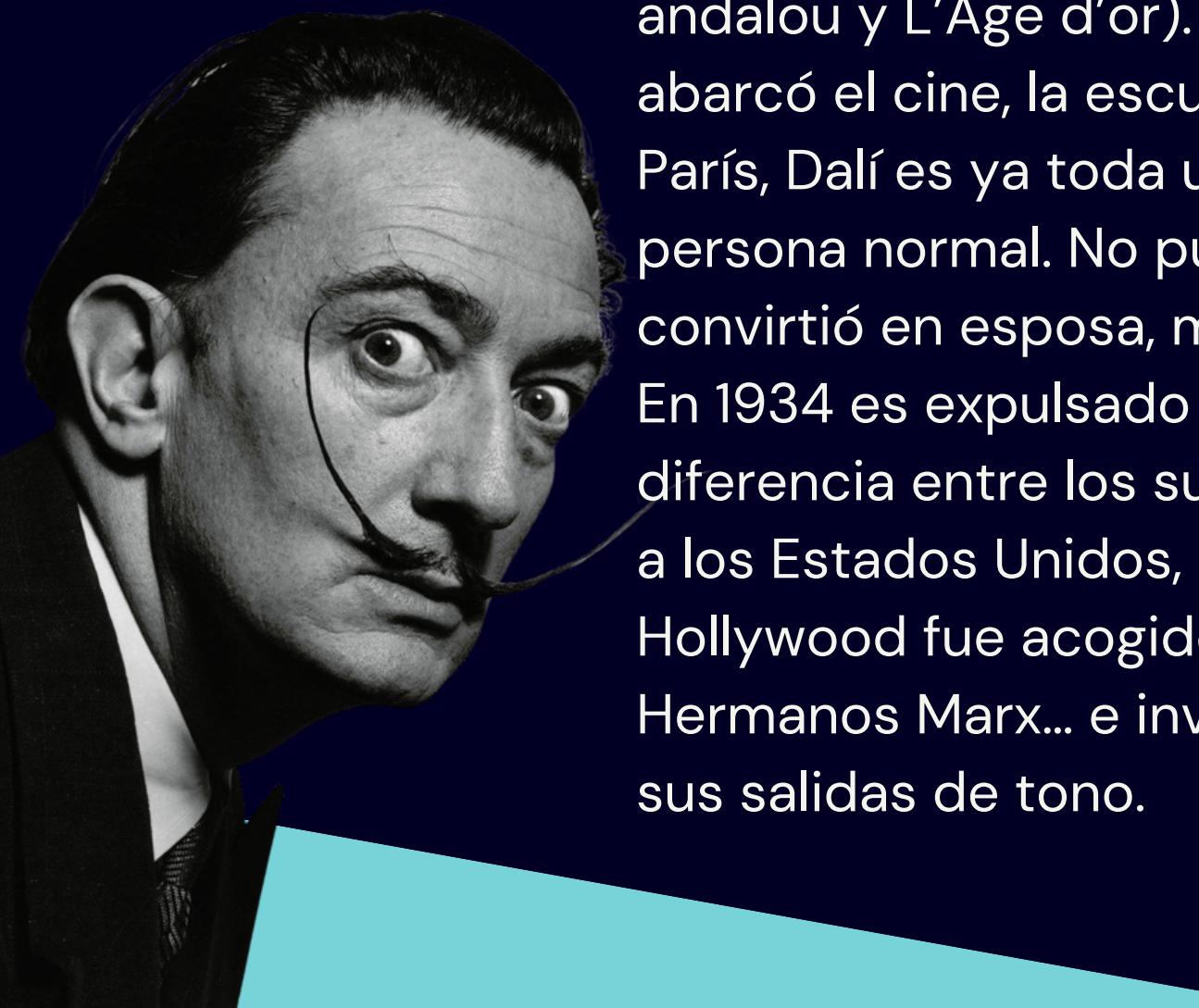
Salvador Dalí

Uno de los pintores españoles más reconocidos del siglo XX, es Salvador Dalí, considerado el máximo representante del arte surrealista no sólo por sus excéntricas obras, sino por su personalidad poco convencional.

