

ESCULTURA Y CINE

CONTENIDOS

1. Comentar las **obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró.**
2. Describir el surrealismo en el cine, utilizar la obra de Dalí y Buñuel "***Un perro andaluz***" y el resto de la filmografía de **Luis Buñuel: "*La edad de oro*", "*Viridiana*"** y otras.
3. Comentar las claves del expresionismo alemán, nomeadamente sobresaliente "***El gabinete del doctor Caligari***", de **Robert Wiene.**

CUBISMO

ALEXANDER ARCHIPENKO

MUJER CAMINANDO 1912 *Introduce el espacio.*

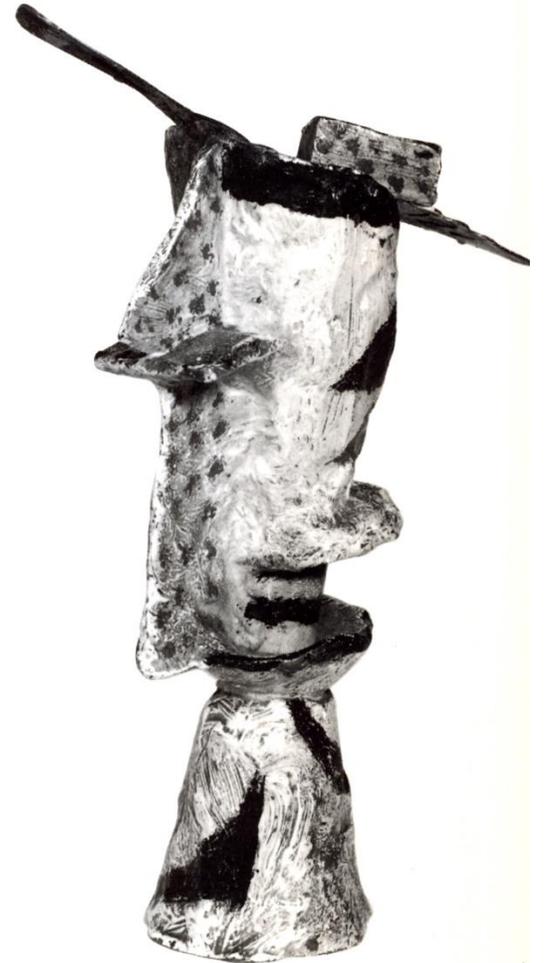
HENRY LAURENS

BODEGÓN

Emplea la construcción.

