

SURREALISMOS

Inés Kaplún

Surrealismo:

- **1927.** primera acuñación del término: Apollinaire en torno al libreto del ballet Parade.
- **1920:** surge en París en torno a la figura del poeta André Bretón.
- **1924 :** Primer Manifiesto surrealista.
- Continuadores del nihilismo dadaísta; pero reintroducen cierto romanticismo
- Con la segunda guerra Mundial el grupo se dispersa.

El grupo surrealista hacia 1930: de izquierda a derecha: Tzara, Eluard, Breton, Dalí, Arp, Tarzugay, Ernst, Cervel y Man Ray

El grupo surrealista en 1930: de izquierda a derecha, Tzara, Eluard, Breton, Dalí, Arp, Tarzugay, Ernst, Cervel y Man Ray

Referencias a la
libido y lo erótico

Autómatas,
desnudos y
máquinas

Animación de lo
inanimado

Creación
evocativa del
caos

Lo irracional y el
inconsciente

Perspectivas
vacías

SURREALISMO

Metamorfosis

Confrontación de
cosas
incongruentes

Aislamiento de
fragmentos
anatómicos

Maquinas
fantásticas

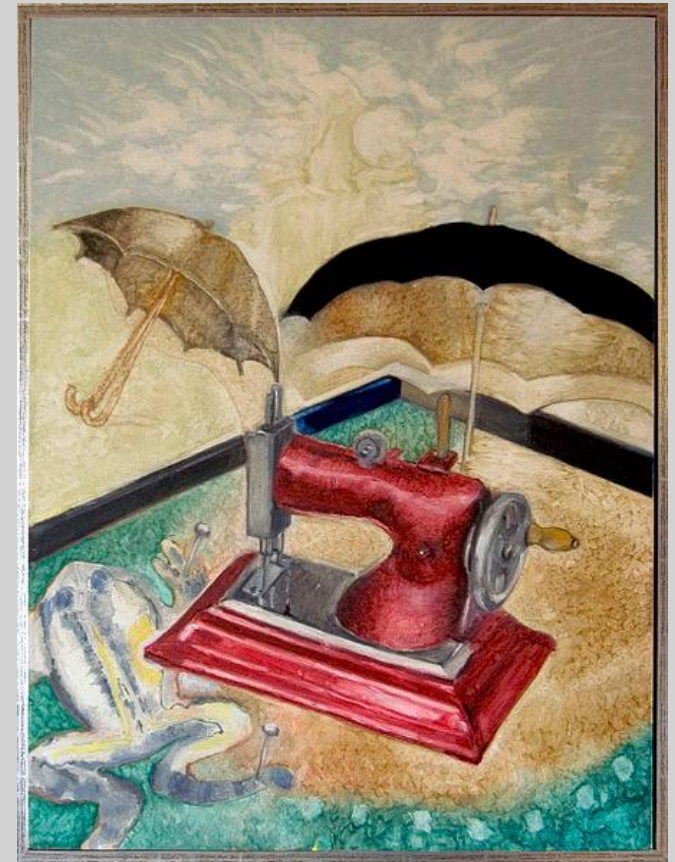
Consideran que sus antecedentes son:

- En pintura:
 - Hieronymus Bosch,
 - Giuseppe Arcimboldo,
 - Francisco de Goya,
- En literatura.
 - Marqués de Sade,
 - Isodore Ducast

Isidore Ducasse Isidore Ducast o Conde de Lautréamont (1846-1870)

- Los cantos de Maldoror. 1869
- «bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas»

GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978)

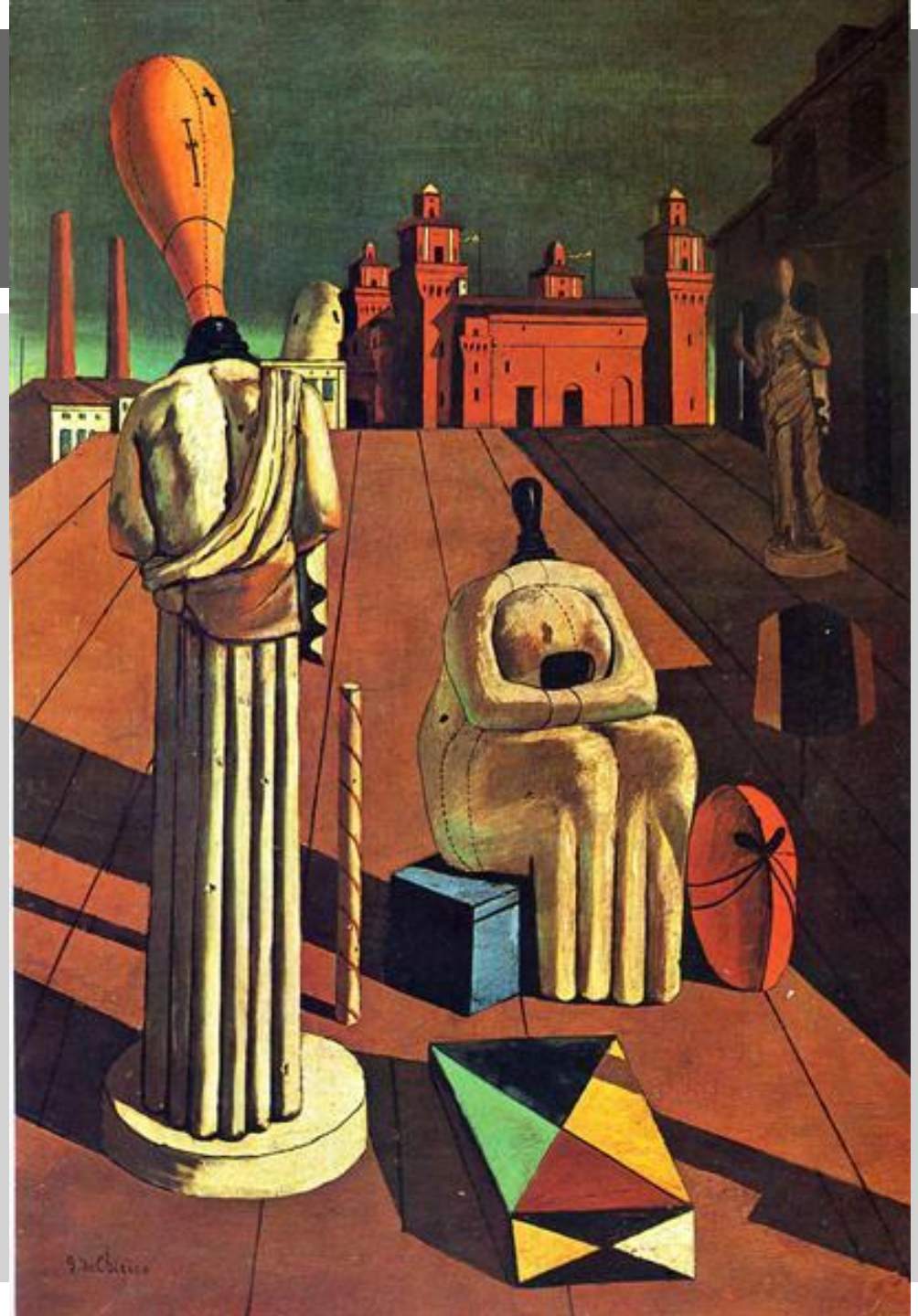
- Italiano nacido en Grecia
- Fundador de la escuela de pintura metafísica junto a Carlo Carrá

- Piazza d'Italia
- Giorgio de Chirico
- 1913; Paris, France
- Óleo sobre leinzo
- Galería de Arte de Ontario
- 35,2 x 25 cm

- Las musas inquietantes
- Giorgio de Chirico
- 1916 - 1918;
Rome, Italy
- Óleo sobre leinzo canvas
- Localización:
colección privada

- La canción de amor
- Giorgio de Chirico
- Italia, 1914
- Óleo
- 73 × 59.1 cm
- MoMA, Nueva York (Estados Unidos)

RENE

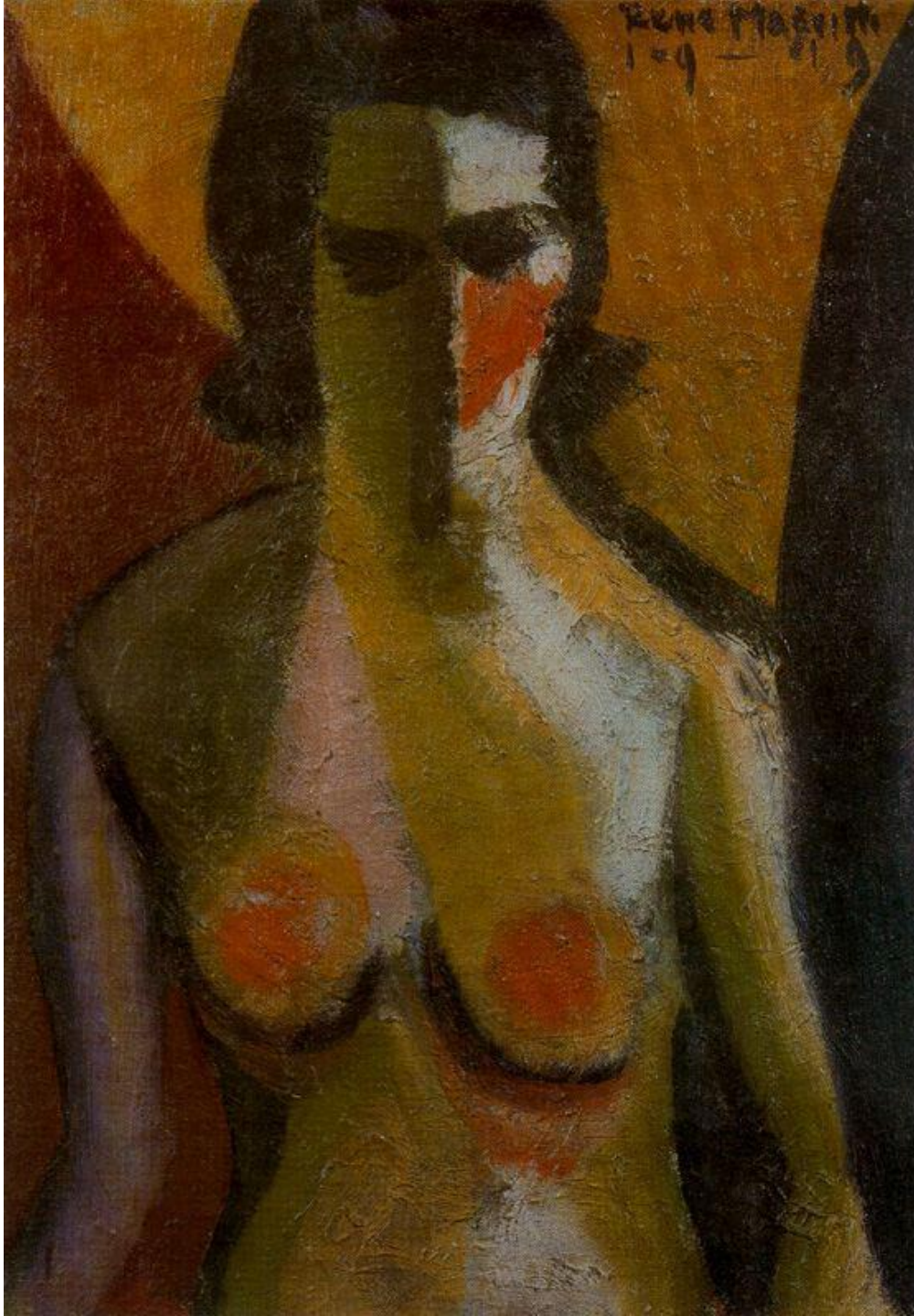
MAGRITTE

(1898 1967)

■ Belga

- Estudio en la academia real de bellas artes de Bruselas.
- Surrealismo conceptual (no onírico)
- Cuestionamiento a la realidad
- Interés por las imágenes ambiguas

- Desnudo,
- 1919.
- Óleo sobre lienzo.
- 40 x 29 cm.
- Courtesy Galerie Isy Brachot. Bruselas-París.

