

EL DADAÍSMO

Marcel Duchamp o el arte de la
provocación

Javier Blanco Planelles

Alfred Jarry

1873-1907

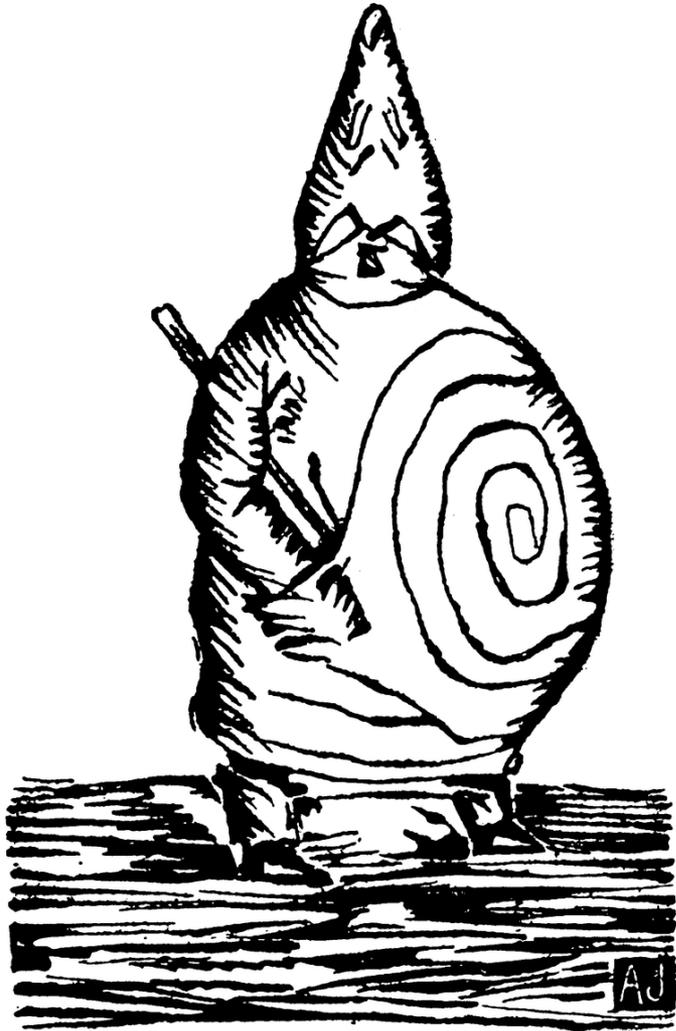

Un escritor irreverente, excéntrico e iconoclasta conocido por la obra ***Ubú rey*** (1896).

Amigo de Henri Rousseau con el que compartió el alquiler de una vivienda.

Jarry ayudó a poner en marcha el movimiento surrealista y fue quien añadió al nombre de Henri Rousseau el de “**El Aduanero**”.

Algunos de sus amigos y admiradores, como Apollinaire y Picasso, también admirarían a Rousseau y fueron fundamentales en la fama posterior del pintor.

La exclamación “MERDE” (mierda) da comienzo a la obra dejando al descubierto el personaje de Ubú: una representación de lo grotesco y humanamente innoble del poder político y el gobierno. Ubú, instigado por su mujer, decide derrocar al Rey de Polonia Wenceslao, con la ayuda del Capitán Bordura y su ejército, instalando una terrible tiranía.

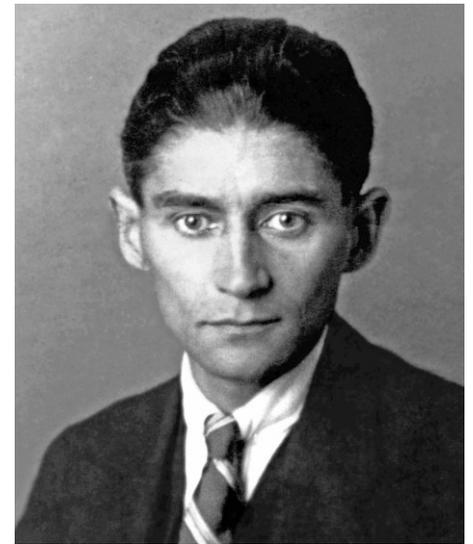
Ubú rey sube entonces los impuestos a cifras inconcebibles, castigando a pequeños y grandes comerciantes, haciendo constante uso corrupto de su poder.

El desarrollo de la historia y las características de Ubú, dejan en evidencia una satírica parodia de la obra Macbeth de William Shakespeare.

Retrato de Ubú, por Alfred Jarry.

SAMUEL BECKETT

FRANZ KAFKA

- Jarry había roto el molde del teatro y creado una dramaturgia del absurdo que serviría de arranque para todo un género, que más tarde recibiría el nombre de **teatro del absurdo**.
- *Ubú rey* no solo pretendía ridiculizar a la sociedad francesa, era un triste lamento sobre la futilidad de la vida.
- Fue fundamental para el posterior advenimiento de las obras de Samuel Beckett (en especial **Esperando a Godot**), las novelas de Franz Kafka y, antes que cualquiera de ellos, de los dadaístas de Zúrich.

Una multitud de jóvenes en la **Plaza de Trafalgar** en Londres celebraban la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania el 4 de agosto de 1914.

**Por fin un dios.
Ya que a menudo
dejábamos de
captar lo pacífico,
nos captó de
repente el dios
de la batalla,
lanzó las llamas y
avanzó sobre
ellas, lleno el
corazón
de patria, que
habita tronante,
su cielo rojizo**

Reiner María Rilke,
Kriegs Almanch,
1015

La guerra había desintegrado físicamente los grupos que se habían formado en París, Munich, Milán y otras partes de Europa, pero de esta misma desintegración y del caos espiritual resultante iba a surgir la próxima manifestación artística.

John Singer Sargent **“Gaseados”** 1918 (Museo Imperial de la Guerra, Londres),
2,31 x 6,11 m

LAS DIFERENTES PERCEPCIONES DE LA GUERRA

Jóvenes franceses en la estación de tren de Montparnasse en París para alistarse en el ejército francés.

