

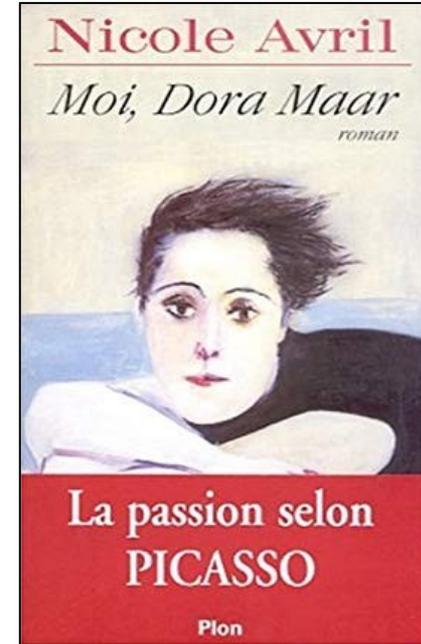
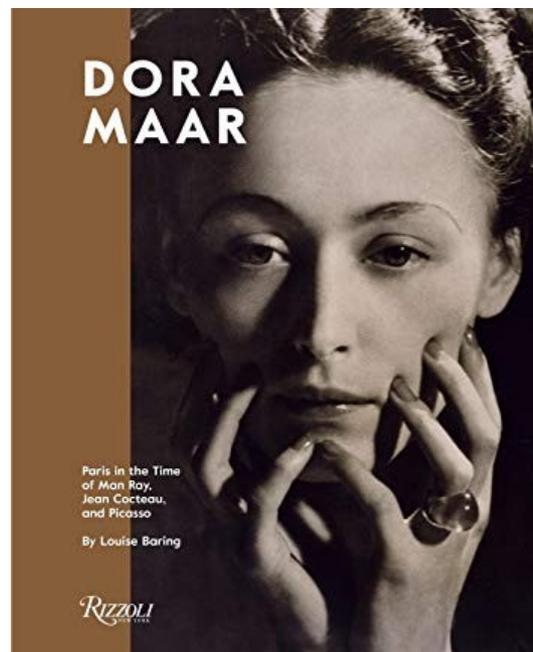
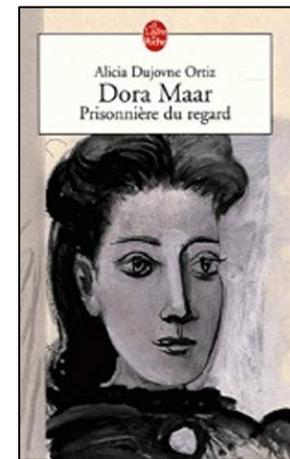
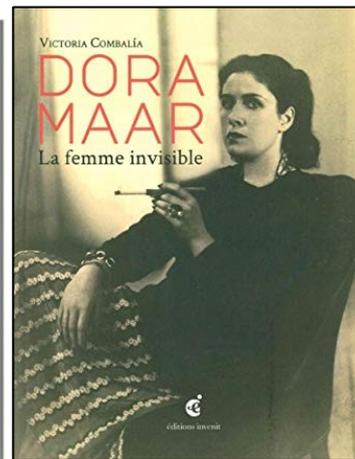
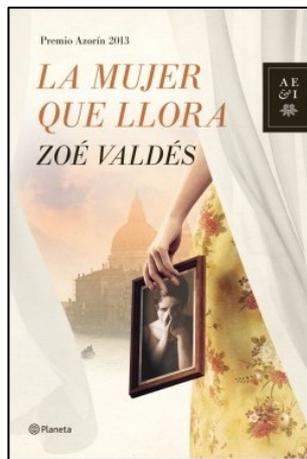
AULADADE

DORA MAAR -1

(1907-1997)

Javier Blanco Planelles

SURREALISMO

- En lo relativo al arte, «surrealista» es una palabra comodín empleada para describir una obra de arte que puede ser extraña o chocante o excéntrica.
- Con los surrealistas el sueño se convierte en realidad o viceversa.
- Metáforas mezcladas y combinaciones incongruentes, instalaciones estrambóticas y resultados peculiares, ubicaciones macabras y viajes místicos.
- Su espíritu ha resistido hasta el final como ningún otro movimiento artístico.
- Artistas, escritores, cineastas han hecho del surrealismo un modo de creación.

