

Surrealismo metafísico 1/2 - apuntes y monografías

Esta es la primera parte de una monografía que tuve que hacer para el colegio. Lo subo por si hay alguien que necesita esta información, ya que a mí me costó bastante encontrarla, tuve que ir hasta el Museo de Bellas Artes y todo. ¡La segunda parte tiene la parte de la metafísica, junto con un análisis de la obra de Giorgio de Chirico "Héctor y Andrómaca"! Aunque parezca aburrido, no lo es. Yo, que detesto estas cosas, me quedé

fascinada con los pensamientos de estos artistas. Los invito a leer (Toda la bibliografía que use la voy a colocar en la segunda parte que voy a subir, para que quede completa. Omitiré mi hipótesis y la conclusión, ya que considero que lo único importante es la información en sí)

Contexto político, económico y social. El liderazgo de las potencias en el mundo, se basaba en la creciente industrialización y los fructíferos intercambios con las colonias. Fue en ese momento en el que la tensión comenzó a crecer entre las potencias, donde Alemania reclamaba poder y liderazgo gracias a su poder económico. El primer ataque alemán fue en el olvidado y desértico lugar de los Balcanes, logrando la explosión de la Primera Guerra Mundial, con casi toda Europa implicada. Iniciada en 1914, a causa del asesinato del heredero austro-húngaro y el ultimátum enviado a Serbia, esta guerra logró aproximadamente 10 millones de muertos y una crisis económica y territorial a todos los países involucrados. Las declaraciones de guerra entre las potencias centrales(1) y los aliados de la Entente(2) sólo fue el principio de un gran conflicto que finalizó en el año 1918, con la derrota del Imperio Alemán. La situación en Francia era complicada, se encontraba enfrentada contra Inglaterra de 1898 a 1899 en el Conflicto de Fashoda, en Sudán, pero el rápido ascenso del Imperio Alemán solo logró su unión contra un enemigo en común. Los verdaderos problemas comenzaron cuando París se vio asediada por alemanes y proclamaron el Imperio en el Palacio de Versalles, lo que significó una gran ofensa para los franceses. Esto solo ocasionó que su ejército creciera con el idea de vengar la toma de esas tierras. Como consecuencia de todas las guerras y enfrentamientos desatados entre todos los países, Francia, que había movilizó 8 millones de hombres, perdió 1.400.000, el 11% de la población masculina, y la natalidad, ya baja desde antes de 1914, cayó en picada. El país europeo se encontraba en malas condiciones. La pérdida humana, económica y territorial, en conjunto con los problemas políticos, solo lograban que la situación social fuera grave y poco favorable. La destrucción y desolación de la comunidad indicaba el poco futuro y pesimismo que, en esa época, se le tenía a la recuperación del país. Surrealismo Surrealismo, en francés: *surréalisme*; sur (por encima) más *réalisme* (realismo). Su origen se dio entre 1921 y 1924, aunque fue mencionada anteriormente en Junio de 1917 en el subtítulo de *Las tetas de Tiresias*, drama surrealista de Apollinaire:

"Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se aparece a una pierna. Del mismo modo ha creado inconscientemente, el surrealismo. Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna." Este movimiento surgió oficialmente en el año 1924 con la publicación del "Manifiesto Surrealista" de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de la posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano. Ciertos Dadaístas hicieron creer que Tzara(3) y sus colaboradores habían descubierto el movimiento artístico y que Breton sólo había modificado el nombre por el de Surrealismo. Esto quedó muy en claro cuando se publicó el Manifiesto Dadá (1918), donde Tzara hace alusión a lo que había que hacer con los surrealistas que se "robaron" su obra: "Que cada hombre grite. Hay que llevar a cabo un gran trabajo destructivo, negativo. Barrer, limpiar." Sin embargo, pese a todo lo que se dijo, los surrealistas tampoco vacilaron ante esta rebelión Dadá que empezó en 1916. Estos jóvenes artistas buscaban cambiar profundamente la concepción de la vida y suscitar una nueva sensibilidad en el mundo, ya que el movimiento Dadá alimentaba las esperanzas análogas, inclinándose individualmente, sembrando contradicción, negación y destrucción, tal y como lo muestran sus textos. A través de la revista *Littérature* (1919-1923) se pudo observar el desarrollo y conformación de las ideas surrealistas, al margen del Dadismo. En esta revista se dieron a conocer las poesías de Lautréamont(4), hasta entonces inéditas, conociéndolas como única expresión verdadera del ser. Su obra *Los cantos de Maldoror* (1868) ensalza el asesinato, el sadomasoquismo, la violencia, la blasfemia, la obscenidad, la putrefacción y la des-humanización. Por estas características, los