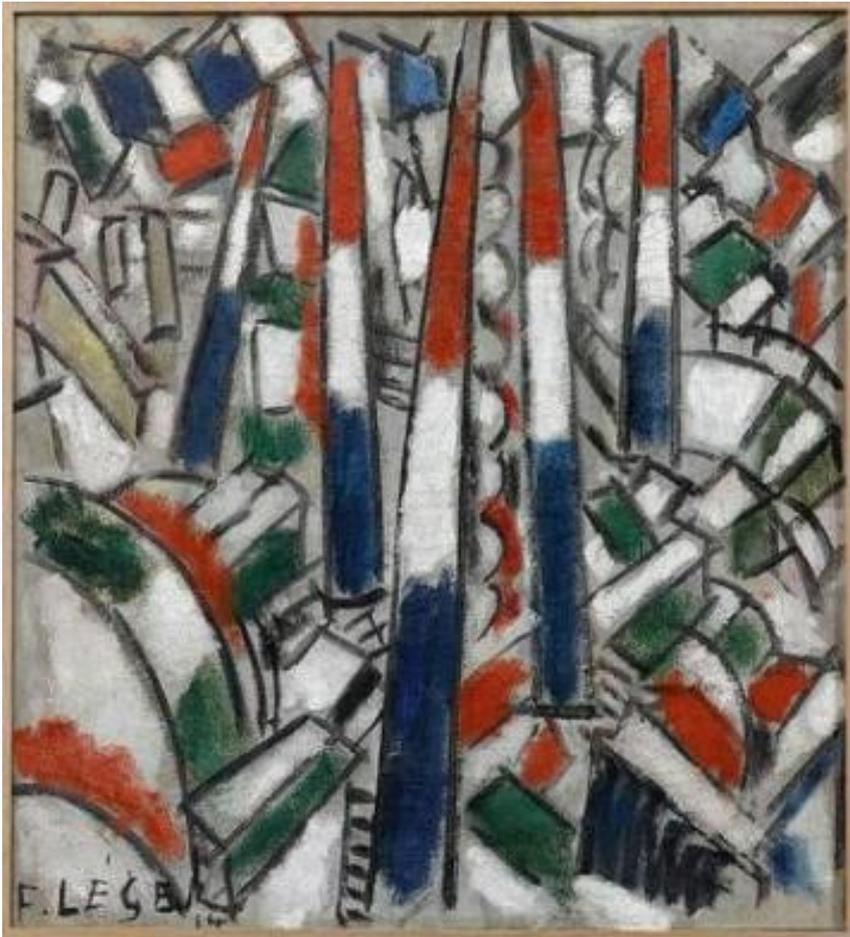
- **Exaltación patriótica** fue recibida por la mayoría de los pueblos de los países beligerantes con enorme júbilo.
- **Rechazo por parte sólo de algunos pacifistas** —estigmatizados como “traidores”—, y el sector más izquierdista de la socialdemocracia se atrevieron a mostrar su oposición a la guerra “imperialista”.
- Con fervor esperando que el conflicto fuera la partera de un nuevo mapamundi o, más apocalípticamente, la ocasión para el “arreglo final de cuentas”.
- Algunos exaltados vanguardistas la veían como *la “única higiene del mundo”* (Marinetti) . *Pero la reacción en general de los artistas fue de rechazo.*
- Denuncia ante un mundo que se desintegra.

El historiador del arte Robert de la Sizeranne escribía en 1918:

- *Se ha desencadenado una guerra que ha cambiado la fisonomía entera de nuestro planeta, desbaratado todas las previsiones, desmentido a todos los profetas, arruinado las teorías mejor establecidas de los estrategas, de los ingenieros, de los economistas, de los higienistas, de los estadistas.*
- *Ha consternado a los diplomáticos, pasmado a los químicos, desconcertado en igual medida a los sociólogos y a las cocineras.*
- *En toda las superficie del globo ha modificado las condiciones de la vida pública y privada, del trabajo, de la libertad, de la sociabilidad, del crédito e incluso del puchero, ha derramado lo superfluo y enrarecido lo necesario.*
- *Ha enriquecido o arruinado a la gente que no esperaban un cambio de fortuna, ha hecho aparecer el espectro de la hambruna en países antes cebados, mezclado todas las razas y todas las condiciones,*
- *Ha invertido el orden de los valores sociales, abatido los tronos, adelantado los relojes, traído desde el fondo del pasado ingenios para siempre olvidados y arrastrado al futuro progresos que se creían imposibles, disociado y hecho estallar en trozos lo que parecía cimentado para siempre, unido y fundido lo que parecía pronto a disolverse.*

Vanguardia y nacionalismo

14 de julio. Fernand Leger

Óleo / lienzo, 65,5 x 58,5 cm

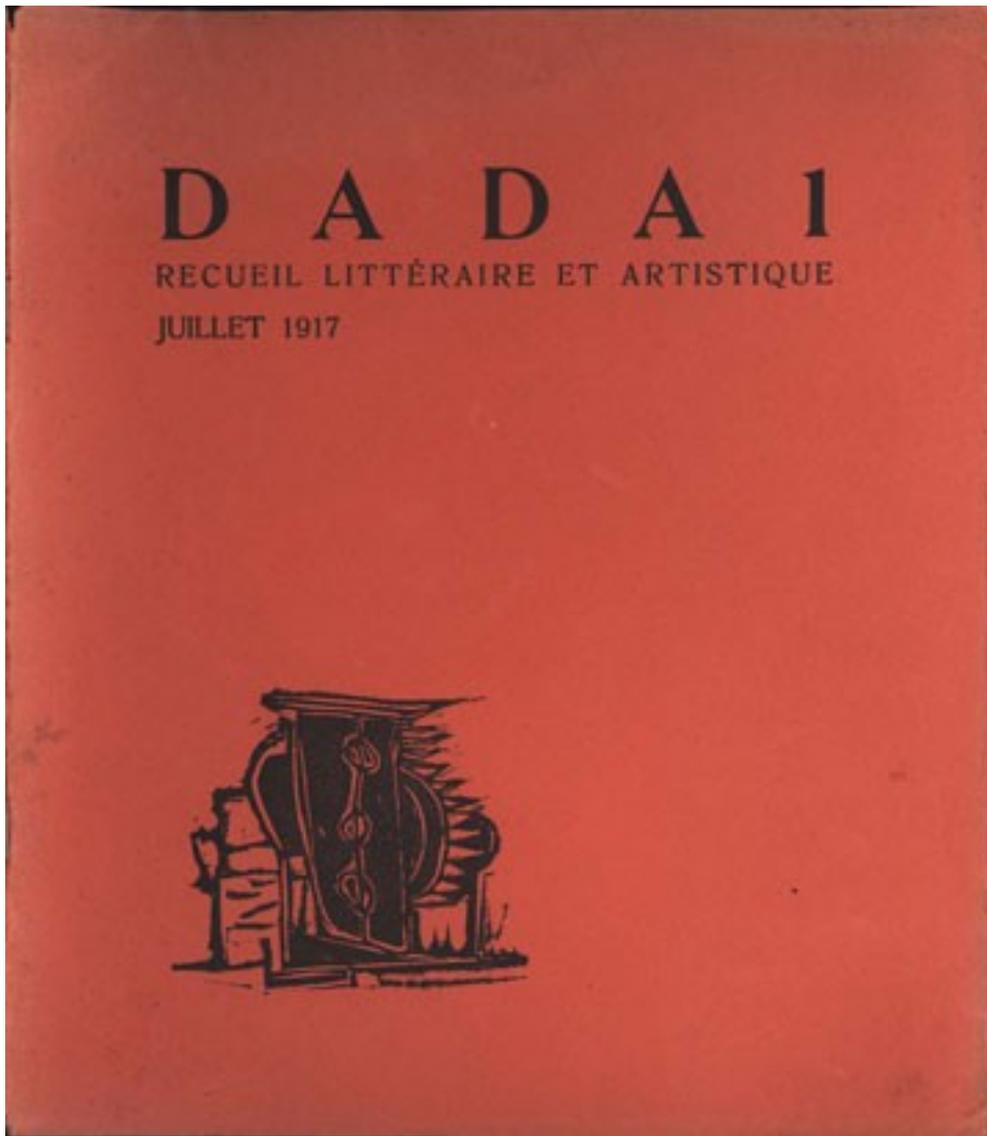
Esta pintura permaneció en su estudio durante toda su vida, quizás para recordarle los últimos momentos felices, antes de su partida a la guerra.

