

Grupo Didáctico de Arte
"EIDOS"

APRENDER A VER...

2

EL EXPRESIONISMO Y EL SURREALISMO

ice
.....

Institut de Ciències de l'Educació
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Grupo Didáctico de Arte

"EIDOS"

APRENDER A VER...

EL EXPRESIONISMO

Grupo Didáctico de Arte "Eidos"

Gloria Alvarez I.B. Joanot Martorell

Angel Blanco I.B. Bernat Metge

Camino García I.B. L'Excorxador

Mª Luisa Guerra I.B. Bernat Metge

Encarna Hidalgo I.B. Apel.les Mestres

Los autores agradecen al ICE de la Universidad de Barcelona la ayuda recibida para la realización de estos materiales.

INDICE

Pautas de trabajo	1
I. Presentación	3
II. Es solo un juego	5
III. Averigua de qué se trata	10
IV. Atrévete con ellas	21
V. Una constante a través del tiempo	22
VI. La popularización del Expresionismo	25
VII. Biografías	29
VIII. Memoria de investigación	31

PAUTAS DE TRABAJO

El contacto con el Expresionismo debe iniciarse con la presentación de la panorámica histórica existente en los primeros años del siglo XX. Es susceptible hacer esta presentación a través de diapositivas y fotografías que reflejen aquellos aspectos que se incluyen en la introducción: el crecimiento de las democracias, la afirmación nacionalista de muchos pueblos, los problemas sociales, el progreso científico, etc. El objetivo es que los alumnos contemplen la existencia de los "felices años 20" enfrentados con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que provocó la crisis de aquellos valores, que a los hombres de principios de siglo les parecían inexpugnables.

Una vez conocidas las coordenadas históricas en las que nace el expresionismo, hay que presentar el nacimiento de esta vanguardia como un medio de "expresión" de esa realidad, en la que el miedo, la angustia de la existencia y todo lo adverso del momento vital son la fuente de la inspiración del arte. La proyección de algunos fragmentos significativos de películas expresionistas -"Nostredamus", de Murnau (1922); "El gabinete del Dr. Caligari", de R. Wiene (1.919)- pueden servir para este fin.

La segunda parte de la unidad, que lleva por título "Es solo un juego", está pensada para que -por unos momentos- los alumnos sean protagonistas de situaciones propias del mundo del expresionismo. Se compone de relatos muy breves sobre posibles situaciones vitales y de un conjunto de imágenes. El alumno debe identificar las imágenes con las situaciones que se presentan en los relatos.

Averigua de qué se trata es el título de la tercera parte. Está formada por imágenes y textos propios del Expresionismo. Tienen que relacionar los textos con las imágenes adecuadas. El objetivo es averiguar cuáles son los temas más frecuentes en aquel y poner de manifiesto como la filosofía y la literatura forman también parte de este movimiento.

En la cuarta parte, "Atrévete con ellas", se pide a los alumnos que seleccionen tres obras expresionistas y realicen un análisis técnico, en el que incluyan los contenidos de significación y de comunicación patentes en las obras elegidas.

Al Expresionismo como una constante a través del tiempo está dedicada la quinta parte. Figuran antecedentes expresionistas, tanto por su temática como por sus aspectos plásticos, en máscaras africanas, pinturas románicas o renacentistas, Goya; en el cómic, en el cine, la fotografía, etc. Para realizar un trabajo eficaz con esta parte, deben ponerse de manifiesto las circunstancias históricas de esos momentos, sin olvidar el expresionismo religioso presente en tantas obras.

La sexta parte son datos biográficos de los pintores expresionistas que aparecen en la unidad, datos que pueden ser de gran utilidad para fijar aspectos concretos de algunas de las obras de estos pintores.

La séptima y última parte se refiere a la memoria de investigación que deben realizar los alumnos. Se detallan los diversos puntos que deben figurar en la misma y que, en definitiva, son una recopilación de todo el trabajo anterior, presentado en un informe global.

I. PRESENTACION

Las primeras décadas del siglo XX fueron muy conflictivas y dolorosas para todo el planeta. Ciñéndonos a Occidente, los primeros años de la centuria contemplaron un crecimiento de la democracia. Se luchó por ampliar el derecho al voto de nuevas capas sociales, al mismo tiempo que se asistía a un desarrollo de la organización sindical, protagonista de las reivindicaciones socio-laborales. Pero también contemplaron una afirmación de los nacionalismos, que enfrentaron a los estados industriales, tanto por la concurrencia de mercados como por el disfrute de las colonias.

Es patente también un movimiento de progresos científicos, centrado, en gran medida, en la investigación al servicio de la técnica. Se produce ahora la revolución científica más importante, después de la de Galileo y Newton. La teoría del átomo de Planck y de la relatividad de Einstein, que modifican los principios generales de la concepción del Universo. al rechazar la noción del tiempo y del espacio absoluto se inicia el camino hacia la conquista del espacio. Sin olvidar a Sigmund Freud, que contrapone al análisis científico el mundo emocional del hombre.

Junto a este poderoso impulso de las ciencias, coexisten nuevas y dispares escuelas filosóficas: el historicismo ideal de Croce, la exaltación de la irracionalidad de Nietzsche, el existencialismo de Heidegger o el individualismo de Kierkegaard completan el panorama cultural de esta época.

Sin embargo, la crisis de los valores políticos, sociales y culturales que habían sido colocados tan alto, se producirá con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que pone a los seres humanos frente a la trágica consecuencia de sus descubrimientos, al ser usados con fines militares. La muerte de millones de hombres por los gases tóxicos y por las armas surgidas de la nueva tecnología militar conmocionan la conciencia de los europeos.

Y es ahora cuando el arte, en todas sus creaciones -cine, literatura, música, pintura- va a expresar la crisis ante la existencia. Los artistas dirigen la búsqueda hacia el hombre verdadero y muestran la tragedia del fracaso y el momento de desilusión y de crisis, que llega a su punto álgido con el advenimiento de los fascismos.

En este contexto de fracaso es donde podemos situar el Expresionismo, anticipo y reflejo de esa situación. La obra de arte expresionista ya no se contenta con ser simplemente contemplada sino que, apartándose radicalmente de los postulados artísticos anteriores, pretende ser la expresión de una realidad viva: el miedo, la miseria del proletariado, la desesperación ante la inmovilidad de las estructuras sociales, la angustia de la existencia... Todo lo adverso de la vida y la soledad interior está reflejada en las obras.

Los orígenes de este movimiento expresionista hay que buscarlos en Francia, enraizados con los sombríos motivos que inspiran el postimpresionismo de Van Gogh y el sentimiento íntimo que despertó el interés de Toulouse-Lautrec. El mayor campo de cultivo del expresionismo se va a desarrollar en los países nórdicos y en Alemania, donde figuras como

Munch, señalado precursor, o Ensor y Grosz entre otros van a hacer de este movimiento la ideología dominante en la plástica. En su rechazo radical de la figura humana idealizada, los expresionistas ofrecen lo feo, lo vulgar, lo negativo de las experiencias de la vida.

En 1905, en Dresde, se funda el grupo de pintores "Die Brücke" (El Puente). Kirchner estudia la técnica del grabado en madera con la que intenta lograr la intensidad expresiva de los pueblos primitivos. Así, el arte africano se convierte en un importante campo de experimentación para el grupo de Dresde. Cinco años después, surge en Munich el movimiento "Der Blaue Reiter" (El Jinete Azul), contrario al grupo de Dresde por sus connotaciones abstractas, que les agrupa en torno a Kandinsky. Pintores como Marc, Klee y Jawlensky aspiran a la "inmensa libertad del arte". La base estética del movimiento de emancipación del color de sus funciones convencionales.

Después de 1913, el Expresionismo se irá inclinando cada vez más hacia la orientación abstracta de los pintores en torno a Kandinsky. Una exposición colectiva celebrada en Berlín, en 1913, marca el momento cumbre del movimiento expresionista, a la vez que deja entrever el comienzo de sus diferencias.

El Expresionismo de origen fauvista continuará vivo en los grupos de artistas latinoamericanos, que encuentran su inspiración en el componente mítico de los cultos indios.

ES SOLO UN JUEGO

1. Pon un título a cada una de estas imágenes y argumentalo.

2. Dos imágenes no pertenecen al expresionismo ¿cuáles son?. ¿Por qué las has rechazado?.

3. Imagina que eres el protagonista de una de estas situaciones:

- Tus padres se quedan en paro laboral; no reciben ningún subsidio y durante largos meses de búsqueda infructuosa ninguna fábrica quiere contratarlos, en las Oficinas de Empleo tienen que hacer todos los días colas de más de tres horas entre cientos de parados como ellos.

- Los tiempos son malos. Ha estallado la guerra. Tú tienes que ir bien al frente bien a atender a los heridos que abarrotan los hospitales. Debes incorporarte pronto, a pesar de que no entiendes nada de lo que pasa a tu alrededor.

- Caminas entre una multitud indiferente. Todos hablan, gritan, gesticulan. Nadie te mira. Continúas. En las aceras algunas mujeres exhiben su cuerpo de forma provocadora y reclaman a los transeúntes con los ojos. En un banco un hombre está como adormecido, quizás drogado. La destrucción está en su rostro, aunque aparenta felicidad. Sigues andando.

a) Relata cuáles serían tus reacciones ante esas experiencias.

b) Identifica estas situaciones con una de las imágenes anteriores. También si lo deseas, pueden crear una imagen propia que lo refleje.

ES SOLO UN JUEGO

Ernst Ludvig Kirchner

"Escena de calle". 1914

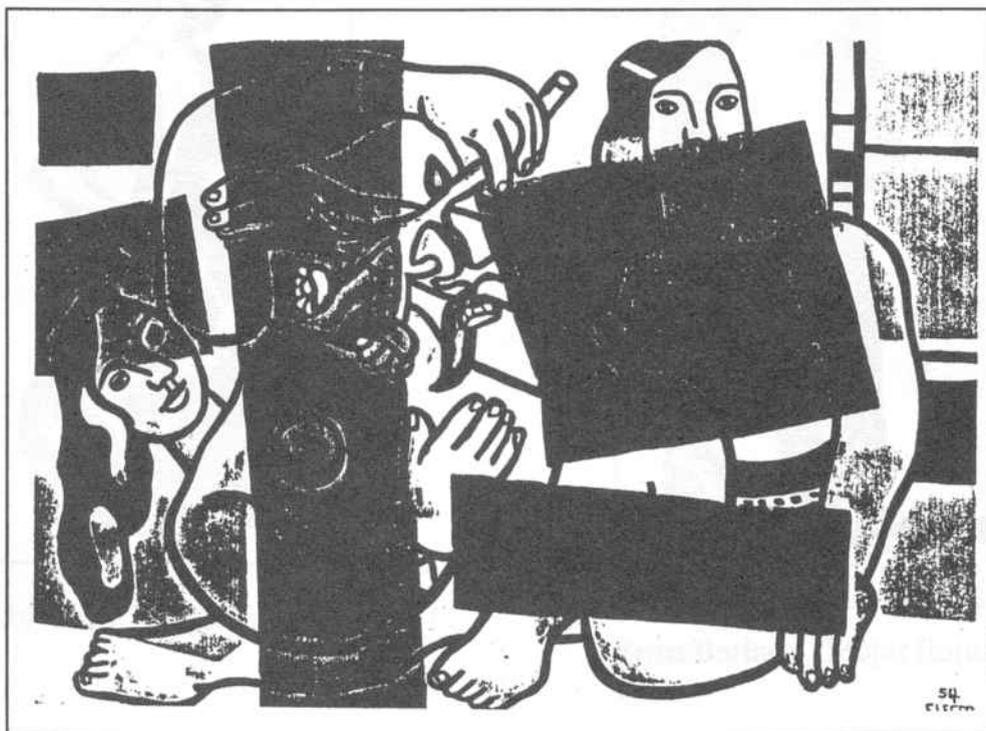

José G. Solana. "Bucráneo y máscaras".

Otto Dix.