surrealistas lo rescataron del olvido e hicieron de él uno de los precursores de su movimiento, sometiendo a los textos a una nueva lectura más atenta, a fin de percibir mejor su sabor oculto y su sentido secreto. Esto era, exactamente, lo que no harían los dadaístas, que imponían desapego y burla. La creación de nuevos poemas trajo consigo observaciones de gran alcance, que solo más tarde se coordinaban y producían plenamente sus consecuencias. En otras palabras, se comenzaba a ver la percepción del ensueño y el estado de duermevela. Se trataba de forzar por cualquier medio aquellas imágenes para que tomaran prioridad sobre todas las demás, examinando sin prevención el resultado obtenido finalmente. Al final todo se reducía al flujo de los recuerdos lejanos mezclados con la cotidianidad reciente, al visionamiento de los sueños entrecortados por la obsesión y las ideas estructurales rotas por los deseos ocultos. Todo esto se vio reflejado en el Manifiesto Surrealista, que expresaba que el sueño es una segunda vida que logra la búsqueda minuciosa de cada instante, tratando de transformar radicalmente los modos de sentir, de aprehender y de concebir el mundo: "En el umbral del sueño se halla la clave de la inspiración, y es el seno del subconsciente y, más allá, en las zonas ocultas del inconsciente, donde se percibe el eco de la oscuridad"(5), de esta manera logra florecer la verdad oculta del ser, sustituyendo paulatinamente las elaboraciones concertadas y dirigidas por la razón en una especie de libertad donde nace lo maravilloso. El arte surrealista es sencillamente ininteligible, ya que el surrealismo no es ni ha sido nunca una escuela, sino un estado de ánimo, un haz de experiencias y un conjunto de aspiraciones tendentes a restituir el ser en su totalidad. Y esto lo confirmó Breton: "Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensador. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral."

"Sólo lo maravilloso es bello"(6) Andre Breton, "Qué es el surrealismo", 1934

El surrealismo era un movimiento muy bien organizado y con teorías doctrinales, que creía que la belleza y lo maravilloso pueden hallarse en un encuentro fortuito e inesperado por la calle. Los surrealistas aspiraban a la transformación total de la manera de pensar de la gente rompiendo los límites entre el mundo interior y exterior, para así cambiar la forma de percibir la realidad. El surrealismo quería liberar a la humanidad de los grilletes de la lógica y la razón ya que para ellos, la noción de proporcionar una armonía al caos, de idealizar la realidad, era una mentira y la idea del artista creativo como creador de su propia obra era una superstición. La principal influencia intelectual fue Freud. El subconsciente, los sueños y las teorías freudianas en general, fueron utilizados por los surrealistas como repertorios de imágenes reprimidas para explotarlas a voluntad, y así, visualizar toda la humanidad, incluyendo sus absurdas contradicciones, sus terrores y los humos subyacente sin tener en cuenta los tabúes. Proclamaban la importancia de la mente inconsciente, de la alucinación y el sueño, y los estados de intoxicación y éxtasis porque eran tan reales como la experiencia de la vida cotidiana. Sobre todo, estaban interesados en las ideas de la castración, los fétiches y lo misterioso. En las obras, el amor de los dadaístas por las máquinas se transformó en temor al autómatas deshumanizado, en terror a la muerte como amenaza de la vida, y las máscaras, las muñecas y los maniqués son imágenes recurrentes. La mayoría de estas obras provocan impulsos inquietantes como el temor, el deseo y la pulsión erótica. Estas sensaciones eran ocasionadas por los efectos de la yuxtaposición y el azar. En estas pinturas, cada objeto tiene un significado mucho más profundo del que se podría apreciar en una simple mirada, y representa los miedos y pensamientos del autor, y, aunque muchas no fueron comprendidas, sus imágenes supieron captar la imaginación del público. Uno de los elementos más utilizados era el maniquí que simbolizaba a la