CUBISMO PICASSO *VASO DE ABSENTA* 1914 *Emplea un objeto real*

FUTURISMO

Boccioni

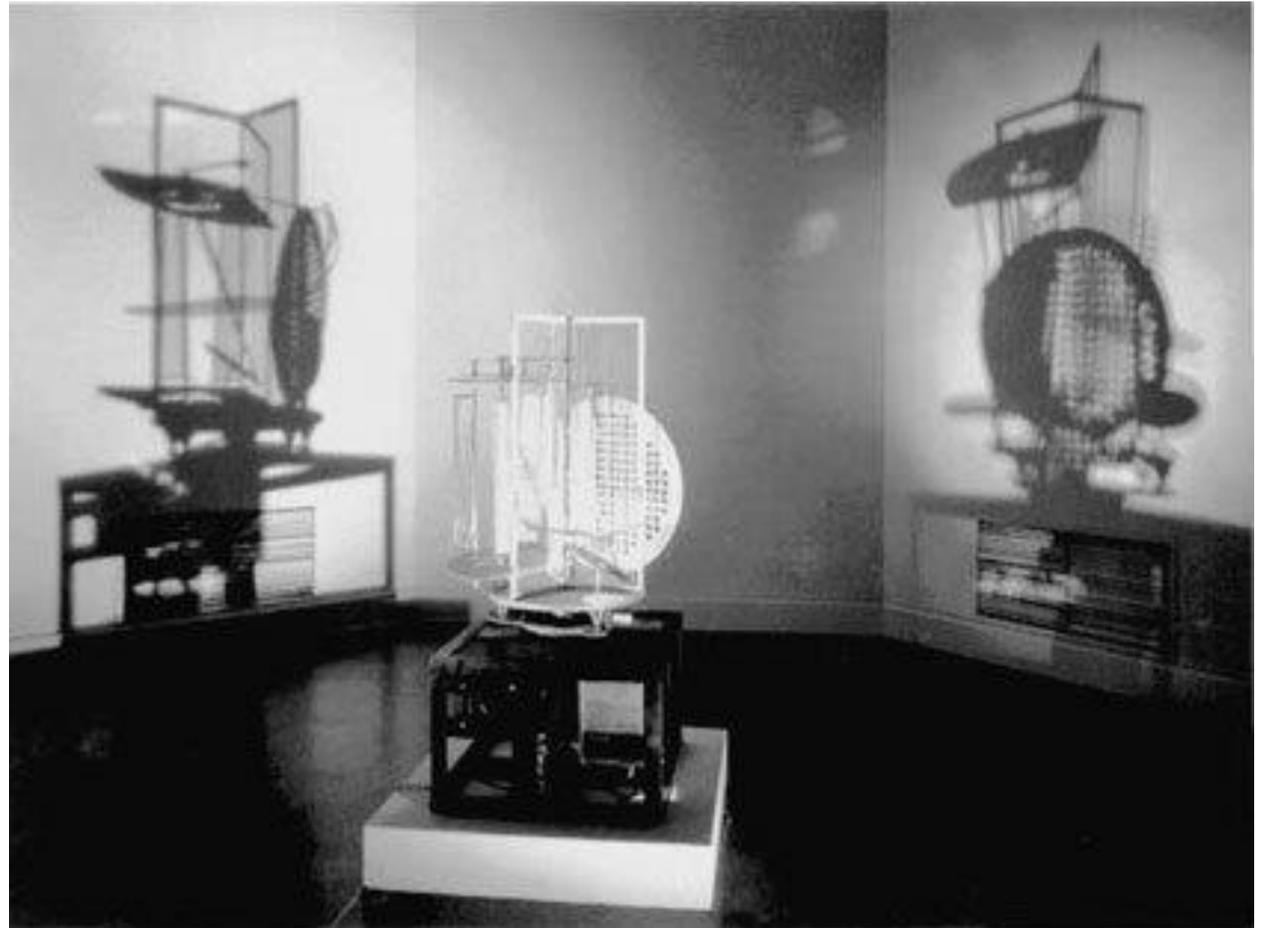
