

Trabajo Práctico de lengua y literatura:

El surrealismo.

Introducción:

A través de este trabajo práctico queremos reflejar los principios y la expansión del surrealismo, sus principales representantes: pintores, escritores y cine. Sus características dentro de cada área, llevando a cabo una simple reseña de los vanguardistas que lograron el último de los grandes movimientos del primer tercio del siglo.

Objetivos:

- Realizar un breve informe compuesto por una introducción, un desarrollo y una conclusión del movimiento surrealista.
- Construir una ficha bibliográfica.

Surrealismo:

Es el último de los movimientos vanguardistas del primer tercio del siglo. Nació en 1924 en París por un grupo de intelectuales escritores y artistas. Preconizó los valores culturales y artísticos por medio del automatismo psíquico.

En la inclinación a dar forma a las obras de arte con elementos dados por las exteriorizaciones de la subconciencia (estado inferior de la conciencia psicológica en el que, por la poca intencionalidad o duración de las percepciones, escapan a la introspección del sujeto) en el delirio o el ensueño y sus asociaciones casuales.

Antes de constituirse verdaderamente el superrealismo, nombre dado en 1917 por el poeta francés Apollinaire, había surgido en 1916 el movimiento dadá, que le sirvió de precedente. Al exaltar lo absurdo y arrinconar el sentido común, con el dadaísmo nació un arte que podría ser llamado de protesta.

La expansión del surrealismo:

Podría afirmarse que, por las características del movimiento, cabe encontrar tantos surrealistas como artistas surrealistas. Entre ellos André Masson, Magritte, Delvaux, y los escritores Louis Aragon y Paul Eluard. En España, Federico García Lorca (literatura) y Miró (pintura).

En los años 30 el surrealismo vivió un período de nuevos miembros. Salvador Dalí, Luis Buñuel (cine), Georges Hugnet, René Char, Georges Sadoué, Albert Valentín, André Thirion, y el movimiento se internalizó. Apareció a sí mismo un nuevo órgano denominado Lesurrealisme au service de la Revolution (1930–1933) y tuvieron lugar exposiciones internacionales, como las celebraciones en Londres en 1936, Tokio 1937 y, al año siguiente en París en la Galerie de Breux–Arts.

El movimiento surrealista en las distintas áreas:

Cine:

El cine surrealista tuvo una importancia decisiva. Se inició con el film de René Clair, Entr'acte (1924). En 1928 Luis Buñuel y Salvador Dalí llevaron al celuloide, Un chien andalou, que se convirtió en el sueño escalofriante en que las hormigas nacen de la palma de la mano, la mujer juega con su mano cortada, el ojo es

seccionado por la navaja, los pianos de cola estan consagrados de asnos muertos.

Biografía de Luis Buñuel:

Nació en el año 1900, en España. Las primeras películas de Buñuel eran surrealistas, realizadas en colaboración con Dalí (un perro audaz, 1929 y la edad de oro, 1930), feroz ataque a la sociedad y la religión. Tierra sin pan (1932) era un documental ambientado en España, donde dirigió el servicio de cine republicano (1936–1939). Antes de trasladarse a los Estados Unidos y luego a México, donde en 1945 comenzó a dirigir películas. Hasta 1957 fueron desparejas, dictadas por productores represivos y con mínimos recursos, pero entre ellas hay algunas que escapan las restricciones y tienen mérito general antes que incidental: los olvidados (1950), El (1953), Robinson Crusoe (1954). Sin embargo, con una sola excepción, todas las películas desde Nazarín (1958), han sido obras personales. Esta y Viridiano (1951) expresan cabalmente la fascinación de Buñuel por la decadencia moral y física.

Pintura:

El arte contemporáneo puede definirse fundamentalmente como una evasión de la realidad. Para llegar a esto hay dos caminos posibles: buscar nuevas formas y colores, presindiendo del contenido, o bien atribuir a este el papel decisivo, como hiciera el expresionismo.

En pintura esto significó la inclusión de todas aquellas manifestaciones en las que se pierde la racionalidad, como fueron la imitación de la infancia (eliminando así todo intencionalismo), la entrega del mero azar, mejor aún, el análisis del subconciente, tan de moda por las teorías del psiquiatra Sigmund Freud.