- La modelo,
- 1922.
- Óleo sobre lienzo.
- 65 x 54 cm.
- Galerie Isy Brachot. Bruselas.

■ Mujer

■ 1923

- El jugador secreto, 1927. Óleo sobre lienzo. 152 x 195 cm. Colección privada.

Ceci n'est pas une pipe.

- La traición de las imágenes (Esto no es una pipa) 1928/29. Los Angeles, County Museum.

■ **Loa amantes. 1928. Óleo sobre lienzo, 54,2 x 73 cm. Colección privada, Bruselas, Bélgica.**

- La invención de la vida, 1928, René Magritte, óleo sobre lienzo, 81x116cm

■ Colección privada. París.
Francia.

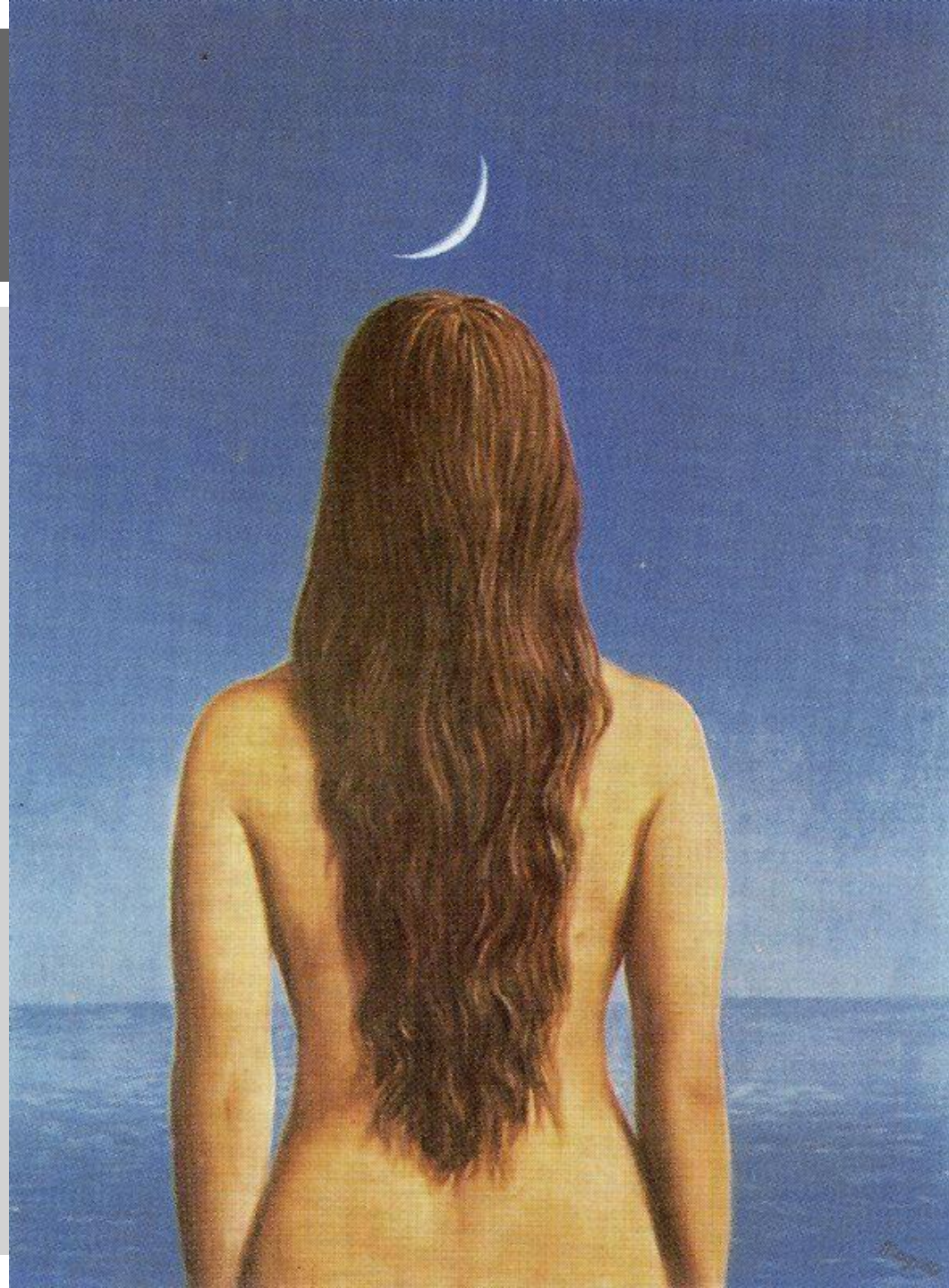

■ La victoria

■ 1939

- El vestido de noche,
- 1954.
- Óleo sobre lienzo.
- 80 x 60 cm.
- Colección particular.
Bélgica.

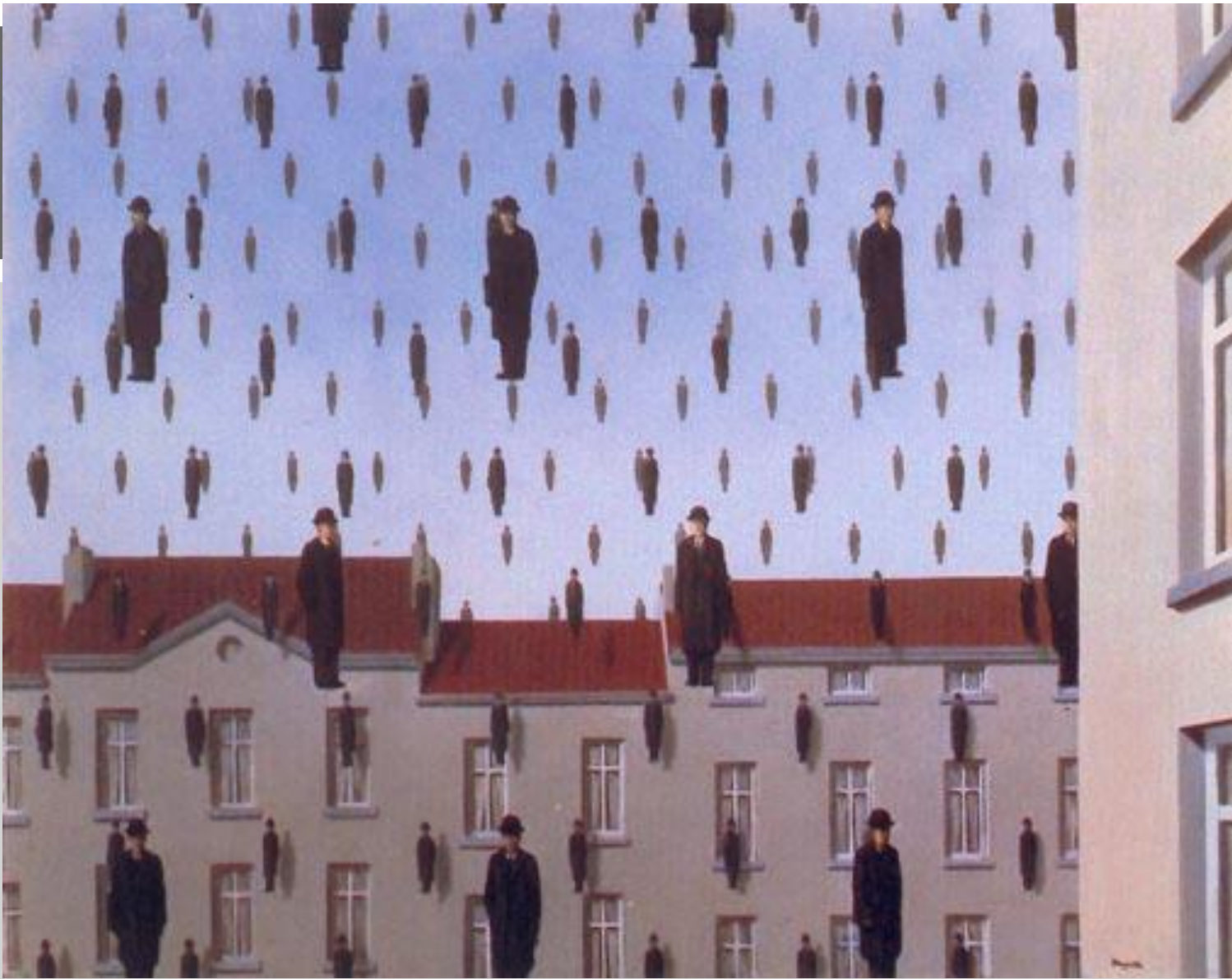

- La tumba de los luchadores, 1960. Óleo sobre lienzo, Colección particular.

■ El asesino amenazado, 1926. Óleo sobre lienzo. 150.4 x 195.2 cm. The Museum of Modern Art. Nueva York.

- Golconde. 1953. Óleo sobre lienzo. 31 1/2 x 39 1/2 in. The Menil Collection. Houston. Texas.

MAX ERNST (1891-1976)

- Alemán nacionalizado francés
- 1910-1914: estudió filología clásica, filosofía, psiquiatría e historia del arte en la universidad de Bonn.
- Énfasis en el subconsciente y el mundo onírico.
- Lucho en la 1° GM
- En la 2° GM debe huir a USA. Se casa en terceras nupcias con Peggy Guggenheim.
- Creador de las técnicas de Frottage y Grattege. Precursor del dripping.

- Max Ernst
- Gala Éluard
- 1924
- Óleo
- 81 x 65 cm.
- Museo
Metropolitano,
Nueva York
(Estados Unidos)

Max Ernst. *El ángel del hogar*. Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm. 1937. Colección privada.

