

Surrealismo

CLAUDIA BIBIANA OBANDO ROJAS
LIC. EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN ARTÍSTICA
X SEMETRE

Introduccion

- El surrealismo es uno de los movimientos mas importantes que se ha dado en la historia. Personajes de la importancia de Picasso y Salvador Dalí, fueron parte de este movimiento que mas que nada, le trajo al mundo una diferente perspectiva del arte. Los diferentes tipos de movimientos artísticos que se dieron antes del surrealismo fueron cambiando en el publico la manera de ver el arte, pero con el surrealismo podremos ver que no solo es un arte, si no es una diferente manera de ver las cosas. Muchos de los pintores de este movimiento se basaron en sus sueños para sus pinturas.

Marco Historico

- Este movimiento artístico surge en Francia, justo después de lo que es el Dadaísmo.
- Surge en 1920.
- El Precursor y líder del Movimiento André Bretón, es quien comienza con este nuevo estilo, en el año de 1916.
- Sin embargo en esos años este movimiento todavía no quedara bien consolidado porque pasa por un periodo en el cual es una mezcla entre el dadaísmo y el surrealismo, hasta llegar finalmente al surrealismo.

Marco Historico

- En 1924, Breton da a conocer su primer manifiesto surrealista, que daría a conocer este movimiento al mundo.
- A partir de 1924, surgiría lo que es un movimiento poético, de pintura y escultura.
- Poco a poco este movimiento se comienza a expandir por lo que fue toda Europa e incluso llega a nuestro país.

Escultura

- Casi todos los pintores también hicieron algo de escultura
- Se empezó a usar la técnica del collage y el ensamblaje de objetos incongruentes
- Cada artista plasmaba sus fantasías y sus sueños
- No tienen mucho sentido las obras ya que surgían de la imaginación del artista

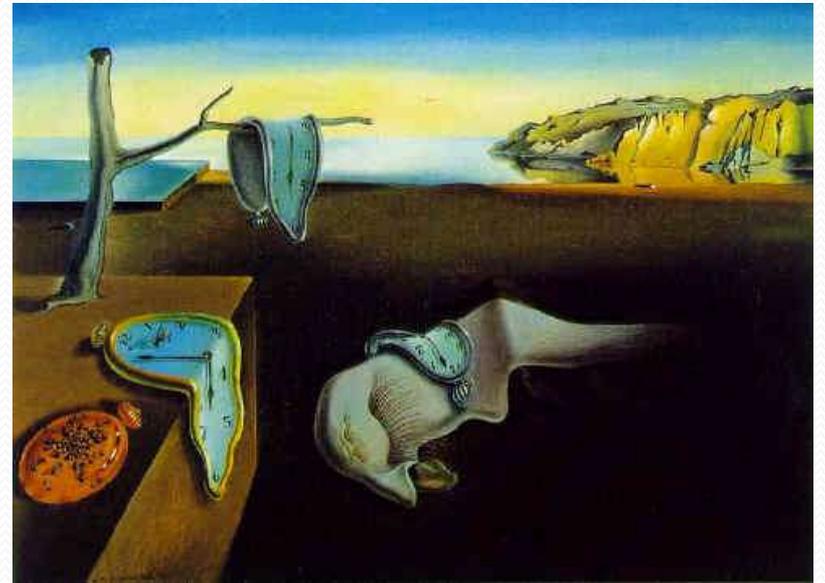
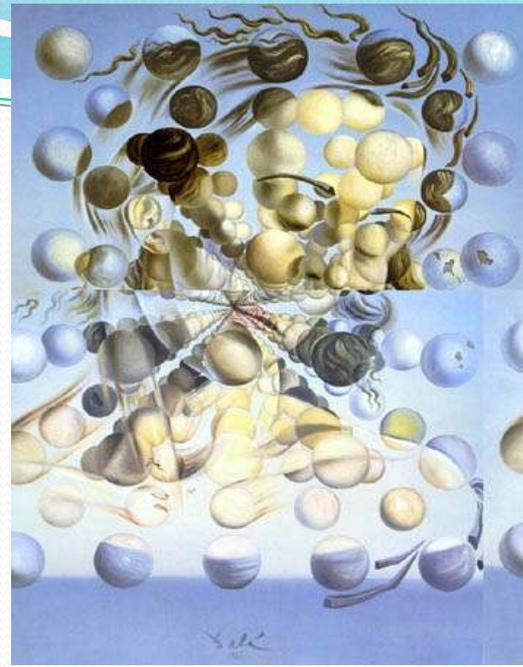
Pintura

Los pintores surrealistas plasmaban por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas y trataban de liberar la imaginación accediendo al subconsciente, lo más profundo del ser humano, y esto era a través de los sueños.