"El pequeño vendedor de cerillas" 1926

Fernand Léger. "Dos mujeres con flores" 1954

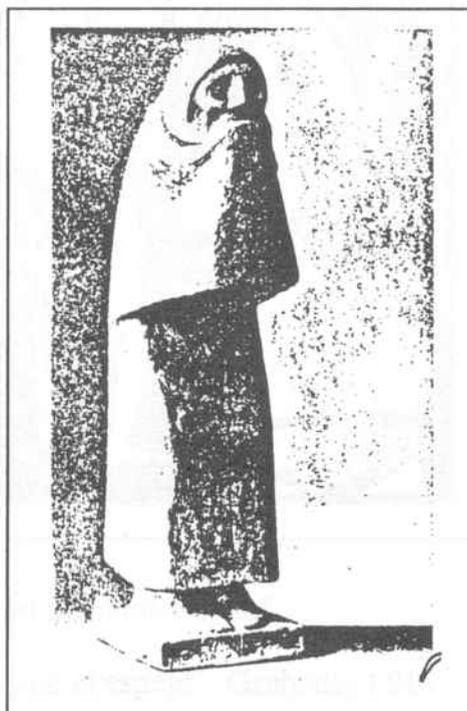
Otto Dix. "Retrato de Sylvia von Harden". 1926

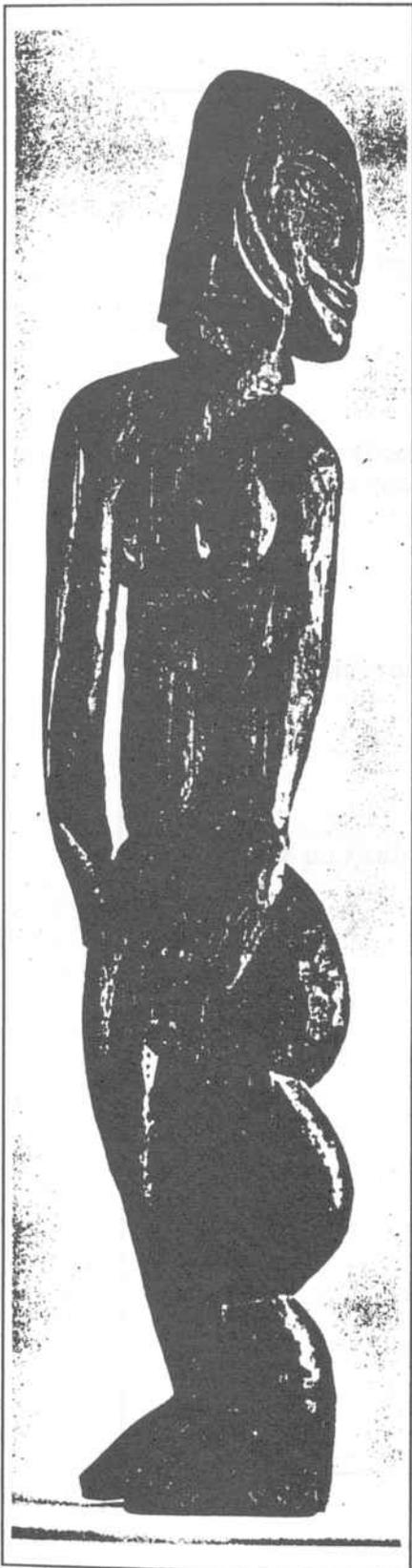
George Grosz. "Final de Jornada" 1920

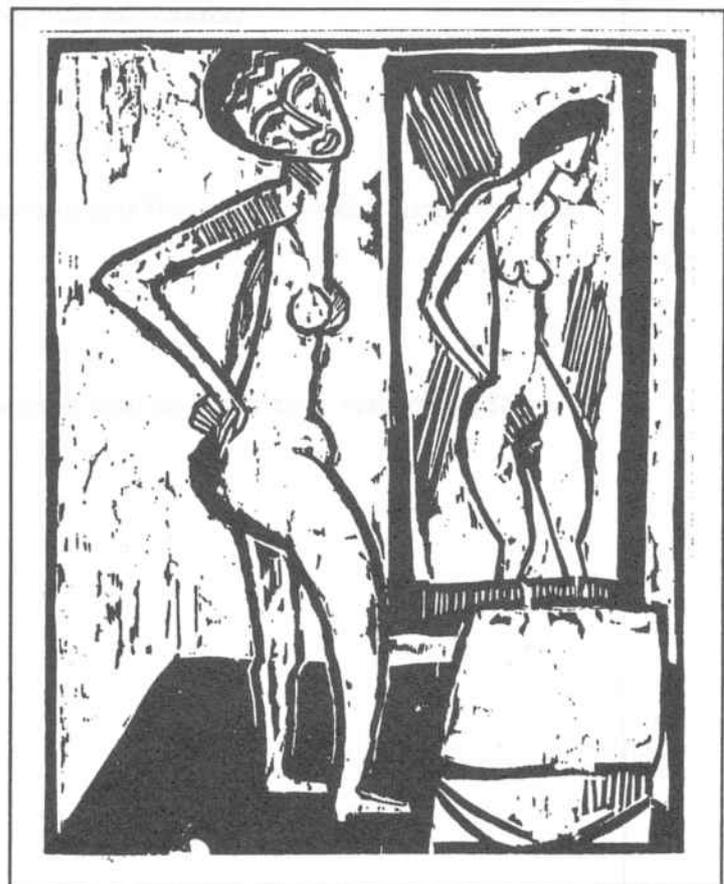
A. Archipenko. "Mujer con paño" 1911

Ernst Barlach. "Mujer llorando" 1923

E. L. Kirchner. "Mirando hacia atrás" 1912

Karl Schmidt-Rottluf

"Chica ante el espejo" Grabado. 1914

III. AVERIGUA DE QUE SE TRATA

- Observa las imágenes y lee detenidamente los textos.

- Relaciona el contenido de cada uno de los textos con la imagen o imágenes que consideres más adecuada.

Indica cuáles son los temas más frecuentes en el Expresionismo.

Escribe un título para cada uno de los grupos seleccionados.

LAS IMAGENES

Kathe Kollwitz. "Homenaje a Karl Lieknecht". 1919/1920

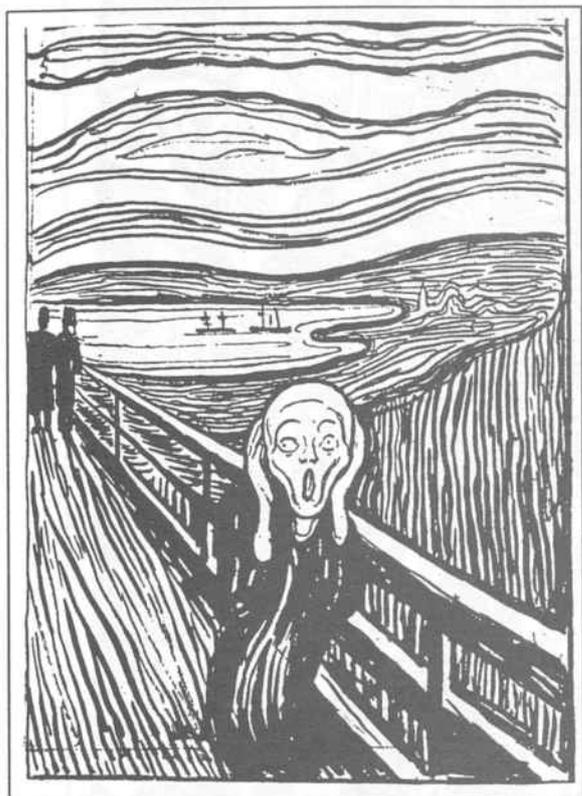
G. Grosz. "Apoyos de la sociedad" 1912

G Grosz. "Chulos de la muerte" 1920

G. Grosz. "Los comunistas caen y las divisas suben" 1920

Eduard Munch. "El grito" 1895

E. Nolde. "Máscaras". 1911 (fragmento)

Max Beckmann. "La noche" 1918/1919

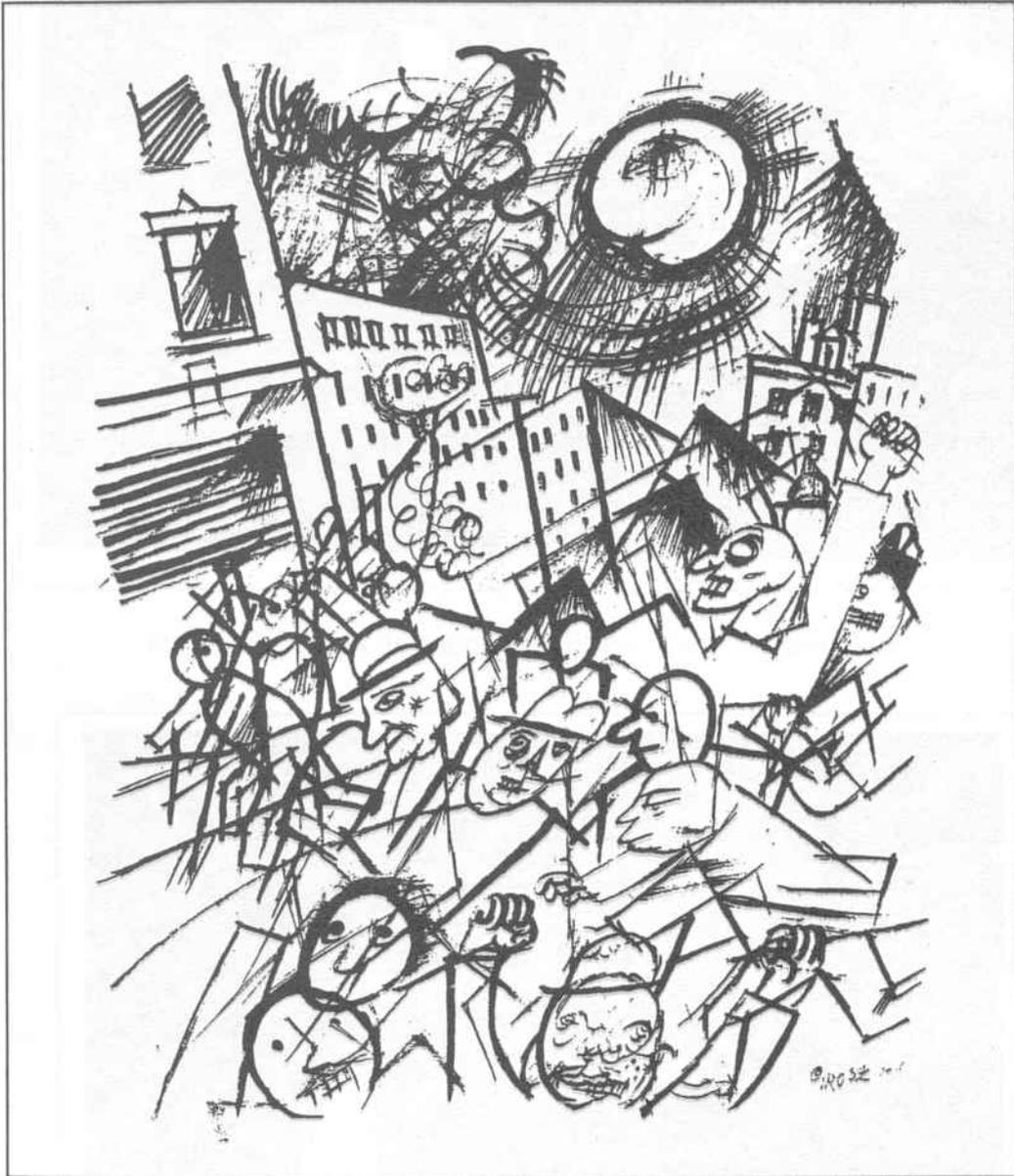

Karl Schmidt.Rottluff.

