

As vanguardas

**o regresso ao mundo visível
o surrealismo**

Vanguardas: quais, onde e quando?

Expressionismo	Alemanha	1905
Fauvismo	França	1905
Cubismo	França	1907
Futurismo	Itália	1909
Abstraccionismo	Alemanha	1910
Dadaísmo	Suíça	1916
Surrealismo	França	1924

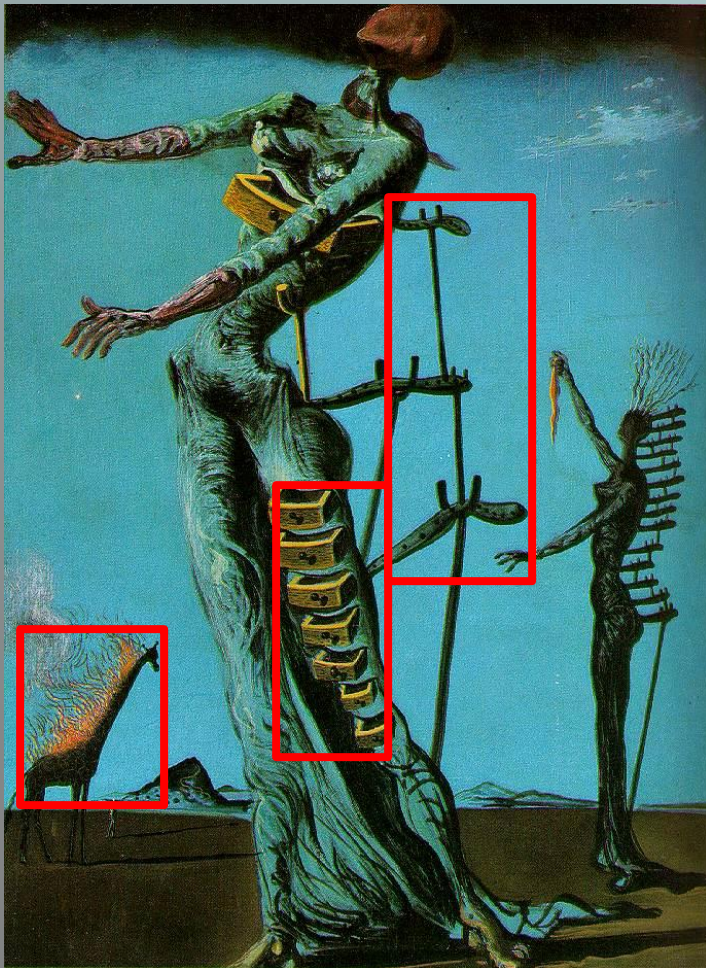
Surrealismo

Quais as suas características?

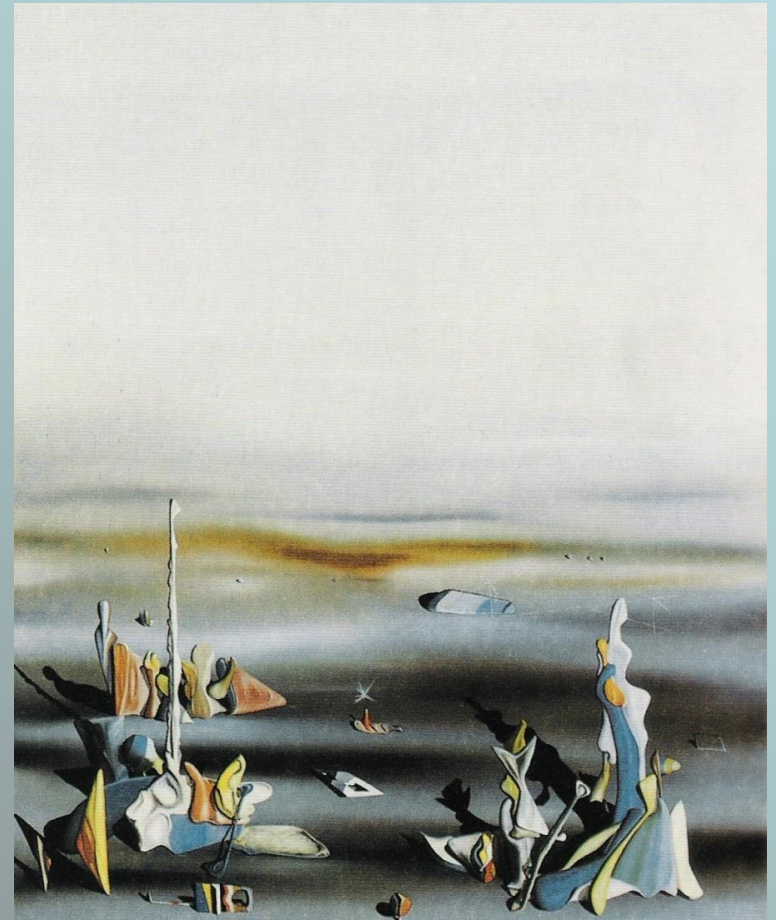
Afastamento das normas e convenções

Sistematização da transgressão

Consegues distingui-las essas características nestas pinturas?

