

Ficha técnica
Dadaísmo y Surrealismo
Curso de Acercamiento al Arte Contemporáneo
CCET
22 de abril de 2008. 6:30 pm
Nausica Sánchez

dAdAÍSmO

Dadá nació en plena Guerra Mundial como reacción al progreso y al racionalismo, pues tal paraíso futuro había utilizado sus logros y estructuras para organizar la mayor matanza planetaria vista hasta el momento.

Surgió en **Zúrich**, entre un grupo de artistas de diversas nacionalidades que buscaban un refugio y un lugar de evasión de tanta barbarie. Emergió **en plena Guerra Mundial**, cuando Europa entera era un campo de batalla y Suiza el único país en el cual reinaba la paz.

“... estábamos a la búsqueda de un arte elemental que salvaría a la humanidad de la locura de aquella época...”

Jean Arp

Dadá no era únicamente un **movimiento artístico, literario, musical o filosófico**. Era todo eso y al mismo tiempo todo lo contrario: **antiartístico**, provocador en lo literario, travieso en lo musical, radical en lo político... pero también infantil, infantil por lo que tenía de descubrimiento, de exploración y de juego.

Dadá **se basaba en lo absurdo** y en lo **impredecible**, se sustentaba en la **crítica a los estándares establecidos**. El movimiento dadá implicaba una actitud de **rebeldía ante la tradición** y los convencionalismos. Utilizaban la **provocación** y la **ironía** de forma subversiva.

Dadá nació en Zúrich en 1916 pero tuvo varios focos de acción y tres escenarios principales: Suiza, Alemania y Estados Unidos. Y en un último periodo sus ideas y propuestas tomaron fuerza en París. Se dio por **concluido** al comienzo de los años 20 en **París** para dar paso a un nuevo movimiento, el Surrealismo.

El dadaísmo se dio a conocer por la multiplicidad de **publicaciones** y revistas que llegaron a editar. Artistas muy prolíficos, el movimiento recibió un gran eco a nivel internacional. De revistas como Der Ventilador se distribuyeron 40.000 ejemplares, las salas que acogían sesiones de artistas dadaístas se llenaban en cada sesión. Eran hábiles propagandistas de su causa. Empleaban la alarma, la sorpresa y el **escándalo**, y muchas veces los espectáculos terminaban en disturbios, y ocasionalmente hasta se encarceló a algún artista.

El dadaísmo fue precisamente la actitud con la que los artistas, y la juventud respondió a la insensatez política y social de ese momento.

Las actividades dadá se manifestaban en **obras anárquicas, irracionales y desprovistas de sentido**.

En la revista berlinesa Der Dada se preguntaban **¿qué es Dadá?**, y contestaban con toda clase de respuestas posibles. Puede ser **desde una arte, hasta un seguro contra incendios**, o puede que no sea nada, o que lo sea todo. Dadá puede ser cualquier cosa, y puede no ser **nada**.

La espontaneidad de sus formulaciones artísticas y literarias es una **referencia para numerosas generaciones artísticas** posteriores. Si hoy todavía sus postulados tienen vigencia en el mundo artístico es porque supieron crear unos lenguajes de expresión nuevos e innovadores.

Origen de la palabra dadá

El origen de la palabra es polémico, ya que varios artistas se apropiaban de ser los artífices o descubridores de la misma. Dadá es caballito de madera en francés, una palabra breve y sugestiva, como un infantil balbuceo. Encuentran en dadá la **representación en una palabra de su nihilismo y su rechazo a los convencionalismos burgueses** y el belicismo de las clases políticas. Lo seleccionan fundamentalmente por su expresividad sonora y su carencia de significado.

Extractos del Manifiesto dadaísta

El Manifiesto Dadaísta fue redactado en Zúrich por el escritor Tristan Tzara.

“Yo escribo un manifiesto y no digo nada, y sin embargo digo algunas cosas, y por principio estoy en contra de los manifiestos”

“Estoy contra la acción y a favor de la contradicción continua, pero también estoy por la afirmación. No estoy ni por el pro ni por el contra y no quiero explicar a nadie por qué odio el sentido común.”

“Dadá no significa nada.”

“Por los periódicos sabemos que los negros Kru llaman al rabo de la vaca sagrada: DADA. El cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de DADA. Un caballo de madera, una nodriza, la doble afirmación en ruso y en rumano DADA.”

“La obra de arte no debe de ser la belleza en sí misma, porque la belleza ha muerto”.

“Yo estoy contra los sistemas. El único sistema todavía vigente es el no tener sistemas”.

“Todo hombre debe gritar. Hay una tarea destructiva, negativa por hacer.”

“Abolición de la memoria: Dadá”

“Abolición del futuro: Dadá”

Artistas

Jean Arp – Raoul Hausmann – Hannah Höch – George Grosz – Johannes Baader – Kurt Schwitters – Max Ernst – Marcel Duchamp – Man Ray – Francis Picabia

sUrReAlisMo

El surrealismo capitaneado por André Breton – a quienes sus seguidores llamaban irónicamente “papá” - , surge como **evolución del movimiento dadaísta**. El dadaísmo abre el campo para la llegada del surrealismo y ayuda a crear un **lenguaje poético libre y sin límites**. Al igual que el dadaísmo nace como un movimiento literario, pero sin embargo, acabará cobrando más fuerza en el ámbito de las artes plásticas y visuales, desde la pintura hasta el cine.