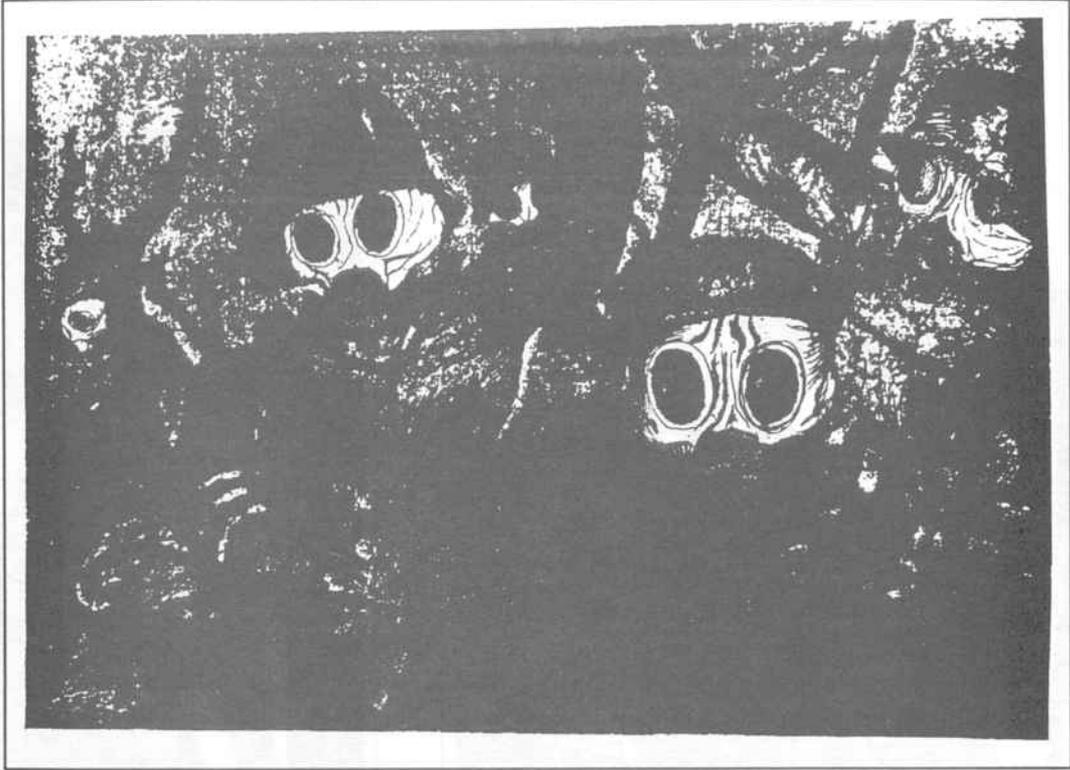
"Tres Reyes" 1917

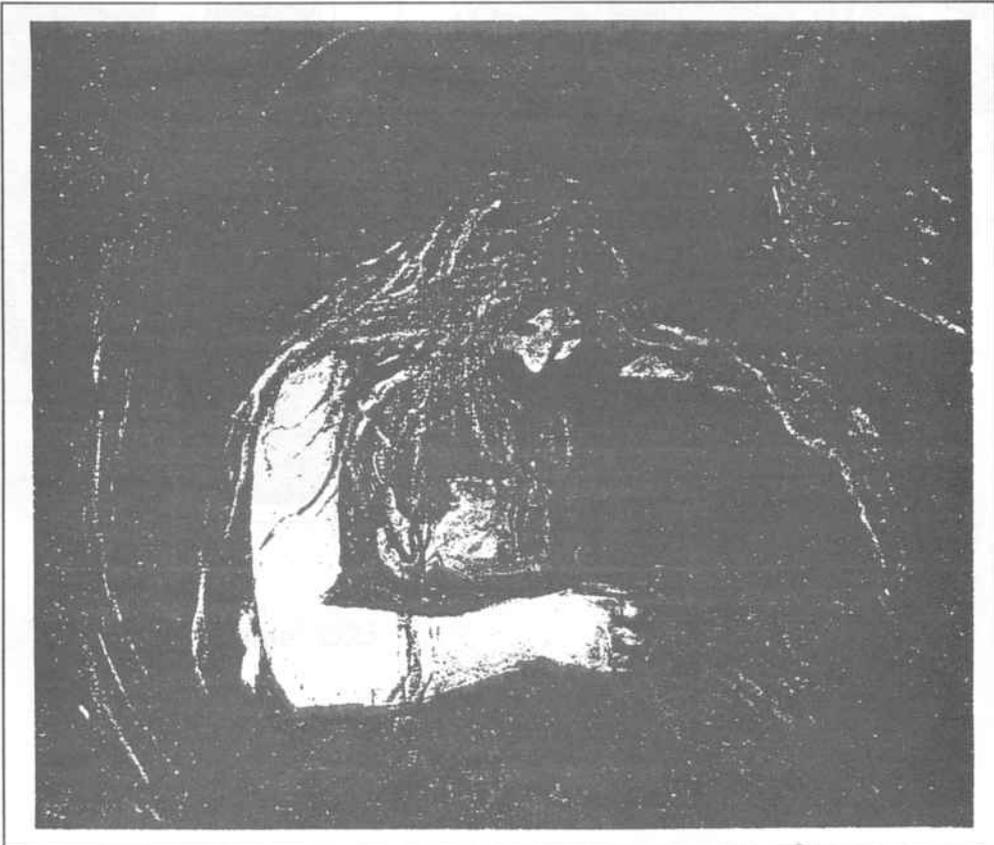
Oskar Kokoschka. "Murderer, Hope of Women" 1909

G. Grosz. "El tumulto" 1916

Otto Dix. "Tropa de choque avanzando bajo los gases"

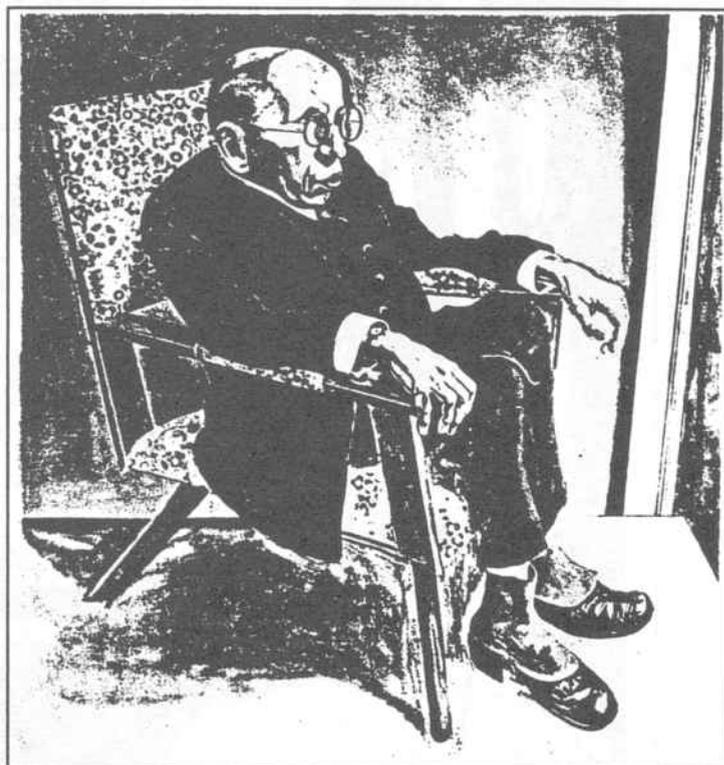

Eduard Munch. "Mujer vampiro". 1893/1894

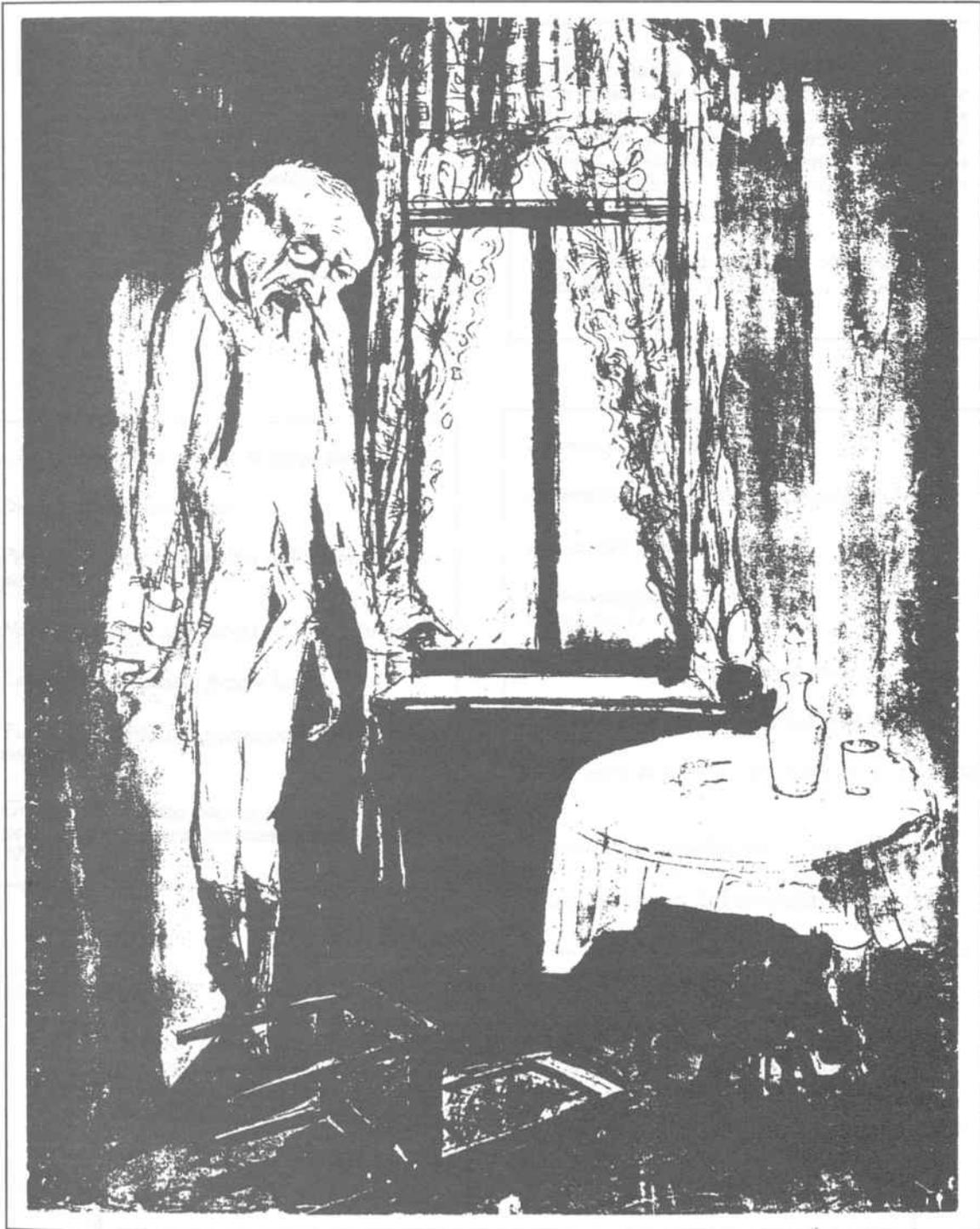

Otto Dix

"Venus de la edad del capitalismo" 1923

G. Grosz. "Retrato de Max Herman-Neisse" 1925

Otto Dix. "El suicida" 1922

El instinto es diez veces más importante que el conocimiento.

Nolde

La creación de formas significa vivir. ¿No son los niños creadores que crean directamente del secreto de su sensación?. ¿No son más creadores que los imitadores de la forma griega?. ¿No son artistas los salvajes que poseen su propia forma, fuerte como la forma del trueno?.

August Macke. *Las Máscaras. Almanaque Der Blaue Reiter. 1912.*

...Los guerreros, la agonía, la queja salvaje

De sus bocas destrozadas

Pero el silencio se amontona en los huecos de los pastizales

Nube rojiza en la que habita un dios enfurecido

La sangre derramada, frescor lunar;

Todos los caminos desembocan en la noche corrupta.

Georg Tralk. Ultimo poema, realizado después de ver una masacre en un campo de batalla. 1914

...Inmensas fábricas

Indomables, con martillos rompiendo el hierro,

Las ruedas de acero girando,

Retorciéndose a lo largo de los muelles -como miembros de carne

Descuartizados por garfios y tornos-

Sus correas de castigo y sus volantes de enojo

A lo lejos, largos túneles humeantes, a lo lejos, barro

Y bocas de alcantarilla engullen la noche; ....

Emile Verhaeren. Las antorchas negras. 1890.

"Una noche anduve por un camino. Por debajo de mí estaban la ciudad y el fiordo. Estaba cansado y enfermo. Me quedé mirando el fiordo mientras el sol se estaba poniendo. Las nubes se tiñeron de rojo como la sangre. Sentí como un grito a través de la naturaleza. Me pareció oír un grito. Pinté este cuadro, pinté las nubes como sangre verdadera. Los colores gritaban".

Max Beckmann. La noche. 1918-1919

"Hundimos en el abismo, infierno o cielo
¿qué importa?".

Baudelaire

"Todo hombre, en realidad, pierde la
inocencia del mismo modo que la perdió Adán,
es decir, mediante una culpa(...) y, por otra parte,
el hombre jamás habría llegado a ser culpable si
no hubiera sido inocente antes que culpable".

Sören Kierkegaard: "El concepto de la angustia"

"En este estado hay paz y reposo; pero también hay
otra cosa... ¿Qué es entonces lo que hay? Precisamente
eso inada!. Y ¿qué efectos tiene la nada?. La nada
engendra la angustia. Este es el profundo misterio de la
inocencia, que ella sea al mismo tiempo la angustia".

Sören Kierkegaard: op. cit.

El beso. La fusión de dos seres,
en la que el más pequeño, en forma de carpa
parece dispuesto a devorar al más grande
como lo hacen los microbios, los parásitos, los
vampiros y las mujeres.

Strindberg. "El beso", poema aparecido en la
"Revue blanche".

Luego vine aquí, a tu casa.

Helmer.- ¿Vaya una expresión que empleas para designar
nuestro matrimonio!

Nora.- (imperturbable) Pienso que entonces pasé de las
manos de papá a las tuyas. Tú lo arreglaste todo a tu gusto, y así
mi gusto fue el tuyo; o yo hacía como si así fuera; no sé muy
bien; creo que eran las dos cosas, unas veces una y otras la otra.
Mirando hacia atrás tengo la impresión de haber vivido aquí
como una pobre: al día. Yo he vivido de representarte
pantomimas, Torvald. Pero eso era lo que tu querías. Tú y papá
cometisteis un gran pecado contra mí. Tenéis los dos la culpa
de mi fracaso.

Helmer.- ¿Qué insensata y desagradecida eres!. ¿Entonces
no has sido aquí feliz?.