- La vanguardia artística que en teoría mostró su carácter cosmopolita y universal, llegado el conflicto no dudó en mostrar su patriotismo.
- Reivindicación polémica de la paternidad de las novedades estéticas enfrentando a cubistas y futuristas
- El cubismo de aparente neutralidad no fue ajeno a ciertos sentimientos nacionalistas. (*El catorce de Julio* de Fernand Leger)
- Apollinaire dirá “*el esfuerzo general de los modernistas se ha manifestado en el mundo entero, pero más particularmente en Francia*” (Les Soirees de Paris, 1913).
- Umberto Boccioni reivindica como los futuristas han sido plagiados por los franceses “*Son ideas nuestras nacidas de nuestra pura e inagotable genialidad italiana*” (Lacerba, 1913).
- Poco a poco la vanguardia se prestó a la propaganda belicista del conflicto

Como escribió más tarde Hans Arp (pintor, escultor, poeta) :
“Asqueados por la carnicería de la Guerra Mundial de 1914, en Zúrich nos dedicamos a las artes. Mientras las armas retumbaban a lo lejos, cantamos, pintamos, hicimos collages y escribimos poemas con todas nuestras fuerzas”.

Hans Arp **Lagrimas de Enak**. MOMA Nueva York
Madera pintada 1916 sugiere una alternativa contracubista que serviría de inspiración a Miró

Portada de la primera edición de la publicación Dada , Tristan Tzara ; Zúrich, 1917

Muchos artistas dadaístas criticaron las estructuras sociales dominantes y las estrategias políticas que llevaron a la Primera Guerra Mundial.

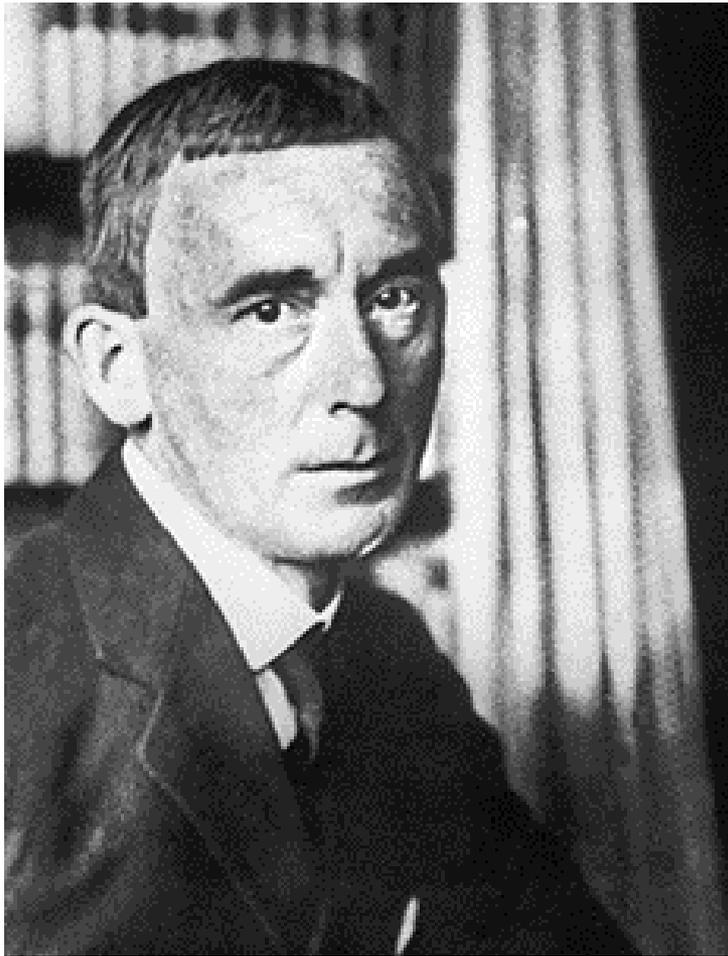
Para ellos, la carnicería de la guerra era prueba suficiente de que el racionalismo y el orden de la civilización eran una ilusión.

En lugar de prevenir la destrucción masiva, muchos creían que la aceptación de la razón como la autoridad suprema en cuestiones de opinión, creencia o conducta había, de hecho, habilitado y justificado la matanza de millones.

Títere de Hanswurst en un sello de Alemania Occidental de 1970.

- El humor paródico era parte integral de Dadá.
- La influencia de Nietzsche en Dadá es bien conocida.
- Se dieron conexiones entre la bufonada, Nietzsche y lo anti-sublime.
- El circo y las payasadas eran parte integral de Dadá
- Una tradición de bufonería alemana de los siglos XVI y XVII: la de Hanswurst –personaje a caballo entre el pícaro y el bufón- atraía a los dadaístas, y que esta tradición también necesita ser entendido en términos de lo sublime de Schopenhauer.

HUGO BALL

Escritor y actor, fundador del movimiento Dadá en Zúrich

1886-1926

- Ball, un ciudadano alemán que salió de Berlín hacia la Suiza neutral en 1915, había escrito una tesis doctoral inédita sobre Nietzsche
- Además de estar en contra de la guerra, dada también era anti-burguesa y tenía afinidades políticas con la izquierda radical.
- El fundador de dada fue un escritor, Hugo Ball. En 1916 fundó un club nocturno satírico en Zúrich, el Cabaret Voltaire, y una revista que, escribió Ball, "llevará el nombre" Dada ". Dada, Dada, Dada, Dada ". Esta fue la primera de muchas publicaciones dada. Dadá se convirtió en un movimiento internacional y finalmente formó la base del surrealismo en París después de la guerra.
- Entre los principales artistas asociados se encuentran Arp, Marcel Duchamp , Francis Picabia y Kurt Schwitters .

Suiza, país neutral durante el conflicto bélico, fue el refugio ideal para decenas personajes irregulares. Había desertores, emigrados políticos, objetores de conciencia, agentes secretos y hombres de negocios más o menos limpios. Había también artistas, literatos y poetas, aterrizados allí por los motivos más diversos que anhelaban un nuevo hogar que albergara un nuevo pensamiento de libertad y escuchara las voces que exigían poner un alto a la guerra. Hubo dadaísmo en distintas ciudades: Berlín, Paris, Hannover, Nueva York

FRANCIS PICABIA
Francia, pintor
poeta

EMMY HENNINGS
Alemania, escritora

HANS ARP
Alemania, escultor, poeta

MAN RAY
Estados Unidos, fotógrafo

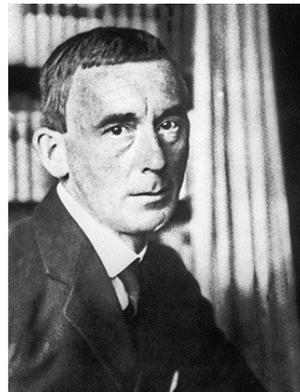
ELSA VON FREYTAG
Alemania, pintora escultora,