Salvador Dalí, *A girafa em chamas*, 1936-7, óleo sobre painel, 35 x 27 cm, Museu de Artes, Basileia

Yves Tanguy, *Os cinco estrangeiros*, 1941, Ateneu Wadsworth, Hartford

Quais os objetivos do Manifesto Surrealista?

Ler ainda p. 68 – a literatura surrealista

À fé de tais descobertas [de Freud] (...) a imaginação está mesmo talvez a recobrar os seus direitos. Se as profundezas do nosso espírito contêm estranhas formas susceptíveis de intensificar as da superfície, ou de lutar vitoriosamente contra elas, há todo o interesse em captá-las (...) para as submeter depois, se for o caso, ao domínio da nossa razão. O surrealismo é auto-emoção psíquica pura.(...) é o correr do pensamento desligado de todos e qualquer controlo elaborado pela razão (...)

André Breton, 1924

Como se designa a técnica que depende do “correr do pensamento”?

Automatismo psíquico

Consegues ver essa técnica reproduzida neste desenho?

Em que consiste?

Produzir (escrita ou desenho)
em estado semihipnótico

Exploração do inconsciente

Discursos durante o sono

Relatos dos sonhos

Cadavre exquis

André Masson (1896-1987), *Automatic Drawing*, 1924, tinta sobre papel, 23,5 x 20,6 cm, Museu de Arte Moderna, Nova Iorque

APH - Mariana Lagarto

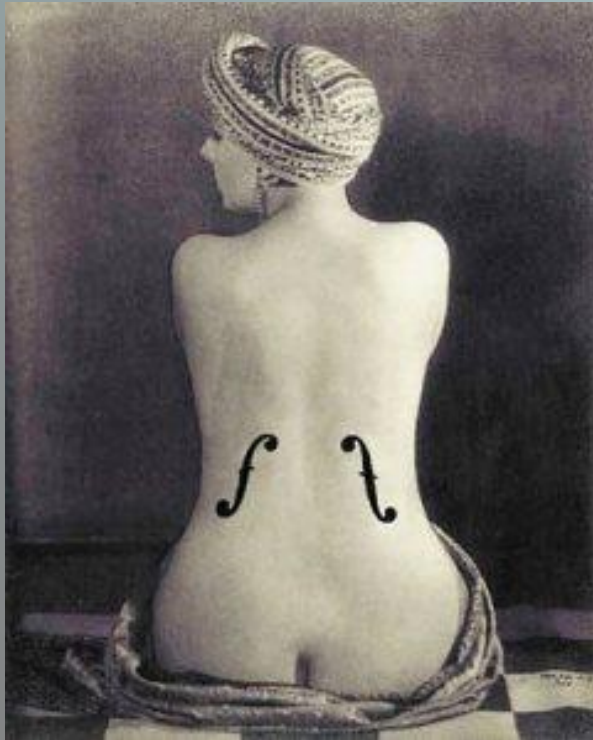
Como se manifestam estas tendências na música e no cinema?

<http://www.youtube.com/watch?v=LpTKf4s6SCA> – Parade – Satie – 1916-17

<http://www.youtube.com/watch?v=WATQDqjAOUc> – escândalo de Parade

<http://www.youtube.com/watch?v=BVbTEVfLksU> – *Un chien Andalou* de Dali e Buñuel -1929

E na fotografia de Man Ray?

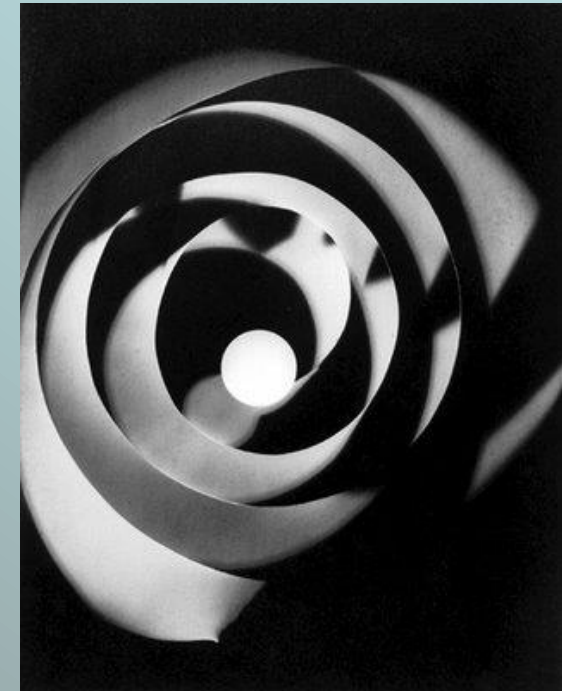
Man Ray (1890-1976), *O Violino de Ingres*, 1924, Man Ray Trust