Nora.- No; yo estaba alegre sólo. Y tú eras siempre tan
amable conmigo. Pero nuestro hogar no fue más que el cuarto
de jugar. En casa, con papá, se me trataba como a una
muñequita; aquí, como a una muñeca grande. y los niños eran,
a su vez mis muñecos. Yo me divertía mucho cuando tú jugabas
conmigo, lo mismo que los niños e divierten cuando y o juego
con ellos. Eso ha sido nuestro matrimonio, Torvald.

Ibsen, H. "Casa de muñecas"

He leído su tragedia "El Padre" y me
he visto sorprendido al encontrar una obra
donde una concepción del amor, basada
en el antagonismo y odio mortal de los dos
sexos, ha sido expresada de forma tan
espléndida".

Nietzsche: Fragmento de una carta al
dramaturgo sueco Strindberg.

IV. ATREVETE CON ELLAS

Escoge las tres obras expresionistas que te parezcan más significativas y realiza de cada una de ellas la siguiente ficha.

1- Descripción material de la obra

- a. *Título:*
- b. *Fecha de realización:*
- c. *Soporte y técnica de ejecución:*

2- Análisis del contenido

- a. *Tema (narrativo, religioso, simbólico,...)*
- b. *Descripción detallada del asunto representado.*
- c. *Descripción de los personajes (actitud, papel en la escena, disposición en el espacio...)*
- d. *Descripción del ambiente*

3- Análisis del lenguaje visual

- a. *Línea*
- b. *Color*
- c. *Volumen*
- d. *Espacio*
- e. *Dibujo esquemático de los ejes compositivos*

4. Valoración estética personal

V. UNA CONSTANTE A TRAVES DEL TIEMPO

Todo arte es expresión. No existe un solo artista que no se haya expresado con su obra. En este aspecto cualquier autor, cualquier obra de arte es antecedente del Expresionismo. A pesar de ello, para hablar con propiedad, sólo llamaremos obra expresionista a aquella que esté hecha en el siglo XX y, especialmente, a la anterior a la 2ª Guerra Mundial.

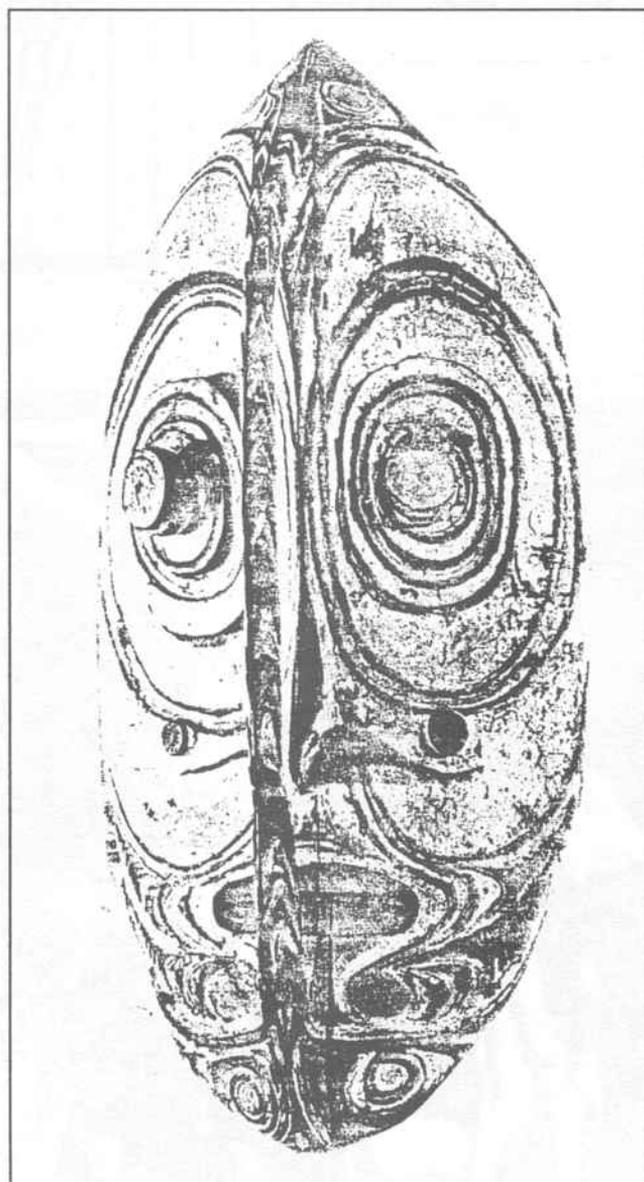
He aquí unas cuantas obras de diferentes épocas, autores y continentes elegidas como antecedentes expresionistas bien por su temática bien por sus aspectos plásticos y formales.

Máscara de Gabón

Arte Fang, Gabón

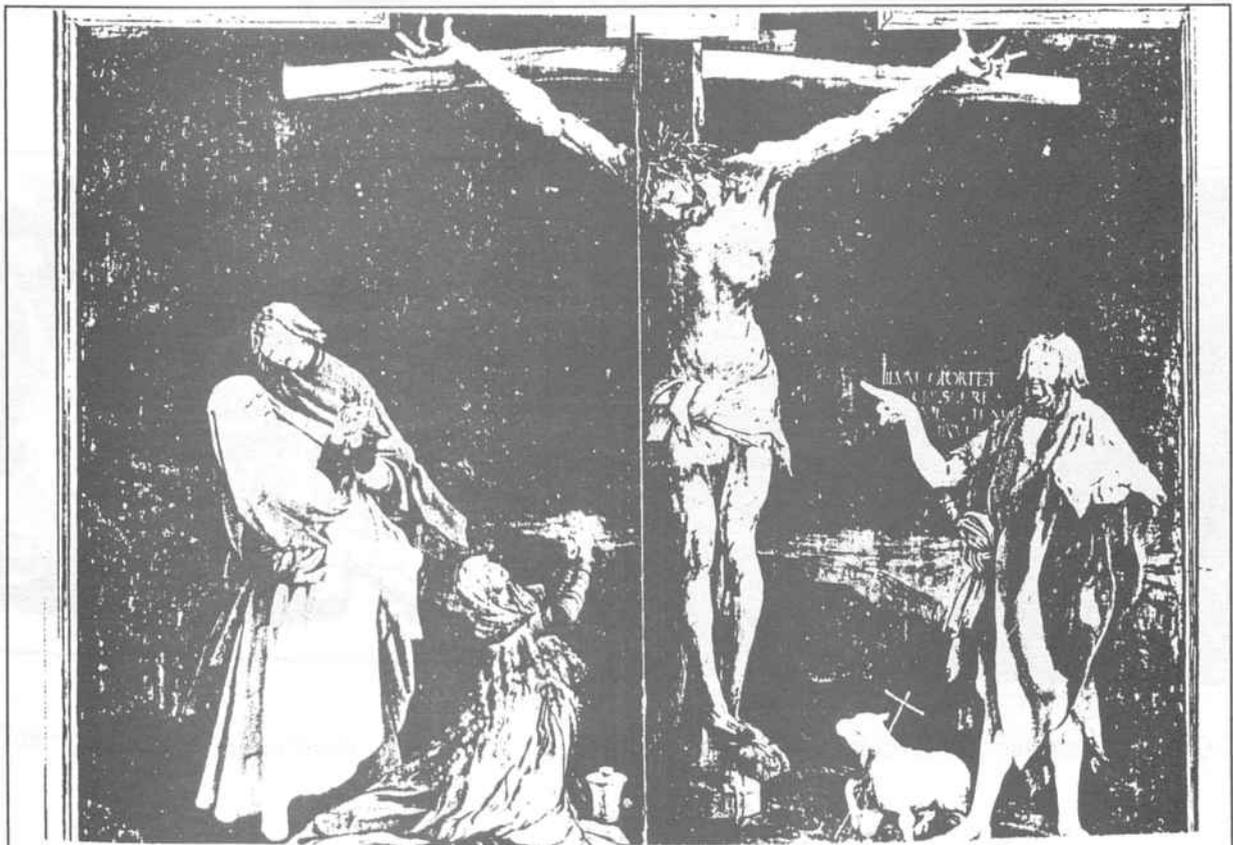

Máscara Melanésica

Detalle

S. Martín. S XII. Frontal de Puigbó

Grünwald. La Crucifixión. Del retablo de Isenheim. 1515

Francisco de GOYA

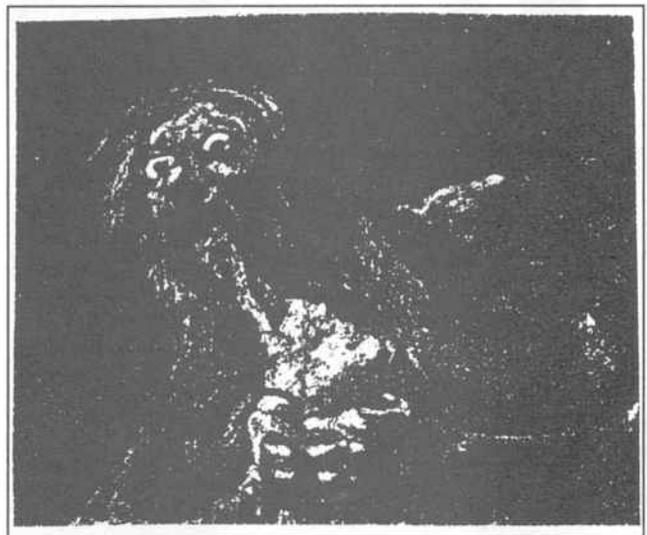
1746-1828

Entierro de la sardina. 1800-1805

¿Qué más hacer?. Aguafuerte. 1810-14

Saturno devorando a un hijo (fragmento). 1820-23

VI. LA POPULARIZACION DEL EXPRESIONISMO. ESTETICA Y FORMAS EXPRESIONISTAS EN NUESTRO ENTORNO DIARIO.

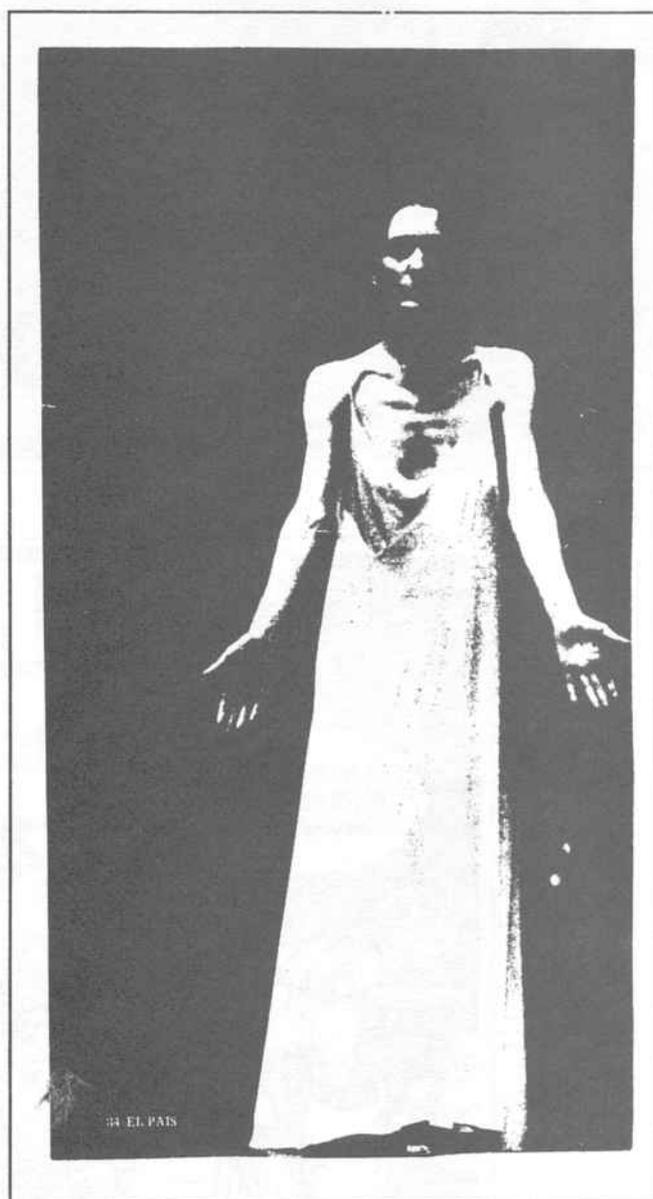
Como otras vanguardias coetáneas el Expresionismo ha sido fuente nutricia de cineastas, ilustradores, fotógrafos, publicistas, que lo han divulgado y popularizado. No es ésta una época en la que el compromiso y la denuncia estén de moda, aún así he aquí unos ejemplos de cómo los expresionistas portaron un mensaje válido no sólo para su tiempo.