.Aspectos fundamentales en las representaciones artísticas del surrealismo:

- Los sueños
- Freud
- Subconsciente
- Fantasía
- Rechazo a lo convencional, a la lógica
- Deseos inconscientes
- Sexo

Imágenes de la pintura surrealista:

- Formas abstractas o figurativas simbólicas que intentan plasmar las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños.
- Animación de lo inanimado
- Aislamiento de fragmentos anatómicos
- Elementos incongruentes
- Máquinas fantásticas
- Relaciones entre desnudos y maquinaria
- Evocación del caos
- Perspectivas vacías

Técnicas Surrealistas

- Dadaísmo
 - Técnicas en fotografía
 - Cinematografía
 - Fabricación de Objetos
- Cadaver Exquisito
 - Varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura sin ver lo que el anterior había hecho
- Extendieron el Principio de Collage
 - Ensamblando objetos incongruentes
- Automatismo
 - Consiste en dibujar o escribir sin aparente lógica, dejando a la mano libre

Técnicas para el proceso de Pintar

- la decalcomanía
- el frottage
- el raspado
- el fumage
- la distribución de arena sobre el lienzo encolado.

Pintura Surrealista

- Masson
 - Adopto las Tecnicas del Automatismo
 - En el 29 regresa al cubismo
- Oscar Dominguez
 - Invento la Decalcomania
- Dali
 - Fijacion de Imagenes de sus sueños
 - Inventa el Metodo Paranoico Critico
 - Mezcla entre la tecnica de Observacion y Tecnicas de Frottage

Pintura Surrealista

- Joan Miro
 - Desarrollo un automatismo psiquico puro
- Picasso
 - Entra al movimiento en 1925
 - Combina lo sublime con lo monstruoso, en una composicion de figuras medio maquinas, medio monstruos de aspecto terrorifico en ocasiones

Salvador Dali

- Nace en Figueras España en 1904
- Dali inicia una vida en el arte en el año de 1922, cuando inicia sus estudios en la Academia de San Francisco de Bellas Artes
- Empezo a desarrollar el cubismo, dejando sorprendidos a muchos de sus compañeros
- En 1924 ilustra su primer libro “Les Bruixes de Llers”, el cual era de uno de sus amigos en la escuela

Salvador Dali

- En 1926 es expulsado de la academia por afirmar que no habia nadie que pudiera realizar una buena examinacion de su trabajo
- En 1931, Dalí pintó una de sus obras más célebres, "*La persistencia de la memoria*"
- El 23 de enero de 1989, murió a causa de una parada cardiorrespiratoria en Figueras, con 84 años

La Persistencia de la Memoria

- Conocido también como Los relojes blandos, este cuadro está lleno de simbolismo ya que representa el paso del tiempo, con el cual tanto los relojes como la memoria se reblandecen.

Pablo Picasso

Joven delante del Espejo

- Entra al movimiento haciendo una mezcla de lo que sería el cubismo y el surrealismo.
- Las obras de este personaje que son consideradas como surrealistas son las del periodo Dinard (1928-1930)

Joan Miró

- Máximo representante del surrealismo abstracto
- Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y tintas planas.
- Crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción.
- Sus imágenes son simples, con pocos trazos, a la manera de los niños.
- Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso.
- Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismos y son extraídos de lo irracional.