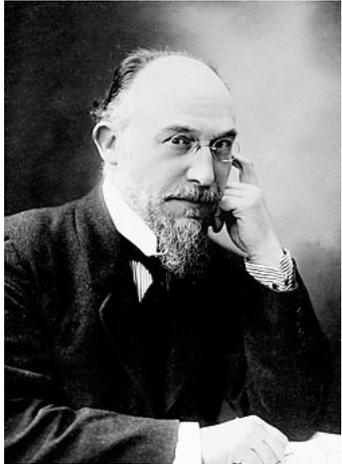

Albert Vladimir Alexander von Kostrowitzky (Roma 1880-París 1918) más conocido por el nombre francés de **Guillaume Apollinaire**

- El poeta francés y amante de todo lo moderno **Guillaume Apollinaire** inventó la palabra en 1917.
- El término “surrealismo” fue creado por Apollinaire La usó dos veces en un mismo año
 - **Las tetas de Tiresias** (1917) , obra de teatro que describió como «**drama surrealista**», subtítulo que no defraudó las expectativas. La obra presenta a una mujer carente de instinto maternal que preferiría ser soldado antes que ser madre y que dice estar dejándose crecer vello facial mientras afirma que sus senos se están separando de su cuerpo. Su marido se encoge de hombros y declara que tendrá sus bebés él solo, cosa que hace produciendo 40.049 en un solo día. Todo un drama surrealista.
 - En las notas de su programa para **Parade** (1917) de los legendarios ballets rusos de Serguéi Diághilev que el poeta describió como une sorte de sur-réalisme—una especie de surrealismo, con lo que quería decir «más allá del realismo»— «Más allá de lo tolerable» habría sido una descripción más apropiada para las mentes de -la mayoría del público asistente la noche del estreno del ballet.

PARADE

Un éxito escandaloso

Eric Satie

Serguéi Diághilev

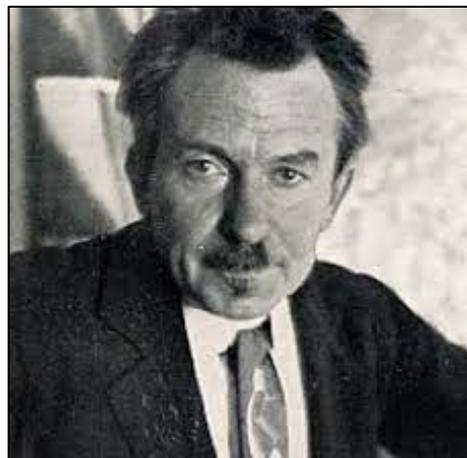
Pablo Picasso

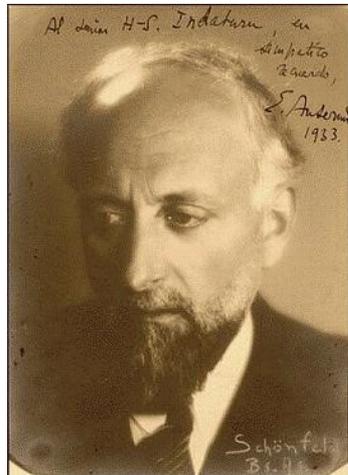
Guillaume Apollinaire

Jean Cocteau

Giacomo Balla

Ernest Ansermet

- **1917.** Representación de los Ballets Rusos de **Diaghilev**, con música de **Erik Satie** y puesta en escena de **Jean Cocteau**, dirección musical de **Ernest Ansermet**, vestuario y escenografía de **Pablo Picaso** y Giacomo Balla, con el programa escrito por **Apollinaire** donde habla de “*una suerte de surrealismo*”, fue todo un escándalo.

- **Parade** era revolucionario por llevar el entretenimiento común a la élite
- Algunos de los bailarines tenían papeles de malabaristas, acróbatas y un caballo de pantomima.
- En el desconcierto consiguiente, los estruendos metálicos y la velocidad de la acción se habían diseñado para reflejar la vida en una ciudad moderna.
- Gran parte del público, que añadió abucheos y silbidos a la ya de por sí poco convencional partitura de Satie, aunque algunos aplaudieran y vitorearan. Sospecho que si alguno de ellos hubiese leído con detenimiento el programa de Apollinaire, habría captado enseguida a lo que se refería con «surrealista».