EN LA FOTOGRAFIA

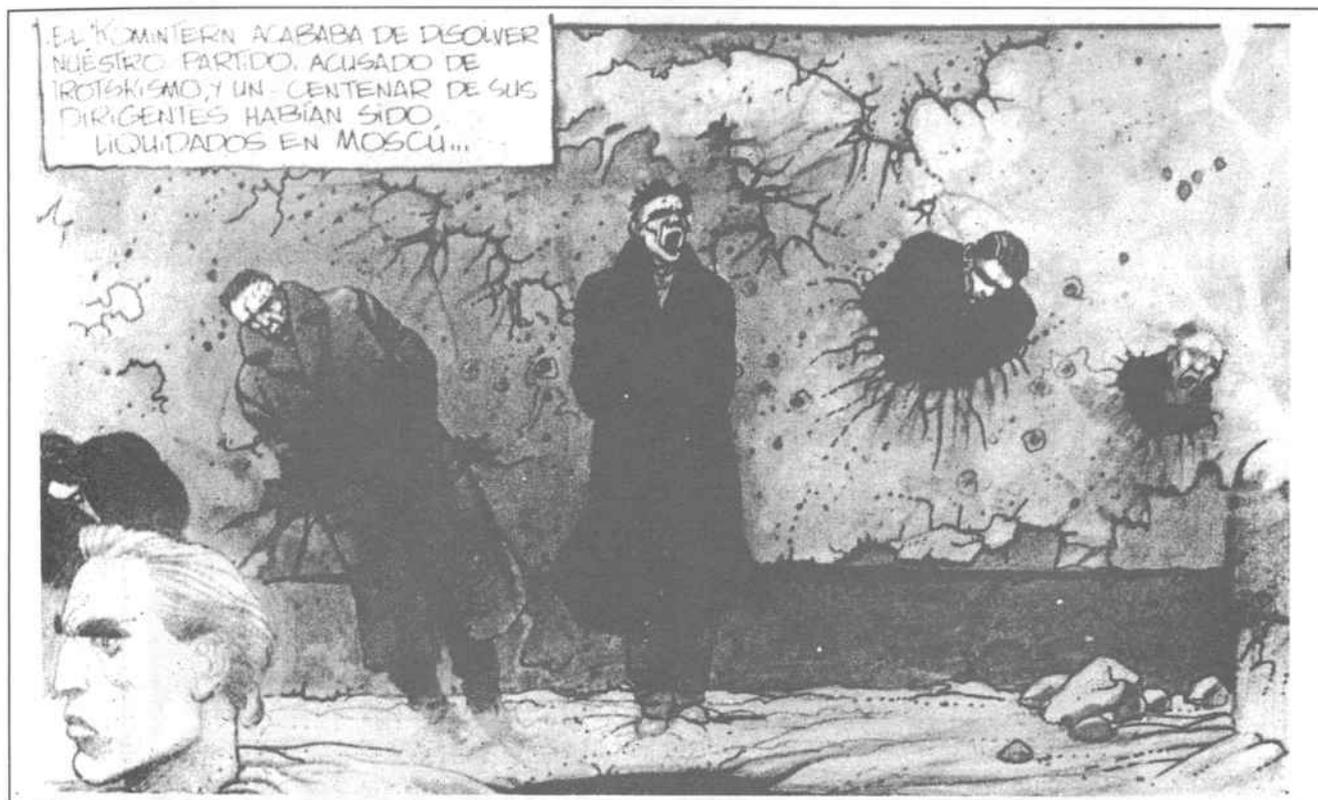
Fotografía de Pina Bausch

Autor; Bernardo Pérez

El País 1.991

EN EL COMIC

EN LA ILUSTRACION

Ilustración de Luis Fernando Aguirre. El País 1991

Cubierta del libro "El hijo de la noche infinita" de J. Harris publicado por el Círculo de Lectores

EN EL CINE

Murnau. "Nosferatu el vampiro." (1922)

VII. BIOGRAFÍAS

DIX, Otto (1891-1969). Alemán. Estudió en Berlín y fue miembro del grupo "Der Blaue Reiter". Participó en la I Guerra Mundial como artillero entre 1914 y 1918. Los nazis lo persiguieron por "degenerado". Sus temas más representativos están ligados a la guerra, la desesperación y la crítica social.

ENSOR, James (1860-1949). Pintor belga que recibió influencias del Impresionismo aunque también de la propia tradición belga como el Bosco. Sus cuadros están poblados de esqueletos, máscaras y espectros que chocaron vivamente con la sensibilidad artística de la época.

GROSZ, George (Berlín, 1893-1959). Dibujante y pintor que se formó en Dresde, Berlín y París. Combatió en la I Guerra Mundial, pero fue licenciado en 1917. sus dibujos son agudos y evocan una realidad descarnada, lo que le valió enormes problemas.

KANDINSKY, Vasili (Rusia, 1866-1944). Estudió arte en Munich y siguió la tendencia impresionista en sus primeros momentos, pasando luego por el fauvismo hasta terminar en la abstracción, donde se convirtió en una de sus principales figuras. Fue uno de los fundadores de la revista "Der Blaue Reiter". Profesor de la Bauhaus, tuvo que emigrar en 1933 a Francia, perseguido por los nazis.

KIRCHNER, E. Ludwing (Alemania, 1880-1938). Fundador del grupo "Die Brücke" (El Puente). Participó como artillero en la I Guerra Mundial hasta 1915. Llamado de nuevo, se refugió en Suiza. Pasó por el impresionismo y se interesó por la obra de Van Gogh. En una primera etapa la ciudad deshumanizada inspiró sus temas. Luego, tras una crisis personal en 1915, se desplazó a la montaña, hecho que modificó también su temática.

KOKOSCHKA, Oscar (Austria, 1886-1986). Estudió en Viena donde aprendió el arte del grabado. Fue gravemente herido en la I Guerra Mundial en 1915. Se dedicó a la enseñanza y viajó por Europa. Emigrado a Londres tras el triunfo nazi, pronto trasladó su residencia a Suiza. El retrato, las ciudades y el paisaje son los temas más frecuentes en su obra.

MUNCH, Eduard (Noruega, 1863-1944). Se formó como pintor y grabador en Oslo, París y Berlín. Sus temas versan sobre la muerte y el amor. Empleó técnicas pictóricas casi olvidadas como la xilografía, que influyeron decisivamente en el movimiento expresionista.

NOLDE (Alemania, 1867-1956). Su verdadero nombre era Emil Hanse. Sus primeras etapas pictóricas acusan una gran atracción por el impresionismo y neoimpresionismo. Miembro del grupo "Die Brücke", su pintura se caracteriza por una gran violencia cromática y por la atracción hacia el arte de los pueblos primitivos, alguno de los cuales visitó en un viaje por los Mares del Sur.

ROUAULT, Georges (París, 1871-1958). Conoció de cerca la pintura fauvista de la que se desligó por ser excesivamente ornamental. Frecuentó los ambientes expresionistas que le influyeron notablemente. Su formación como vidriero marcó su pintura, de color profundo y brillante, con contornos muy marcados. Sus temas tienen un fondo religioso y denuncia social.

VIII. MEMORIA DE INVESTIGACION

Escribe un informe final que refleje tus conclusiones sobre el arte expresionista. Puedes ayudarte de las siguientes pautas de trabajo:

- 1. Los aspectos pictóricos: técnicas empleo del color y de la línea, tratamiento de figuras y fondos, el espacio...**
- 2. Artistas más significativos y focos de actividad expresionista.**
- 3. La temática expresionista como reflejo de una época de crisis.**
- 4. Las obsesiones de los expresionistas ¿continúan todavía vivas en la actualidad?.**
- 5. Aspectos del Expresionismo que están presentes a lo largo del tiempo.**

Grupo Didáctico de Arte

"EIDOS"

APRENDER A VER...

EL SURREALISMO

INDICE

PAUTAS DE TRABAJO

I. PRESENTACION

II. JUGANDO CON EL SURREALISMO

1. Practica la escritura automática 5
2. El juego del "cadaver exquisito" 6
3. Crea tu propia obra 6
4. Relata un sueño reciente que recuerdes bien 6

III. ALGUNAS OBSESIONES SURREALISTAS

1. Los sueños: la afloración del inconsciente 7
2. El automatismo 7
3. El humor 8
4. Amor, deseo, sexo 8

IV. LOS TEMAS

2. Un mundo inanimado 12
3. Un mundo al margen de las leyes físicas 14
4. Metamorfosis 15
5. La descomposición de la materia 17
6. Asociaciones ilógicas 19
7. La sexualidad 19

V. LA VULGARIZACION DEL SURREALISMO

VI. APENDICES

1. Biografía de los artistas más representativos 27
2. Terminología y técnicas surrealistas 30

PAUTAS DE TRABAJO

Es importante que los alumnos entren en contacto con el mundo surrealista a través de algún elemento motivador. Puede utilizarse la película de Buñuel, "El perro andaluz", o el comentario de algunos textos significativos de S. Freud sobre el mundo de los sueños y la importancia del subconsciente.

Una vez introducidos en el mundo teórico del surrealismo, mundo de obsesiones y de automatismos, interesa conocer, de forma pausada, las distintas partes de que consta el trabajo. La primera parte se centra en los momentos históricos en los que surge el movimiento. Se refiere a los artistas más representativos y, a continuación, hace referencia a la relación de esta vanguardia con la literatura, el cine y la fotografía. El trabajo de esta parte puede hacerse con la lectura de algunos fragmentos relevantes del Primer Manifiesto del Surrealismo, seleccionando aquellas partes en que se alude al automatismo y al grafismo instintivo de pintores y escritores.

La segunda parte lleva por título Jugando con el Surrealismo. Como su nombre indica, tiene un carácter empático. Se propone a los alumnos que realicen cuatro actividades lúdicas con las que se van a convertir en protagonistas del mundo surrealista. El objetivo es eliminar barreras ante lo ilógico y sorpresivo de algunas manifestaciones surrealistas.

Bajo el título Obsesiones surrealistas se presentan un conjunto de textos que reflejan con bastante claridad los presupuestos teóricos del movimiento. Deben comentarse con toda la clase y forzar al máximo la participación, como un paso previo para la observación de imágenes.

La cuarta parte está dedicada a presentar el trabajo personal que deben realizar los alumnos. El primer paso es que descubran cuáles eran los temas que más interesaban a estos artistas, y el uso que hacían de estos temas. Tienen que establecer relaciones entre las fuentes escritas y las fuentes iconográficas, como un medio idóneo para alcanzar la comprensión del movimiento surrealista.

I. PRESENTACION

En 1916 y en el cabaret Voltaire de la ciudad suiza de Zurich surgió un movimiento artístico nuevo, formado por artistas emigrados de la Gran Guerra europea y desengañados de la situación por la que estaba atravesando el continente. Los "dadaístas", que así se llamaban, pretendían subvertir el orden político, artístico y social vigente a través de provocaciones constantes y actos intencionadamente absurdos que ponían en entredicho las convenciones al uso. Era frecuente que se sirvieran de objetos de desecho o de uso corriente que, una vez transformados convenientemente por el artista, adquirían una función diferente a la inicial y obtenían del público que les contemplaba un valor estético.

En 1919 algunos de estos artistas proclamaron en París, de forma solemne, el fin del Dadaísmo y el nacimiento del Surrealismo. Junto a Picabia, Tzara y Duchamp, fundadores del Dadaísmo, sobresalían las figuras de Max Ernst, André Breton, Paul Elouard o Louis Aragon. De sus peculiares poéticas obtuvieron los rasgos más significativos de la nueva vanguardia que no tardaron en difundirse a través de revistas literarias y de artes plásticas.

En 1924 apareció el Primer Manifiesto surrealista. André Breton, su redactor, ensalzaba el psicoanálisis de Freud y mostraba su entusiasmo por el mundo de los sueños y el subconsciente. Esta "nueva realidad" permitía al artista ampliar ilimitadamente sus posibilidades expresivas. Para representarla debía valerse de medios de comunicación poco comunes como el automatismo o el azar, caminos que nos mostrarían con gran frescura y espontaneidad nuestros pensamientos más ocultos e involuntarios al margen de la razón del influjo estilístico.

El Surrealismo fue esencialmente un movimiento literario. Poetas de la talla de Aragon, Breton o Elouard experimentaron al máximo sus sugerentes propuestas y divulgaron sus descubrimientos a través de las revistas "Litterature", "La revolution surréaliste" o "El surréalisme au service de la revolution".

Su influencia llegó pronto a otras artes como la pintura y la escultura, objetos de este trabajo, e incluso al cine, arte en el que ciertos directores dejándose fascinar por sus posibilidades expresivas adoptaron parcial o totalmente sus postulados. Tales fueron los casos de René Clair ("París dormido", 1923; "Entreacto", 1924), Jean Cocteau ("La sangre del poeta", 1923), Germaine Dulac ("La coquille et le clegyman", 1927) o Luis Buñuel, el más surrealista de todos. Este último cineasta realizó junto con Salvador Dalí "Un perro

andaluz" en 1929 y, poco después, en 1930, "La edad de oro", película que resume de modo fiel las obsesiones que preocupaban a ambos.