MARCEL JANCO
Rumanía, pintor, arquitecto
Rumanía, poeta

MARCEL DUCHAMP
Francia, artista, ajedrecista

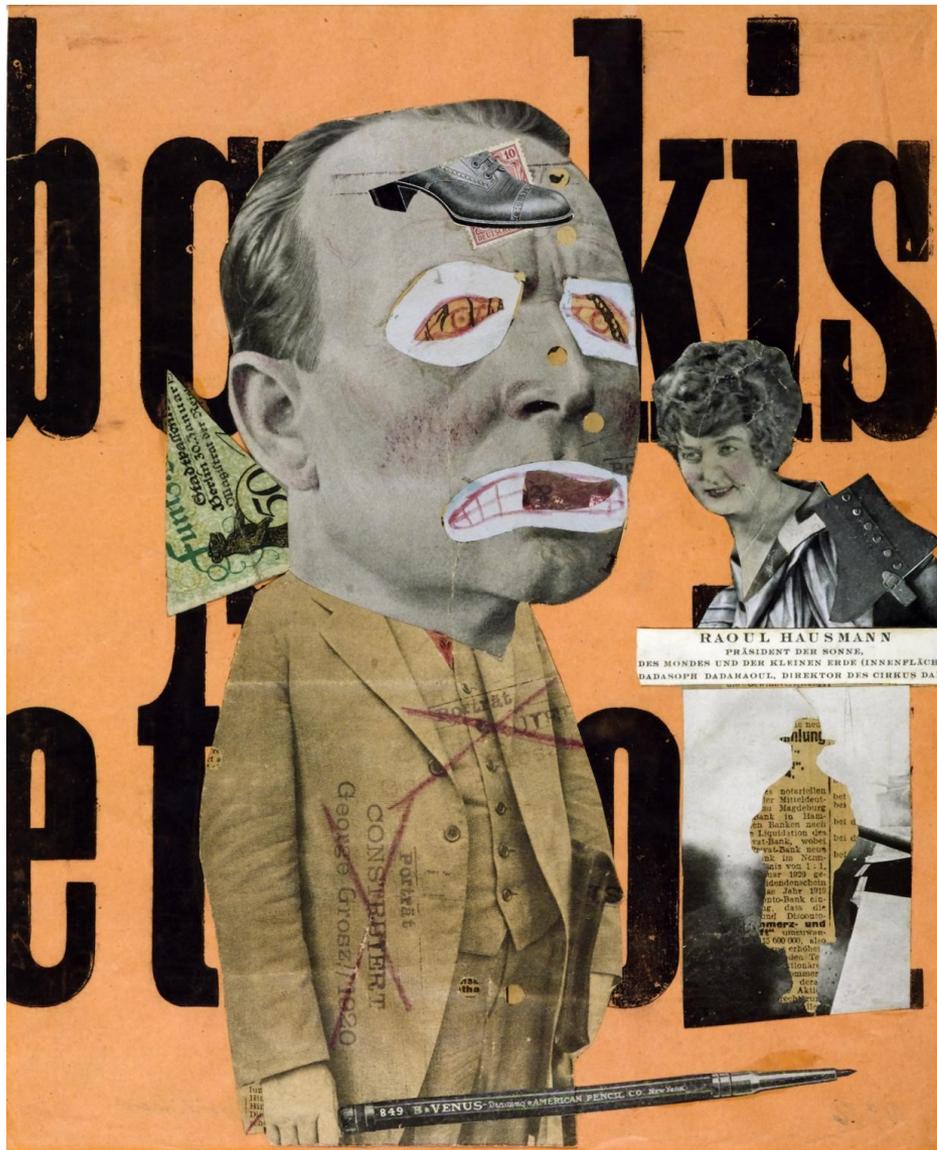
HUGO BALL
Alemania, poeta, ensayista

RICHARD HUELSENBECK
Alemania, poeta, escritor

TRISTAN TZARA
Rumania, escritor

El crítico de arte, Raoul Hausmann 1919-1920
Litografía y papel impreso sobre papel
31,8 x 24,5 cm mm
Tate Gallery Londres

Hausmann, artista y escritor austríaco, miembro fundador del grupo **Dada de Berlín**, desarrolló el fotomontaje como herramienta de sátira y protesta política.

Aunque el "crítico de arte" es identificado por un sello como George Grosz, otro miembro del grupo, la imagen probablemente era una figura anónima recortada de una revista.

El fragmento de un billete alemán detrás del cuello del crítico sugiere que está controlado por fuerzas capitalistas.

Las palabras del fondo son parte de un póster de poemas realizado por Hausmann para pegar en las paredes de Berlín.

Con un lápiz estratégicamente colocado (inscrito con el nombre VENUS) en sustitución de su pene, con dinero (un billete roto) y moda (el zapato dandy) fusionándose con su cabeza, con sus ojos ciegos y su boca agresiva, pero también parcialmente desdentada.

Al mismo tiempo, Hausmann también socava su propio estatus como artista al no solo escribir sobre el cuerpo del crítico de arte, 'Construido por George Grosz', negando implícitamente su propio estatus como productor, sino también incorporando un texto autoparódico. junto al crítico, 'Raoul Hausmann, presidente del sol, la luna y la pequeña tierra (superficie interior) Dadasoph Dadaraoul, director del circo Dada'.

Artistas dadaístas en París , fotografía de grupo, 1920, París. De izquierda a derecha, última fila: Louis Aragon, Theodore Fraenkel, Paul Eluard, Clément Pansaers, Emmanuel Fay (cortado). Segunda fila: Paul Dermée, Philippe Soupault, Georges Ribemont-Dessaignes. Primera fila: Tristan Tzara (con monóculo), Celine Arnauld, Francis Picabia, André Breton.

“Sabíamos que sólo se podía suprimir la guerra extirpando sus raíces. La impaciencia de vivir era grande; el disgusto se hacía extensivo a todas las formas de la civilización llamada moderna, a sus mismas bases, a su lógica y a su lenguaje, y la rebelión asumía modos en los que lo grotesco y lo absurdo superaban largamente a los valores estéticos. No hay que olvidar que en literatura un avasallador sentimentalismo enmascaraba lo humano, y que el mal gusto con pretensiones de elevación campaba por sus respetos en todos los campos del arte, caracterizando la fuerza de la burguesía en todo lo que tenía de más odioso...”

ROBERT DELAUNAY. Retrato de Tristan Tzara. 1923

Óleo / cartón Dimensiones: 104,5 x 75 cm
Museo Reina Sofía, Madrid

Tristan Tzara

5 de febrero de 1916. Hugo Ball abre en Zurich Cabaret Voltaire. En una Europa por la que se propagaba el sinsentido de la guerra, un grupo de intelectuales proponía otra sacudida por la que los esquemas del arte, la literatura, la vida, se resquebrajarían.

Cabaret Voltaire fue clausurado poco después de su inauguración . En 2002 un grupo de artistas autodenominado Neo-Dadaístas, ocupó y redecoró el Cabaret Voltaire como símbolo para una nueva generación de artistas. Durante un período de tres meses se celebraron actuaciones, fiestas, veladas poéticas y proyecciones de cine en las que participaron miles de personas. Finalmente, el 2 de marzo de 2002 la policía expulsó a los okupas y el edificio fue transformado en un museo conmemorativo del Dadaísmo

Künstlerkneipe Voltaire

Allabendlich (mit Ausnahme von Freitag)