mujer como objeto construida y manipulada, capaz de traspasar los límites entre lo vivo y lo no vivo. Algunos artistas representaban en sus obras su miedo por la mujer y la muerte, y la emoción del sexo peligroso, aunque otras personas lo interpretaban como el deseo de amar y ser amado. Los surrealistas habitaban en un reino exento de valores en que el mal, la fealdad, la crueldad, el instinto, la paradoja, o lo grotescamente cómico, incluso satánico, tenía el mismo derecho de existir que lo bueno, verdadero y bello.

(1) Las potencias centrales, o mejor conocidas como la Triple Alianza, estaba conformada por Austria-Hungría, Alemania e Italia. Aunque más tarde se incorporó Rumania, pasando a ser cuatro países los que conformaban esa unión. (2) La Entente estaba constituida por Rusia, Francia y el elemento nuevo de Gran Bretaña, que decidió dejar la neutralidad para entrar de lleno en la política continental. (3) Tzara es uno de los tantos seudónimos del poeta y ensayista Samuel Rosenstock, el cual fue uno de los fundadores y autores más importantes del movimiento Dadá. (4) Lautréamont, o mejor conocido como Conde Lautréamont, es el seudónimo del poeta Isidore Lucien Ducasse, desconocido durante toda su corta vida y escritor caracterizado por llevar a lo extremo el culto romántico al mal. Se dice que fue el precursor del Surrealismo con su obra principal Los cantos de Maldoror. (5) Breton, A, Manifiesto Surrealista, 1924. (6) Amy Dempser, Estilos, escuelas y movimientos. Guía enciclopédica del arte moderno, 2002, p.151.

Fuentes de Información

11 surrealismo metafísico 2/2 - apuntes y monografías

Esta es la segunda parte, espero que les haya sido de ayuda, cualquier cosa me preguntan y listo. Al final pondré toda la bibliografía que usé para realizar esta monografía. ¡Saludos!

La pintura metafísica La pittura metafisica o pintura metafísica es un estilo de pintura que Giorgio de Chirico, y más tarde el antiguo futurista Carlo Carrà desarrollaron desde alrededor de 1913. La pintura metafísica era silenciosa y tranquila ya que era un sitio donde la mente inconsciente iba más allá de la realidad física, de ahí el nombre. Este nuevo estilo surgió del deseo de explorar la vida interior imaginada de los objetos cotidianos cuando se los presenta fuera de su contexto, el cual sirve para explicarlos. Era el resultado de la atención a la simplicidad, logrando que las pinturas fueran una realidad ilógica, pero creíble usando una lógica alternativa. Las obras de Carrà y de Chirico, que normalmente representaban la naturalidad de las figuras, los objetos y las acciones en un espacio controlado, se volvieron misteriosamente quietas y aún así, apartadas del mundo ordinario. La guerra ofrecía un lenguaje poético fuerte y un correctivo a las tendencias perjudiciales en la modernidad, el cual se vio reflejado principalmente en Carrà, quien pintó cuadros más "centrados" que de Chirico. Por otro