No solo el cine recogió este desafío estético. En fotografía sobresalió la vigorosa figura de Man Ray, un norteamericano que supo plasmar de forma admirable atmósferas inquietantes y personalidades marcadas por sus vidas atormentadas o inquietas.

En 1929 se publicó el "Segundo Manifiesto surrealista" y un año después el grupo se amplió con la incorporación de nuevos integrantes. A partir de 1936 el movimiento entró en crisis disgregándose con el comienzo de la II Guerra Mundial. Un "Tercer Manifiesto", escrito por Breton en 1942 supuso, en realidad, el canto de cisne de esta vanguardia artística.

Las exposiciones internacionales del surrealismo fueron muy escasas: en Tokio (1935), Londres (1936), y París (1937y 1938). Esta última se preparó con gran detalle a base de un montaje surrealista que causaba sensación al sorprendido visitante. Idea de Marcel Duchamp así aparece descrito en crónica de la época:

(...fue idea de Marcel Duchamp) colgar mil doscientos sacos de carbón llenos de periódicos en una gruta central sobre una parrilla eléctrica. Esta parrilla era el único manantial de luz, y Man Ray actuó como un perfecto surrealista al proponer que a cada visitante se le entregase una lamparita eléctrica "para el caso de que quisiera ver algo". Entre las abundantes curiosidades figuraban: una fila de maniqués con atuendos excéntricos (uno tenía una jaula de pájaros por cabeza); la trompa de un fonógrafo en la que parecía haberse zambullido, de cabeza, una muchacha pues los talones le salían por un extremo y una mano asomaba por el otro; y el Taxi lluvioso aportado por Dalí, que se divertía grandemente con la inversión de la normalidad de la lluvia, que caía en el interior del coche, en lugar de quedar detenida fuera. Había también impresiones calculadas: en el pasajero sobre el cual caía la lluvia -una figura femenina yacente sobre la que se arrastraban los caracoles vivos- y en el cochero con cabeza de tiburón del vehículo coronado de yedra.

II. JUGANDO CON EL SURREALISMO

Si escribís

siguiendo un método surrealista,

tristes imbecilidades

serán, sin atenuantes,

tristes imbecilidades

Louis Aragon "Tratado de estilo"

Hermoso

como el encuentro

casual

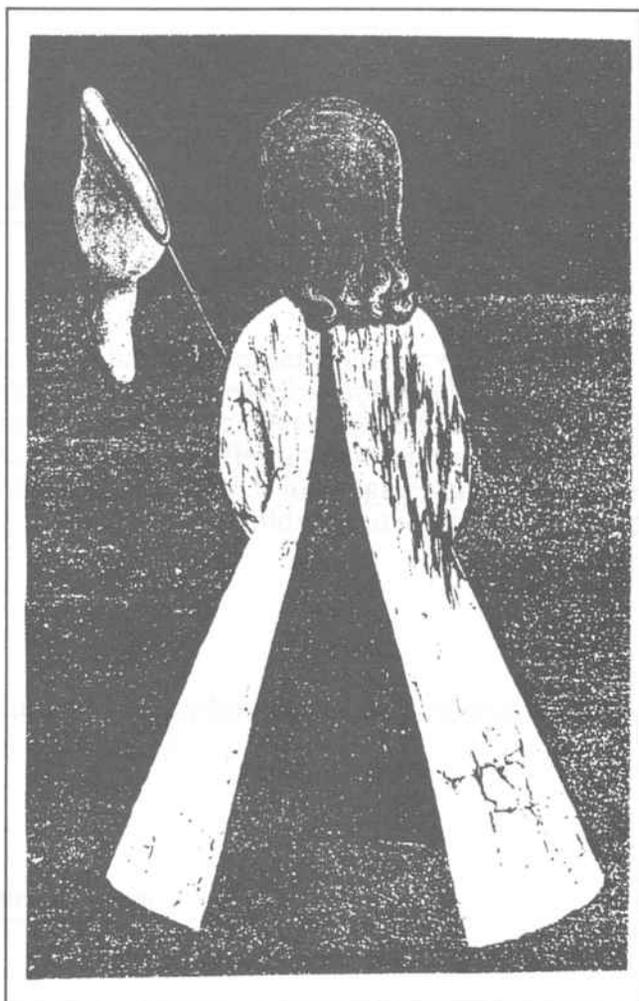
de una máquina de coser

y un paraguas.

Conde de Lautréamont. "Cantos de Maldoror"

Max Ernst. "L'elefant Célèbes". 1921

Toyen "La sonámbula". 1.937

1. Practica la escritura automática

- Deja correr la pluma y anota los primeros cinco adjetivos que te vengan a la mente después de observar estas dos obras.

- Improvisa un título para cada una de ellas.

- Describe lo que ves: Objetos, figuras, espacio, color.

2. El juego del "cadaver exquisito"

Instrucciones. Este juego ha de ser practicado por tres jugadores. Cada uno ha de elegir una de las dos obras propuestas y escribir sobre ella una frase simple, a ser posible espontánea e imaginativa, relativa a algún aspecto del cuadro. Realizada la frase se procederá a fragmentarla. Se dividirá, físicamente, en tres partes que coincidan con el sujeto, el verbo y los complementos. Cada uno de los fragmentos se intercambia con los de los otros participantes del juego. Naturalmente saldrán nuevas frases que podrían ser calificadas de "surrealistas".

Las frases resultantes deben escribirse a pie de ilustración y hacer un breve comentario sobre su relación o no con la obra.

3. Crea tu propia obra

Escoge los elementos que más te atraigan de entre los que conforman estas obras. Con ellos crea un "collage".

Seguro que resulta una obra "surrealista".

4. Relata un sueño reciente que recuerdes bien

¿Crees que ha habido alguna imagen en tus sueños recientes que transmitan tu inconsciente y que puedan relacionarse con lo visto en las obras elegidas?.

III. ALGUNAS OBSESIONES SURREALISTAS

1. Los sueños: la afloración del inconsciente

Sueño y pensamiento no son algo opuesto:

"No creo que el sueño sea estrictamente lo contrario del pensamiento..."

"El sueño y el pensamiento son lados distintos de una misma cosa, el revés y el derecho..."

Pierre Reverdy.

El inconsciente aflora en los sueños:

..."El sueño piensa principalmente en imágenes, y puede observarse que al aproximarnos al estado de reposo, surgen representaciones involuntarias, constituidas en su totalidad por imágenes..."

Sigmund Freud. "La interpretación de los sueños"

2. El automatismo

El elemento clave de todo el pensamiento surrealista:

...Automatismo psíquico puro, por el cual alguien se propone expresar el funcionamiento del pensamiento. Dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética y moral...

André Breton. "Revista Littérature" 1919

Un ejemplo:

"Los pájaros pierden primero los colores, después las formas. Quedan reducidos a una existencia arácnida tan engañosa que arrojé mis guantes a lo lejos. Mis guantes amarillos con ribetes negros caen en una llanura dominada por un frágil campanario..."

André Breton (de Pez soluble).

3. El humor

El humor era un estupendo procedimiento iconoclasta. De todos los valores -afirmaba Breton- es el que revela un ascenso constante.

Los surrealistas se alimentaban de lo arbitrario y lo absurdo y puede decirse que, de una u otra forma, no hay texto poético que no contenga una dosis de humor corrosivo. He aquí una pequeña muestra:

"Física de equipaje: Calcular entre los volúmenes de aire desplazados por una camisa limpia (planchada y doblada) y la misma camisa sucia".

Marcel Duchamp (de "El humor negro")

4. Amor, deseo, sexo

Desde la más pura exaltación lírica a las mayores perversiones. Breton en su célebre alusión al marqués de Sade en el Segundo manifiesto Surrealista declaraba que Sade era surrealista en el sadismo. Sade construía un orden revolucionario fundado en la perversión y se distinguía de sus contemporáneos reclamando el derecho de las mujeres a una sexualidad libre. Un buen número de artistas surrealistas se sintieron fuertemente atraídos por él.

*Al alba te amo tengo toda la noche en las venas
Toda la noche te he contemplado*

Tengo que adivinarlo todo me siento seguro en las tinieblas

Ellas me conceden el poder

De envolverte...

Si te vas la puerta se abre el día

Si te vas la puerta se abre hacia mi mismo

Paul Eluard (de L'amour, la poésie)

*El marqués de Sade ha vuelto a entrar en el volcán en erupción
Para permitirme amarte*

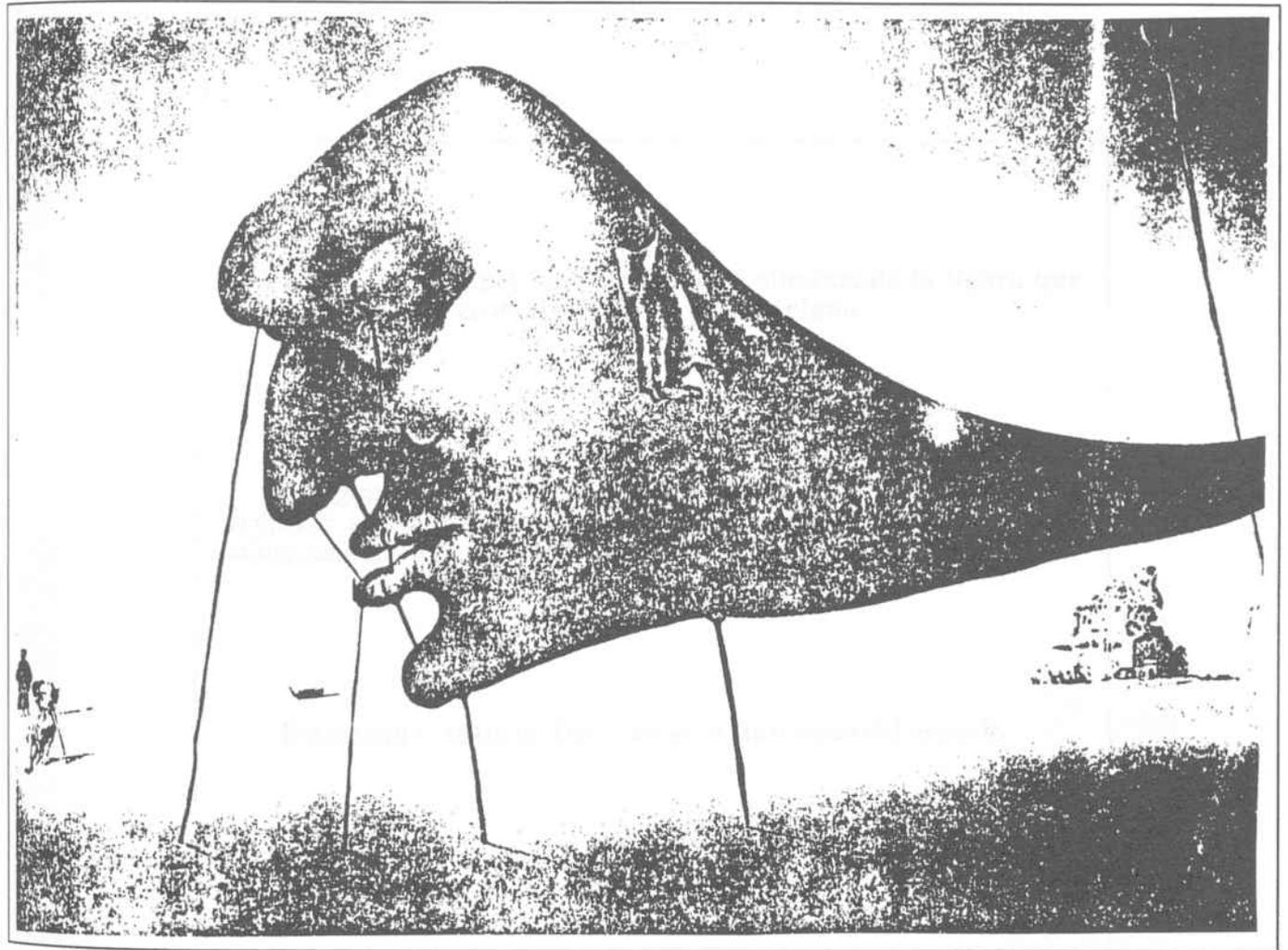
Como el primer hombre amó a la primera mujer

Con toda libertad

Por la cual el fuego mismo ha llegado a ser hombre...

André Breton (de L'air de l'eau)

IV. LOS TEMAS

"Sleep" 1.937

"Estoy intentando unos ensayos con el fin de construir la atmósfera, mejor dicho, la construcción del vacío; La plasticidad de los huecos es de gran interés, pero no ha preocupado a nadie, puesto que esta plasticidad resulta casi siempre de la de los macizos".

