IL SURREALISMO EUROPEO

OGGETTI SEMPLIFICATI E OGGETTI RITROVATI - ANNI '20 E '30

- Constantin Brancusi
  - è allievo di Rodin
  - SI DEDICA A MATERIALI ANTICHI
    - legno
    - pietra
    - bronzo
    - la sua scultura non passa per l'industria
  - ricerca un'OMEITÀ ESTETICA
    - rispondendo alla NATURA SPECIFICA DEL MATERIALE
    - esclude la produzione di copie di un oggetto artistico
    - creando sculture UNIVERSALI e SENZA TEMPO
  - "Prometheus" - 1911
    - bronzo
      - marmo
      - fa diverse versioni
    - è una SEMPLIFICAZIONE ESTREMA DI UN FRAMMENTO DI CORPO
  - "Sleeping muse" - 1917
    - anche questo in diverse versioni
    - ricorda la maschera africana
    - semplifica sempre di più le forme
  - "L'uccello nello spazio" - 1923
    - in diverse versioni
    - la forma rispecchia varie parti dell'uccello
      - come se fosse la sintesi dell'animale
    - Brancusi si contraddice quando accetta di creare una copia più grande in acciaio da produrre in serie
    - si tenta di portare una delle versioni negli STATI UNITI
      - MA VIENE FERMATO AL CONFINE
        - PERCHÉ VIENE IDENTIFICATO COME UTENSILE DA CUCINA, NON COME SCULTURA
        - quindi bisogna pagare il dazio
  - Man Ray coglie l'innovazione delle forme ovoidi di Brancusi
    - qui si vede ancora un pezzo di collo
      - OVALE = CONTENITORE DI VITA
        - fino ad arrivare all'OVALE PERFETTO (creato nel 1924)
        - OVALE = rappresenta la perfezione assoluta
    - Man Ray - "Black and white" - 1926
      - in una foto avvicina
        - una maschera africana ovale
        - una 'musa dormiente'
      - Kiki de Montparnasse
        - dai vasi moai in contrasto dagli opposti colori nero e bianco
- 3 tipi di oggetti intesi come FETICCIO
  - Man Ray
    - L'OGGETTO SURREALISTA = FETICCIO SESSUALE
    - 4 sempre un oggetto trovato come quelli dadaisti
      - ma si carica di un significato sessuale
    - "The Enigma of Isidore Ducasse" - 1920
      - probabilmente sotto c'è una macchina da cucire
      - 4 un OGGETTO RETTIFICATO
        - cioè trovato, caricato di significato e reso opera d'arte
    - "The Gift" - 1921
      - 4 un dono aggressivo
        - oggetto femminile che assume un CARATTERE SADICO
        - può strappare la camicia dell'uomo
    - oggetto trovato
      - il 'Ready-Made' di Duchamp è feticcio di un PRODOTTO COMMERCIALE
    - quindi feticcio di un OGGETTO RITUALE
      - le sculture di Brancusi sono artefatti tribali
  - Méret Oppenheim
    - "Object - Le Déjeuner en fourrure" - 1936
      - esposto all'Esposizione surrealista del 1936
      - 4 un oggetto inutilizzabile
        - che assume un carattere masochista ed erotico
    - "My nurse" - 1936
      - feticismo ironico
        - questo sarebbe un trofeo per gli uomini
        - 4 esplicito
          - il sadismo degli uomini
          - il masochismo delle donne

4 L'ULTIMA AVANGUARDIA DEL 1900

- artisti di diverse tendenze artistiche reagiscono alle tragedie della 1° guerra mondiale
- CHE FA A PEZZI LA SOCIETÀ E L'ESSERE UMANO
- \+ FRAMMENTAZIONE DELL'IO
  - viene ripresa la PSICANALISI
    - molto più che durante la Secessione viennese
  - subentra la necessità di esprimere l'INCONCIO
    - e andare oltre la ragione
    - L'INCONCIO E IL SURCONCIO diventano l'origine dell'espressione artistica
      - emozioni (Espressionismo)
      - frammentazione (Cubismo)
      - tecnologia e velocità (Futurismo)
      - astrazione totale
      - nonsense (Dadaismo)
      - TUTTO QUESTO INSIEME è IL SURREALISMO