Eu fotografo as coisas que eu não desejo pintar, porque já existem.

Man Ray

Man Ray, *Preto e branco*, 1926, Man Ray Trust

Man Ray, *Rayograph*, 1926
Silver Gelatin Print

O que se representa? instintos desejos erotismo

Surrealismo Tendência abstractizante

Quais as características desta tendência?

Linguagem
quase infantil

nas formas e
cores

Reivindicação
da
bidimensio-
nalidade

APH - Mariana Lagarto

Surrealismo

Uso das técnicas dadaístas

Que técnicas usou Max Ernst (1891-1976)?

Max Ernst, *A floresta e a pomba*, 1927, 120 x 101 cm, Tate Gallery, Londres

NOTA: A pomba está engaiolada e encarcerada pelas árvores

Frottage – técnica semelhante a decalcomania

Dripping– técnica de gotejar tinta

Assemblage

Max Ernst, *Duas crianças ameaçadas por um rouxinol*, 1924, Museu de Arte Moderna, NY

Influências do dadaísmo

Surrealismo

Tendência figurativa

Quais as características desta tendência?

Tridimensionalidade

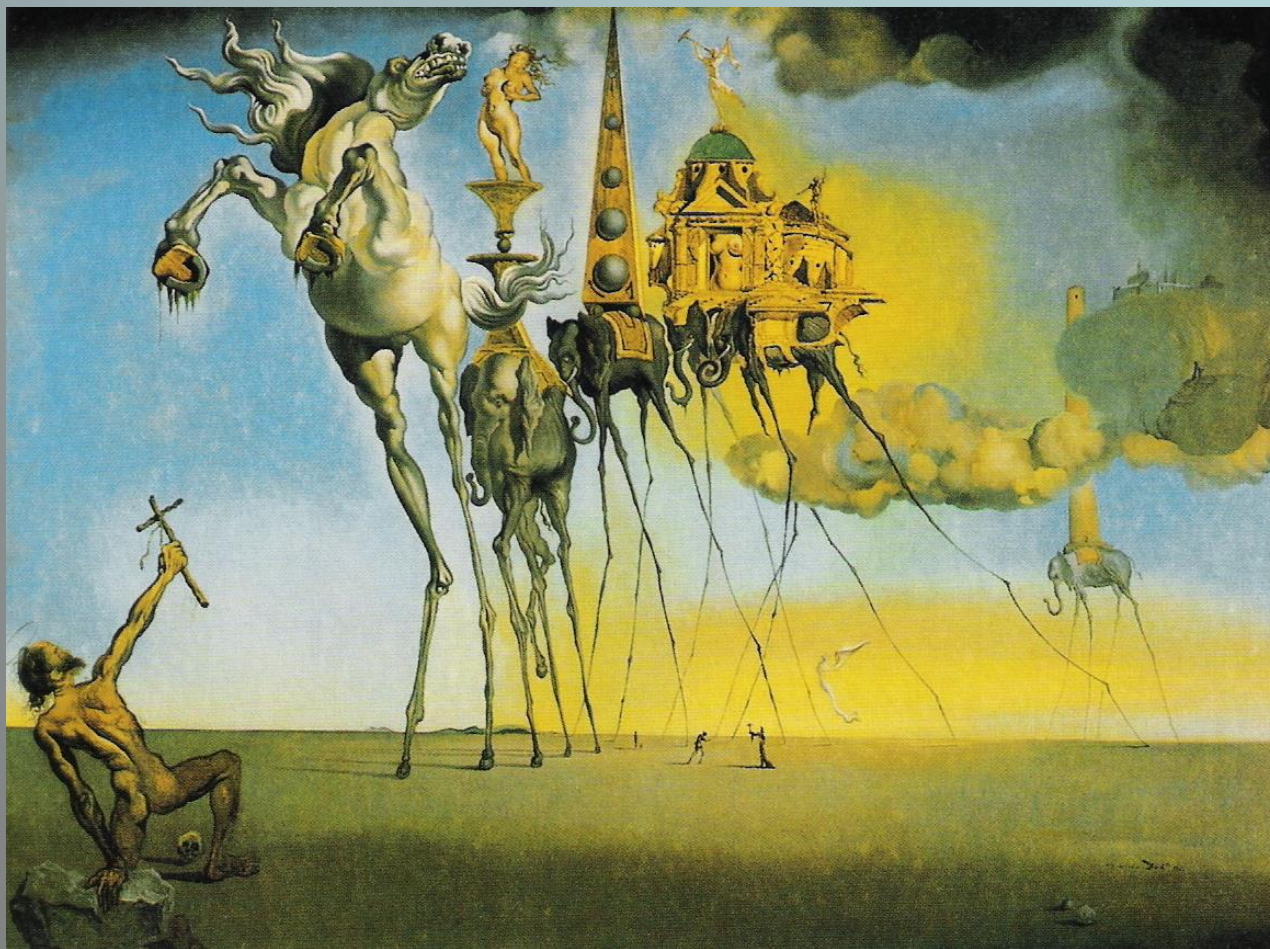
Representação de:

seres e objetos estranhos
e deformados

perspetivas insólitas

situações de conflito

**Reprodução do
mundo onírico**

Salvador Dalí, *A tentação de Santo António*, 1946, Museu Real de Belas Artes da Bélgica, Bruxelas

Sonhos

Qual foi a originalidade de Salvador Dalí?

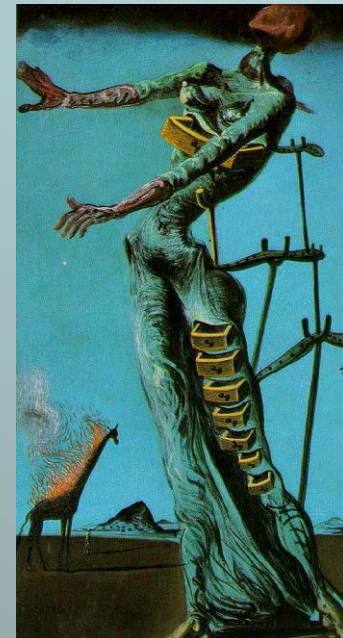
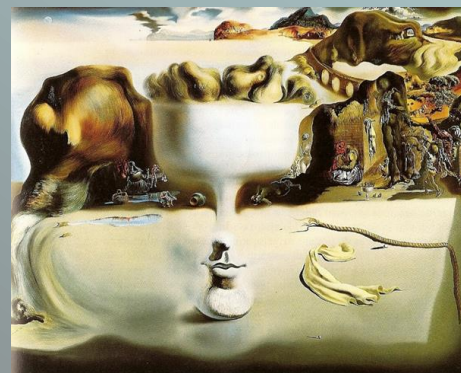
Como funcionava? Dalí pintava obedecendo a um processo a que chamou “paranoico-crítico” - “um método espontâneo de conhecimento irracional assente na associação crítico-interpretativa de fenómenos delirantes”. O processo criativo era frenético e baseado num estado de paranoia, induzido pelo próprio Dalí. A tela era começada com um único objeto em mente, que por seu turno, suscitava uma reação de Dalí, que gerava uma imagem misteriosa refletindo um processo irracional que libertava o inconsciente.

P. Davies e outros (2010).

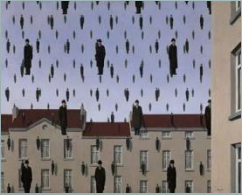
A nova História da Arte de Janson, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 1027

Que tipo de imagens criou Dalí?

- os **objetos moles** reproduziam o estado de moleza ou de abrandamento comuns nos sonhos;
- as **gavetas da memória ou** do inconsciente: o ser humano representado como um figura-móvel;
- as **figuras duplas** com mais de uma mensagem, dependendo da capacidade do observador de conjugar linhas e planos para formar paisagens, seres humanos, animais ou frutos.

O que te parece que vês? Que técnica está presente?

Trompe l'oeil
ou
trompe-idée

René Magritte, *Golconda*, 1953, óleo sobre tela, 81 xx 100 cm

Escultura

Jean Arp, *Pastor de Nuvens*, 1953,
Kröller-Müller Museum Sculpture Park

Henry Moore (1898–1986), *Figure*, 1932, madeira,
Museu de Arte da Universidade de Michigan

Mensagem geral: **Autonomia da imaginação**
Livre expressão do inconsciente

Características comuns das vanguardas

- **Ruptura com a tradição**
- **Movimento elitista**
- **Produção de textos teóricos para explicar:**
 - **as inovações formais**
 - **as temáticas**