André Breton
1896-1966

- El Surrealismo, hijo del Dadaísmo, fue en principio un movimiento literario si bien después otros campos artísticos y de vanguardia sintieron su influencia.
- También se desarrolló en otros países de Europa e incluso en Japón y Estados Unidos.
- Su líder fue el escritor francés **André Breton** (1896-1966), desilusionado del movimiento Dadá, su objetivo seguía siendo la destrucción de los sistemas y las costumbres de la sociedad capitalista.
- Breton estuvo interesado en la investigación de Freud.
- Llamó al Surrealismo “un nuevo vicio con el que cambiar el mundo”.
- Breton fue llamado por algunos “**El Papa**”, ya que él ejerció una fuerte autoridad sobre el grupo.

No veo a la [mujer] escondida en el bosque .
Fotomontaje de René Magritte y André
Breton. La Revolución Surrealista, nº12
Diciembre 1929.

Fotomontaje formado por un pequeño óleo sobre lienzo de René Magritte y 16 fotomatón de los surrealistas con los ojos cerrados.

El primer fotomatón se instaló en París en 1928 y fascinó a los surrealistas con este proceso automático de fotografía.

Muestra lo que ven los surrealistas cuando cierran los ojos mientras duermen o cuando sueñan con una presencia femenina.

Maxime Alexander, Louis Aragon, André Breton, Luis Buñuel, Jean Caupenne, Paul Eluard, Marcel Fourier, René Magritte, Albert Valentin, André Thirion, Yves Tanguy, Georges Sadoul, Paul Nougé, Camille Goemans, Max Ernst y Salvador Dalí.

En el primer manifiesto 1924, André Breton define que el Surrealismo como :

"Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral."

París 1933, reunión de artistas surrealistas

De izquierda a derecha:
Tristán Tzara, Paul Éluard, André Breton, Jean Arp, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Max Ernst, René Cleaveland y Man Ray.

Segundo Manifiesto Surrealista (1929)

- *“Todo está aún por hacer, todos los medios son buenos para aniquilar las ideas de familia, patria y religión”.*
- *“Combatimos contra la indiferencia poética, la limitación del arte, la investigación erudita y la especulación pura, bajo todas sus formas y no queremos tener nada en común con los que pretenden debilitar el espíritu, sean de poca o mucha importancia”.*
- *“La fidelidad inquebrantable a las obligaciones que el surrealismo impone exige un desinterés, un desprecio del riesgo y una voluntad de negarse a la componenda que, a la larga, muy pocos son los hombres capaces de ello”.*
- *“Estos productos que son la escritura automática y los relatos de sueños ofrecen, a un mismo tiempo, una llave que puede abrir para siempre esta caja de mil fondos llamado hombre”.*

- **Figuras biomórficas, líneas sinuosas**
- **La escalera los insectos** son la huida, la elevación y la evasión.
- **La esfera oscura** es el globo terráqueo ante la obsesión de «conquistar el mundo»
- **El gato** estaba siempre junto al artista cuando pintaba.
- **El arte románico** está presente en algunos motivos, como la repetición de los ojos
- **El arlequín** en forma de una pelota con mostacho con su rotundo rostro pintado mitad en azul y mitad en rojo. Su cuello alargado y su recio cuerpo tienen forma de guitarra, y Miró ha decorado la parte frontal con los rombos de un arlequín.
- **La gran bola verde** de la derecha, por ejemplo. Podría representar el mundo, que Miró estaba decidido a conquistar.
- **La escalera con un ojo y una oreja** pegados quizá alude al miedo del artista a ser atrapado, pues proporcionan los medios sensoriales y prácticos de escape.
- **El triángulo negro** de la ventana se parece a la Torre Eiffel, punto de referencia en la ciudad de los sueños de Miró.
- **Los insectos, colores y formas del cuadro** se remiten a sus raíces españolas.
- **Las notas musicales**, toda fiesta tiene que tener algún sonido.