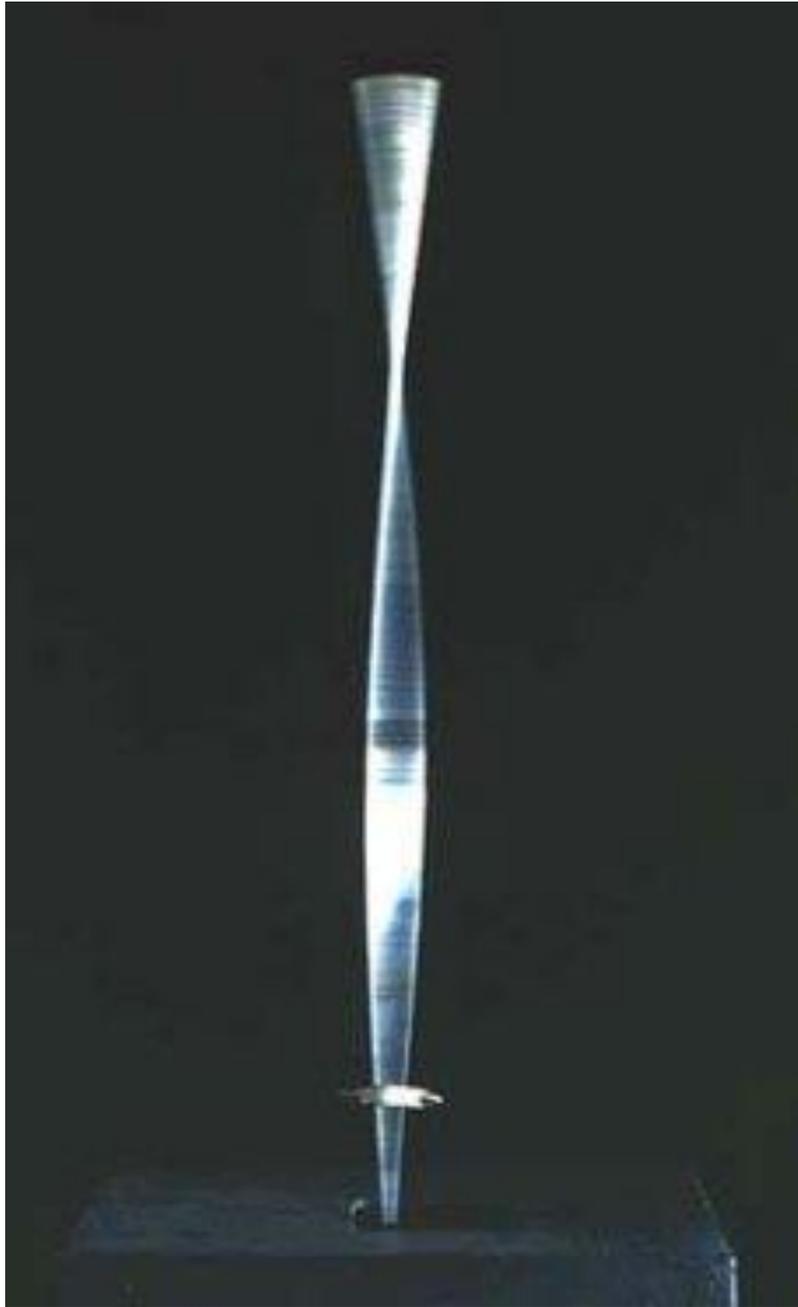
*FORMAS ÚNICAS DE CONTINUIDAD
EN EL ESPACIO 1913*