Nacido en Figueres (pueblo que marcaría toda su producción) Dalí nunca fue un niño normal. Tuvo un hermano que murió antes que él y sus padres le pusieron el mismo nombre, Salvador, consintiendo todos sus caprichos.

De adolescente viajó a Madrid, donde experimenta con el cubismo y el dadaísmo y entabla amistad con gentes como Lorca o Buñuel (con él co-dirige *Un chien andalou* y *L'Age d'or*). Y es que Dalí no sólo se dedicó a la pintura. Su creatividad abarcó el cine, la escultura, el diseño (el logo de chupa-chups) y la escritura... En París, Dalí es ya toda una personalidad, aunque no sabe desenvolverse como una persona normal. No puede ni cruzar la calle solo. Pero ahí conoce a Gala que se convirtió en esposa, musa y cuidadora.

En 1934 es expulsado de los surrealistas y no repara en insultos contra Breton. («La diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista») En 1940 se traslada a los Estados Unidos, donde encaja perfectamente con el surrealista capitalismo. En Hollywood fue acogido con los brazos abiertos y colaboró con Disney, Hitchcock, los Hermanos Marx... e invitado a todas las fiestas donde hacía la delicia de la gente con sus salidas de tono.

La persistencia de la memoria

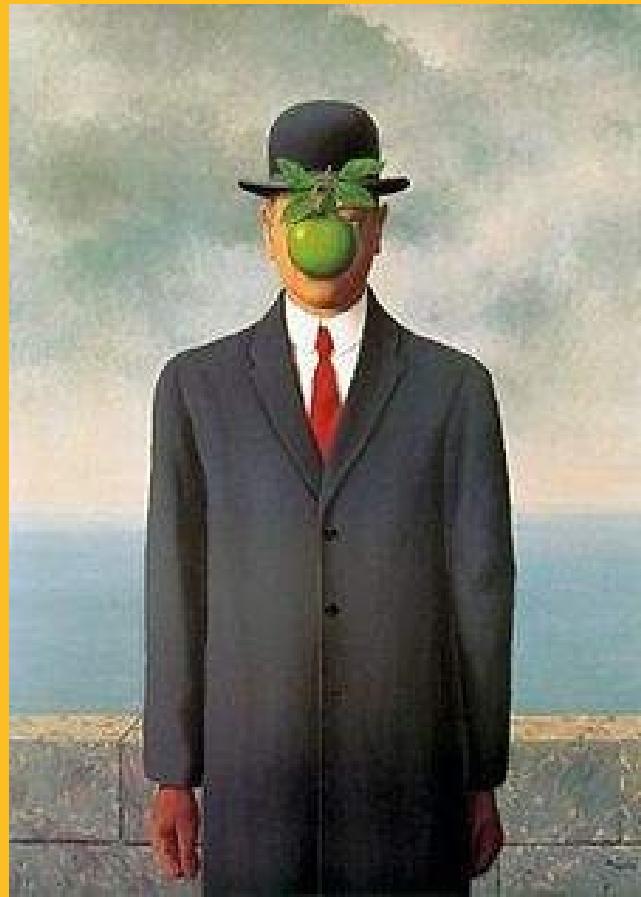
Salvador Dalí

La obra más importante de Salvador Dalí es "La persistencia de la memoria" de 1931. Este cuadro que muestra un desierto con cuatro relojes, de los cuales tres están despachurrados por el efecto del tiempo y el calor, es el cuadro más representativo del artista y un símbolo del surrealismo.

Aunque su interpretación parece ser el miedo al paso del tiempo, Dalí decía que se inspiró en el queso derretido, y prácticamente fue una casualidad que los relojes fueran los protagonistas de la obra. Actualmente, ésta se encuentra en el Museo MoMA en Nueva York.