lado, la palabra "misterio" era la que representaba a Giorgio en su época metafísica, y así lo hizo ver cuando escribió: "Hay más misterios en la sombra de un hombre caminando en un día soleado, que en todas las religiones del mundo." "El arte es la red fatal que capta al vuelo, como a mariposas misteriosas, los raros momentos que se escaparon de la inocencia o de la distracción del hombre común." (Giorgio de Chirico) (1). De este modo, las obras pueden ser llevadas a una segunda vida con su contemplación, cuando los espectadores quedan embelesados por lo inquietante y enigmático de las pinturas, donde la fantasía y la inteligencia poseían cierta afinidad. La pintura metafísica nació en el apogeo de la Gran Guerra y es un hecho que aquella tiene la virtud de transmitir algo del estremecimiento de esas épocas frías, azotadas por la soledad y la muerte. El sentido común y la lógica no cuadran en ella, ya que se acercan más al sueño y a la mentalidad infantil, la cual es una de las fuentes más importantes de la pintura. Sus factores esenciales son la determinada agudeza de la mirada, característica de la infancia, y al mismo tiempo la facultad, propia de la juventud, de navegar sin esfuerzo de lo irreal a lo real, de la realidad al sueño.

Giorgio de Chirico, "Canto de amor" 1914 New York, Colección privada.

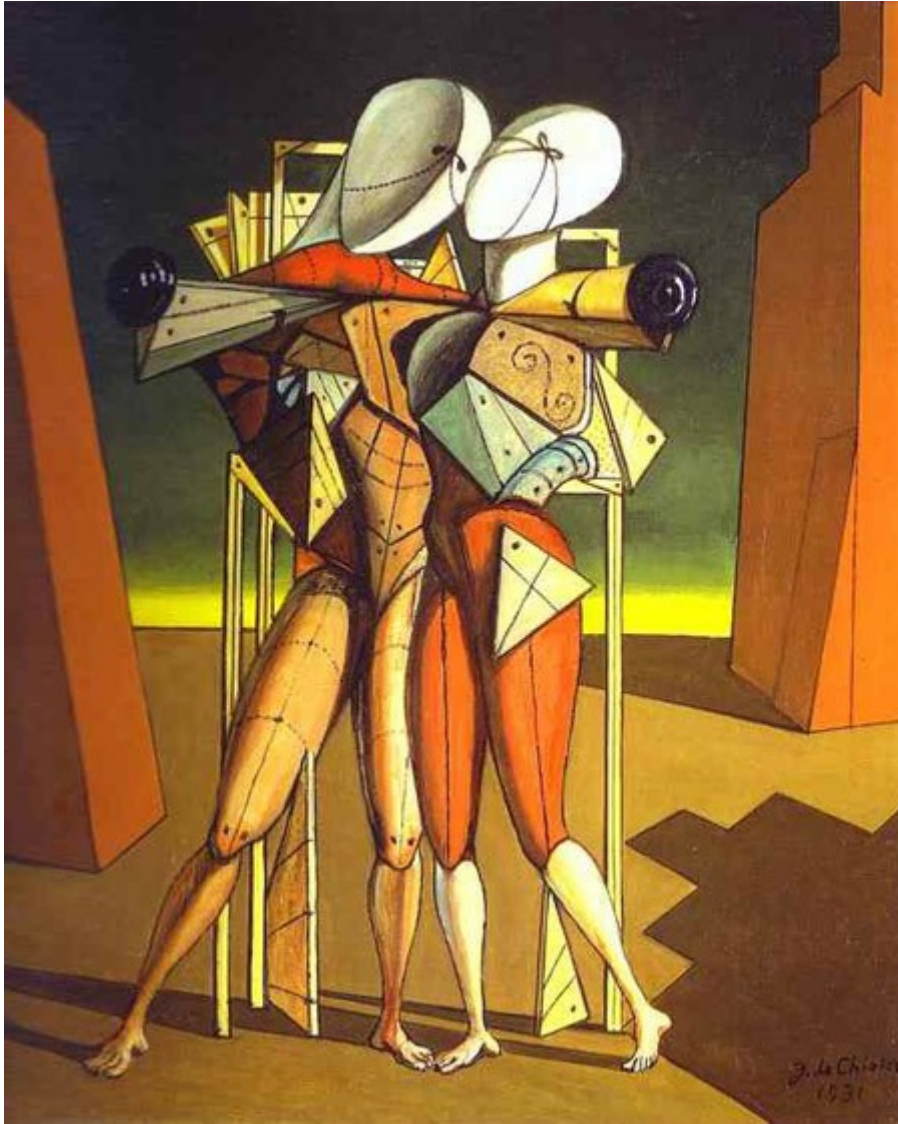
A la pintura metafísica se la reconoce por ciertas características, en especial por sus escenas arquitectónicas con ornamentación clásica, sus perspectivas distorsionadas y su extraña imaginación onírica, además de los objetos infaltables como la torre, el cañón, el huevo, la estatua ecuestre, las plazas, el hombre calvo, los guantes, bustos, plátanos, trenes y, sobre todo, por su inquietante aire misterioso. La presencia y ausencia de la figura humana, al principio sugerida por estatus clásicas para luego ser maniqués inexpresivos, no resultaba menos perturbadora. La aparición de estos maniqués o fantasmas, "hombres sin voz, sin ojos y sin rostro"(2), eran seres sin sexo ni cerebro, sin