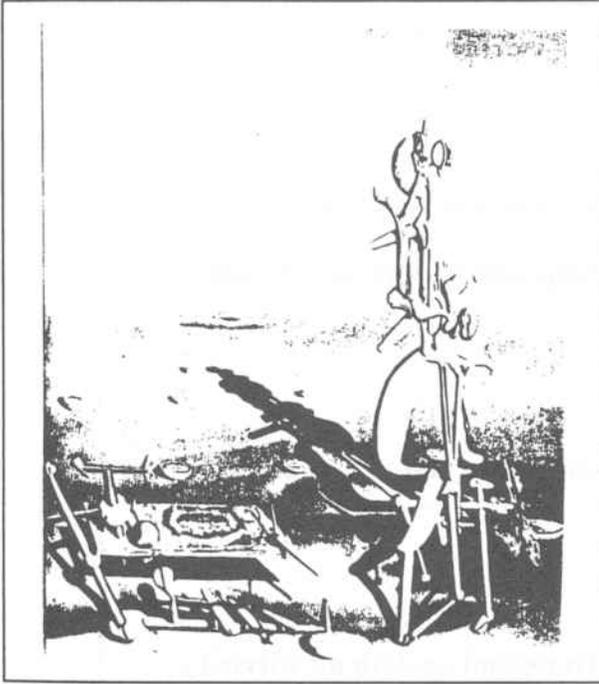
*Salvador Dalí. Carta a F. García Lorca.
Cadaqués, 1925*

- Calca en un papel vegetal esta obra eliminando la figura que ocupa la posición central y están en primer plano.

- Imagina a continuación que te introduces en el cuadro para recorrer el espacio resultante. ¿Cómo calificarías este espacio?. ¿Qué sensación te produce?. ¿A dónde llegarías?.

- Relaciona el texto de Dalí con su tratamiento del espacio.

2. Un mundo inanimado

Ives Tanguy "Divisibilidad infinita". 1.942

"Recuerdo la extraña y profunda impresión que me causó de niño una figura vista en un viejo libro que se titulaba "La Tierra antes del diluvio". La figura representaba un paisaje de la época terciaria. No existía aún el hombre".

de Chirico, 1914.

"Los autómatas ya se multiplican y sueñan. En los cafés piden con prisa algo para escribir. Las vetas de mármol son los gráficos de su evasión y sus coches van solos por el bosque".

La Revolution Surréaliste.

Giorgio de Chirico "Musas inquietantes". 1.916

- Describe los objetos que aparecen en las obras.

- ¿Pertenece al mundo orgánico o al inorgánico?

- Escribe un diálogo imaginario entre las figuras de la obra de de Chirico.

- Ilustra con imágenes el texto de "La Revolution Surréaliste".

3. Un mundo al margen de las leyes físicas

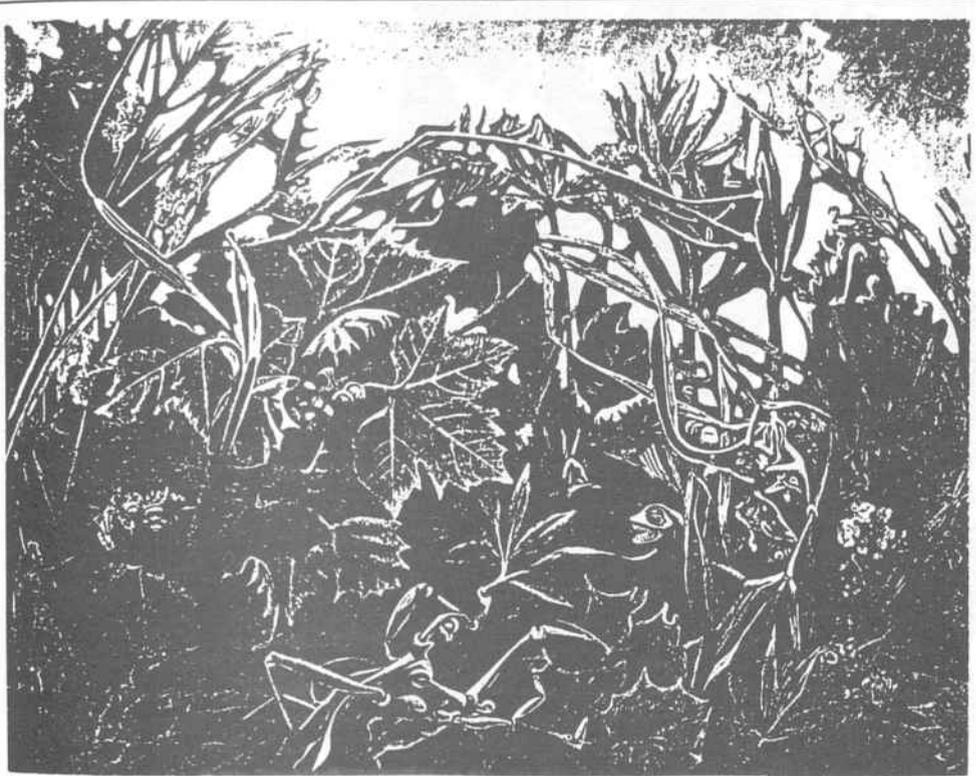
*"La pintura sólo es la
fotografía a mano y en
colores de la
irracionalidad concreta"*

*Salvador Dalí "La
femme visible", 1930.*

Marc Chagall. "Los enamorados por encima de la ciudad". 1.917

- ¿Qué ley física contraviene la imagen que se representa en esta obra?.

4. Metamorfosis

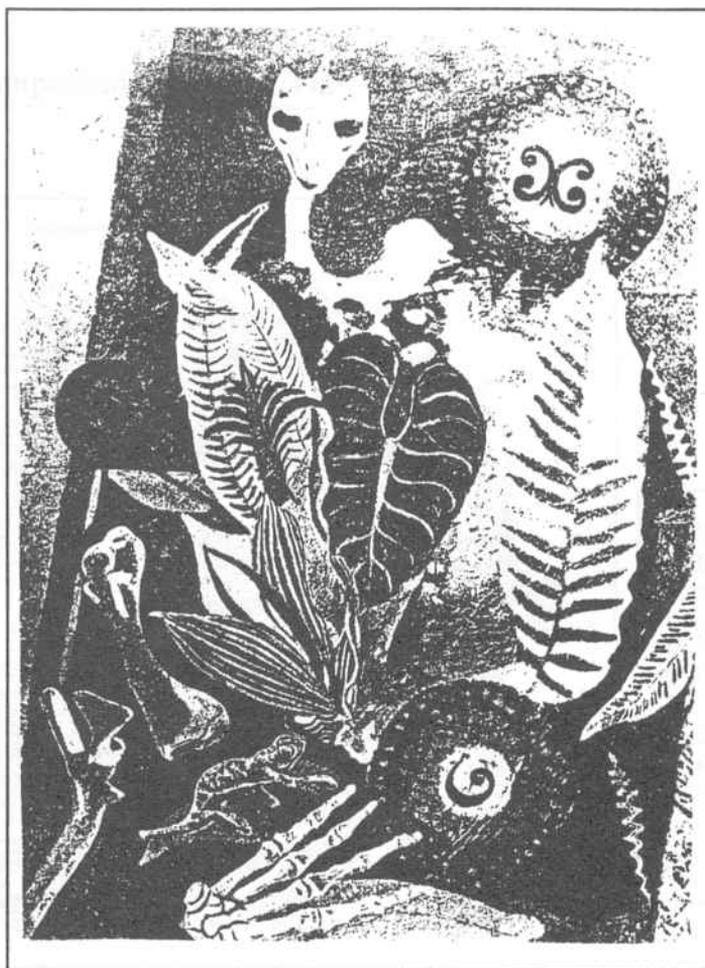
"¿Qué es un bosque?. Sensaciones entremezcladas: embeleso y agobio. (...) El maravilloso placer de respirar libremente en el espacio abierto, pero, al mismo tiempo, la congoja de estar encarcelado, rodeado de árboles hostiles".

*Catálogo exposición
Max Ernst, Fundación
March. Madrid, 1986.*

Max Ernst. "La alegría de vivir". 1936

"Detalle ampliado"

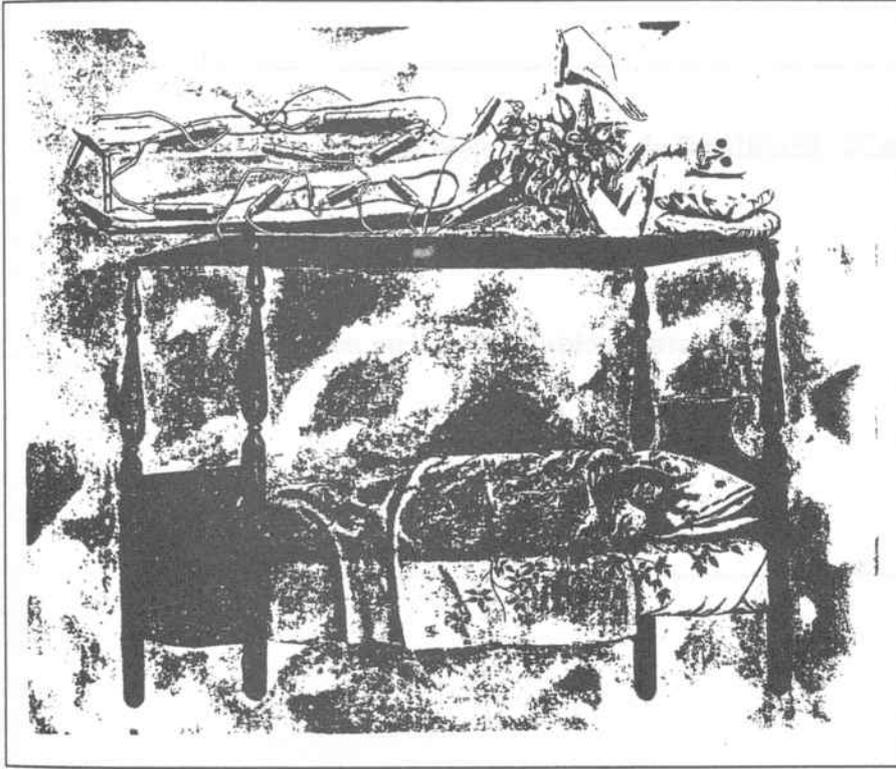
Eileen Agar. "Le jardin du temps". 1.939-1.947

- Describe los elementos que más te llaman la atención.

- ¿Cómo te sentirías en una casa que tuviera esos jardines?.

- ¿Puedes establecer alguna relación entre las sensaciones de Max Ernst en un bosque y su pintura?.

5. La descomposición de la materia

Frida Kahlo. "Le rêve". 1940

"Frida Kahlo creía que la fertilidad y la muerte son inseparables. la naturaleza eterna y cíclica de la vida estaba en el centro del pensamiento surrealista"

W. Chadwick. "Les femmes dans le mouvement surréaliste". Paris, 1986.

Frida Kahlo. "Raíces". 1943

- ¿Qué elementos se identifican con la fertilidad?. ¿Cuáles con la muerte?.

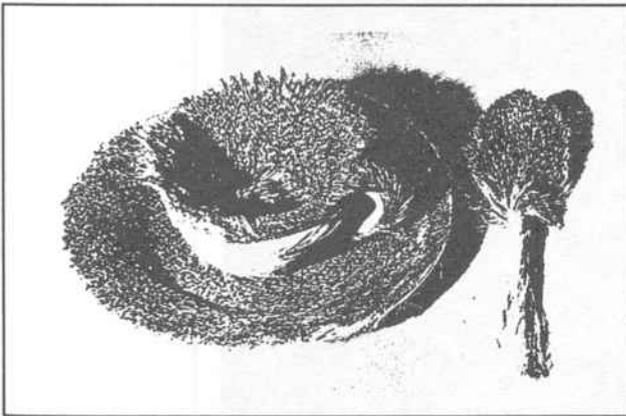
- ¿Qué relación cíclica se establece entre ellos?.

6. Asociaciones ilógicas

P. Eluard hacía esta afirmación, aplicable a todo el grupo, acerca de la obra de Max Ernst: "En sus collages, Frottages y pinturas ejercita incesantemente la voluntad de confundir formas, acontecimientos, colores, sensaciones, sentimientos; lo baladí y lo serio".

"Hermoso como el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de operaciones".