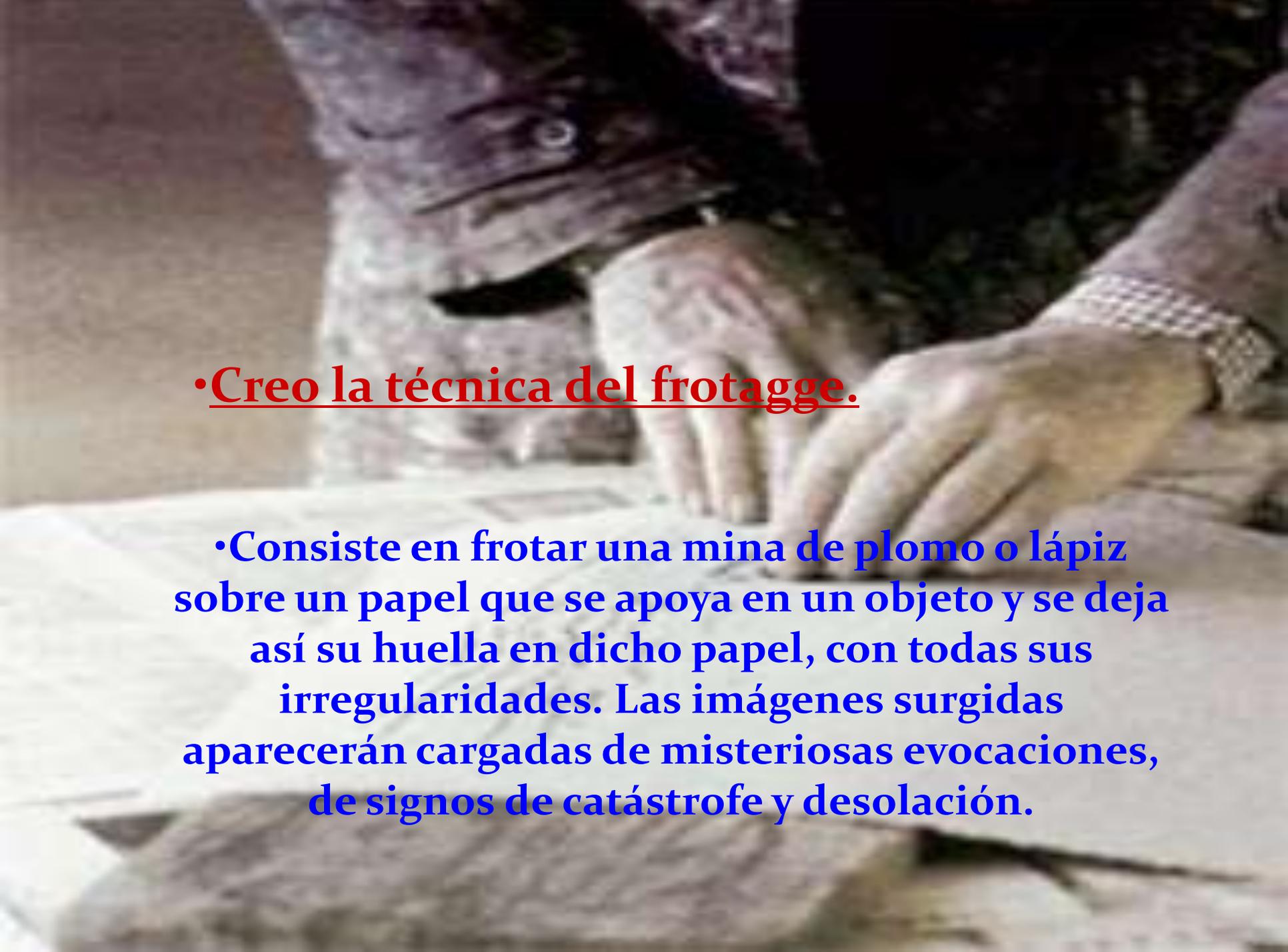
"Me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, objetivo o subjetivo y del cual soy enteramente irresponsable".

Max Ernst

- Llegó a ser uno de los principales exponentes del Surrealismo
- Pinto figuras humanas de gran solemnidad y criaturas fantásticas