Artistas más importantes:

Dalí, Salvador (1904–1989), pintor surrealista español nacido en Figueras, Gerona, el 11 de mayo de 1904. En 1921 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), de donde fue expulsado en 1926. En esa época vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se relacionó con Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti, José Moreno Villa y otros artistas. En 1929, instalado en París, donde conoció a Pablo Picasso, se adhirió al surrealismo, aunque los miembros principales del movimiento expulsarían finalmente a Dalí por sus tendencias políticas derechistas. La producción de Dalí de este periodo se basa en su método "paranoico-crítico", inspirado en buena parte en las teorías de Freud: representación de imágenes oníricas y objetos cotidianos en formas compositivas insospechadas y sorprendentes, como los relojes blandos de *La Persistencia de la memoria* (1931, Museo de Arte Moderno, MOMA, Nueva York). Dalí se trasladó a Estados Unidos en 1940, donde permaneció hasta 1948. Sus últimas obras, a menudo de contenido religioso, se realizan en un estilo más clásico, entre ellas cabe citar la *Crucifixión* (1954, Metropolitan Museum, Nueva York) y *La Última Cena* (1955, Galería Nacional de Washington).

La técnica pictórica de Dalí se caracteriza por un dibujo meticuloso, una minuciosidad casi fotográfica en el tratamiento de los detalles, con un colorido muy brillante y luminoso. Dalí realizó varias películas surrealistas en colaboración con Buñuel como *El perro andaluz* (1928) y *La edad de oro* (1930), libros ilustrados, diseños de joyería así como escenografías y vestuarios teatrales. También escribió libros autobiográficos como *La vida secreta de Salvador Dalí* (1942) y *Diario de un genio* (1965). Fue miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes desde 1979. Murió el 23 de enero de 1989 en Figueras.

Ernst, Max (1891–1976), artista alemán nacionalizado francés que fue una figura fundamental tanto en el movimiento dadá como en el surrealismo. Se caracterizó por la utilización de una extraordinaria diversidad de técnicas, estilos y materiales.

Nacido en Brühl, en 1909 ingresó en la Universidad de Bonn donde estudió filosofía y psiquiatría. Se alistó en el ejército alemán durante la I Guerra Mundial. Cuando Ernst dejó el ejército ya había surgido en Suiza el

movimiento dadá; atraído por la revolución dadaísta contra lo convencional, Ernst se instaló en Colonia y comenzó a trabajar en el *collage*. En 1922 se trasladó a vivir a París, donde comenzó a pintar obras surrealistas en las que figuras humanas de gran solemnidad y criaturas fantásticas habitan espacios renacentistas realizados con detallada precisión (*L'éléphant cèleste*, 1921, Tate Gallery, Londres). En 1925 inventó el *frottage* (que transfiere al papel o al lienzo la superficie de un objeto con la ayuda de un sombreado a lápiz); más tarde experimentó con el *grattage* (técnica por la que se raspan o graban los pigmentos ya secos sobre un lienzo o tabla de madera). Ernst fue encarcelado tras la invasión de Francia por los alemanes durante la II Guerra Mundial; 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 1953 regresó a Francia y a partir de entonces sus obras gozaron de una notable revalorización.

A lo largo de su variada carrera artística, Ernst se caracterizó por ser un experimentador infatigable. En todas sus obras buscaba los medios ideales para expresar, en dos o tres dimensiones, el mundo extradimensional de los sueños y la imaginación.

Chagall, Marc (1887–1985), pintor y diseñador francés de origen ruso, conocido por su inventiva surrealista. Se le reconoce como uno de los pintores y artistas gráficos más relevantes del siglo XX. Su trabajo está impregnado de un humor y una fantasía que encuentran su resonancia en el subconsciente. Las personales y singulares imágenes de Chagall están a menudo imbuidas de una exquisita inspiración poética.

Chagall nació en el seno de una familia judía el 7 de julio de 1887, en la ciudad rusa de Vitebsk (actualmente en Bielorrusia), y recibió instrucción artística en San Petersburgo y, desde 1910, en París, donde permaneció hasta 1914. Entre 1915 y 1917 vivió en San Petersburgo; después de la Revolución Rusa, fue director de la Academia de Arte de Vitebsk de 1918 a 1919 y director del Teatro Judío Estatal de Moscú de 1919 a 1922. Chagall pintó varios murales y llevó a cabo los decorados de numerosas producciones teatrales. En 1923 se trasladó a Francia, donde pasó el resto de su vida, exceptuando un periodo, de 1941 a 1948, en el que vivió en Estados Unidos.