Lautréamont

Meret Openheimer. "Déjeuner en fourrure". 1.936

Meret Openheimer. "Esquirol". 1.969

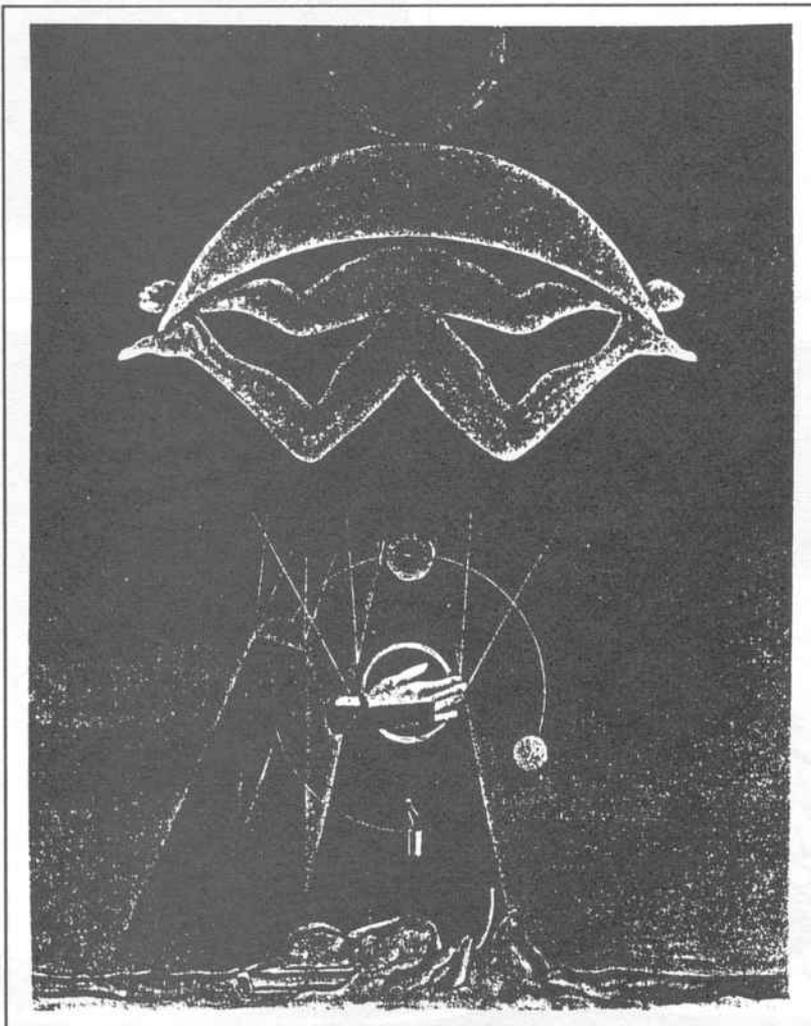
- ¿Qué elementos se han fundido para crear los objetos presentes en estas obras?. ¿El resultado tiene algún punto en común con el comentario de Elouard?.

- Comenta una de las dos obras. Explica el por qué de su falta de lógica.

7. La sexualidad

*"Los minipechos de las flautas mágicas
los gozos de vivir de los asesinos de mujer
el grito de los viejos carneros en el mercado
dejan los labios de los sonámbulos
lucientes y lustrosos".*

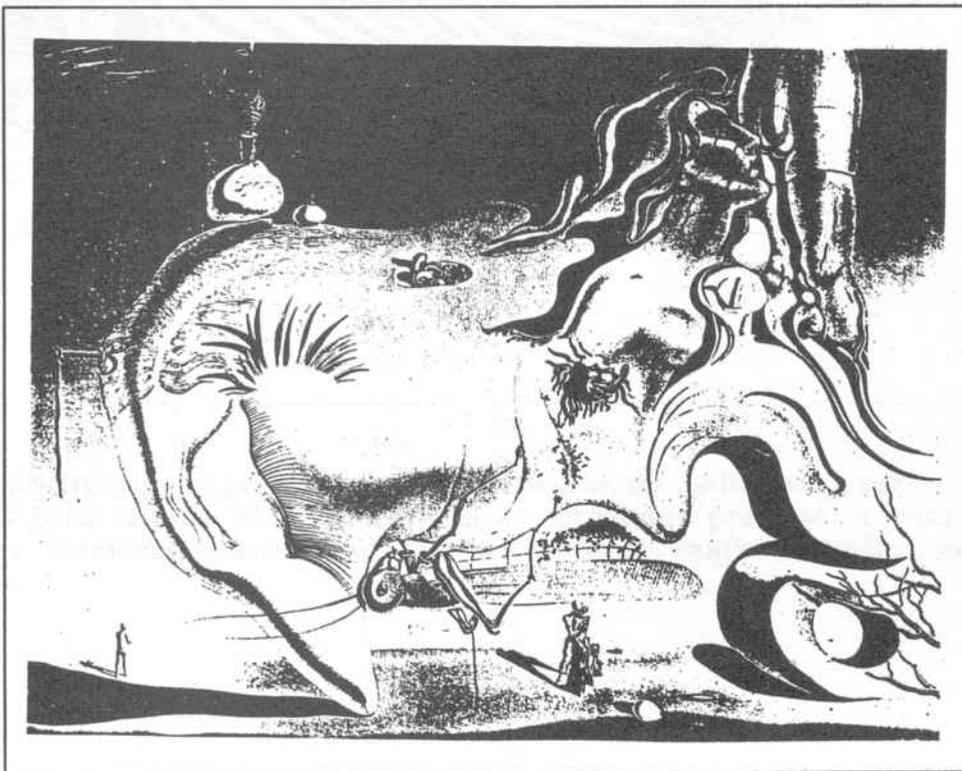
Max Ernst, "La chanson des vieux mutins".

Max Ernst. "Les Hommes n'en sauront rien". 1.923

Max Ernst. "La Femme 100 Têtes". 1929

Salvador Dalí. "El gran masturbador". 1929

De los adjetivos que te presentamos a continuación, escoge los que te parezcan más adecuados para calificar el tratamiento de la sexualidad presente en estas obras (liberador, atormentado, sereno, esperanzado, convulso, caníbal, necrófilo, sádico). Justifícalo.

V. LA VULGARIZACION DEL SURREALISMO

Val Gardena Gröden

South Tyrol
Dolomites/Italy

Südtirol
Dolomiten/Italien

Ortisei - S. Cristina - Selva Gardena
St. Ulrich - St. Christina - Wolkestein

Gherdëina

El anuncio de la página anterior ha sido editado por el departamento de turismo italiano para promocionar Val Gardena y otras zonas de montaña.

¿Qué aspecto o elementos de estas imágenes están influenciados por el surrealismo?.

Busca imágenes a tu alrededor que te recuerden o que estén influenciados por él?.

VI. APENDICES

BIOGRAFIA DE LOS ARTISTAS MAS REPRESENTATIVOS

TERMINOLOGIA Y TECNICAS SURREALISTAS

FRIDA KAHLO

LEONORA CARRINGTON

ALICE RAHON PAALEN

EILEEN AGAR

LEONORA FINI

VALENTINE HUGO

NUSCHÉ ARIÉ

REMEDIOS VARO

RITA KERNS LARSEN

KAY SAGE

JACQUELINE LAMBIA BRETON

LEE MILLER

BIOGRAFIAS DE LOS ARTISTAS MAS REPRESENTATIVOS

CHAGALL, Marc (Rusia, 1887): En 1910 entró en contacto en París con el cubismo. Comisario de arte durante la revolución rusa, se instaló después en París. Sus pinturas, de una fantasía desbordante, están cargadas de una gran imaginación y cromatismo.

DE CHIRICO, Giorgio (Grecia, 1888): Es autor de pinturas metafísicas, llenas de atmósferas enigmáticas y ciudades desiertas. Su estilo posterior se alejó de aquellas propuestas y adoptó una línea más académica.

DALI, Salvador (España 1904-1989): En 1927 se trasladó a París. en esos años colaboró intensamente con Buñuel en el cine, en especial en "Un chien andalou", uno de los filmes surrealistas más conocidos. Su peculiar método paranoico-crítico lo aplicó obsesivamente en toda su obra, aunque ésta evolucionó hacia propuestas más comerciales en las décadas siguientes.

DOMINGUEZ, Oscar (España 1906-1957): En 1927 entró en París en contacto con los surrealistas a los que se adhirió de forma entusiasta. Sus pinturas están llenas de figuraciones oníricas e imágenes turbulentas.

DUCHAMP, Marcel (Francia 1887-1968): Es probablemente el pintor más representativo del movimiento dadá. Sus obras, cargadas de una gran provocación y totalmente rupturistas, causaron gran escándalo en su época e influyeron decisivamente en los surrealistas, de los que fue uno de sus impulsores más declarados.

ERNST, Max (Alemania 1891-1971): Sus primeros contactos con las vanguardias fueron al lado de los dadaístas. En 1922 se trasladó a París y se adhirió al surrealismo. Desde 1933, expulsado por los nazis, residió en Nueva York ejerciendo una considerable influencia artística en USA.

KAHLO, Frida (México, 1910-1954): Su contacto con el surrealismo fue tardío y no siempre aceptado por ella, aunque A. Breton que la conoció durante un viaje a México siempre la consideró como una de las surrealistas más auténticas, tanto por la temática de sus obras, centrada en torno a su cuerpo enfermo, la muerte o la maternidad, como por la formación tan personal que tuvo al margen de las vanguardias.

MAGRITTE, René (Bélgica 1898-1967): Se trasladó a París en 1926 donde residió de forma temporal. Después de haber pasado por el Cubismo y el Futurismo, abrazó la causa del surrealismo, convirtiéndose en uno de sus representantes más señeros.

MIRO, Joan (España 1893-1983): Hasta 1918 recibió grandes influencias de Cézanne y los fauvistas. Su interés por las vanguardias le llevó a París en 1921 donde entró en contacto con el Cubismo (Picasso) y el Surrealismo. Considerado por Breton en algunos momentos como prototipo del Surrealismo su obra es inconfundiblemente personal.

OPPENHEIM, Meret (Suiza 1913-1985): Llegó a París en 1932 y se introdujo pronto en los ambientes surrealistas con los que colaboró activamente. Su producción abarca todos los campos de la producción artística: pintura, escultura, objetos... A partir de 1937, año en que volvió a Basilea, su actividad se redujo considerablemente.

PICABIA, Francis (Francia 1879-1953): Desde muy temprano este pintor evolucionó del Cubismo al Dadaísmo, abriendo sus cuadros a todo tipo de objetos de uso corriente. Su trayectoria artística derivó con posterioridad hacia fórmulas más académicas.

TANGUY, Yves (Francia 1900-1955): Pronto evolucionó hacia el Surrealismo, estilo que siempre representó a través de espacios infinitos y naturalezas misteriosas y sugerentes. Desde Nueva York ejerció gran influencia en los artistas norteamericanos.

TANNING, Dorothea (USA 1912): Su aproximación al movimiento surrealista data de 1937 año en el que se inauguró una exposición en Nueva York. Posteriormente viajó a París con la intención de conocer de cerca a los artistas más comprometidos pero la guerra se lo impidió. Su pintura está fuertemente influenciada por su formación académica.

SCHWITTERS, Kurt (Alemania 1887-1948): De la abstracción este pintor pasó al dadaísmo realizando collages pictóricos y escultóricos. A través de la revista "Merz" extendió este movimiento por Alemania, razón por la cual fue perseguido por el nazismo.

TERMINOLOGIA Y TECNICAS SURREALISTAS

AUTOMATISMO: Ejecución de actos diversos sin participación de la realidad. b) Dictado mental sin control alguno por parte de la razón, más allá de toda reflexión estética o moral (A. Breton). Se traduce en imágenes sonámbulas, no controladas por la razón consciente.

CADAVER EXQUISITO: Juego utilizado por los surrealistas basado en la exploración del azar. Diversos "jugadores" componen textos uniendo palabras que pronuncian de manera aleatoria.

CALCOMANIA: Técnica consistente en distribuir con un pincel, grueso, gouache negro, diluido sobre un papel liso. Sobre éste se aplica, con suave presión, un papel similar, que al levantarse contendrá una imagen nueva. Fue descubierta por Oscar Domínguez en 1936.

DIBUJO RELAMPAGO: Dibujos automáticos realizados en estado de ensoñación, Fueron llamados así por André Masson.

FROTAGE: Técnica de fricción o frotamiento, realizada con la ayuda de un lápiz que sombrea el papel o un lienzo colocados sobre una superficie rugosa. Inventado por Max Ernst en 1925.

GRATTAGE: Técnica consistente en repartir de manera gratuita los colores sobre una superficie de madera. una vez secos, el artista realiza dibujos sobre ellos con una cuchilla afilada. Usada por Max Ernst.

INCONSCIENTE: a) El que piensa, obra o siente sin conocimiento de lo que hace. b) Yo profundo del sujeto que actúa sobre su conciencia aún sin éste darse cuenta.

ONIRICO: Pertenece, relativo a los sueños.

PSICOANALISIS: Doctrina en la que se concede importancia decisiva a la permanencia en lo subconsciente de los instintos reprimidos por la conciencia y en los cuáles se ha pretendido ver una explicación de los sueños.

SUEÑO: Acto de representarse en la fantasía de uno, mientras duerme, sucesos o especies.

RAYOGRAMA: Técnica de fotografía sin cámara. Consiste en la alteración de una placa de fotografía sensible a la luz por aplicación directa de diversos objetos. De ellos se derivan contornos borrosos que liberan la imaginación en un juego de múltiples combinaciones. Man Ray aportó este descubrimiento a la expresión surrealista a partir de 1924.

READY-MADE: Objetos de consumo prefabricados o producidos industrialmente que el artista declara obra de arte sin alterar su aspecto externo. Es propio del dadismo pero los surrealistas también lo utilizaron.