Man Ray (EEUU)
"Dora Maar" 1936

El Surrealismo a diferencia de otras vanguardias, pudo expresarse en otros nuevos espacios como la fotografía o el cine.

Después de la Primera Guerra Mundial, los avances tecnológicos se vieron como vehículos de progreso y cambio.

La asociación de la fotografía con la tecnología y la ciencia hizo que atrajera a los artistas de vanguardia que deseaban romper con las convenciones y explorar la vida moderna.

Los avances en la tecnología de las cámaras durante este período también permitieron a los fotógrafos capturar el movimiento y el cuerpo en acción.

FOTOGRAFAS

- A finales de los años veinte la fotografía conoce un éxito considerable de mujeres dedicadas a esta profesión.
- La fotografía todavía era un espacio difícil para la mujer que requería resistencia física, capacidad técnica y negociaciones en terrenos siempre “masculinos”.
- Se pueden destacar una veintena de fotógrafas francesas o extranjeras trabajando en París: Lee Miller, Nora Dumas, Ilse Bing, Claude Cahun...

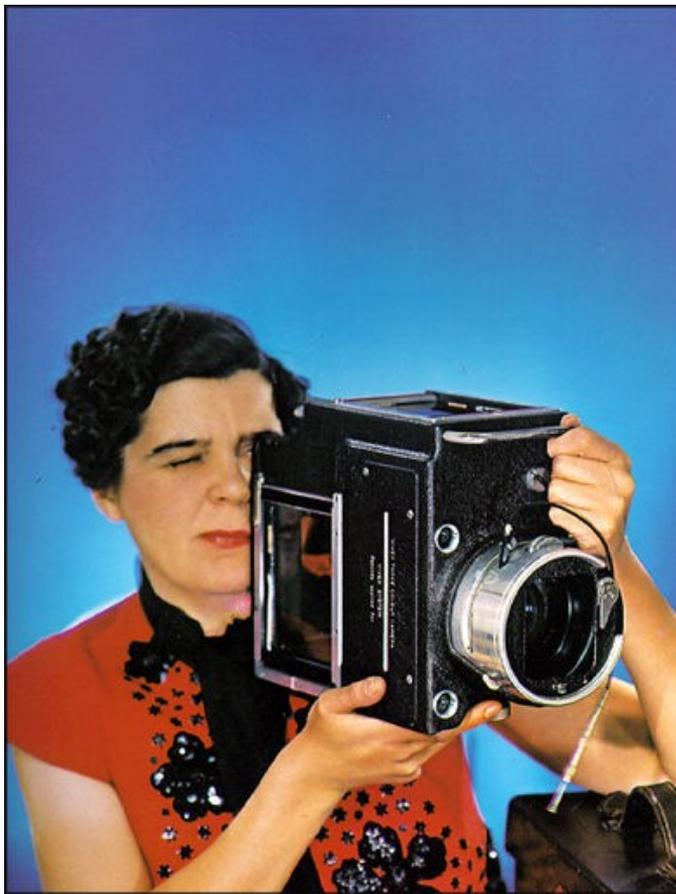

- **La aparición de la cámara Leica en 1925**, fue una de las innovaciones técnicas pioneras que expandieron el desarrollo de la fotografía durante este período, revolucionando la fotografía callejera en particular.
- Con una gama de velocidades de película, podría capturar el movimiento y adaptarse a diferentes condiciones de iluminación, lo que la convierte en la cámara de mano definitiva.
- Barato, liviano y portátil.
- La cámara brindó a las personas la oportunidad de documentar libremente sus propias vidas.
- Esto no solo supuso un aumento en la popularidad de la fotografía instantánea, sino también el auge del fotógrafo aficionado.