El uso singular del color y la forma en Chagall deriva en parte del expresionismo ruso y recibió una influencia decisiva del cubismo francés. Muestra de su estilo inicial es el cuadro *Velas en la oscuridad* (1908, colección del artista), del que hizo sutiles variaciones. Sus obras evocan de modo característico escenas de la vida de la comunidad judía en las pequeñas aldeas rusas, como en *Yo y la aldea* (1911, Museo de Arte Moderno de Nueva York) o *La casa gris* (1917, Museo Thyssen–Bornemisza de Madrid), y episodios de su propia vida como la serie *Mi vida* (1922), todo ello unido al tratamiento de personajes judíos de los que es buena muestra *El judío orando* (1914, Instituto de Arte de Chicago). Su obra es una combinación de evocaciones, fantasía y folclore. Los temas bíblicos del Antiguo Testamento son el motivo central de las series de aguafuertes ejecutados entre 1925 y 1939, y de las 12 vidrieras para la sinagoga del Hospital Universitario. Hadassah, cerca de Jerusalén (1962). En 1973 se inauguró el Museo Marc Chagall de Niza, en la Riviera Francesa, para dar cabida a cientos de sus obras bíblicas. Chagall también ilustró obras literarias como *Las almas muertas* de Gogol y *Las fábulas* de Lafontaine. Terminó las pinturas que decoran uno de los techos de la Ópera de París en 1964 y en 1965 los dos grandes murales que cuelgan en el vestíbulo del Metropolitan Opera House de Nueva York. Murió el 28 de marzo de 1985 en Saint Paul de Vence, en el sur de Francia.

Miró, Joan (1893–1983), pintor español cuyas obras recogen motivos extraídos del reino de la memoria y el subconsciente con gran fantasía e imaginación, y que se hallan entre las más originales del siglo XX.

Miró nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y allí estudió en la Escuela de Bellas Artes y en la Academia Galí. Su obra anterior a 1920 muestra una amplia gama de influencias, entre las que se cuentan los brillantes colores de los fauvistas, las formas fragmentadas del cubismo y las bidimensionales de los frescos románicos catalanes. En 1920 se trasladó a París, encontrándose con Pablo Picasso, donde, bajo la influencia de los poetas y escritores surrealistas, fue madurando su estilo. Miró arranca de la memoria, de la fantasía y de lo

irracional para crear obras que son transposiciones visuales de la poesía surrealista. Estas visiones oníricas, como *El campesino catalán de la guitarra* (Museo Thyssen–Bornemisza, Madrid), *El carnaval del arlequín* (1925, Galería Albright–Knox, Buffalo) o *Interior holandés* (1928, Museo de Arte Moderno, Nueva York), a menudo comportan una visión humorística o fantástica, conteniendo imágenes distorsionadas de animales jugando, formas orgánicas retorcidas o extrañas construcciones geométricas. Las composiciones de estas obras se organizan sobre neutros fondos planos y están pintadas con una gama limitada de colores brillantes, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. En ellas se disponen sobre el lienzo, como de modo arbitrario, siluetas de amebas amorfas alternando con líneas bastante acentuadas, puntos, rizos o plumas. Posteriormente, Miró produjo obras más etéreas en las que las formas y figuras orgánicas se reducen a puntos, líneas y explosiones de colorido abstractos. Aunque identificado con la causa republicana, tras el inicio de la II Guerra Mundial volvió a España en 1940, donde llevó una vida retirada durante toda la dictadura franquista.

Miró también experimentó con otros medios artísticos, como grabados y litografías, a los que se dedicó en la década de 1950. También realizó acuarelas, pasteles, *collages*, pintura sobre cobre, escultura, escenografías teatrales y cartones para tapices. Sin embargo, las creaciones que han tenido una mayor trascendencia, junto con su obra pictórica, son sus esculturas cerámicas, entre las que destacan los grandes murales cerámicos *La pared de la Luna* y *La pared del Sol* (1957–1959) para el edificio de la UNESCO en París y el mural del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. En la actualidad su producción puede contemplarse en la Fundación Joan Miró en Barcelona, inaugurada en 1975, así como en los principales museos de arte contemporáneo de todo el mundo.

Magritte, René (1898–1967), pintor belga, figura principal del movimiento surrealista. Nació en Lessines y estudió en la Académie Royale des Beaux–Arts, Bruselas. Su primera exposición individual fue en Bruselas en 1927. Para entonces Magritte había ya empezado a pintar en un estilo cercano al surrealismo, que predominó a lo largo de su larga carrera. Diestro y metódico en su técnica, es notable por obras que contienen una extraordinaria yuxtaposición de objetos comunes en contextos poco corrientes dando así un significado nuevo a las cosas familiares. Esta yuxtaposición se denomina con frecuencia realismo mágico, del que Magritte es el principal exponente artístico. Buena muestra de su magnífico hacer es el cuadro *La llave de los campos* (1936, Museo Thyssen–Bornemisza de Madrid), expresión francesa que sugiere la liberación de cualquier restricción mental o física. Aparte de elementos fantásticos, exhibía un ingenio mordaz, creando versiones surrealistas de obras famosas, como en su lienzo *Madame Récamier de David* (1949, colección privada), en la que el famoso retrato de Jacques Louis David es parodiado, al substituir a la mujer por un elaborado ataúd. Murió el 15 de agosto de 1967 en Bruselas.