edad, eran el habitante ideal para las plazas vacías de las obras. Estos seres dieron paso a los androides, criaturas angustiantes y definitivamente inexplicables, generados por un delirio calculado y preciso. Todo los androides presentes en las obras en su mecánica rigidez, parecen estar tramando algún oscuro designio que, solamente sus sombras conocen como un terrible secreto. Con su extravagancia complaciente, resultado de la locura y el razonamiento devorador, se levantan como un desafío desesperado en la noche helada de lo más oculto del inzonciente. El surrealismo tomó algunas técnicas dadaístas como la fotografía, cinematografía y hasta la creación de algunos objetos. Utilizaron la técnica del collage para ensamblar objetos incongruentes y crearon el frottage, el cual eran dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo. Otra de las técnicas inventadas por los surrealistas fue el famoso cadáver exquisito, en el cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho, pasándole el papel doblado. Los pintores metafísicos creían en el arte como profecía y en el artista como el "poeta profeta" que, en un momento de claridad, lograba sacar la máscara de las apariencias para mostrar la verdadera realidad que se encontraba oculta detrás. Finalmente, este estilo de pintura termina oficialmente en el año 1925 con la vuelta de los surrealistas, aunque de Chirico ya había dejado la pintura metafísica en 1919 para empezar a copiar a los maestros del Renacimiento.

Giorgio de Chirico nació en Volos en 1888, una pequeña ciudad de Tesalia y sus progenitores eran originarios de Grecia. De niño le gustaba copiar las figuras de 'L' Illustration u otras revistas de esos géneros. Copiaba los relatos de hombres ilustres o de los artistas célebres que estaban allí reproducidos, como así también los objetos que le interesaban. Siempre tenía lápiz y libreta en su bolsillo, y dibujar era su ocupación mientras miraba atentamente todo lo que lo rodeaba. Pasó su infancia y primera juventud en Atenas, donde estudió de forma particular con Maurudis, su primer profesor, para luego ser enviado a la Academia de Bellas Artes de la capital helénica. A sus dieciséis años muere su padre y se ve obligado a trasladarse con su madre y hermano a Italia. Allí fue a la Academia de Bellas Artes de la ciudad bávara, considerada entonces como una de las mejores, y se interesó por Böcklin, logrando que las telas que pintó en ese periodo fueron definidas como pertenecientes al "Periodo böckliniano". Giorgio leía escritos filosóficos alemanes y austríacos, Weininger y, sobre todo, Nietzsche, lo cautivaron e influyeron profundamente en él. Pero debido a su delicado estado de salud mental por fuertes desequilibrios nerviosos, comenzó a pintar telas de pequeñas dimensiones y seguía leyendo mientras caían en una crisis de honda melancolía. Así, comenzó a pintar para transmitir lo que Nietzsche le transmitía: la melancolía de los hermosos días de otoño y las horas de siesta de las ciudades italianas, mientras buscaba la verdadera pintura. Este periodo en el hospital por su recaída mental fue el que le dio el giro esencial que toma su obra. Bajo el símbolo de aquella soledad perpleja y alucinando, de Chirico construye el escenario irreal y misterioso de plazas, donde se materializan objetos que viven en una luz propia y reviven en el cuadro como señales absolutas de la memoria. Se trata de señales que se reúnen en el espacio mental del cuadro con la misma falta de sentido. Luego de un tiempo se trasladó a París donde expuso en el Salón de Otoño y en el Salón de los Independientes, pero debido al estallido de la Primera Guerra Mundial se tuvo que volver a Italia. Allí estudió diferentes técnicas copió las pinturas de los antiguos maestros en los museos y trató de penetrar en el conocimiento de la gran pintura conocida por los antiguos, de este modo volvió al óleo de un temporada pintando al temple. En 1926, en París, manipuló los maniqués sentados, los Gladiadores, los caballos antiguos y otras telas de nueva inspiración, de este modo su verdadera carrera comienza allí, donde alcanzó cierta fama, mientras que en Italia sus cuadros