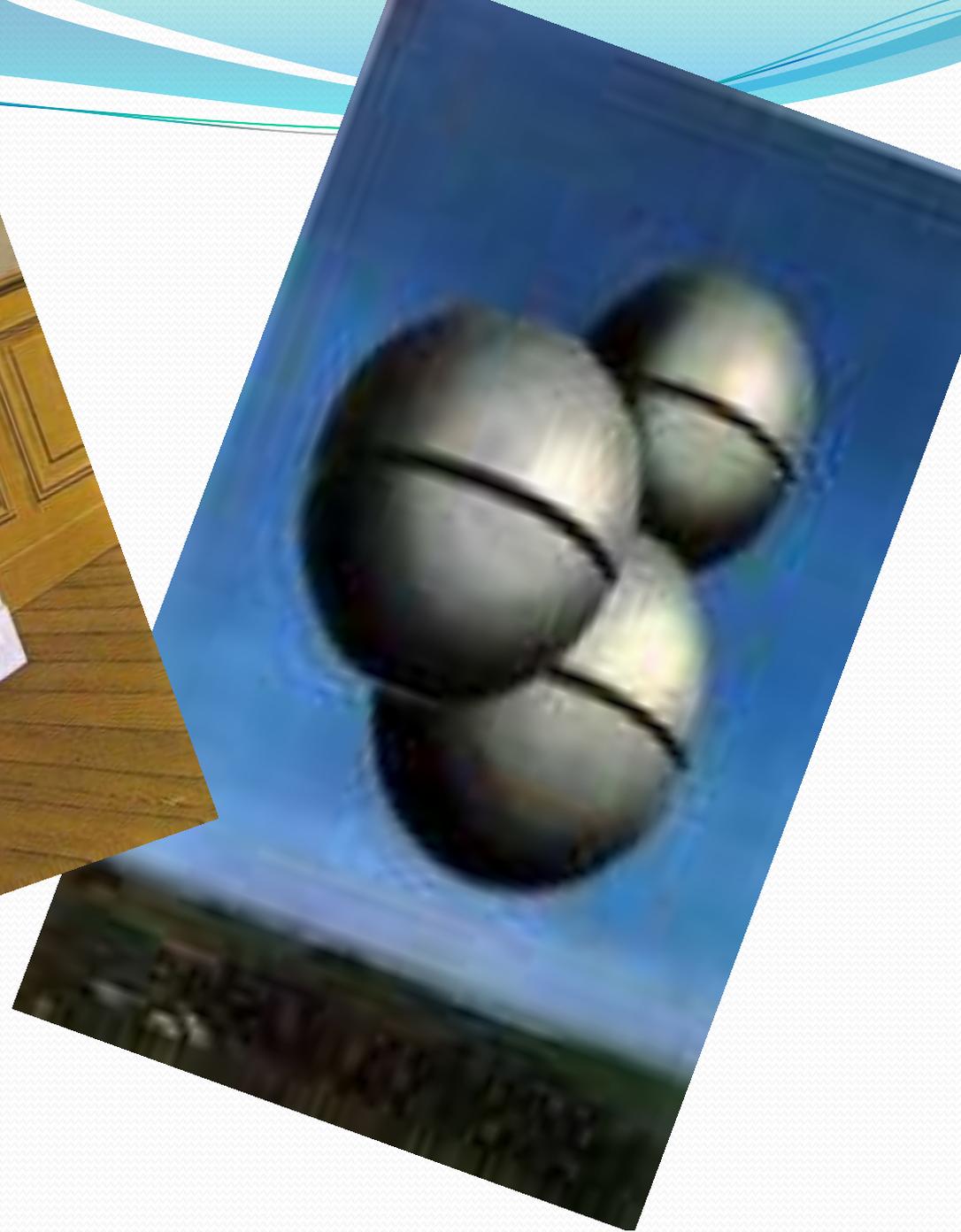

•Creo la técnica del frottage.

•Consiste en frotar una mina de plomo o lápiz sobre un papel que se apoya en un objeto y se deja así su huella en dicho papel, con todas sus irregularidades. Las imágenes surgidas aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe y desolación.

Rene Magritte

- Uno de los surrealistas más claramente simbolistas.
- Provoca el choque emotivo de color aplicado a formas realistas puestas en lugares y momentos inverosímiles.
- Realiza absurdas combinaciones de paisajes, arquitecturas, esculturas, ambientes externos e internos.
- **El tiempo detenido** muestra el interior de una habitación en el que un tren sale llameante de una chimenea doméstica.
- **La voz de los vientos** es la premonición de una amenaza, un grupo de globos pesados que flotan y son símbolo de algo que puede aplastar.