Laure Albin Guillot

Francia 1879-1962

Madame Yevonde

(Reino Unido 1893-1875) , Autorretrato con
cámara Vivex , 1937

Claude Cahun,

(Francia) Autorretrato (con
la cabeza rapada) , 1920

Al igual que otras mujeres artistas dedicadas a la fotografía , Dora Maar pertenece a esa generación de mujeres que se emancipan profesional y socialmente a través de la fotografía, un oficio que se encontraba entonces en plena renovación gracias al desarrollo de la prensa ilustrada y de la publicidad. Convencidas de que la fotografía era tanto una ciencia como un arte, intensificaron su investigación técnica a principios de la década de 1930

- Dora Maar fue una artista consumada que ha sido objeto de un interés renovado gracias a varias exposiciones póstumas.
- Trabajando a través de los medios de comunicación, Maar creó muchas fotografías poéticas, collages surrealistas y representaciones pictóricas de paisajes en la Provenza.
- Inspirada por Brassai y Man Ray en particular, sus impactantes imágenes en blanco y negro capturan los retratos de muchos artistas e intelectuales de la época, incluido su amante Pablo Picasso.
- No le interesaba demasiado la parte técnica sino la intensidad de la imagen, el momento escogido, su aura, la relación entre luz y sombra y la composición.
- La profesión de fotógrafo no tenía la misma consideración que la actualidad.
- La mayoría de los fotógrafos incluido el propio Man Ray querían ser pintores y si trabajaba en el terreno de la fotografía era como un medio más y una manera de ganarse la vida.

Henriette Theodora Markovitch.

(Tours 1907-Paris 1997)

Hija de Josef Markovitch considerado el mejor arquitecto croata y Julie Voisin una violinista francesa.

1923-1926 Escuela y talleres de Artes Decorativas para Jóvenes (mujeres)

1927 Academia de André Lothe, pintor paisajista muy interesado por la fotografía como nuevo medio de expresión. En su centro se insistía en:

- Composición
- Teoría del Arte
- Matemáticas
- Geometría

Pasó a estudiar en la Escuela de Fotografía de la Ciudad de París

Muy joven se convirtió en una mujer emancipada vinculada de igual manera a movimientos izquierdistas como a la alta sociedad más vanguardista.

La fotógrafa, artista del surrealismo dejó en las vanguardias de la década de 1930 una huella indeleble, cuyo alcance y poder creativo aún no han sido suficientemente explorados.

Firmó y expuso públicamente sus fotografías que aparecieron las mejores revistas especializadas y en las publicaciones surrealistas de la época.

Retrato de Dora Maar con pañuelo. Anónimo (década de 1930)

Pablo Picasso.
Retrato de Dora
Maar en el
castillo de
Boisgeloup
marzo 1936

Las fotografías de Dora Maar fueron un referente del surrealismo, sin embargo su obra pasó al olvido empañada por la figura de Picasso.

Dora Maar, fotógrafa y pintora fue figura clave del surrealismo.

Su trabajo supone “uno de los últimos pozos inexplorados”.

Con una obra sin catalogar, vendida de prisa tras su muerte en 1997 a un centenar de coleccionistas, resulta difícil hoy realizar una exposición de esta fotógrafa y pintora.

Dora Maar se le suele admirar en los museos encarnada en musa de Picasso

Documentales

YOUTUBE

- Picasso y Dora Maar: artistas apasionados

FILMIN

- Dora Maar a pesar de Picasso

Dora Maar se formó en la Academia de André Lothe, donde conoció al también fotógrafo Henri Cartier-Bresson, quien dijo de ella: ***“Fue una fotógrafa extraordinaria. En su obra siempre hay algo muy sobrecogedor y algo muy misterioso”***.

Dora Maar, por Brassai, París, años 1940

A la joven parisina la definen como una persona “compleja y problemática” pero también “seria, fuerte, tenaz, inteligente, elegante y comprometida políticamente” en una época en la que el mundo era constantemente sacudido por una tragedia tras otra.

Man Ray. Retrato de Dora Maar, 1936.

Tenía una inclinación instintiva hacia lo misterioso, lo mágico y lo sobrenatural” que plasmó, a mediados de los años treinta, en obras enigmáticas, tanto fotos como pinturas y esculturas.

Con Dora Maar se ha cometido una injusticia. Un atropello que dura ya demasiados años, y que siempre aparece circundado por un mismo nombre propio.

Esta fotógrafa, pintora y poeta fue una de las creadoras más interesantes del surrealismo y una de las figuras más complejas dentro del París artístico de los años veinte. Sin embargo, Maar ha pasado a la historia por ser una más dentro del extenso currículo amoroso de otro pintor, Pablo Ruiz Picasso.