OBRAS DESTACADAS

René Magritte - *The Son of Man* (1964) - 116 cm × 89 cm - Colección Privada

Salvador Dalí - *Sueño Causado por el Vuelo de una Abeja alrededor de una Granada* (1944) - 51 x 41 cm - Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, España

Max Ernst- *Europa Despues de la Lluvia II* (1941) - 54 x 146 cm - Wadsworth Atheneum Museum of Art, Estados Unidos

FILOSOFÍA

El surrealismo sucede al dadaísmo y muchas veces suelen confundirse el uno con el otro por el carácter similar de sus obras. Sin embargo, a pesar de que ambas vanguardias nacieron entre guerras y van en contra de la racionalidad central en la estilo de vida occidental, ambas difieren en su ideología central.

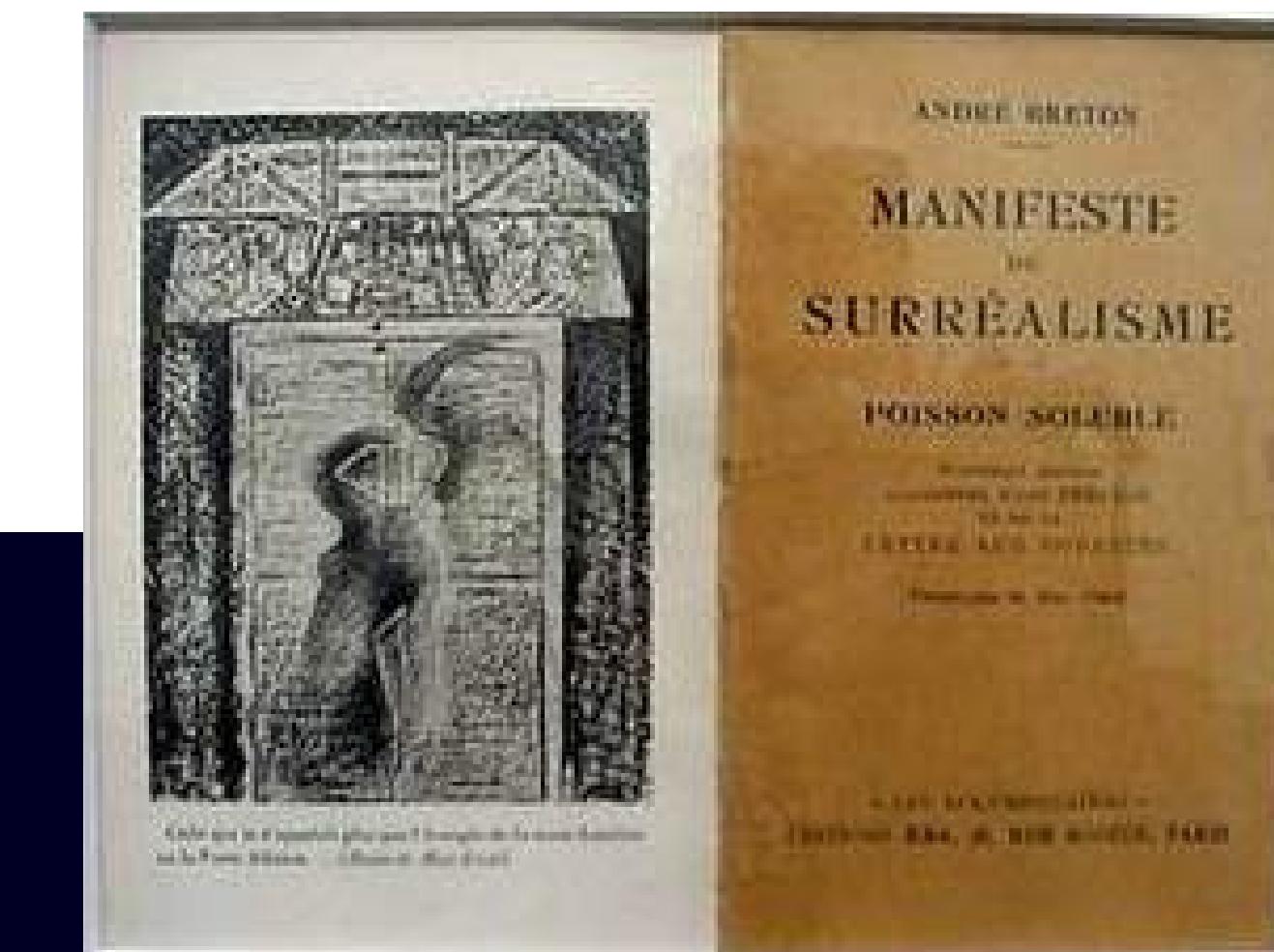
El surrealismo, buscaba encontrar una verdad, expresar emociones, pensamientos, pesadillas, etc, pero sin seguir nunca una línea de pensamiento lógico. Esta forma de pensar surgió a raíz de la nueva psicología popularizada por Sigmund Freud, según la cual el arte no es otra cosa que producto y función de la libido