Musik-Vorträge und Rezitationen

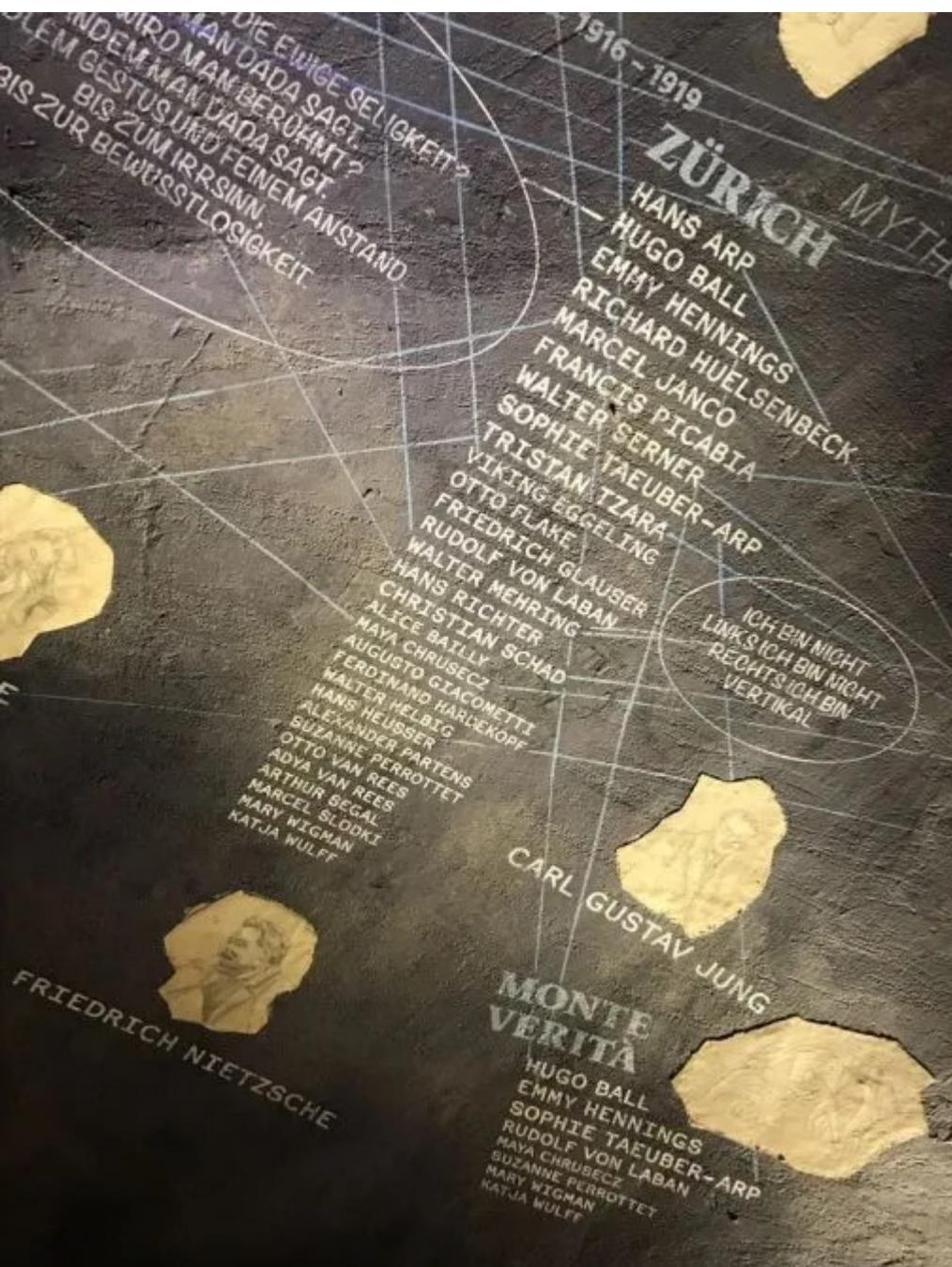
Eröffnung Samstag den 5. Februar
im Saale der „Meierei“ Spiegelgasse 1

Cartel original de la primera función de Cabaret Voltaire creado por Marcel Slodki en 1916.

Se anuncia música, lecturas , recitales

A finales de 1920A el dueño expulsó a los dadaístas que amenazaban con quemar el lugar en una de sus performances.

Años más tarde, el Cabaret Voltaire quebró y cayó en el olvido, casi al mismo tiempo Tristan Tzara se mudó a París, donde vivió hasta el final de su vida.

Durante muchos años la cuna del dadaísmo permaneció cerrada y abandonada hasta que, en 2002, un grupo de artistas neo-dadaístas lo intervinieron, salvándolo de una compañía que quería construir en su lugar un edificio con departamentos.

Los "okupas", como se hicieron llamar, pintaron el espacio con obras de influencia dadaísta como un llamado a la memoria.

La policía expulsó a los artistas, pero habían logrado despertar la conciencia del patrimonio artístico que habitaba las paredes del local, por lo que el Ayuntamiento de Zurich tomó posesión del espacio y junto con la marca de relojes Swatch lo restauraron.

En 2004 se inauguró como el museo-cafetería "Dadahaus", dedicado a albergar exposiciones y eventos; además, tiene una biblioteca especializada en la vanguardia que vio nacer entre sus muros

En la Calle Spiegelgasse, en el corazón del barrio Niederdorf, se encuentra el mítico Cabaret Voltaire con una placa que advierte al visitante la importancia histórica del lugar que está a punto de visitar. Esta cafetería en Zurich fue la pieza fundamental del rompecabezas dadaísta, una corriente artística excéntrica a favor de la libertad de pensamiento.

Cabaret Voltaire lugar de reunión de los dadaístas para leer poesía, acompañar las declamaciones con gritos y música, y bailar al ritmo del juego y el desorden.

Era una guarida para la cultura libre e independiente, una trinchera para el arte que convivía con una fusión entre el escándalo y la revolución que plasmaban en panfletos y revistas en las que mezclaron tintas y caligrafías para darle una fuerza vital a las páginas del dadá.

Was ist **dada**?

Eine Kunst? Eine Philosophie? eine Politik?

Eine Feuerversicherung?

Oder: **Staatsreligion**?

ist **dada** wirkliche **Energie**?

oder ist es **Garnichts**, d. h.
alles?

¿Qué es dada ¿Un arte? ¿una filosofía? ¿una política? ¿un seguro contra incendios? ¿O una : religión de Estado? ¿Es Dadá energía real? ¿o es nada, todo?

Actuación de Hugo Ball en el Cabaret Voltaire, 1916. El poeta se disfrazó con un traje denominado «cubista», formado por varias estructuras cilíndricas de cartón y coloreado. Ataviado de esta guisa, Ball declamaba solemnemente su poema sonoro Karawane

"En el Cabaret Voltaire hemos ensayado primero nuestras danzas cubistas con máscaras de Janco, vestidos de cartón y lentejuelas hechos por nosotros. Tristan Tzara, que publica ahora los Cuadernos dadaístas en Zúrich, ha inventado la representación en escena del poema simultáneo, poema recitado en diferentes lenguas, ritmos y sonidos, por varias personas a la vez. Yo he inventado los conciertos de vocales y el poema ruidista, mezcla de poema y de música ruidista, esta última célebre por el Despertar de la Capital de los futuristas. Llovían invenciones. Tzara ha inventado el poema estático, una especie de poema óptico, el que se mira como se mira un bosque; yo he inventado el poema movimientista, recital con movimientos primitivos, como no se había hecho hasta entonces".

RICHARD HUELSENBECK

KARAWANE

jolifanto bambla ô falli bambla

grossiga m'pfa habla horem

égiga goramen

higo bloiko russula huju

hollaka hollala

anlogo bung

blago bung

blago bung

bosso fataka

ü üü ü

schampa wulla wussa ólobo

hej tatta gôrem

eschige zunbada

wulubu ssubudu uluw ssubudu

tumba ba- umf

kusagauma

ba - umf

Ball declamaba solemnemente su poema
sonoro **Karawane**,

YOUTUBE. Hugo Ball's "Karawane" performed
by Marie Osmond

Dadá es:

- Antiartístico
- Antiliterario
- Antipoético.

Su voluntad de destrucción tiene un blanco preciso que es, en parte, el mismo blanco del expresionismo; pero sus medios son bastante más radicales.

Dadá está contra:

- La belleza eterna.
- La eternidad de los principios
- Las leyes de la lógica
- La inmovilidad del pensamiento
- El modernismo, expresionismo, cubismos, futurismo, abstracción.

Dadá propugna:

- La desenfrenada libertad del individuo.
- La espontaneidad
- Lo inmediato, actual y aleatorio
- La crónica contra la intemporalidad
- La contradicción. El no donde los demás dicen sí y el sí donde los demás dicen no
- Defiende la anarquía contra el orden
- La imperfección contra la perfección.