Surrealismo en México

- A escasos meses de haberse dado el primer manifiesto de André Bretón sobre el surrealismo, quien dio principio a la noticia de esta nueva doctrina en México fue Genaro Estrada, bajo el título de "La revolución supra-realista".
- El término suprarrealismo se sigue manteniendo, alterándose en pocas excepciones con: sobrerrealismo, superrealismo, hasta 1938 en que la llegada de Bretón a México para dar conferencias sobre ese movimiento artístico y literario, se redefine las cosas y el movimiento recibe el nombre que le corresponde.

- Desde el inicio de la pintura surrealista se organizaron exposiciones arte a nivel internacional. Las exposiciones se habían celebrado en distintos países europeos pero la influencia de la guerra obligó a trasladar dicho evento a otros continentes. Fue México el primer país latinoamericano que recibió el producto de esa emigración

- Wolfgang Paalen y César Moro fueron comisionados por André Breton y el grupo surrealista para organizar una nueva exposición donde seleccionaron obras de autores mexicanos cuya expresión podría haber caído dentro de la doctrina que se buscaba.

Frida Kahlo

- "Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad".
- Frida va a ser considerada una de las pintoras del surrealismo mas importante, ya que en sus pinturas manejaba varios de los fundamentos y características de este movimiento. Sin embargo ella nunca se considero de tal manera