Los sentimientos de horror e impotencia ante el mundo real son plasmados en imágenes que causan rechazo a la realidad. De acá se puede ver el interés surrealista por pintar pesadillas, alucinaciones y estados patológicos.

IMAGENES

REPRESENTATIVAS

CRITERIO PERSONAL

Para mí el surrealismo es un movimiento que busca mostrar su lo profundo de la realidad, basandose en el inconciente de las personas, ahondando en sus sueños y sentimientos mas profundos para con la realidad.

Elegí esta vanguardia ya que me resulta interesante observar las obras que la componen y tratar de comprender qué es lo que sus artistas quisieron expresar o criticar mediante ellas.

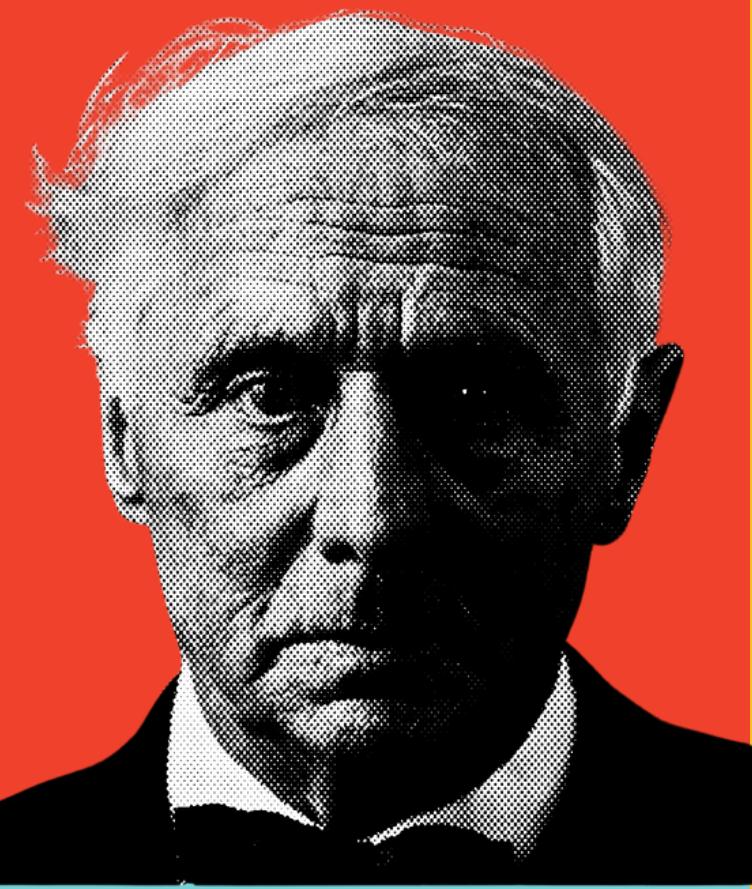

LINKS

LINKS

- <https://historia-arte.com/obras/la-virgen-maria-castigando-al-nino-jesus-delante-de-tres-testigos>
- <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6983/Max%20Ernst>
- <https://www.admagazine.com/cultura/los-artistas-mas-importantes-del-movimiento-surrealista-20200405-6668-articulos>
- <https://www.admagazine.com/cultura/los-artistas-mas-importantes-del-movimiento-surrealista-20200405-6668-articulos>
- <https://www.culturagenial.com/es/surrealismo/>