Max Ernst. *El ojo del silencio*. Óleo sobre tela. 110×143 cm
1944. Washington University Art Gallery. Saint Louis

GLOSARIO:

- **Grattege:** raspar pigmentos secos encima de maderas o lienzos.
- **Frottage:** frotar sobre un objeto para transferir su textura en el soporte

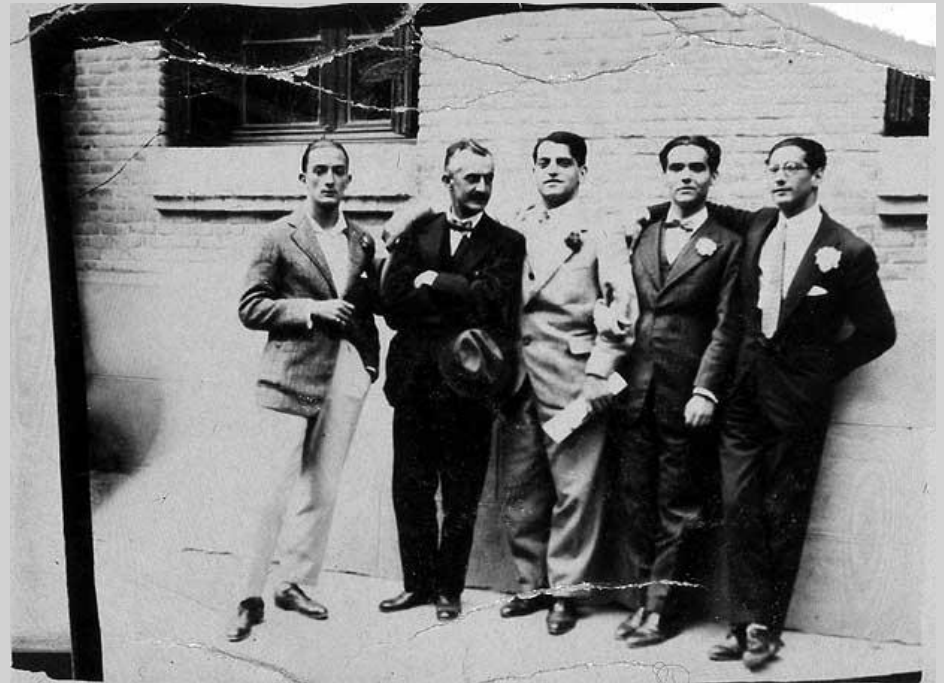
SALVADOR DALÍ (1904-1989)

- La vida como un personaje.
- Producción pictórica: 1.500 pinturas
- También: ilustraciones para libros, litografías, diseños escenográficos, vestuarios, dibujos, esculturas
- participación en proyectos de cine y fotografía, diseños de joyas y diseños gráficos.
- Proviene de una familia adinerada en donde lo mimaban mucho.
- Asiste a una escuela pública de pequeño.
- 1929: Conoce a su esposa: Gala (Elena Ivanovna Diakonova)
- 1939-48: vive en New York

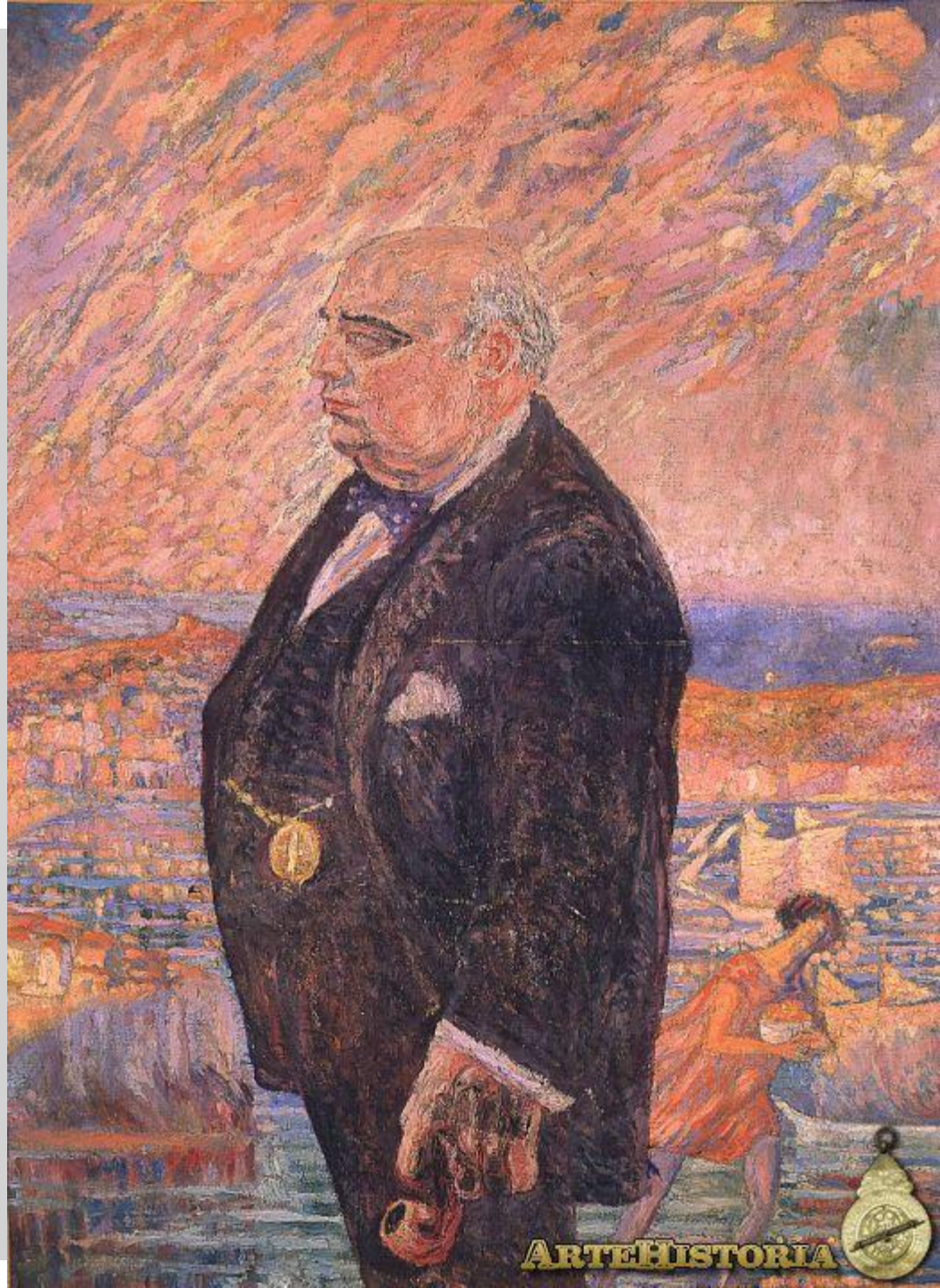
Influencias y Amistades

- A los 12 años pinta como un impresionista francés.
- A los 15 conoce el cubismo de Picasso
- Amigo de Federico García Lorca (escritor) y Luis Buñel (cineasta)

De izquierda a derecha, Salvador Dalí, José Moreno Villa, Luis Buñuel, Federico García Lorca y José Antonio Rubio Sacristán, en La Bombilla (Madrid) en mayo de 1926

- *Salvador Dalí*
- *Retrato de mi padre*
- 1920-21
- Características: 90 ´ 5 x 66 cm.
- Oleo sobre lienzo
- Museo: Fundación Gala-Salvador Dalí

- Salvador Dalí
- Sueños noctámbulos
- 1922
- Aguada de tinta china sobre papel
- 32 x 24
- Fundación Gala-salvador Dalí.

- Salvador Dalí. Dalí, Maruja Mallo, Rafael Barradas en el café de Oriente. 1923

- Salvador Dalí
- Muchacha en la ventana
- 1925
- Óleo sobre cartón piedra
- 105 cm × 74,5 cm
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España

- Salvador Dalí
- *Gran arlequín y pequeña botella de ron*
- 1925.
- óleo sobre lienzo
- 198 x 149 cm

- Salvador Dalí
- Composición cubista. Retrato cubista de Federico García Lorca
- 1923
- Temple y óleo / cartón
- 74.8 x 52 cm (29.45" x 20.47")
- Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueres. Legado Dalí

- Salvador Dalí
- Retrato de Luis Buñuel
- 1924
- Óleo / tela
- 70 x 60 cm (27.56" x 23.62")
- Sin firma ni fecha
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

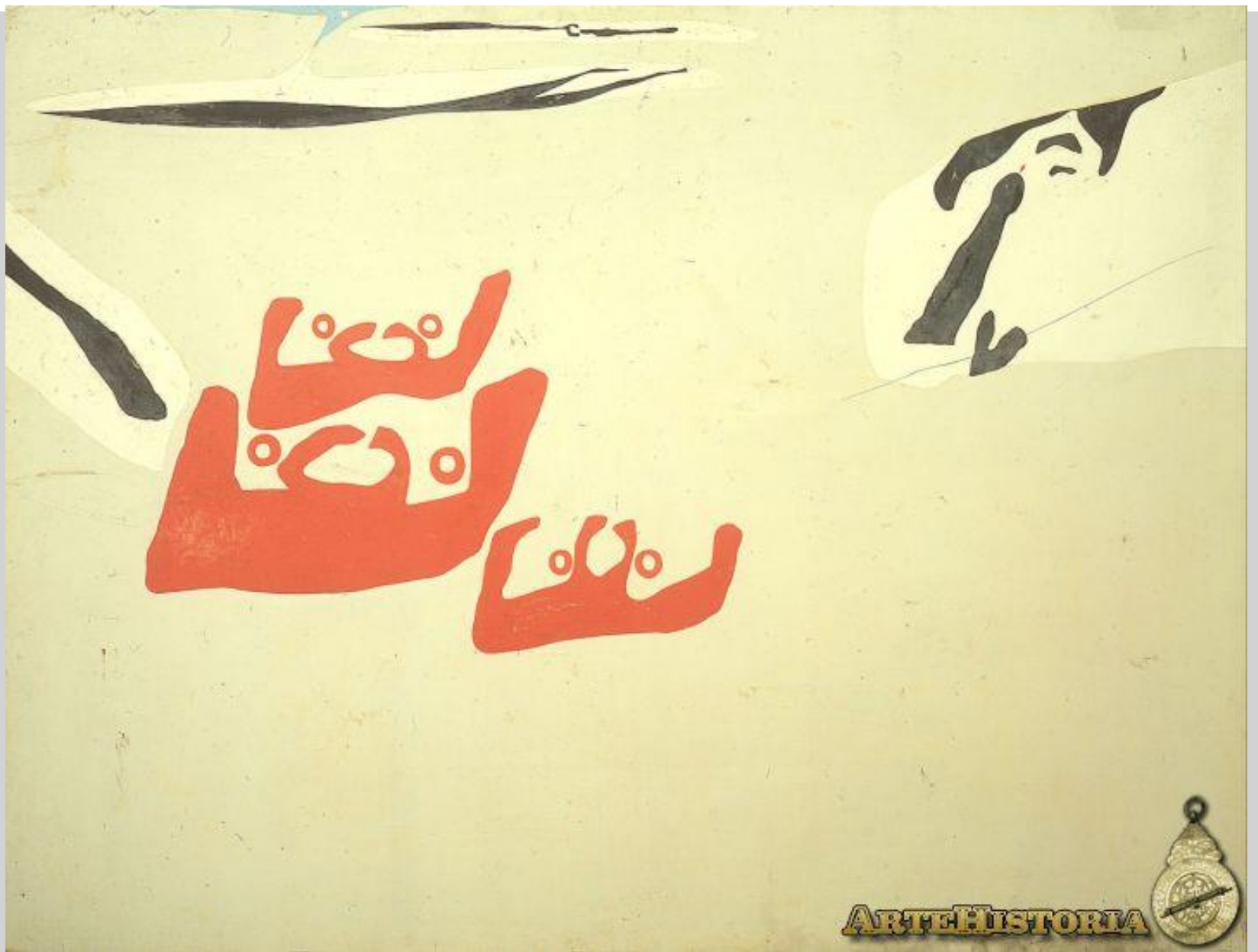

París:

- 1928: Parte a París alentado por Joan Miró

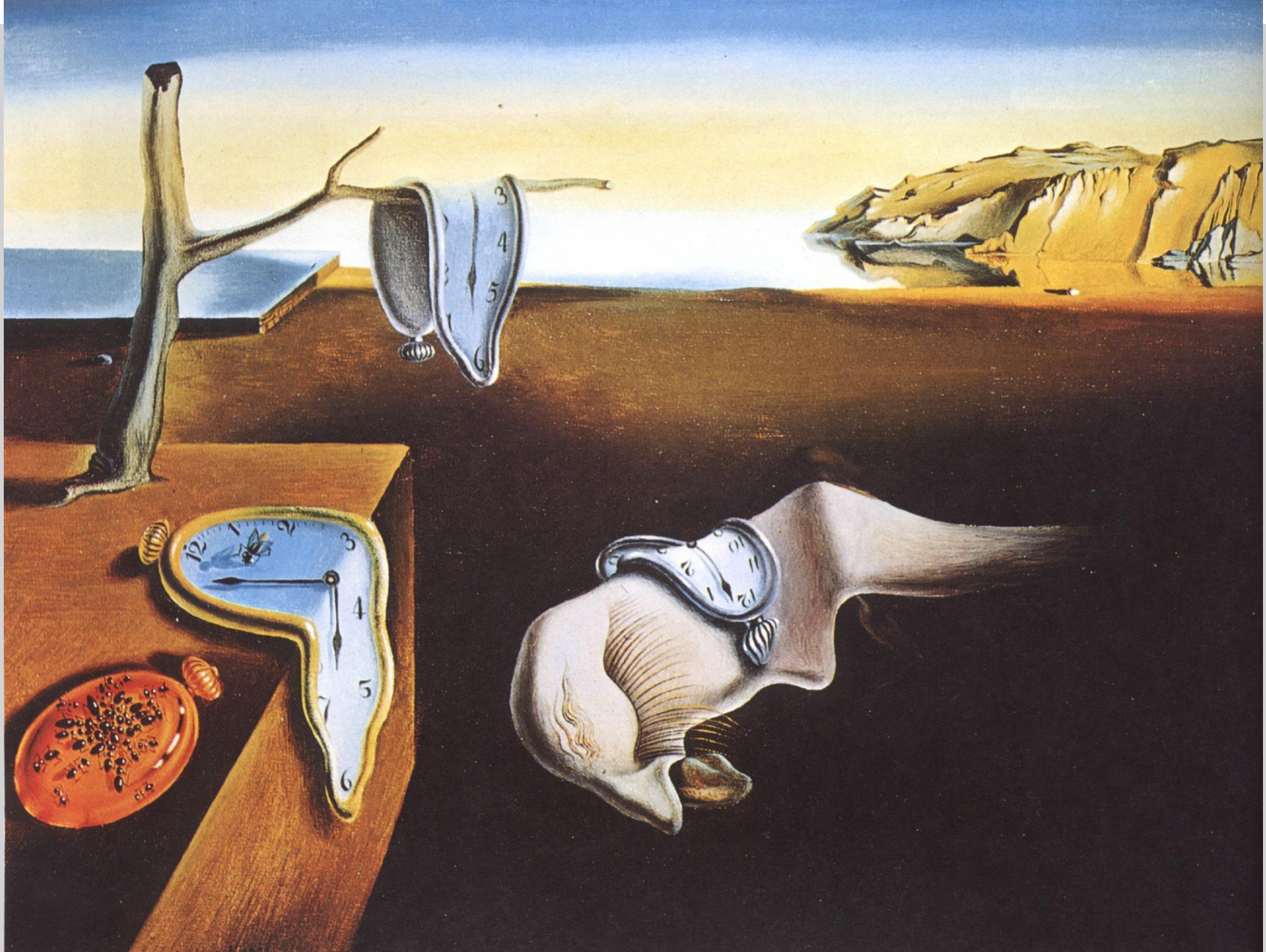
Joan Miró. *Interior Holandés*. 1928

■ Salvador Dalí. Cuatro mujeres de pescadores de Cadaqués. 1928. Museo Nacional Centro de Arte "Reina Sofía". 147 x 196 cm. Oleo sobre lienzo

Salvador Dalí . *El gran masturbador*. 1929. 110 x 150 cm. Oleo sobre lienzo.
[Museo Nacional Centro de Arte "Reina Sofía"](#)

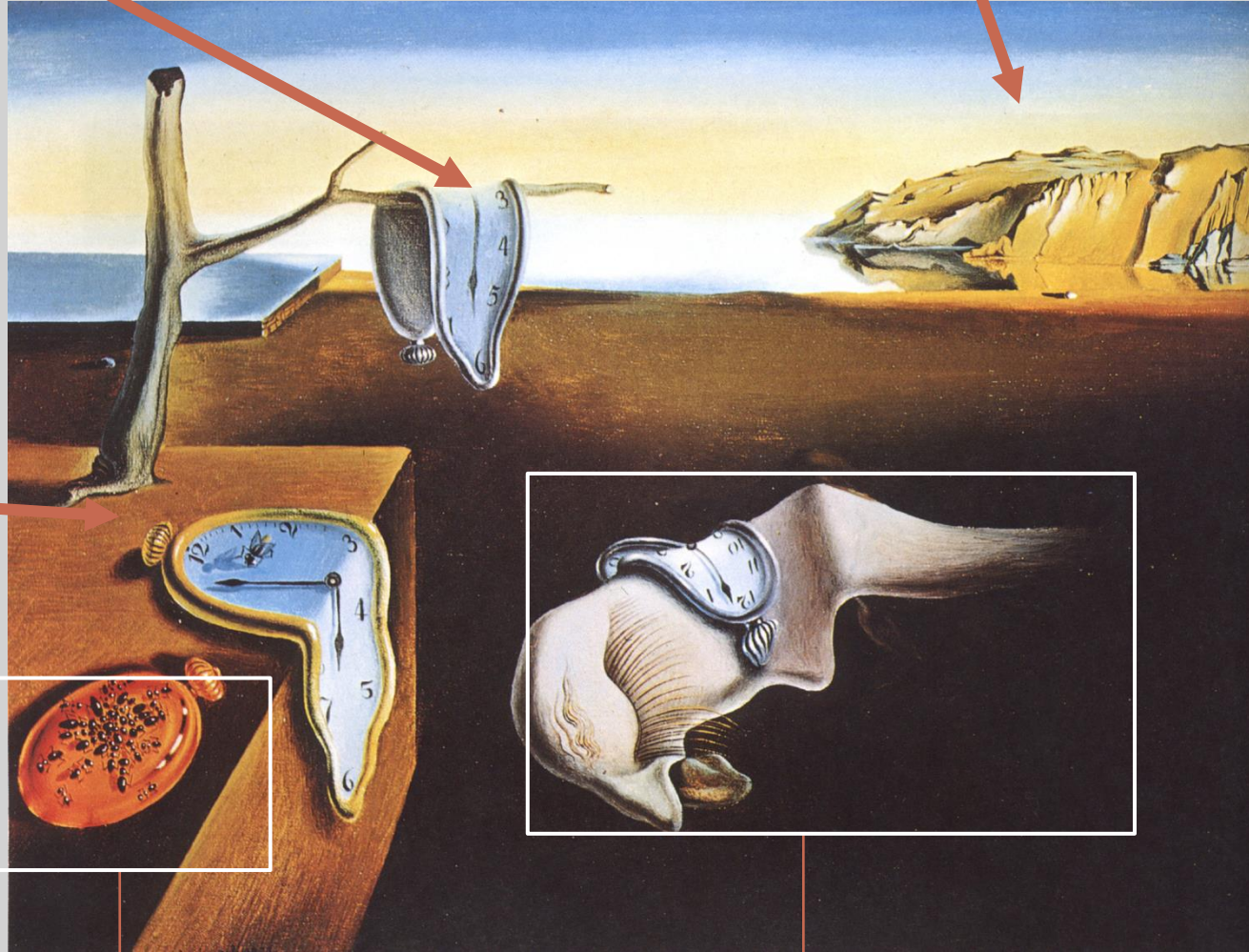

Salvador Dalí. *La persistencia de la memoria*. 1931. Oleo sobre lienzo , 24cm × 33cm. Museo de Arte Moderno de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos

Mensaje Poético

Luz transparente y limpia

Perspectivas vacías del surrealismo

Técnica realista y precisa.

Hormigas (símbolo de la decadencia) atraídas por el metal (oro)

Inspirado en el queso camembert según sus propias declaraciones

■ "Lo mismo que me sorprende que un oficinista de banco nunca se haya comido un cheque, asimismo me asombra que nunca antes de mí, a ningún otro pintor se le ocurriese pintar un reloj blando".