Una más dentro de la corte de musas, parejas y compañeras sexuales que formaban parte de la vida del genio cubista.

MAN RAY

La carrera artística de Man Ray abarcó pintura, escultura, cine, grabados y poesía, trabajando en estilos influenciados por el cubismo , el futurismo , el dadaísmo y el surrealismo .

En 1930 dijo que 'la pintura está muerta, acabada', y avanzó hacia la fotografía.

Al crear un trabajo surrealista y experimental, a menudo de figuras famosas como Lee Miller y Dora Maar , Man Ray se convirtió en una figura clave dentro de la fotografía modernista.

Dora Maar retratada por Man Ray

La cabeza de Christian Berard posada en el borde de la cuenca del agua, que parece flotar en el agua en la Casa de la Vizcondesa de Noailles

Años 30 . 16.8 x 22.9 cm Colección privada

Autorretrato con ventilador , 1930

Sus imágenes transmiten misterio.

A veces busca la fiereza de lo cotidiano.

La pequeñez de su figura contrasta con las dimensiones del objeto creando un efecto surreal.

Se trata de uno de los primeros ejemplos de utilización de la desproporción como elemento surrealista que será un rasgo típico de su estilo.

1935

RETRATO CON MÁSCARA

Fotografía publicitaria es la fotografía con una máscara probablemente también fue un anuncio de la crema que vemos que esta vez Dora Maar usa fotomontaje más adelante descubriremos que el fotomontaje fue algo que ella decidió desarrollar con los surrealistas – usando el collage de Dora Maar

"Sin título (modelo sentada de perfil con un vestido de noche y una chaqueta)", alrededor de 1932-1935

Dora Maar fue solicitada para tomar fotos publicitarias de moda entre otras para la firma Helena Rubinstein, Le Figaro, Vogue, Match...

En sus imágenes convive el mundo estético y elegante de la moda o de los mecenas del arte como el universo de los marginados y marginales hacia el cual se sentía fuertemente atraída.

Está también es la característica del surrealismo políticamente de izquierdas pero casi siempre con protector es un mecenas de la aristocracia o de la alta burguesía como los Noailles o el conde Etienne de Beaumont.

Sin título (retrato a doble exposición)
circa **1936** Impresión en gelatina de plata.
29,8 x 23,8 cm

Los fotógrafos modernistas intentaron desafiar la idea preconcebida de que la fotografía no podía rivalizar con la pintura.

Destacaron el potencial de originalidad del medio, acercándolo con una actitud más experimental y jugando con ideas de abstracción.

Esta actitud hizo que los fotógrafos aprovecharan 'errores' como distorsiones y exposiciones dobles, y manipularan físicamente la imagen impresa, cortando, marcando y recombinando fotografías para crear una imagen a menudo sorprendente, divertida y radical.

Dora Maar tenía una inclinación instintiva hacia lo misterioso, lo mágico y lo sobrenatural” que plasmó, a mediados de los años treinta, en obras enigmáticas, tanto fotos como pinturas y esculturas.

Casa de Dora Maar en Ménerbes, departamento de Vaucluse (Francia).

Henriette Théodora Markovitch (Dora Maar)

MÉNERBES. en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. En esta típica casa provenzal y su encantador jardín vivió sus mejores años Dora Maar, compañera y musa de Pablo Picasso durante la primera mitad del siglo XX. Antigua granja del siglo XVIII fue adquirida en 1944 por Pablo Picasso para Dora Maar, mantuvo la propiedad hasta su muerte. La finca fue entonces adquirida por la filántropa Nancy Negly, para transformarla en un refugio para escritores, eruditos y artistas.

Dora Maar no fue solo la hierática y provocadora belleza de la fotógrafa lo que fascinó a Picasso.

También su inteligencia, su visión artística y su personalidad subversiva.

Mujer plagada de contradicciones, en ella convivían, puritana y erótica a la vez. Vivió uno de los romances más destructivos y apasionados del siglo XX.

1948

Man Ray. Retrato de Dora Maar, 1936.