1924: RIVOLUZIONE SURREALISTA

- André Breton
  - estete, letterato, scrittore, collezionista
  - sostiene che il Surrealismo già esiste ed è anche già messo in pratica da diversi artisti
    - solo che non ne sono consapevoli
  - accoglie e parla di PSICANALISI
    - a Parigi incontra pazienti ricoverati per shock subiti durante la guerra
      - questi shock si nascondono nel subconscio umano
    - anche grazie al contatto con i DADAISTI
      - con i quali sperimenta delle tecniche per liberare l'inconscio
      - e rappresentarlo nell'opera d'arte
        - esempio: L'AUTOMATISMO
          - fare delle azioni in modo istintivo e automatico
            - per vedere cosa ne risulta
          - si lasciano andare all'IMPREVEDIBILITÀ DEGLI EVENTI
            - ad esempio entrano ed escono da diverse sale cinematografiche
              - il risultato è un "COLLAGE" DI SPEZZONI VISIVI E NARRATIVI
  - scrive il Manifesto del Surrealismo
    - anticipa le caratteristiche del movimento
    - sottolinea l'importanza dell'AUTOMATISMO PSICHICO
      - tramite 2 elementi fondamentali
        - NARRAZIONI IRRAZIONALI PRODOTTE DAI SOGNI
        - LA SCRITTURA AUTOMATICA
          - \+ monologo senza tempo di analisi critica
            - che segue il più possibile la velocità del pensiero
            - così si esclude la razionalità
    - il SURREALISMO e LA RIELABORAZIONE DELL'INCONCIO
      - che permette di portare i traumi nel mondo reale
- dopo la rivoluzione surrealista
  - Breton tenta di radunare sotto questa tendenza tutti gli artisti che rispondono alle caratteristiche surrealiste
    - \+ "COLLEZIONA" DIVERSI ARTISTI
    - alcuni accettano, altri rifiutano
- ESEMPI DI AUTOMATISMO ARTISTICO
  - gli artisti surrealisti compiono anche ESPERIMENTI COLLETTIVI
    - si elimina l'autorialità singola
      - per escludere l'individualità razionale
  - Max Ernst
    - "Le Baiser" - 1927
      - rappresenta il LOP LOP
        - una specie di uccellino ricorrente nelle opere di Ernst
        - fa parte dell'ELABORAZIONE DI TRAUMI INFANTILI
      - TECNICA DELLA CORDA TINTA
        - crea le forme partendo da una corda gettata casualmente sulla tela
    - "La forêt" - 1927-28
      - tecnica: FROTTAGE
        - è una tecnica AUTOMATICA
          - in cui vengono disposti degli oggetti casuali sotto la tela
      - altro ricordo traumatico che fa emergere dall'inconscio
        - di quando si perde nel bosco da piccolo
    - "La toilette de la Mariée" - 1940
      - ancora il LOP LOP
        - questa volta con una lancia che è un riferimento sessuale
      - nello specchio alle spalle dei personaggi
        - Ernst usa la tecnica della DECALCOMANIA
          - PSICANALISI
          - \+ prima si mette il colore
            - poi si passa sul colore ancora fresco con degli oggetti
    - COS'È IL SURREALISMO PER MAX ERNST
      - è movevsi tra il mondo fisico e quello psicologico
        - non è solo riportare i sogni nella tela
        - il surrealista deve registrare l'esperienza che fa MENTRE STA TRA I 2 MONDI
          - \+ il momento in cui i 2 mondi si fondono e diventano un tutt'uno
        - permette di esplorare TUTTE le dimensioni della vita
      - è un movimento che presenta contraddizioni di stile
        - ma riesce comunque a CAMBIARE IL RAPPORTO CON LA REALTÀ E LA COSCIENZA
  - Joan Miro
    - una molto la tecnica CALLIGRAFICA
      - i corpi sembrano senza peso
        - sono fatti solo da una linea sottile
      - "Le baiser" - 1924
        - prende ispirazione da Matisse
          - ma i corpi scompaiono
            - rimane solo il contorno
        - rimane solo il ricordo calligrafico dei segni di un bacio
          - ci sono solo i bordi dei soggetti
      - "Femme assise II" - 1929
        - anche in questo caso sembra sia rimasta solo l'ombra del corpo

Presented with xmind