- Relojes: principio de realidad
- Blandos: principio de placer

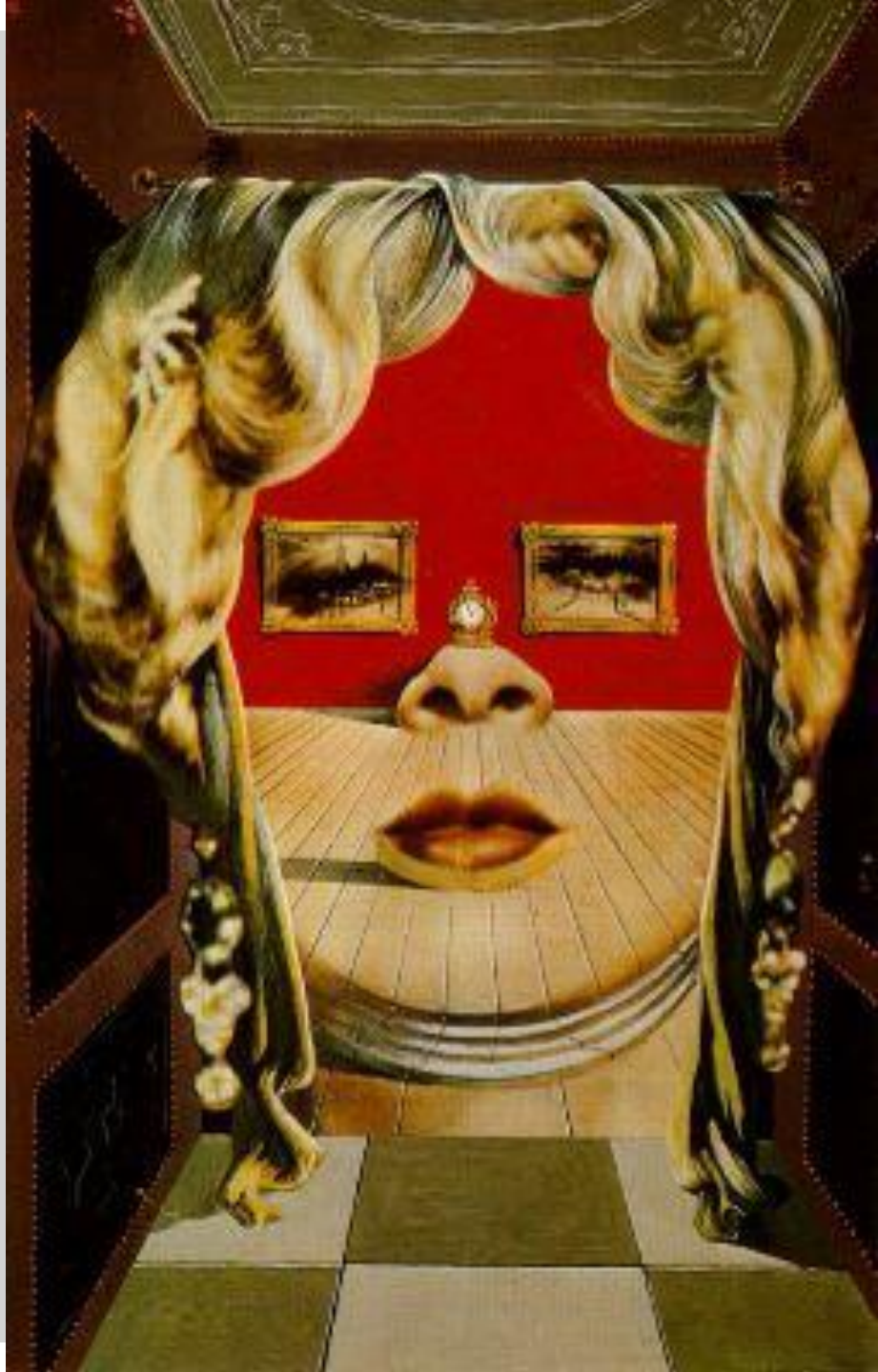
- Salvador Dalí
- *Construcción blanda con judías hervidas*
(*Premonición de la Guerra Civil*)
- 1936
- Óleo sobre
- 100 cm × 99 cm
- Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, Estados Unidos

Método paranoico-critico

- «método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes»
 - **Imágenes dobles.** Que pueden ser vistas por el espectador desde múltiples lados generando visualizaciones diferentes.
 - **Unión de objetos incongruentes entre sí.**
 - **Ruptura con las leyes de la lógica**

- Salvador Dalí
- *Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista*
- 1934-1935
- Gouache sobre papel periódico
- 31 cm × 17 cm
- Instituto de Arte de Chicago, Chicago, Estados Unidos

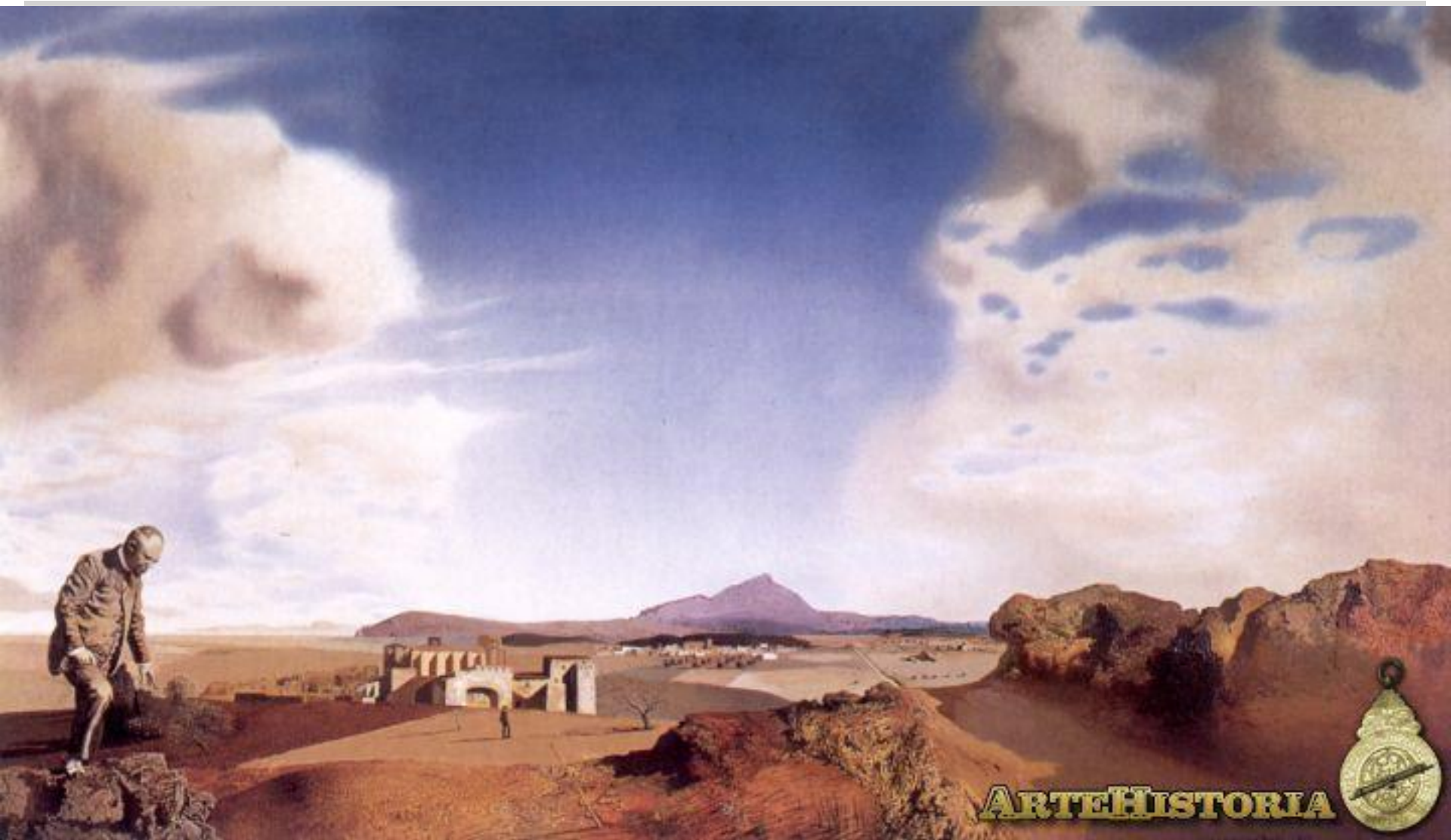

Narcisismo y Excentricismo

■ “A los tres años quería ser cocinero. A los cinco quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más que crecer y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Por otra parte, esto es muy difícil, ya que, a medida que me acerco a Salvador Dalí, él se aleja de mí”.

En: <http://culturacolectiva.com/ni-cocinero-ni-napoleon-simplemente-dali/#sthash.PFLqZjsz.dpuf>

■ Ideología política: “Picasso es español; yo también. Picasso es un genio; yo, también. Picasso tendrá unos 72; yo unos 48 años. Picasso es conocido en todos los países del mundo; yo también. Picasso es comunista; yo, tampoco”.

Salvador Dalí. *El farmacéutico del Ampurdán que no busca absolutamente nada*. 1936. Museo Folkwang. 30 x 52 cm. Oleo sobre lienzo

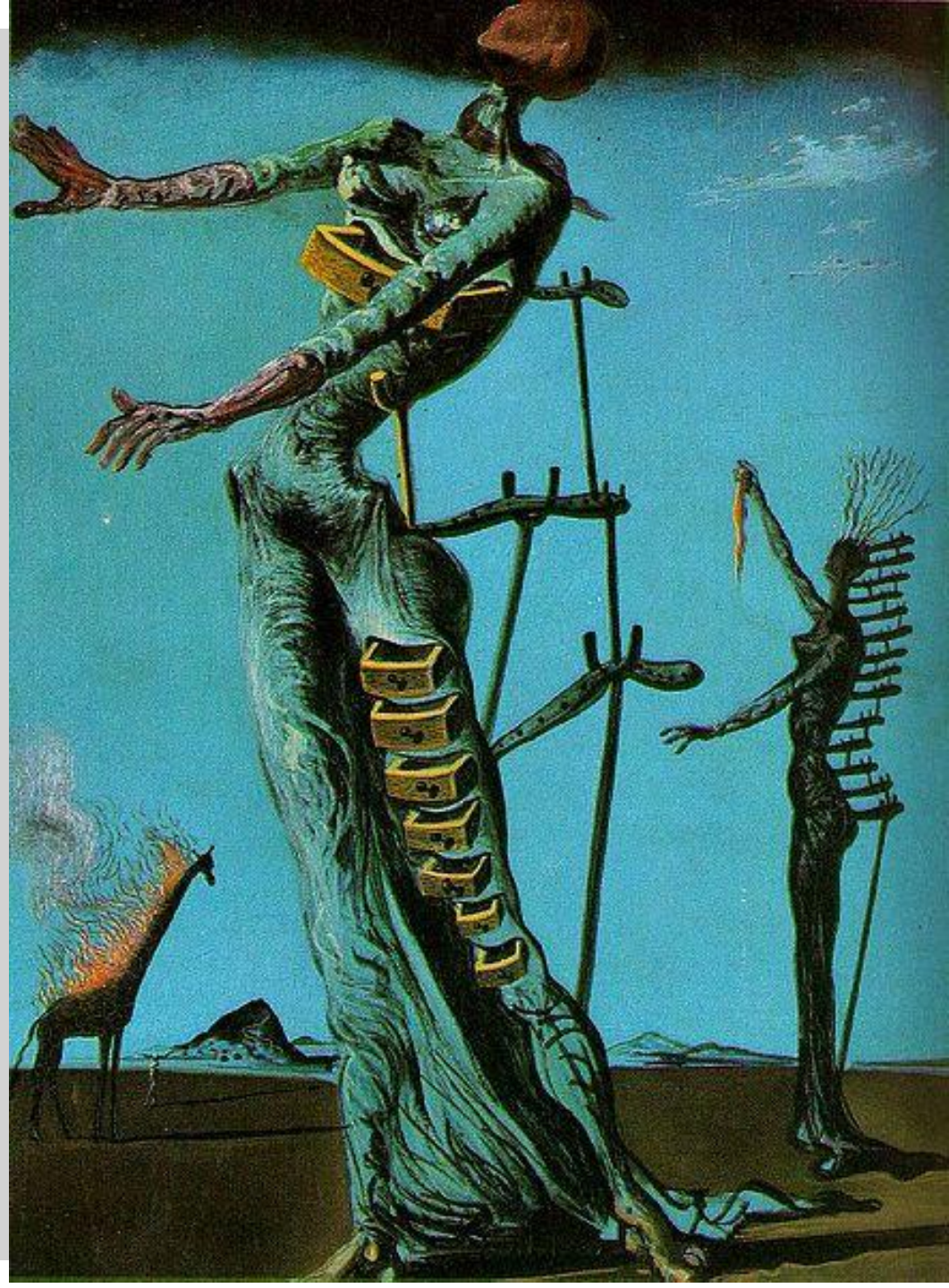

■ Cap de Creus (Cabo de Creus)
parque natural de Catalunya

Salvador Dalí. *La metamorfosis de narciso*. 1937. Tate Gallery (Londres). 50´8 x 78´3 cm. Oleo sobre lienzo

- Salvador Dalí
- *Jirafa en llamas.*
- 1937.
- Museo de Arte de Basilea

Salvador Dalí. *Enigma sin fin*. Fecha: 1938. 114´3 x 144 cm. Oleo sobre lienzo. Museo Nacional Centro de Arte "Reina Sofía".