Nusch Éluard

Nusch Éluard, nacida Maria Benz (1906 —1946) artista de espectáculos de variedades, modelo, musa del surrealismo para Man Ray, Pablo Picasso, Joan Miró, Valentine Hugo o Dora Maar.

Esposa del poeta Paul Éluard. Durante la Segunda Guerra Mundial, Nusch trabajó para la Resistencia francesa.

Murió de un derrame cerebral a la edad de 40 años; Una muerte trágicamente temprana que impactó los surrealistas y otros artistas que la conocieron

Maar rodeó a las mismas mujeres en la oscuridad enfocándose más en sus características desafiantes y seductoras; a su vez, exponiendo aspectos más inquietantes del inconsciente humano.

Nusch Eluard
1935

Nusch Eluard

1935

Las primeras fotografías de Dora Maar están unidas a la moda, a la publicidad y a los cosméticos. Fotografías que combinaba con la de los “olvidados” de la calle.

NUSCH ELUARD Es fotografiada desnuda en numerosas ocasiones su cuerpo era extremadamente delgado casi infantil y así es como la retrata Picasso y como la fotografía Man Ray y Dora Maar. no hay atracción física en estos retratos y una admiración hacía un cuerpo grácil, elegante en su delgadez y atractivo.

Nusch Eluard por Dora Maar

Si bien fotografiaba desnudos femeninos en poses y composiciones clásicas a principios de la década de 1920, su trabajo experimentó una evolución formal en el uso de blancos y encuadres entre 1927 y 1934.

La modelo Assia, un icono surrealista a la que Dora capta en actitudes eróticas. Si Assia era su modelo, un jovencísimo Brassai les ayudaba a retocar las imágenes.

Con el tiempo, este joven húngaro, se convertiría en uno de los fotógrafos más destacados de la escena parisina, siendo sus nocturnos el tema principal de su obra.

ASSIA DESNUDA

34 x 22 cm

Sin título [Assia] , **1934**, impresión
en vidrio con gelatinobromo
plateado, 24 x 18 cm

Assia, **1934** DORA
MAAR

El trabajo de la artista en desnudos muestra cuán hábilmente pasó de una estética pictórica a una estética moderna.

También fue una de las únicas fotografías de la década de 1930 que se acercó a los desnudos masculinos aunque pocas se atrevieron a sobrepasar los dominios del deporte y la alegoría.

Desnudo masculino con orbe
1935

Doble retrato

1936

Tenía una inclinación instintiva hacia lo misterioso, lo mágico y lo sobrenatural” que plasmó, a mediados de los años treinta, en obras enigmáticas, tanto fotos como pinturas y esculturas,

Dora no trabajaba sola, colaboraba con otro fotógrafo llamado Pierre Keffer. Ambos formaban un equipo perfecto haciendo reportajes para la revista Madame Figaro.

La modelo en lugar de cabeza tiene una gran estrella con lo que consigue un gran efecto surrealista. El resultado es similar al que si hubiera conseguido con un foto collage aunque lo hizo retocando ligeramente la zona del cuello. utiliza con frecuencia el recurso de una amplia zona oscura de la que emerge iluminado un cuerpo o una parte de el. Es un recurso típico de Man Ray quién colocaba gran parte de sus modelos femeninos sobre un color negro intenso.

Revistas de moda como Vu, Marie Claire, Voilá recurrían frecuentemente a las fotografías de Dora Maar.

Modelo con estrella, **1935**

Retrato de Assia en una alfombra
de piel, 1934 DORA MAAR

Retrato de Assia, sentada, de
tres cuartos

1934

Assia
desnuda
sobre su
espalda **1935**

En los años 30 otro tipo de revistas las revistas llamadas “ligeras”. Se basaban en narraciones cortas sentimentales o eróticas con reportajes varios de abundancia de desnudos femeninos. ligeramente provocadores en los participan los mejores fotógrafos de la época como Brassai o Dora Maar. junto a los desnudos en interiores otros desnudos al aire libre promocionaban la vida saludable y un erotismo natural en contacto con la naturaleza. vistas hoy en día estas fotos resultan inocentes pero no dejan estar llenas de una sensualidad muy parisina

Modelo en bañador,
1936

Uso de las s distorsiones que crea el
agua en el cuerpo

BAÑISTA 1931-1936