

Contexto**Siglo XX: un mundo enfrentado**

- Durante la primera mitad del siglo XX, Europa se vio conmovida por la violencia, las revoluciones y las guerras.
- Primera Guerra Mundial, organizada por rivalidades entre las potencias mundiales (1914 – 1919)
- La Primera Revolución Socialista en Rusia consolidando el comunismo Soviético (1917)
- La gran crisis económica en Estados Unidos.
- El fascismo italiano y el nazismo alemán.
- La Segunda Guerra Mundial producto de los cambios mencionados (1939 – 1945)
- El Existencialismo.

Escuela filosófica que surgió como respuesta a los temibles acontecimientos de la I guerra mundial. Se interroga sobre el sentido de la existencia humana y sobre lo absurdo de la muerte.

- Grandes cambios en la vida de la mujer.

El siglo XX es el siglo de las luchas por la emancipación de la mujer. Después de muchas luchas el movimiento sufragista británico logró el derecho a voto.

Surrealismo

La palabra surrealismo es un término francés compuesto del prefijo sur y el nombre realisme. La primera vez que aparece es en el título de la obra de Apollinaire “Las tetas de Tiresias. Drama surrealista”. Su traducción es “superrealismo o sobre realismo” lo cual quiere decir que el arte esta mas allá de la realidad .

El surrealismo es un movimiento vanguardista fundado en 1924 por André Bretón quien en su primer manifiesto lo define de la siguiente manera:

“Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral” (BRETÓN, Manifiestos del surrealismo, Madrid, Guadarrama, 1974, p. 44).

Primer manifiesto

Bretón manifiesta su execración absoluta de lo real como materia y base del arte. Se rebela contra el reinado de la lógica, contra el racionalismo absoluto que solo permite captar los hechos relacionados estrictamente con nuestras experiencias. Elogia los descubrimientos de Freud y anuncia que el camino para liberar la imaginación consistirá en no cerrar las vías de expresión a los sueños con el muro de la realidad. También define el surrealismo y da una relación de artistas que se suman al movimiento :” Anuncio al mundo que acaba de nacer un vicio nuevo, un vértigo mas, el superrealismo, hijo del frenesí y de la sombra. Entrad; aquí comenzaron los reinos de lo instantáneo.[...]El vicio llamado superrealismo es el empleo irregular y pasional del estupefaciente imagen, [...] ya que cualquier imagen, a cada embate, invita a revisar todo el universo. Destrucciones extrañas; el principio de utilidad se hará extraño a todos los que practiquen este vicio superior”. Estas teorías se traducen ala practica mediante la escritura automática.

Segundo manifiesto

El surrealismo se ocupa y se ocupará constantemente, ante todo, de reproducir artificialmente este momento ideal en que el hombre, presa de una emoción particular, queda súbitamente a la merced de algo «más fuerte que él» que le lanza, pese a las protestas de su realidad física, hacia los ámbitos de lo inmortal. Lúcido y alerta, sale, después, aterrorizado, de este mal paso. Lo más importante radica en que no pueda zafarse de aquella emoción, en que no deje de expresarse en tanto dure el misterioso campanilleo, ya que, efectivamente, al dejar de pertenecerse a sí mismo el hombre comienza a pertenecernos.

Psicoanálisis: teoría en que se basa el Surrealismo

Sigmund Freud. Elaboró una doctrina de la mente. Teorizó que la mente trabajaba en 2 niveles: lo consciente y lo

inconsciente. En este último se perciben los impulsos y deseos humanos (muchos de ellos de origen sexual). Por otra parte, la teoría de la personalidad influye en el pensamiento contemporáneo.

Características del Surrealismo

- La escritura automática: funda su principio constructivo en el automatismo, la asociación libre, en una producción literaria o artística en la que no intervienen los mecanismos de control de la razón o la conciencia..
- Tiene el objetivo de acceder, a través de la anulación del racionalismo, a zonas PRE lógicas y PRE conscientes del hombre
- Rechaza el pasado artístico y se enfrenta contra la “institución del arte”, es decir, contra los mecanismos de producción, circulación y recepción de los objetos artísticos tal como funcionan tradicionalmente en la sociedad occidental.
- Buscan quebrar las instancias del “genio-creador y el “espectador / lector pasivo” y fusionar el arte con la vida.
- Interés en los aspectos no conscientes del hombre : automatismo , psíquico
- Dictado del pensar con ausencia de todo control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética y moral.
- Uso apasionado e inmoderado uso de la imagen como medio de revisar el universo.
- Transformación de géneros mezcla y experimentación.
- Intento de representación de la realidad total.
- Contra la vida cotidiana burguesa.
- Ideología revolucionaria (frecuentemente comunista)
- Asociación arbitraria de objetos el lenguaje como una de las armas para cambiar el mundo.
- Uso apasionado inmoderado de la imagen como medio de revisar el verso.
- Dictado del pensar con ausencia de todo control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética y moral.

Representantes

Es el último de los movimientos vanguardistas del primer tercio del siglo. Nacido en 1924 en París por un grupo de intelectuales escritores y artistas en todos los géneros y tenemos a: Aragón., Barón, Boiffar, Bretón, Carrive, Clevel, Delteil, Pesnos, Eluar, Gerard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Peret, Picon, Soupouet y Vitrae.

Técnicas surrealistas

Uno de los valores destacados por el surrealismo es la diversión, el carácter lúdico de la creación, que permite al artista liberarse de las presiones de la vida adulta y reencontrarse con “la mejor parte de su infancia” (Bretón, Primer Manifiesto).

A continuación destacaremos algunos juegos surrealistas para la búsqueda de la escritura automática.

1. El cadáver exquisito. “Los participantes se sientan alrededor de una mesa (seis o siete). El primero toma un papel y escribe una frase, luego lo pliega, dejando ver la última palabra. El segundo participante escribe otra frase a partir de la palabra que el jugador anterior había dejado descubierta, y así sucesivamente hasta terminar la ronda. Si se desea se puede repetir la operación cuantas veces se quiera. Terminadas las vueltas, se desdobra el papel y se lee lo escrito. La primera vez que los surrealistas jugaron este juego obtuvieron la siguiente frase: ‘El cadáver – exquisito – beberá – el vino nuevo’. De ahí el origen del nombre del juego El cadáver exquisito permite también una variación plástica, en la que las palabras son reemplazadas por trazos de dibujo.
2. El diálogo surrealista. Un jugador debe escribir en un papel, sin mostrarla, una pregunta; el segundo participante, su interlocutor, debe apuntar en otro papel una respuesta ignorando el contenido de la pregunta formulada. Ambos deben finalmente enfrentarse y leer en voz alta, consecutivamente, la pregunta y la respuesta, como si se tratara de una conversación “real”. El resultado es tan disparatado como sorpresivo.
3. Comparación de Objetos. Bretón invita a “comparar dos objetos lo más alejados el uno del otro o, confrontarlos de una manera brusca y sorprendente”. Para Bretón “la más fuerte imagen surrealista es aquella que muestre un grado de arbitrariedad más elevado”. En ese ejercicio de conexión de lo distante, se ponen en práctica componentes subjetivistas e irracionales.