- <https://mymodernmet.com/es/que-es-surrealismo-significado/>
- <https://www.caracteristicas.co/surrealismo/>
- <https://masdearte.com/movimientos/surrealismo/>
- <https://historiando.org/surrealismo/>
- <https://www.fmirobcn.org/es/joan-miro/>
- <https://www.admagazine.com/articulos/salvador-dali-vida-y-obra>
- <https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/>
- <https://carla.umn.edu/cobaltt/lessonplans/attachments/89/reading-surrealism.pdf>

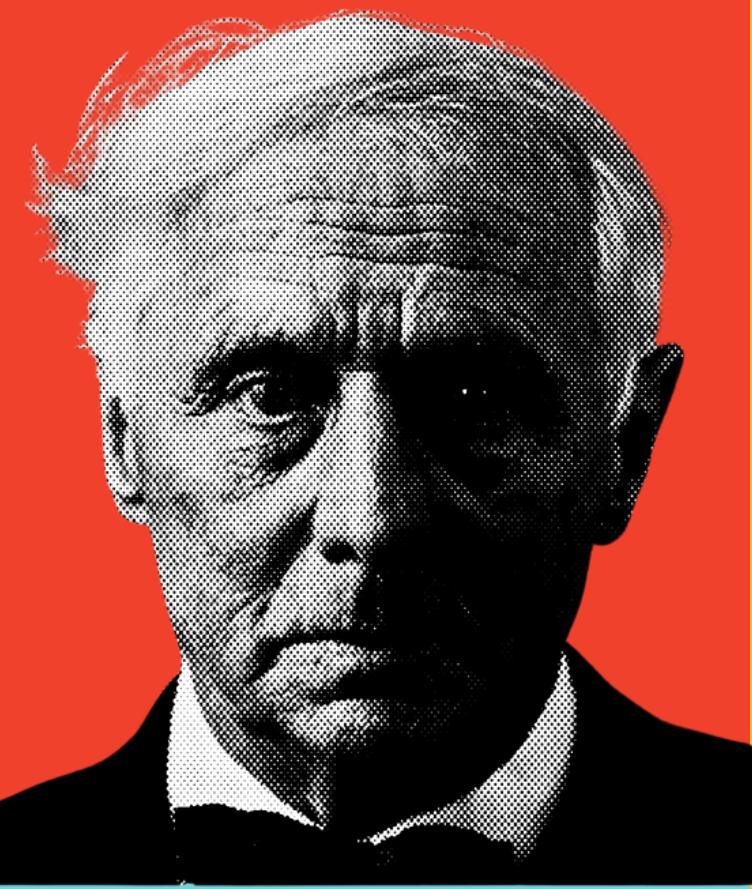

El Surrealismo. Definición y autores

El Surrealismo es un movimiento artístico y literario, con dos tendencias: el surrealismo figurativo y el abstracto

● masdearte

En esta web, el titulo no se distingue muy bien,
le falta importancia,
le faltan imagenes y le falta un poco mas de
contenido, estéticamente, es lo esperable de una
pagina como estas, es prolifica pero no atrae su
estética.

<https://www.salvador-dali.org/es/>

En esta web se distingue bien el texto y el titulo, es intuitiva, y se deja navegar.

esteticamente deja mucho que desear, no es atractiva a la vista, queda muy cuadrada y tratandose de salvador dali, le falta estetica y señales de que es una pagina que trata de el.

ICONOGRAFIA