Literatura:

Apollinaire, Guillaume, seudónimo de Wilhelm Apollinaire de Kostrowitsky (1880–1918), poeta, novelista y ensayista francés, que nació en Roma y estudió en el liceo Saint–Charles, de Mónaco. Editó unas cuantas pequeñas revistas de poesía, en las que empezó a publicar sus primeras obras. Entre ellas destaca *Les Soirées de Paris* (1913–1918). Debido a sus intentos por sintetizar la poesía y las artes visuales, Apollinaire ejerció una importante influencia tanto en la poesía como en el desarrollo del arte modernos. *Los pintores cubistas* (1913) es un documento decisivo al respecto; otras obras suyas en prosa incluyen la novela simbólica *El poeta asesinado* (1916), basada parcialmente en sus experiencias como soldado en la I Guerra Mundial, y el drama *Los pechos de Tiresias* (escrito en 1903; pub. en 1918). Se considera que con esta última obra Apollinaire introdujo el "surrealismo", y de hecho pasa por ser el primero que utilizó ese término. Su reputación se basa sobre todo en sus dos volúmenes de poesía, *Alcoholes* (1913), considerada su obra maestra, y *Caligramas* (1918). Sus versos se caracterizan por la ausencia de puntuación y las experimentaciones formales con una tipografía de carácter pictórico muy característica suya.

García Lorca, Federico (1898–1936), poeta y dramaturgo español; es el escritor de esta nacionalidad más famoso del siglo XX y uno de sus artistas supremos. Su asesinato durante los primeros días de la Guerra Civil española hizo de él una víctima especialmente notable del franquismo, lo que contribuyó a que se conociera su

obra. Sin embargo, sesenta años después del crimen, su valoración y su prestigio universal permanecen inalterados.

Nació en Fuente Vaqueros (Granada), en el seno de una familia de posición económica desahogada. Estudió bachillerato y música en su ciudad natal y, entre 1919 y 1928, vivió en la Residencia de Estudiantes, de Madrid, un centro importante de intercambios culturales donde se hizo amigo del pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el también poeta Rafael Alberti, entre otros, a quienes cautivó con sus múltiples talentos. Viajó a Nueva York y Cuba en 1929–30. Volvió a España y escribió obras teatrales que le hicieron muy famoso. Fue director del teatro universitario La Barraca, conferenciante, compositor de canciones y tuvo mucho éxito en Argentina y Uruguay, países a los que viajó en 1933–34. Sus posiciones antifascistas y su fama le convirtieron en una víctima fatal de la Guerra Civil, en Granada, donde le fusilaron.

Obra poética

Sus primeros poemas quedaron recogidos en *Libro de poemas*, de 1921, una antología que tiene grandes logros. En 1922 organizó con el compositor Manuel de Falla, el primer festival de cante jondo, y ese mismo año escribió precisamente el *Poema del cante jondo*, aunque no lo publicaría hasta 1931. El *Primer romancero gitano*, de 1928, es un ejemplo genial de poesía compuesta a partir de materiales populares, y ofrece una Andalucía de carácter mítico por medio de unas metáforas deslumbrantes y unos símbolos como la luna, los colores, los caballos, el agua, o los peces, destinados a transmitir sensaciones donde el amor y la muerte destacan con fuerza.

Tras los *Poemas en prosa*, escribió en Nueva York un gran ciclo profético y metafísico en el que el autor apuesta por los oprimidos, sin dejar de sacar a relucir sus obsesiones íntimas. El ciclo iba a constar de dos libros, *Poeta en Nueva York*, escrito entre 1929 y 1930, pero que no se publicó hasta 1940, y *Tierra y Luna*, del que algunos poemas fueron incluidos en *Diván del Tamarit*, concluido en 1934, aunque también se publicó póstumamente.

Calificados muchas veces de surrealistas, los poemas de esa obra clave de García Lorca que es *Poeta en Nueva York*, expresan el horror ante la falta de raíces naturales, la ausencia de una mitología unificadora o de un sueño colectivo que den sentido a una sociedad impersonal, violenta y desgarrada. Por su parte, los incompletos *Sonetos del amor oscuro*, escritos durante una temporada en Nueva Inglaterra (Estados Unidos), expresan una desesperación más personal y constituyen unas muestras admirables de erotismo, que sólo recientemente han sido dadas a conocer.