"metafísicos" tuvieron una fuerte oposición de la crítica. Sin embargo, los cuadros que pintó durante su período de la crítica. Sin embargo, los cuadros que pintó durante ese período fueron los que le dieron más reconocimiento. A pesar de que dos artistas fueron los representantes de la pittura metafísica, Giorgio de Chirico dejó su huella en la historia del arte. La lucidez casi hipnótica en la que se sumerge en sí mismo para sacar su yo más profundo a la luz hace brotar lo maravilloso de todos los días. Sus pinturas eran enigmáticas y misteriosas ya que la mirada de Chirico posa sobre lugares y los objetos que lo rodeaban lograba que un halo mágico los inunde, era una mirada cargada de todo el asombro que fue justamente el de los primeros hombres, que será siempre la del niño. Al describir sus propias obras, de Chirico hablaba de la soledad que se crea cuando las naturalezas muertas cobran vida o las figuras se paralizan, ya que muchos de sus cuadros mostraban una plaza desolada o un interior claustrofóbico pintado con colores sombríos, con una iluminación teatral y sombras siniestras. "Para que una obra de arte llegue a ser realmente inmortal debe escapar de todos los límites humanos: sólo interferirán la lógica y el sentido común." (Giorgio de Chirico, 1913) (3). Finalmente, con 90 años de edad, Giorgio muere el 20 de noviembre de 1978.

Héctor y Andrómaca" Héctor respondió a Andrómaca: - Amadísima esposa, lo que acabas de decirme no puede menos que hacerme sufrir y de conmover mi corazón; pero mis sufrimientos serían aún más grandes sin más que ver las miradas de los troyanos y las de las troyanas si huyera del combate como un cobarde. No es esto, ciertamente, lo que me aconseja el corazón, porque supe siempre ser valiente y luchar al frente de mis guerreros para mantener la gloria de mi padre y acrecentar la mía, y no voy a desmentirlo en esta ocasión. No es que mi corazón no presienta ni deje de comprender mi inteligencia que puede ser que un día desaparezca la sagrada Ilión y con ella su rey y su pueblo. Pero ni la caída de la ciudad ni las desdichas de los troyanos, incluyendo las de Hécuba, mi padre y mis hermanos, me importan de manera tan agobiante como el cruel presentimiento de que tú, amadísima Andrómaca, seas arrastrada algún día entre llantos y angustias por alguno de los aqueos hasta Agros, donde estés para siempre sin libertad ni alegría y sin mi protección ni mi cariño (...). Y aún serás más desgraciada cuando pienses que ha muerto el hombre que te hubiese liberado de la esclavitud de tener aliento en tu cuerpo. Pero vale más que un montón de tierra cubra mis huesos antes de saber que eres desgraciada y oír tus clamores mientras se consume tu rapto" (4). Giorgio de Chirico pintó este lienzo por primera vez en 1917, para luego reproducirlo nuevamente en 1945. El cuadro, titulado "Héctor y Andrómaca", lleva impreso el signo de la guerra en él, tanto en los colores utilizados, los objetos y la obra en sí. El lienzo muestra a Héctor junto a su fiel esposa Andrómaca en su despedida para partir a la guerra, tal y como en el Canto VI de la Iliada, obra en la que está basada. La obra ació de la intuición de Giorgio que brotó en su mente, sobre todo, durante su estadía en Ferrara, que ya había visto florecer la inspiración de las "Plazas de Italia", donde aún se podía apreciar el agónico sentimiento de pérdida causado por la guerra que se estaba llevando a cabo.