El **origen** del término procede del poeta francés **Apollinaire**. Concretamente lo menciona en el programa de mano del musical Parade en 1917:

“Una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y las miméticas, que es el heraldo de un arte más amplio aún por venir. (...) Esta nueva alianza ha dado lugar en Parade a una especie de **surrealismo**, que considero el punto de partida para toda una serie de manifestaciones del espíritu nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin duda atraerá a nuestras mejores mentes”.

El surrealismo tiene precedentes en la historia del arte fundamentalmente en El Bosco con su obra el *Jardín de las delicias*, pero también algunos grabados de Goya se podrían considerar surrealistas, así como los retratos a base de frutas de Arcimboldo.

Al contrario de la voluntad de destrucción nihilista que posee el dadaísmo, el surrealismo se da como una **construcción romántica**.

El movimiento surrealista como tal nace en **1924** con la publicación por parte de André Breton del **primer manifiesto surrealista**, en él se define al surrealismo como “sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente por escrito o por cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral”.

El surrealismo surge como un **movimiento poético**, en el que la **pintura y la escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía**.

La **creación** dentro de las premisas del surrealismo está íntimamente **ligada al inconsciente**, la región del cerebro donde el ser humano no objetiva la realidad. Los surrealistas proponen **trasladar las imágenes del inconsciente** y de los **sueños**, donde convergen los elementos más dispares a las manifestaciones artísticas. Por ello, eligen como **método el automatismo**. Particularmente, se refieren al automatismo creador, como **liberación del pensamiento subconsciente**. El automatismo se basa en una especie de **dictado mágico que procede del inconsciente**.

Freud es uno de los **referentes intelectuales** de dicho movimiento, al declarar que la belleza ya no es el canon, y aportar la noción de “lo siniestro”: el desconocido interior, la alteridad del sujeto, la confusión de lo familiar. Conceptos freudianos como el de “perverso polimorfo” – estadio del niño, que usa cualquier parte de su cuerpo para darse placer, al que algunas personas pueden retroceder desde fases posterior como la genitalidad-, son utilizados por los surrealistas para relacionarse con el mundo a su alrededor. Los surrealistas ven en el **psicoanálisis** la posibilidad que ofrece como **método de creación artística**. Para ellos, la obra nace del **automatismo puro**, es decir de cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intenta plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la **realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños**.

El resultado es la creación de obras que recrean un **mundo aparentemente absurdo, ilógico**, en el que los **fenómenos del subconsciente escapan al dominio de la razón**.

El Surrealismo se caracteriza por la **animación de lo inanimado, las metamorfosis, el aislamiento de fragmentos anatómicos, las máquinas fantásticas, los inserción de elementos incongruentes, las perspectivas vacías, la evocación del caos, el sexo y el erotismo, las relaciones entre desnudos y maquinarias, la interpretación de la realidad desde los sueños y el inconsciente**.

El surrealismo da importancia a lo paradójico, lo absurdo, la destrucción, y lo misterioso. Además, incluyen toda serie de simbologías.

La historia del arte debe al surrealismo la invención de **nuevos métodos en fotografía y cine**, investigaciones en el collage, en los **ensamblajes de objetos** aparentemente incongruentes, la técnica del **frottage**, o del **cadáver exquisito**.

La producción surrealista se caracteriza por una **vocación libertaria sin límites**, donde se **exaltan los procesos oníricos**, y se entremezclan humor, ironía y pasión erótica.

Artistas

Giorgio di Chirico – Salvador Dalí – Luis Buñuel – René Magritte – Joan Miró – Pablo Picasso – Meret Oppenheim – Yves Tanguy – Paul Klee – Marc Chagall

Bibliografía

ELGER, Dietmar: Dadaísmo. Ed. Taschen, Colonia, 2006.
PAQUET, Marcel: Magritte. Ed. Taschen, Colonia, 2006.
KLINGSÖHR-LEROY, Cathrin: Surrealismo. Ed. Taschen, Colonia, 2004.
SUBIRATS, Eduardo: El reino de la belleza. Ed. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2003.
VV.AA.: El surrealismo en el fin del milenio. Ed. Oficio, Monterrey, México, 1997.
ALONSO MOLINA, Oscar y AVELLANOSA, Teresa: Pintura contemporánea en los museos de España. Ed. Alymar, Madrid, 2006.

Recursos on-line

www.wikipedia.org
www.arteespana.com
www.ideasapiens.com
www.masdearte.com
www.moma.org
www.museothysse.org
www.imageandart.com
www.elpais.com
www.maxernst.com
www.epdip.com
www.analisisfotografia.uji.es
www.mac.uchile.cl
www.guggenheim-venice.it
www.raoulhausmann.com
www.santiagoamon.net
www.manray-photo.com
www.elangelcaido.org
www.uclm.es/ARTESONORO
www.filmdefrance.com
www.arteuniversal.com
www.spanisharts.com
www.archivosurrealista.com.ar
www.guggenheim-bilbao.es
www.fotonostra.com
www.masters-of-photography.com
www.pompidou.fr
www.artedehoy.com
www.babab.com
www.cossio.net
www.magritte.com
www.portaldearte.cl
www.museoreinasofia.es
www.musee-picasso.fr
www.fmujeresprogresistas.org
www.bcn.fjmiro.es