En la planta baja del local los dadaístas montaron un teatro, escenario de parodias que exaltaban el nihilismo y la creatividad pura.

Se organizaron mascaradas, proyecciones de cine, lecturas de poesía, exposiciones de pintura y escultura, y grandes fiestas.

Entre declamaciones, cantos, risas, tambores, campanas, brindis y tarros de cerveza surgió la corriente artística que cambió, junto con las demás vanguardias del siglo XX, toda la Historia del Arte.

En esta casa se inauguró el Cabaret Voltaire el 5 de febrero de 1916 y se fundó el dadaísmo

MANIFIESTO DADAÍSTA .TRISTAN TZARA

Los que están con nosotros conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Basta de academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales.

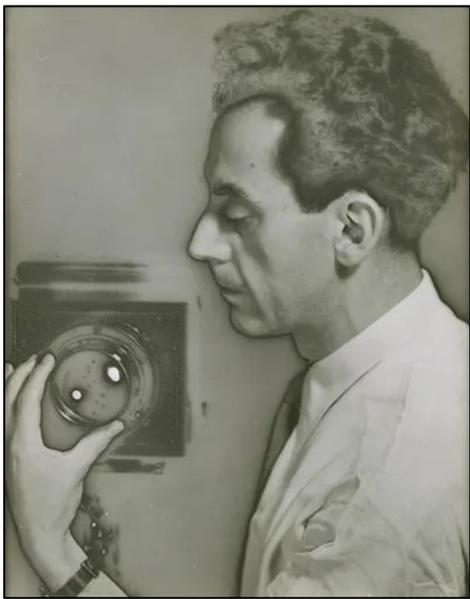
¿Sirve el arte para amontonar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Las rimas acuerdan su tintineo en las monedas y la musicalidad resbala a lo largo de la línea del vientre visto de perfil. Todos los grupos de artistas han ido a parar a este banco a pesar de cabalgar distintas cometas [...] rebosamos de maldiciones en la tropical abundancia de vertiginosas vegetaciones [...].

He ahí un mundo vacilante que huye y he ahí, por otro lado, los hombres nuevos, rudos, cabalgando a lomos de los sollozos. He ahí un mundo mutilado y los medicuchos literarios preocupados por mejorarlo. Yo os digo: no hay un comienzo y nosotros no temblamos, no somos más sentimentales. Nosotros desgarramos como un furioso viento la ropa interior de las nubes y de las plegarias y preparamos el gran espectáculo del desastre, el incendio, la descomposición.

Preparamos la supresión del dolor y sustituimos las lágrimas por sirenas tendidas de un continente a otro [] Yo destruyo los cajones del cerebro y los de la organización social: desmoralizar por doquier y arrojar la mano del cielo al infierno, los ojos del infierno al cielo, restablecer la rueda fecunda de un circo universal en las potencias reales y en la fantasía individual [...] Yo odio la crasa objetividad y la armonía, esta ciencia que halla que todo está en orden: —Continuad, muchachos, humanidad [...]

La ciencia nos dice que somos los servidores de la naturaleza: —Todo está en orden, haced el amor y rompeos las cabezas; continuad, muchachos, hombres, amables burgueses, periodistas vírgenes...—. Yo estoy contra los sistemas: el único sistema todavía aceptable es el de no tener sistemas. La lógica siempre es falsa. La moral consume como todos los azotes de la inteligencia.

El control de la moral y de la lógica nos han impuesto la impasibilidad ante los agentes de policía, causa de nuestra esclavitud, pútridas ratas de las que está repleto el vientre de la burguesía, y que han infectado los únicos corredores de nítido y transparente cristal que aún seguían abiertos a los artistas [...] todo hombre debe gritar. Hay una gran tarea destructiva, negativa, que cumplir. Barrer, asear. La plenitud del individuo se afirma a continuación de un estado de locura agresiva y completa de un mundo confiado a las manos de los bandidos que se desgarran y destruyen los siglos [...].

Man Ray (1890-1976)

Francis Picabia (1879-1953)

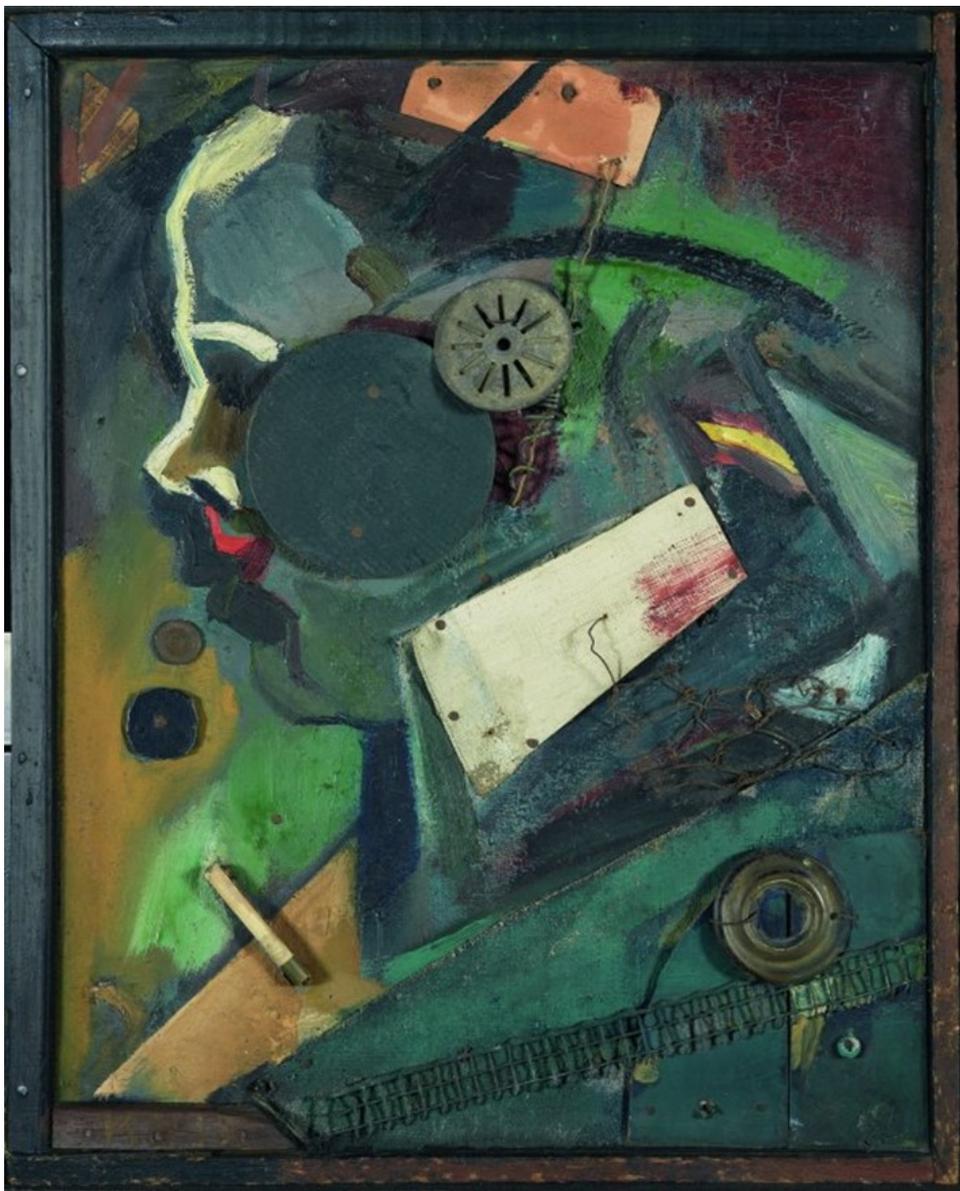

Kurt Schwitters (1887-1948)

Max Ernst (1891-1976)

Con el escándalo, la agitación y las cabezonerías, estos intelectuales buscaban colmar el vacío, la desesperación y la náusea que la guerra y la posguerra habían provocado en ellos. El agitarse, el moverse, el gritar, el insultar eran modos de no escuchar la voz de la angustia. Para algunos, el activismo Dadá era una especie de acrobacia volante sin red, era un modo de sentirse vivos en un continuo riesgo intelectual.