Otro importante poema de Lorca, dentro de la línea del neopopulismo, es el *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*, de 1935, una elegía compuesta al morir ese torero intelectual, amigo de muchos de los poetas de la generación de Lorca. Mientras que los *Seis poemas galegos*, del mismo año, consiguen trascender las referencias populares evidentes.

Teatro

El teatro de Lorca es, junto al de Valle-Inclán, el más importante escrito en castellano durante el siglo XX. Se trata de un teatro de una gama muy variada con símbolos o personajes fantásticos como la muerte y la Luna, lírico, en ocasiones, con un sentido profundo de las fuerzas de la naturaleza y de la vida.

Entre sus farsas, escritas de 1921 a 1928, destacan *Tragicomedia de don Cristóbal* y *Retablillo de don Cristóbal*, piezas de guiñol, y sobre todo *La zapatera prodigiosa*, una obra de ambiente andaluz que enfrenta realidad e imaginación. También pertenece a la categoría de farsa *Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*. De 1930 y 1931 son los dramas calificados como "irrepresentables", *El público* y *Así que pasen cinco años*, obras complejas con influencia del psicoanálisis, que ponen en escena el mismo hecho teatral, la revolución y la homosexualidad, a partir de un complejo sistema de correspondencias.

Dos tragedias rurales son *Bodas de sangre*, de 1933, y *Yerma*, de 1934, donde se aúnan mitología, mundos poéticos y realidad. En *Doña Rosita la soltera*, de 1935, aborda el problema de la solterona española, algo que también aparece en *La casa de Bernarda Alba*, concluida en junio de 1936, y que la crítica suele considerar la obra fundamental de Lorca. Al comienzo de su carrera también había escrito dos dramas modernistas, *El maleficio de la mariposa* (1920) y *Mariana Pineda* (1927).

El mundo de García Lorca supone una capacidad creativa, poder de síntesis y facultad natural para captar, expresar y combinar la mayor suma de resonancias poéticas, sin esfuerzo aparente, y llegar a la perfección, no como resultado de una técnica conseguida con esfuerzo, sino casi de golpe. La variedad de formas y tonalidad resulta deslumbrante, con el amor, presentado en un sentido cósmico y pansexualista, la esterilidad, la infancia y la muerte como motivos fundamentales.

Freud, Sigmund: (1856–1939). Psicólogo y escritor austríaco, cuyo labor como neurólogo clínico lo condujo a estudiar las enfermedades neuróticas y a desarrollar teorías que han llegado a ser fundamentales en psicología. Algunos de estos han influido directamente en el arte, su descripción de la mente subconciente y el psicoanálisis, su método de investigar por medio de la libre asociación, fue utilizada por los surrealistas (por ejemplo: en los experimentos de escritura automática) y los pintores de acción. Ideas generalizadas (y no siempre exactas) de teoría psicoanalítica se han difundido por todas partes, y, desde la década de 1920 todo el arte ha sido influenciado de algún modo por ellos. También ha sido importante el énfasis puesto por Freud sobre la sexualidad infantil y la sublimación del impulso sexual en otras actitudes, incluida la artística, por ejemplo: Leonardo Da Vinci (1500), sus obras incluyen la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana.

Bretón, André: (1896–1966) Poeta francés, jefe y teórico principal del surrealismo. Publicó tres manifiestos surrealistas y fundó laboratorios de investigación de este tema, que emplearon técnicas freudianas para estudiar el subconciente. Sus obras incluyen la colección de poemas Montipio (1919), los pasos perdidos (1924) y poemas (1948). También escribió la novela parcialmente autobiográfica Nadja (1928).

Surrealismo, según André Bretón:

Automatismo psíquico puro por el cual se propone expresar verbalmente o por escrito, o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de cualquier otro ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral.

Conclusion:

El surrealismo es el esfuerzo por sobrepasar lo real, por medio de lo imaginario y lo racional. Es un movimiento literario y artístico que intenta expresar el pensamiento por una exclusión de toda lógica o preocupación moral y estética. Está compuesto por muchos artistas y escritores que marcaron la historia, tanto del arte como de la literatura. Mediante ellos pudimos aprender a expresar el pensamiento y a analizar el subconciente con las teorías de Freud.

Este movimiento nos muestra la importancia de los sueños y nos trata de expresar la realidad cotidiana a través de símbolos o mitos.