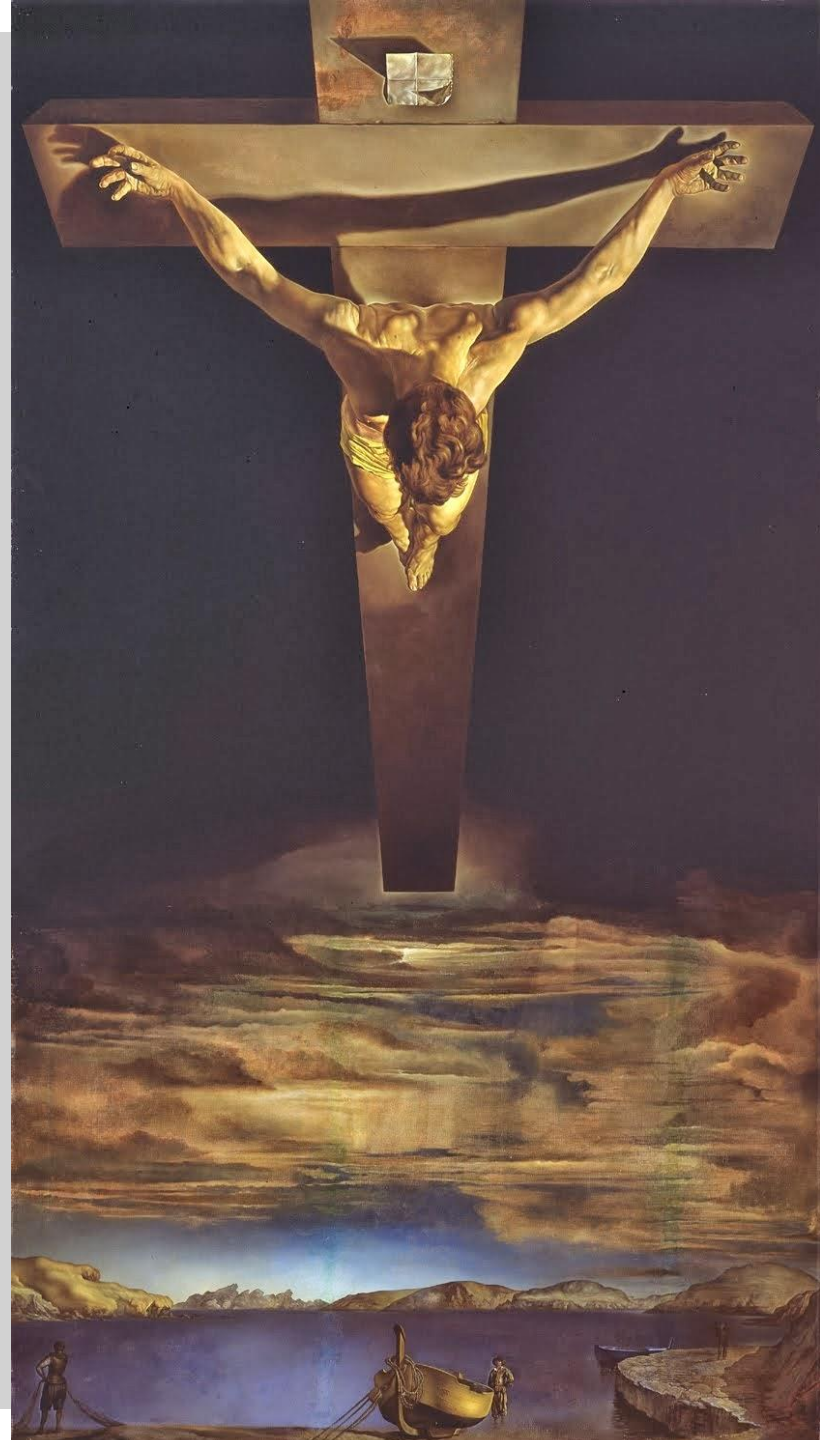
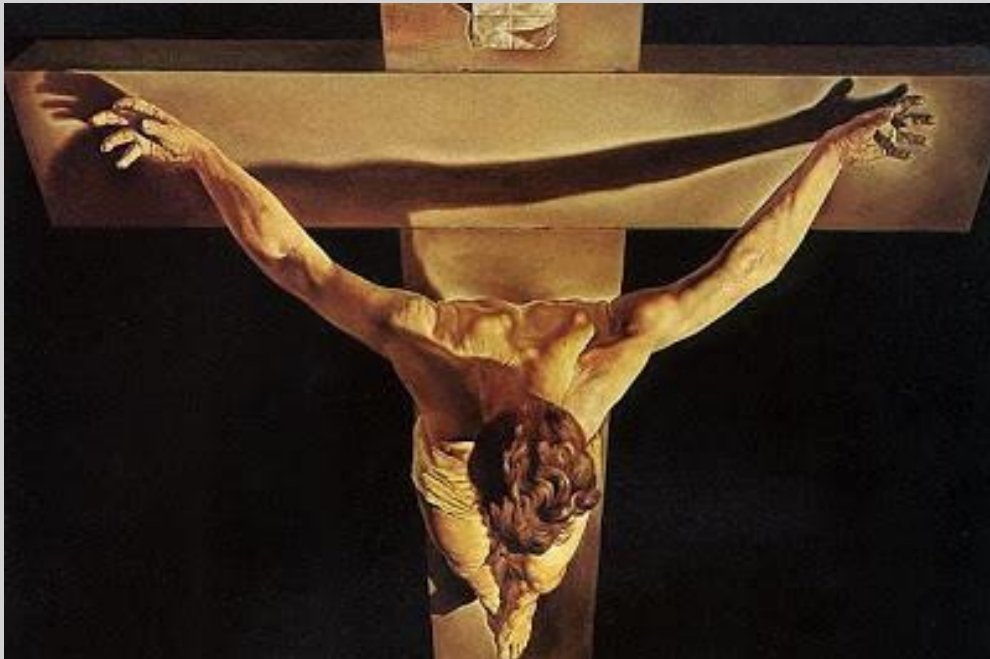
Salvador Dalí. El enigma de Hitler. 1939. Museo Nacional Centro de Arte "Reina Sofía". 51´2 x 79´3 cm. Oleo sobre lienzo

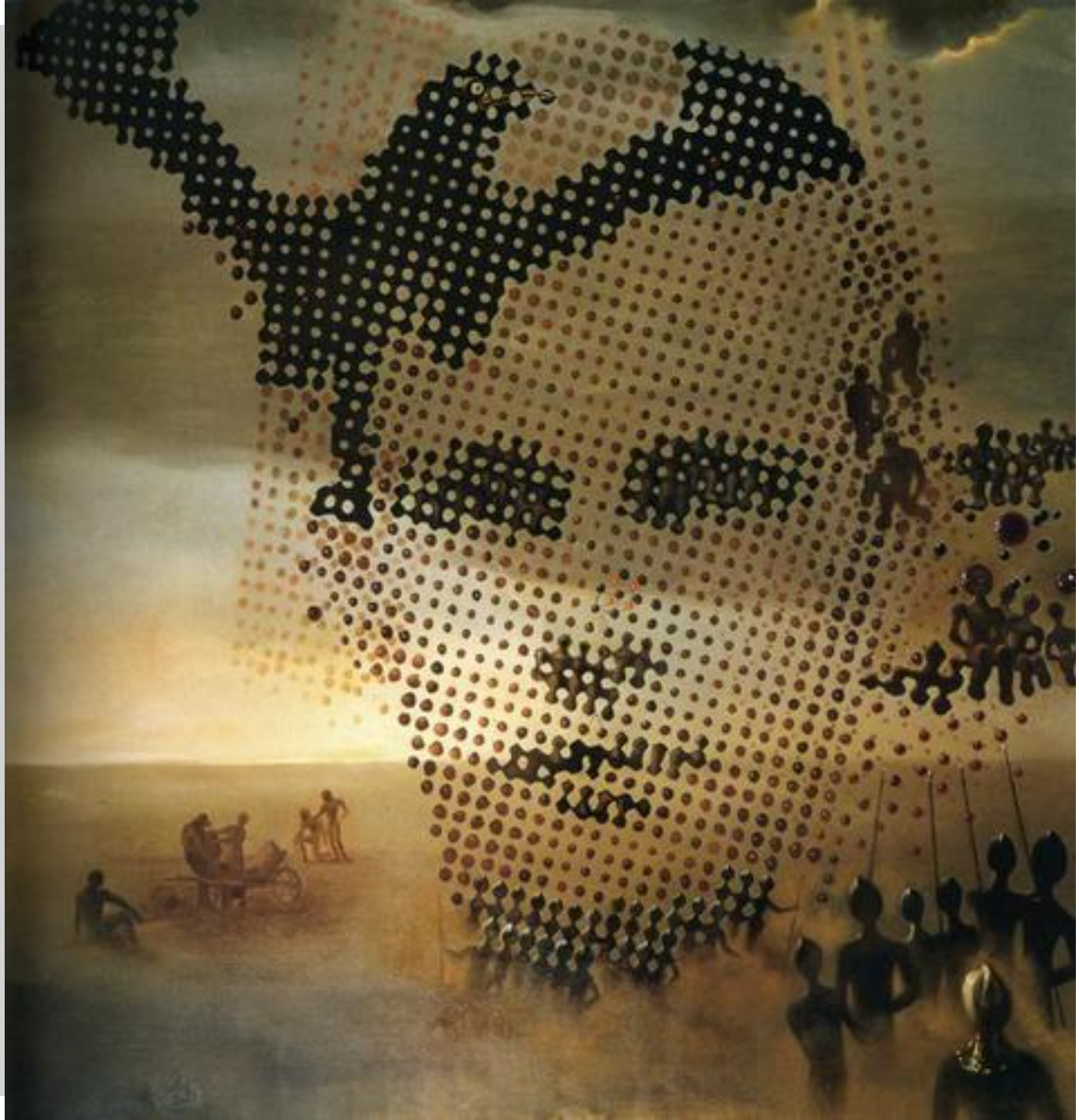
- Salvador Dalí.
- *Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar.*
- 1944.
- óleo sobre tabla. 51 cm × 41 cm.
- Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, España