A través de sus collages y ensamblajes, generalmente titulados o subtitulados Merz, Schwitters quería lograr una síntesis artística, un nuevo orden estético a través de materiales de desecho, convencido, según sus palabras, de que «también se puede gritar con los residuos». El artista había inventado la palabra Merz a partir de una mutilación accidental de Kommerz, que le había fascinado por su sonoridad. Merz era una combinación de la tendencia dadaísta a la ironía y a la paradoja, conseguida por medio de la transformación de los objetos, y de la noción de arte como construcción propia de las vanguardias rusas.

Merzbild 1A (El psiquiatra) 1919

Óleo assemblage y collage de objetos sobre lienzo. 48,5 x 38,5 cm

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

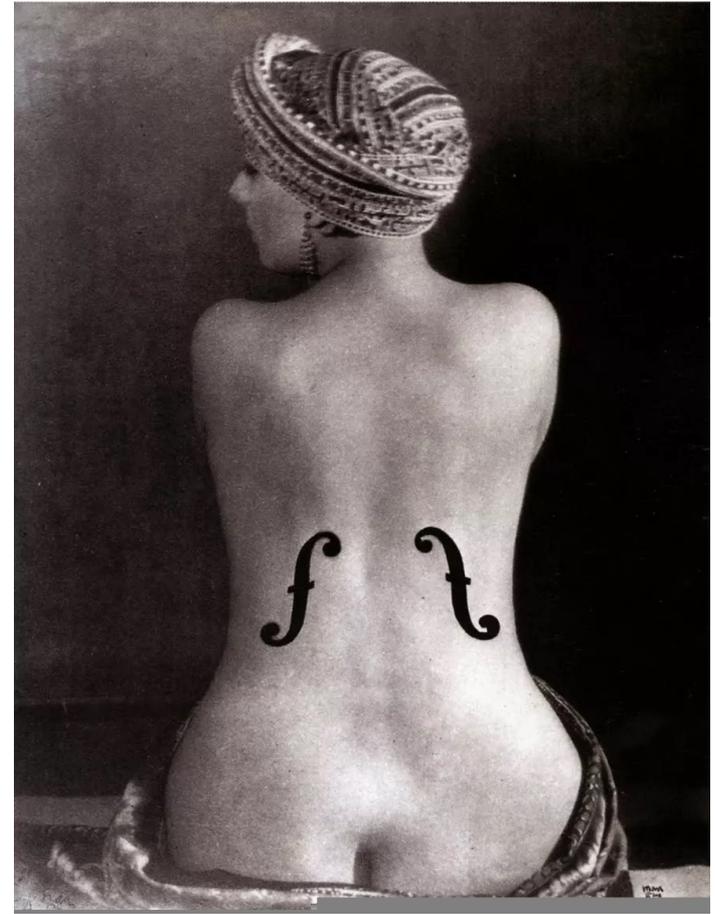
Le Violon d'Ingres, 1924 de Man Ray

Fotografía: Museum Ludwig, Colonia

Man Ray fue uno de los fundadores del dadaísmo en Estados Unidos, pero en aquellos años tenía mucho más en común culturalmente con el continente europeo. En el verano de 1921 llegó a París y se convirtió en el fotógrafo oficial de las personalidades de la época.

Hoy damos por sentado que la fotografía es un arte (quizás en la actualidad muchos fotógrafos mediocres abusen un poco de esta afirmación), pero en aquellos tiempos seguía siendo sólo un artilugio apenas válido para la ciencia, para la crónica periodística e incluso para inspiración de artistas, pero jamás para transmitir belleza como lo haría, por ejemplo, un cuadro de Ingres.

Man Ray dota a la foto de una especial intensidad erótica, similar a los últimos años de Jean Auguste Dominique Ingres, y sobre todo a su célebre “bañista”. Tanto el título como el turbante es un homenaje al maestro

El enfoque que Man Ray le da a su obra es el de reinterpretar el cuerpo de una mujer como si fuera el de un violín, gracias a sus curvas y la fluidez de su figura, evocando así la famosa frase le violon d’Ingres, que hace referencia al pasatiempo que el francés tenía.

Marcel Duchamp (1887-1968),

un artista clave en la vanguardia, actor del giro conceptual que dio lugar al arte contemporáneo.

Considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX ... Sus 'ready-mades' volcaron las ideas de originalidad en el arte, planteando interrogantes sobre la autoría, la autenticidad y el aura del objeto único.

Apollinaire había profetizado que Marcel Duchamp estaba destinado a «**conciliar el arte y el pueblo**». El pueblo, sin embargo, no estaba preparado para la conciliación.

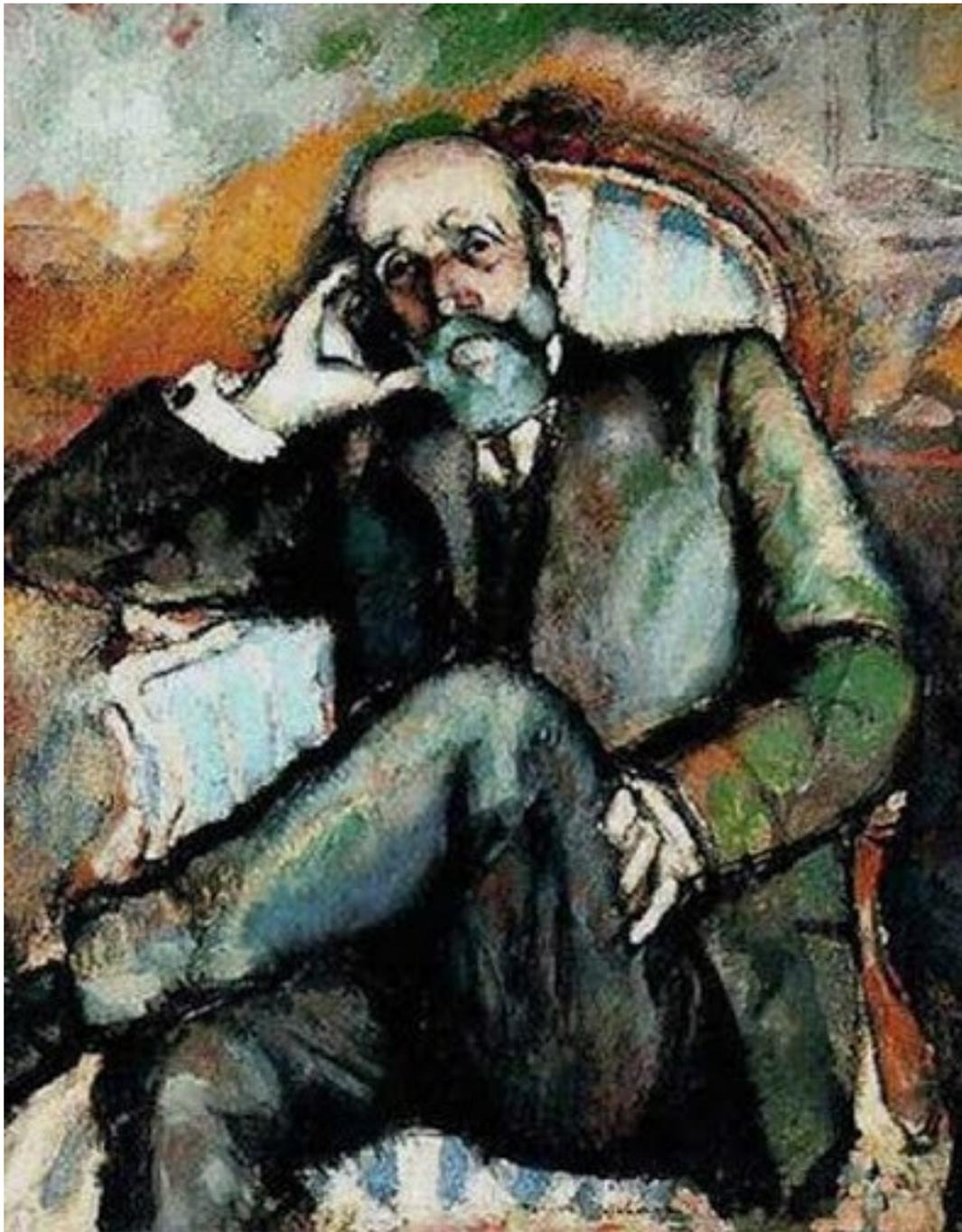
Duchamp quería que el arte desafiara las expectativas y hiciera pensar a la gente.