Giorgio de

Chirico, "Héctor y Andrómaca", 1917 Milán, Colección privada de Arte Moderno. Sus personajes principales, en forma de maniqués, estaban ataviados con armaduras que intentaban ser similares a la vestimenta de los actores de la Edad Media. Giorgio intenta disimular los trazos de sus rostros para dejarlos en el anonimato, y así velar la tristeza de la historia y para otorgarle un carácter más universal. De Chirico intenta que la tristeza que provoca despedirse del ser amado con la certeza de no volverlo a ver, sea lo que la obra transmitir para cualquier persona que lo vea, aunque, al mismo tiempo, intenta que aquel agónico dolor de los protagonistas no tenga nombre como Héctor o Andrómaca, sino que cada persona pueda verse a sí mismo en la obra, imaginándose ser los protagonistas del lienzo. No perdamos la memoria, nos dice de Chirico, siempre habrá un Héctor que muera por nosotros y un Andrómaca que le llore. (5) En el lienzo, la pareja parece conversar, pero sus miradas no se cruzan y, aunque se encuentran próximos uno del otro, no se da un diálogo amoroso de despedida, sino que su "charla" versa sobre la guerra y el cruel destino de Héctor, el valiente guerrero que se ve involucrado, como en el ojo de un huracán, en una guerra que él no ha provocado, mientras que Andrómaca le pide retirarse para que no lo maten. Sin embargo, pese a todo, ninguna súplica logra cambiar el inminente destino de Héctor, donde el único final posible es su muerte. No obstante, él está ahí, plantado íntegramente, con la certeza del que sabe cuál es su triste final, pero no le teme. Quizás por eso, en la pintura, la pareja

más que hablar, mira el destino sin inmutarse mientras el más profundo silencio de la muerte, es la única certeza que tienen.

(1) Waldberg, Patrick, La metafísica n°27.(2) Apollinaire, Les Chants de la Mi-Mort, Revista Soirées de París, 1914.(3) Waldberg, Patrick, La metafísica n°27.(4) Homero, La Ilíada, Canto VI "Coloquio de Héctor y Andrómaca", Edad, Madrid, 2004, pp. 145-146.(5) <http://vailima.blogia.com/2005/053101-hector-y-andromaca.php>

Bibliografía Libros- Pinacoteca de los genios 167: Giogo de Chirico, Editorial Codex S.A.- Folio 27: La metafísica, Patrick Waldberg.- Arte del siglo XX Volumen 1 - Edición de Ingo F. Walter, Karl Ruhrberg, Editorial TASCHEN.- Estilos, escuelas y movimientos: Guía enciclopédica del arte moderno, Editorial La Isla, 1° edición argentina 2002, Amy Dempsey.- Los genios de la pintura tomo 19: DE CHIRICO, Gran biblioteca Sarpe.- Tesis, tesinas, monografías e informes, Mirta Botta.- Historia Universal tomo 16: Primera y Segunda Guerra Mundial, Clari-proyectos especiales, Editorial SOL 90.Páginas web- <http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo>- <http://www.artespana.com/surrealismo.htm>- http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_metaf%C3%ADsica- http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico- <http://vailima.blogia.com/2005/053101-hector-y-andromaca.php>- <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol1/peste/html/16.html>- <http://es.wikipedia.org/wiki/II%C3%ADada>- <http://discursovisual.cenart.gob.mx/dvwebne9/diversa/divcreaolivares.htm>Las páginas web fueron consultadas el día: 25/07/10.

Fuentes de Información