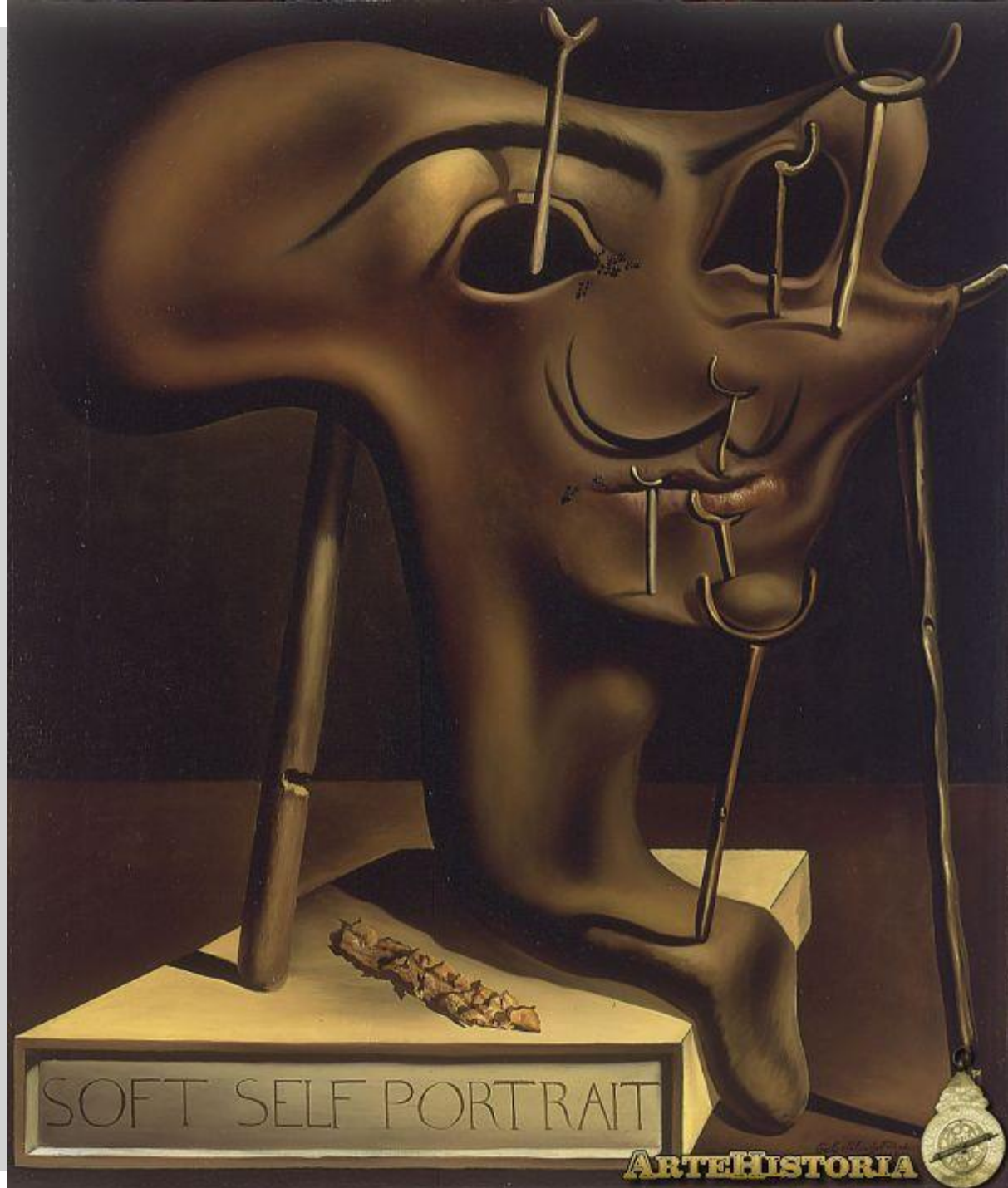
- Salvador Dalí.
- *Cristo de San Juan de la Cruz*
- 1951
- Óleo sobre lienzo 205 cm × 116 cm
- Museo Kelvingrove, Glasgow,
- Reino Unido

- Salvador Dalí.
- *Retrato de mi hermano muerto.*
- óleo sobre lienzo.
- 1963
- 175x175 cm.
- The Salvador Dalí Museum de St. Petersburg (Estados Unidos)

- Salvador Dalí.
- *Autorretrato blando con bacon frito*
- 1941
- Fundación Gala-Salvador Dalí
- 61´3 x 50´8 cm.
- Oleo sobre lienzo

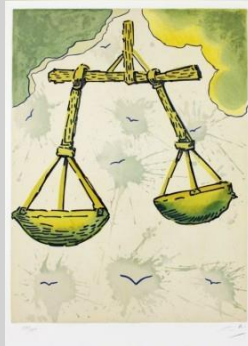
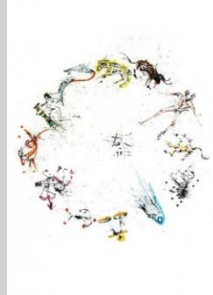
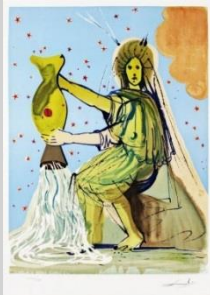
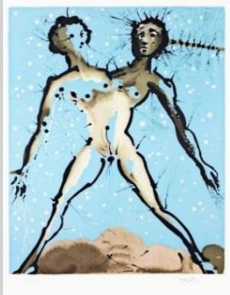
- Salvador Dalí.
- *Retrato de Pablo Picasso en el siglo XXI (Uno de una serie de retratos de genios: Homero, Dalí, Freud, Cristóbal Colón, Guillermo Tell, etc.)*
- 1947
- 65,5 x 56 cm
- Técnica
- Óleo sobre tela
- Teatro-Museo Dalí

- Salvador Dalí.
- *Retrato de Josephine Hartfort Bryce*
- 1950
- Óleo / tela
- 71.8 x 56.2 cm
- Colección privada

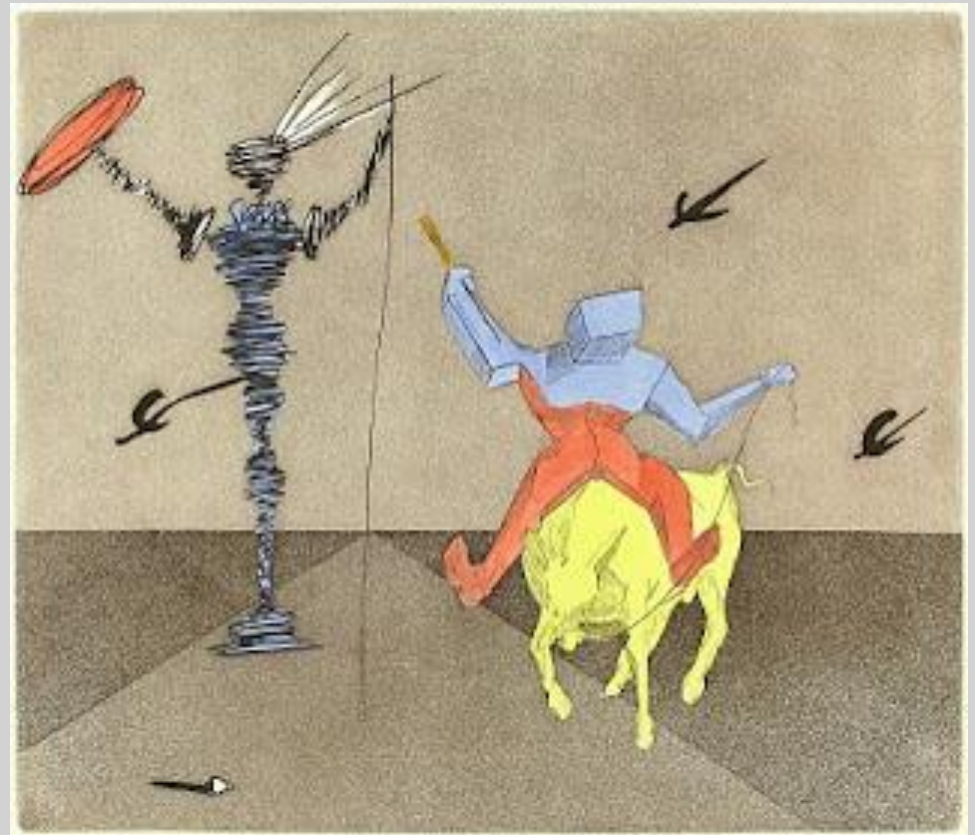

Litografías de los 13 signos del zodiaco, 1967

Ilustraciones para El Quijote de Cervantes. 1946

- Ilustración para el Don Quijote de Cervantes, 1946. Acuarela, 23 x 27 cm.

- Salvador Dalí
- *Torero*
alucinógeno
- 1968-70
- Oleo sobre
lienzo
- The Salvador
Dalí Museum
(San
Petersburgo)