Pionero del dadaísmo y padre del arte conceptual, Duchamp fue un pintor, escultor, ajedrecista y escritor franco-estadounidense.

Marcel Duchamp La partida de ajedrez. 1910 ; óleo /lienzo 114 x146,5 cm
Museo de Arte de Filadelfia. USA.

“Otro ejemplo de la influencia de Cézanne: esta partida de ajedrez entre mis dos hermanos. Pintado durante el verano de 1910 en el jardín de Puteaux donde vivían, fue presentado en el Salón de Otoño del mismo año. El jurado del Salon d'Automne me otorgó el título de “Miembro” lo que me dio el privilegio de exponer sin pasar por el jurado. Curiosamente, no aproveché esta distinción y nunca más expuse en el Salon d'Automne. Delante de mis dos hermanos jugando al ajedrez, vemos a mis dos cuñadas tomando el té”.

Retrato de su padre

1910. Museo de Filadelfia

“1909 y 1910 fueron los años de mi descubrimiento de Cézanne, a quien entonces sólo reconocía una minoría. Este retrato fue realizado en 1910 y es una ilustración típica de mi culto a Cézanne aliado a mi amor filial. ”

SONATA

1911

Óleo/lienzo 145 x 113 cm

Museo de Arte Filadelfia

Pintura iniciada en la casa familiar en Rouen, Francia, Duchamp muestra a sus hermanas realizando un recital musical. Yvonne toca el piano, Madeleine toca el violín y Suzanne se sienta en primer plano, mientras su madre escucha atentamente desde atrás. Composición simétrica entrelazada y las tonalidades de color atmosféricas de la pintura dan vida a la armonía de dos partes de las hermanas en términos visuales. Esta obra marca los primeros intentos del artista en el cubismo, un estilo que inicialmente defendió y emuló junto con sus hermanos, Jacques Villon y Raymond Duchamp-Villon, y un grupo de artistas afines que trabajaron en París y sus alrededores durante la década de 1910.

DULCINEA

1911 Óleo / lienzo 146,4 × 114 cm
Museo de Arte de Filadelfia

Muestra cinco veces a la misma mujer en un espacio fluido, unas veces desnuda, otras vestida. A diferencia de los cubistas Duchamp no intenta mostrar facetas distintas, sino más bien instantes del mismo personaje.

Estudio del tiempo y del movimiento, un retrato de una mujer misteriosa que Duchamp imaginó en varios estados de desnudez. Duchamp representó su personaje inventado de Dulcinea en cinco posiciones sucesivas, como si se quitara un poco de ropa a cada paso, como fotogramas de una película, invitando al espectador a animarlas mentalmente en un movimiento fluido.

LA DULCINEA DE MARCEL DUCHAMP

Soneto de Octavio Paz 1987

*Ardua pero plausible, la pintura
cambia la tela blanca en pardo llano
y en Dulcinea al polvo castellano
torbellino resuelto en escultura.*

*Transeúnte de París, en su figura
—molino de ficciones, inhumano
rigor y geometría— Eros tirano
desnuda en cinco chorros su estatura.*

*Mujer en rotación que se disgrega
y es surtidos de sesgos y reflejos:
mientras más se desviste más se niega.
La mente es una cámara de espejos;*

*invisible en el cuadro, Dulcinea
perdura: fue mujer y ya es idea*

Es un cuadro-manifiesto que muestra una nueva fase de su práctica pictórica, que evoluciona profunda y rápidamente a partir de 1908. Entusiasta jugador de ajedrez, pinta aquí a sus dos hermanos —Jacques Villon y Raymond Duchamp-Villon— mientras juegan una partida.

Esta obra, pintada con luz de gas, presenta tonos oscuros, que caracterizan las investigaciones cubistas a finales de la década de 1910. En esa época, Duchamp participa también con sus hermanos en las discusiones del grupo de Puteaux; al multiplicar las formas, la obra da cuenta del interés que entonces le suscita la noción de cuarta dimensión.

Los jugadores de ajedrez. 1910 Centro Pompidou, Paris.
Óleo/lienzo 50 x 61 cm

Estudio de un joven triste en un tren

Óleo/ cartón (100 x 73 cm)

1911-12 Museo Peggy Guggenheim Venecia

En 1911, sus obras cubistas tuvieron la particularidad de presentar varias imágenes sucesivas de un cuerpo en movimiento.

Según Duchamp, este joven triste en un tren es él mismo. Esta pintura, identificada como autorretrato, fue pintada en diciembre de 1911 en Neuilly, mientras investigaba el Desnudo bajando una escalera.

Muestra su interés por el cubismo que se manifiesta en la elección de la paleta. Combina el movimiento del tren y el del joven que se mueve en el tren, estamos asistiendo a una especie de mecanización del cuerpo. A diferencia de los cubistas, Duchamp quiere mostrar el mismo personaje en diferentes momentos en lugar del mismo objeto desde diferentes ángulos.

Evoca a un personaje en un desplazamiento lateral en la profundidad del vagón de un tren por la noche

DESNUDO BAJANDO UNA ESCALERA Nº 2 ,
1912 óleo / lienzo, 146- 89 cm . Philadelphia
Museum of Art

Los desnudos bajando una escalera de Duchamp son iconos a medio camino entre el cubismo, el futurismo y el dada, en los que la multiplicación de puntos de vista sugiere una sensación de movimiento nunca vista hasta entonces.

La interpretación del cuerpo humano como una máquina en movimiento es una idea puramente futurista en la que el desarrollo de la cronofotografía y los comienzos de la cinematografía tuvieron mucho que ver.

Duchamp dijo de esta pintura: **«Es una organización de elementos cinéticos, una expresión de tiempo y espacio por medio de la presentación abstracta de movimiento. Un cuadro es, necesariamente, una yuxtaposición de dos o más colores sobre una superficie. Yo limité deliberadamente el Desnudo a coloración de madera, de modo que no pudiera plantearse per se la cuestión de pintura. Hay, lo admito, muchas maneras de expresar esta idea. El arte sería una pobre musa, si no las hubiera».**