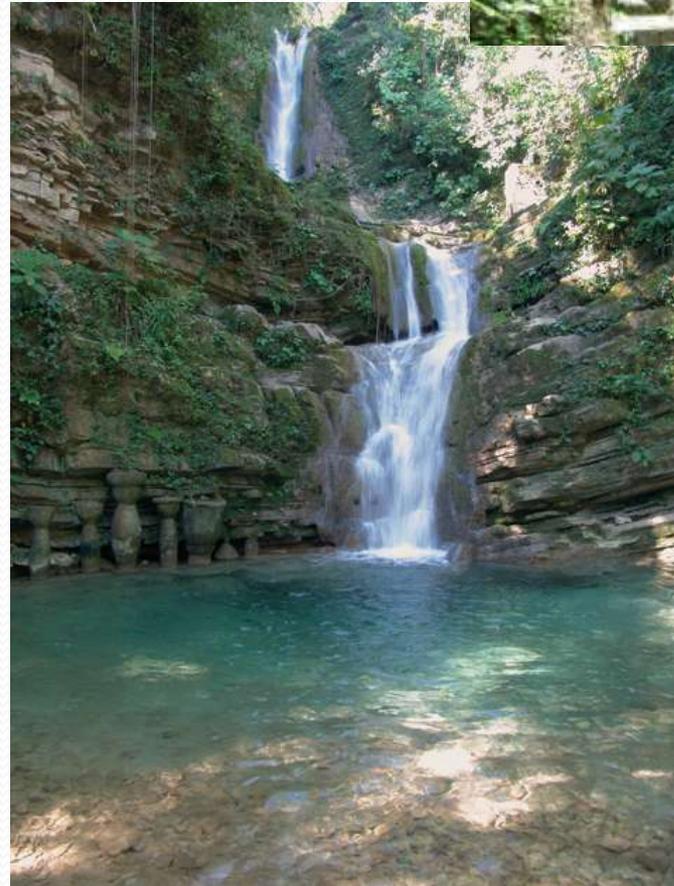

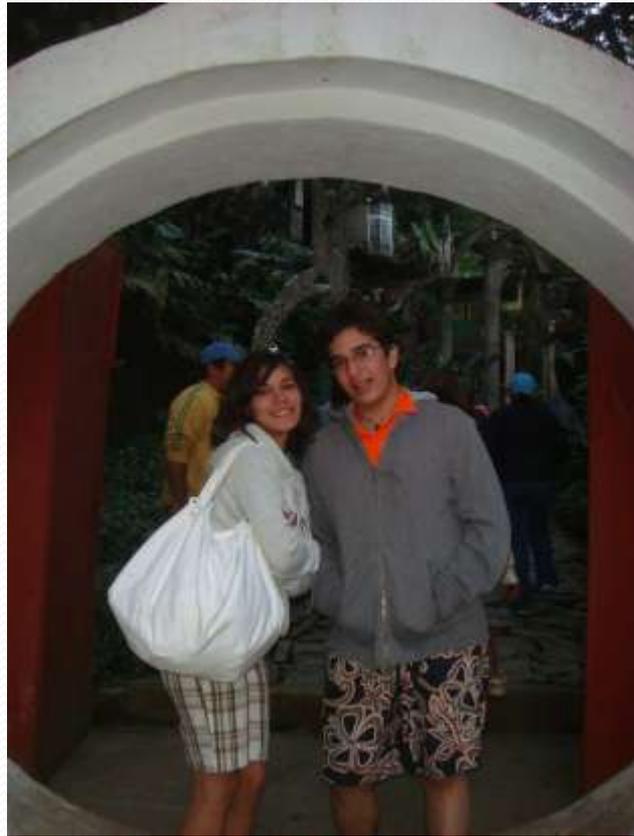
Diego Rivera

- Cayo en la tentación al igual que muchos artistas de la época de caer en el surrealismo, a pesar de que también se encuentra ligado a lo que es el muralismo mexicano. Entre las obras que creo con este estilo fueron: La Mujer de Blanco y la Tentación de San Antonio entre otras.

ARQUITECTURA SURREALISTA

- *Arquitectura Surrealista hay muy poca en el mundo, ya que es muy difícil hacer construcciones hechas a bases de sueños.*
- *En México solo hay un lugar de Arquitectura surrealista, éste se encuentra en Xilitla, en la Huasteca Potosina. El creador de este lugar fue Sir Edward James.*
- *En este lugar podemos encontrar escaleras que no llevan a ningún lugar, flores de concreto, bibliotecas sin libros, caminos que se pierden, etc.*

Literatura Surrealista

La poética surrealista se basa en el inconsciente, al que se considera como un generador continuo de imágenes, que se podían sacar a la esfera del arte por medio de un ejercicio mental en el que la conciencia no intervenía y cuyo proceso de transcripción debería ser automático. Entre los escritores de la llamada generación del 27, el surrealismo influyó especialmente en Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y Luis Cernuda.

Vicente Aleixandre y Federico

orca

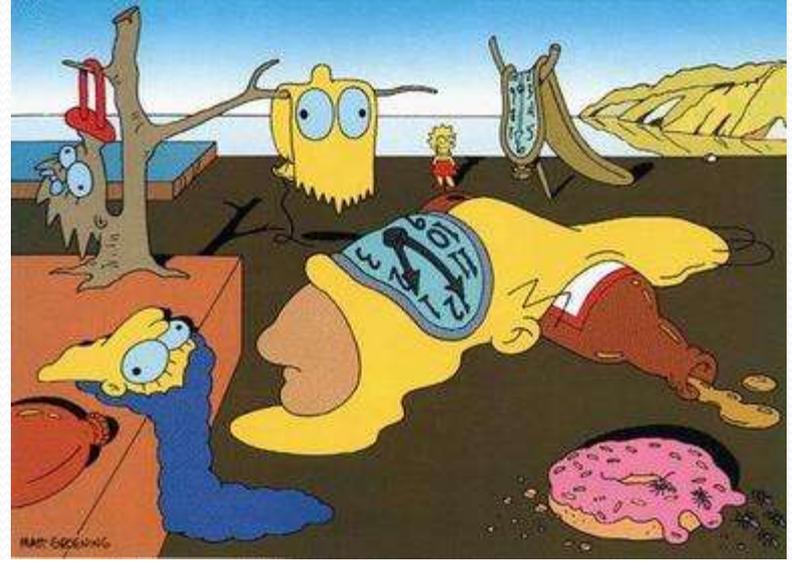
- La trayectoria poética de Aleixandre se divide en tres etapas: una primera en la que predomina la poesía pura, una segunda marcada por el surrealismo y la tercera caracterizada por la indagación del ser humano.
- *Poeta en Nueva York* es la obra más característica de la etapa surrealista de Lorca.

Rafael Alberti

• La etapa surrealista de Alberti se inicia con *Sobre los ángeles*, libro que nace como consecuencia de una grave crisis personal. Es un poemario escrito en verso libre, lleno de imágenes duras y violentas que dan una visión onírica e infernal del mundo.

Referencias

- Breton, André (2007). *Diccionario de surrealismo*. Traducción Miguel Torres. Madrid: Editorial Losada
- Salvador Dali (2010) Recuperado el 2 de Mayo de 2010 de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dali.htm>