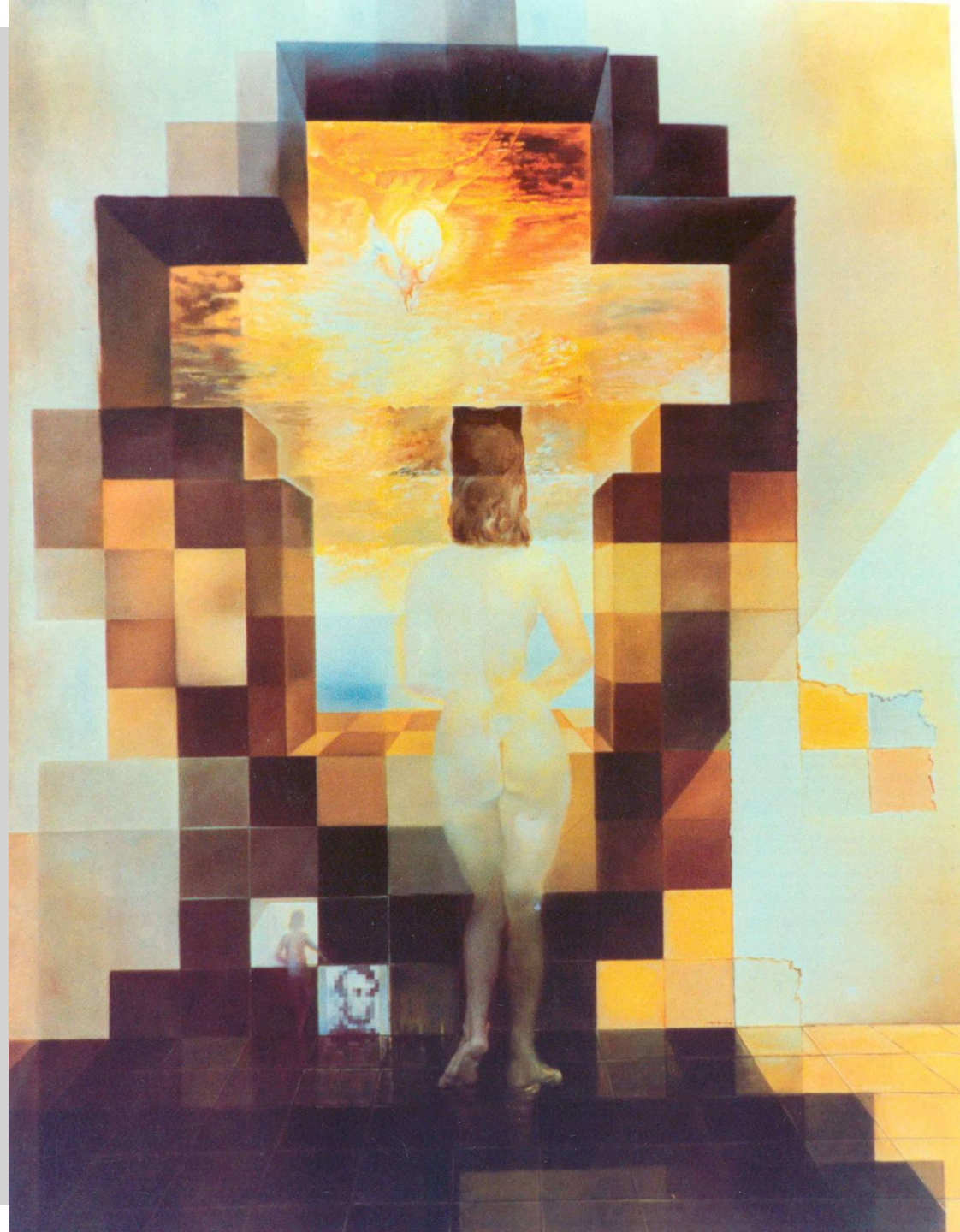

Diseño Gráfico:

- Logo de Chupa Chups
- 1969
- [Link](#)

- Salvador Dalí
- *'Gala desnuda mirando al mar que a 18 metros parece el presidente Lincoln'*
- 1974-1975
- Teatro-Museo Dalí en Figueres

Links y libros:

- Fundación Gala-Salvador Dalí: http://www.salvador-dali.org/museus/figueres/es_index.html
- Sobre el erotismo en la obra de salvador Dalí:
<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/burgos39.pdf>
- Iconografía daliniana:
<http://catalogo.artium.org/dossieres/1/salvador-dali/obra/iconografia-daliniana>
- Entrevista a Amanda leer (una modelo de Dalí):
<http://www.mujerhoy.com/Corazon/Paparazzi/Amanda-Lear-Dali-queria-710924012013.html>
- Documental revelando a Dalí (con animaciones y análisis de obras): <http://lab.rtve.es/revelando-a-dali/>
- Catalogo razonado de pinturas: http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/index.php

JOAN MIRÓ (1893-1983)

- Nació en Barcelona
- Pintor, escultor, grabado y ceramista
- Estilo naif
- Fantasía y onírica
- 1975: crea la Fundación Joan Miró a la cual dona obras y mediante la cual busca difundir el Arte contemporáneo

- Joan Miró
- La Masía
- 1921 - 1922
- Óleo sobre lienzo
- 123,8 cm × 141,3 cm
- Galería Nacional de Arte, Washington D. C., Estados Unidos

- Joan Miró
- Mujer, pájaro, estrellas,
- 1942,
- pastel y lápiz sobre papel,
- 106,6 x 71,1 cm

- Joan Miró. *Mujer botella*. 1972 y 1974. Bronce. 1,20 x 3,30 m. Parque Cultural Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife.

- Joan Miró
- *Pájaro lunar*
- 1966
- Madrid

- Joan Miró
- *Gran maternidad*
- 1967
- Bronce
- San Francisco.

Joan Miró. Mural cerámico en Wilhelm-Hack-Museum de Ludwigshafen. 1971.

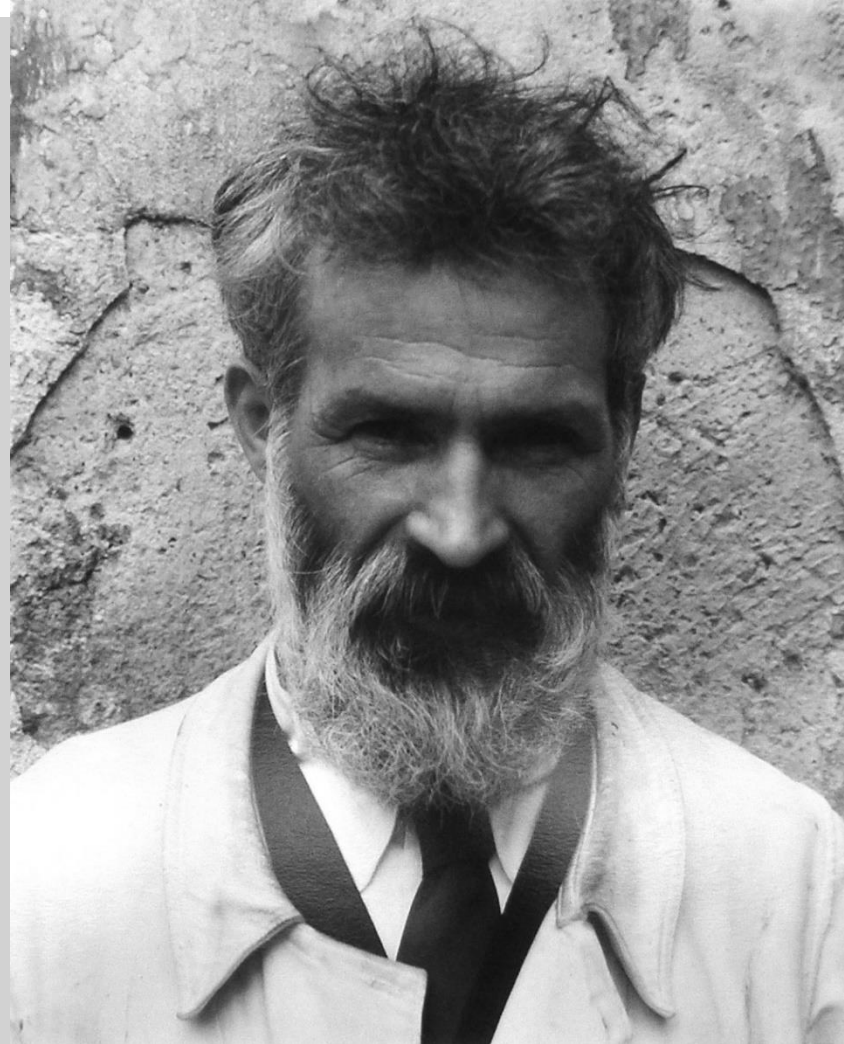
- Joan Miró.
- *Mujer y Pájaro.*
- 1983.
- Hormigón y Cerámica
- 22 m × 3 m
- Parque de Joan Miró, Barcelona

CONSTANTIN BRÂNCUȘI(1876-1957)

- Escultor, pintor y fotógrafo rumano.
- Uno de los primeros vanguardistas, de gran influencia posterior.
- De origen humilde
- Estudió en París, con Rodin
- Influenciado por el arte cicládico y africano.
- Formas puras y elementales que rozan lo espiritual.
- Simbología ancestral.
- Tendencia a la misantropía

- Constantin Brancusi
- *El beso*
- 1912.
- Piedra calcárea. Tipo. 2.
- 58,4 cm. altura.
- Museo. Museo de Arte de Filadelfia.

Constantin Brancusi. *Musa dormida*. 1910. mármol.

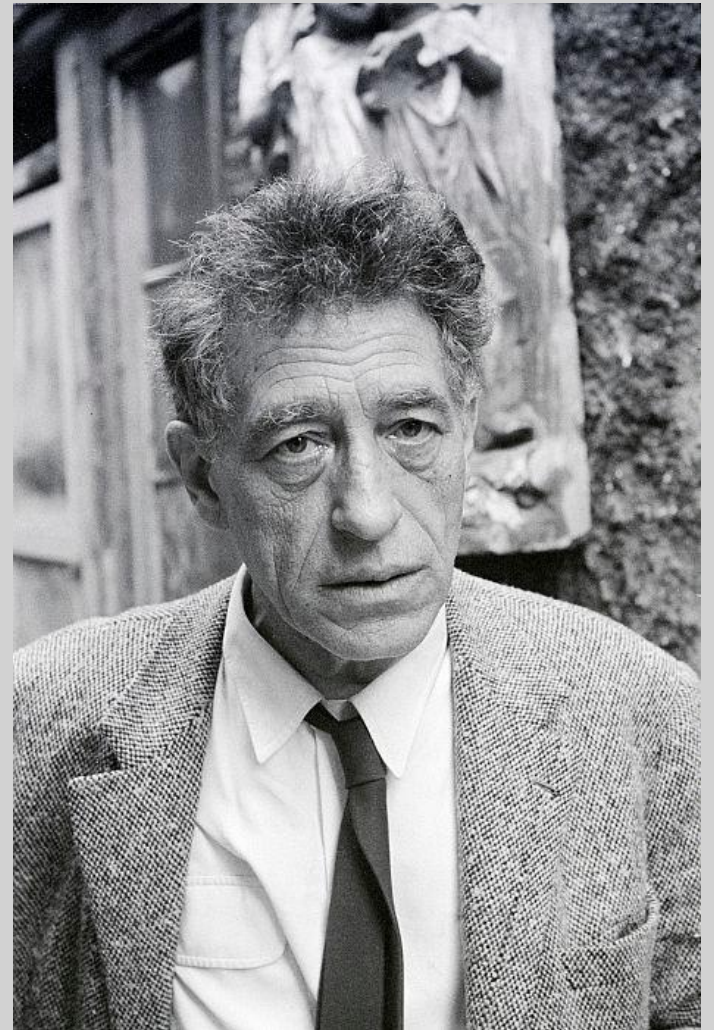
- Constantin Brancusi
- Foca
- 1943
- Mármol
- 110,5 x 12,5 x 34 cm.
- Centre Pompidou, París (Francia)

«hay imbéciles que dicen que mi obra es abstracta; eso que ellos llaman abstracto es lo más realista, porque lo que es real no es el exterior sino la idea, la esencia de las cosas.» Constantin Brâncuși

ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)

- Hijo de un pintor impresionista.
- Escultor y pintor suizo
- Estudio en la escuela de Artes y oficios de Ginebra.
- En París tomo contacto con el cubismo y luego el surrealismo.
- Temas:
 - soledad y aislamiento del ser humano en el siglo XX
 - Simbolismo de los objetos
 - Años 40: La reducción de la materia (esculturas híper delgadas)

- Alberto Giacometti
- *Manos sosteniendo el vacío*
- 1,52 m x 33 cm x 25 cm
- Bronce
- 1934
- (Moma), New York City

Alberto Giacometti. *Mujer con su garganta cortada*. Bronce. 1932.
23.2 x 89.1 x 60 cm. The Solomon R. Guggenheim Foundation,
New York

- Alberto Giacometti
- *El hombre que camina*
- 1960
- Bronce
- Guggenheim de Bilbao