CONSTRUCTIVISMO

CONSTRUCCIÓN CINÉTICA, ONDA ERECTA Naum Gabo 1920

MODULADOR DE LA LUZ Y EL ESPACIO Lászlo Moholy- Nagy 1930

DADAISMO MARCEL DUCHAMP

FUENTE 1917

RUEDA DE BICICLETA 1913

SURREALISMO DALÍ

BUSTO DE UNA MUJER 1933

TELÉFONO LANGOSTA (TELÉFONO AFRODISÍACO) 1936

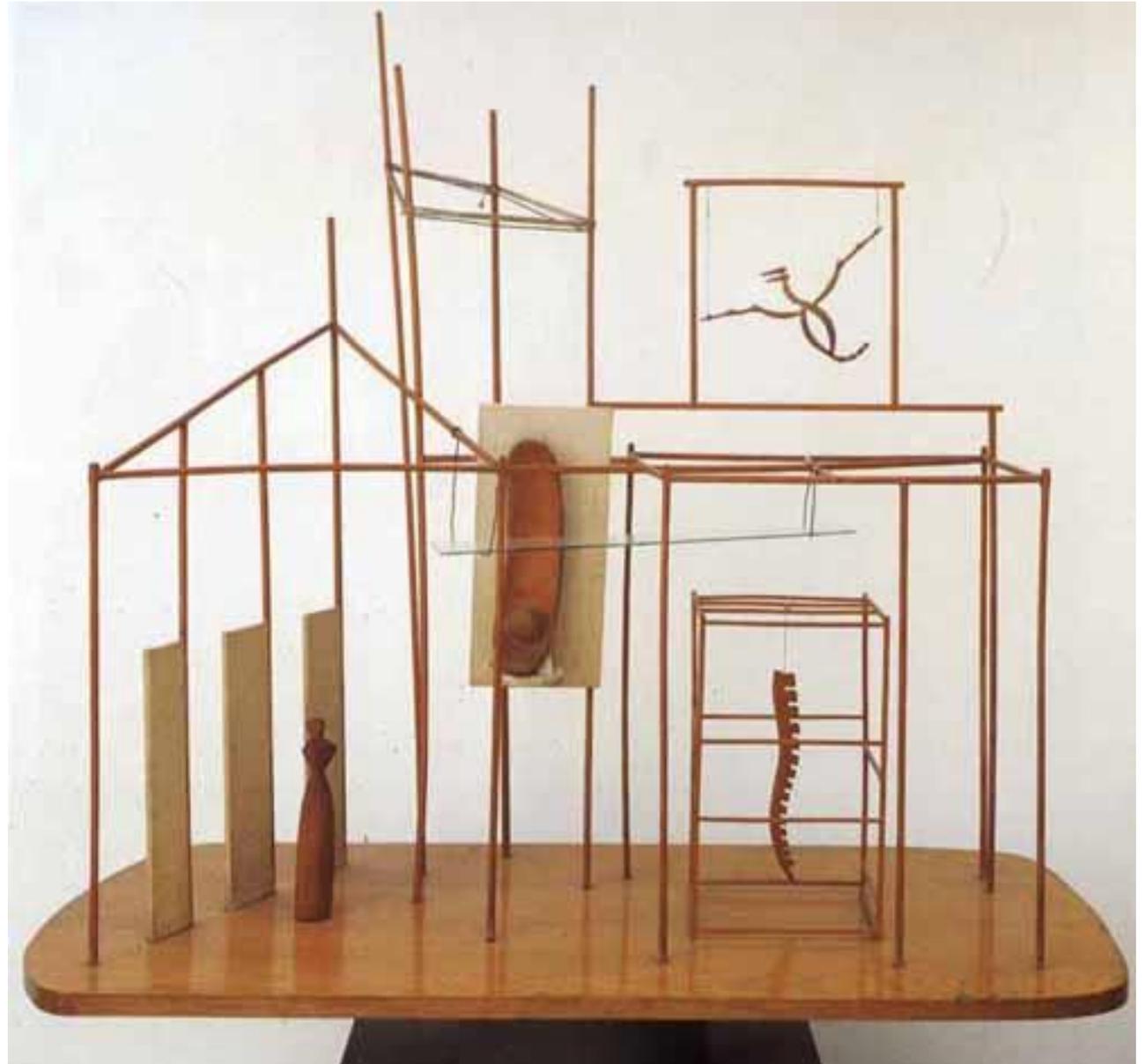

LA HORA DE LAS HUELLAS 1939

SURREALISMO GIACOMETTI

EL PALACIO DE LAS CUATRO DE LA MAÑANA 1932

SURREALISMO MAX ERNST

LOS ESPARRAGOS DE LA LUNA 1935
Bronce pintado de blanco. 163,5 cm.

SURREALISMO CALDER

CIRCO

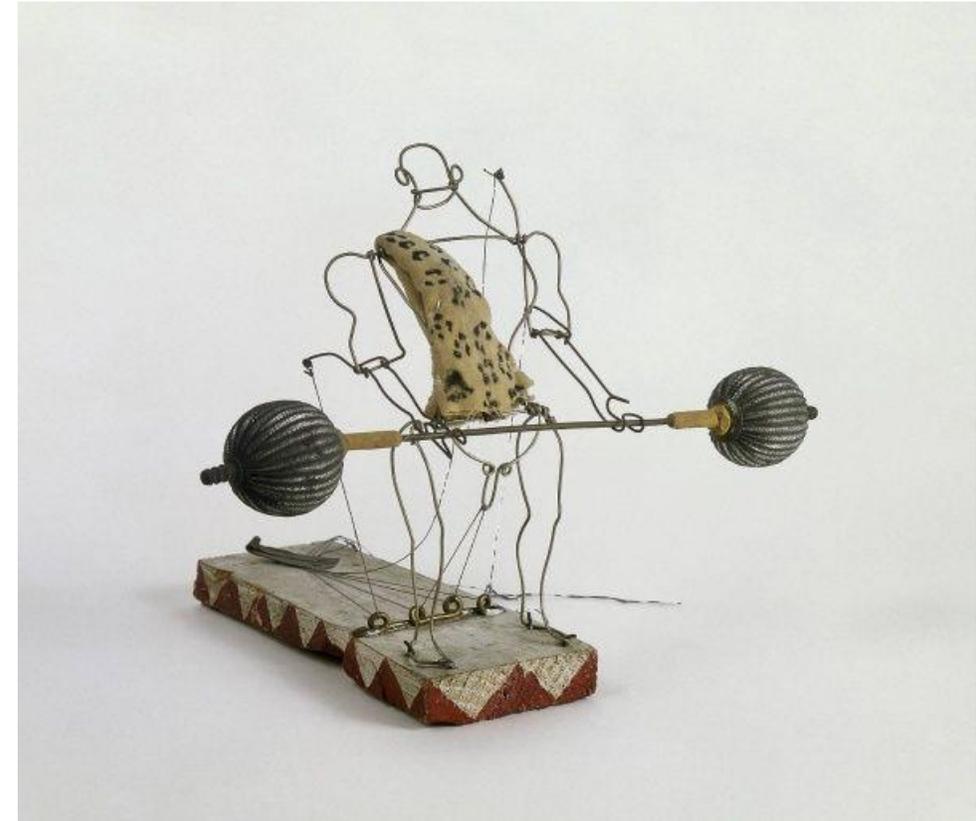

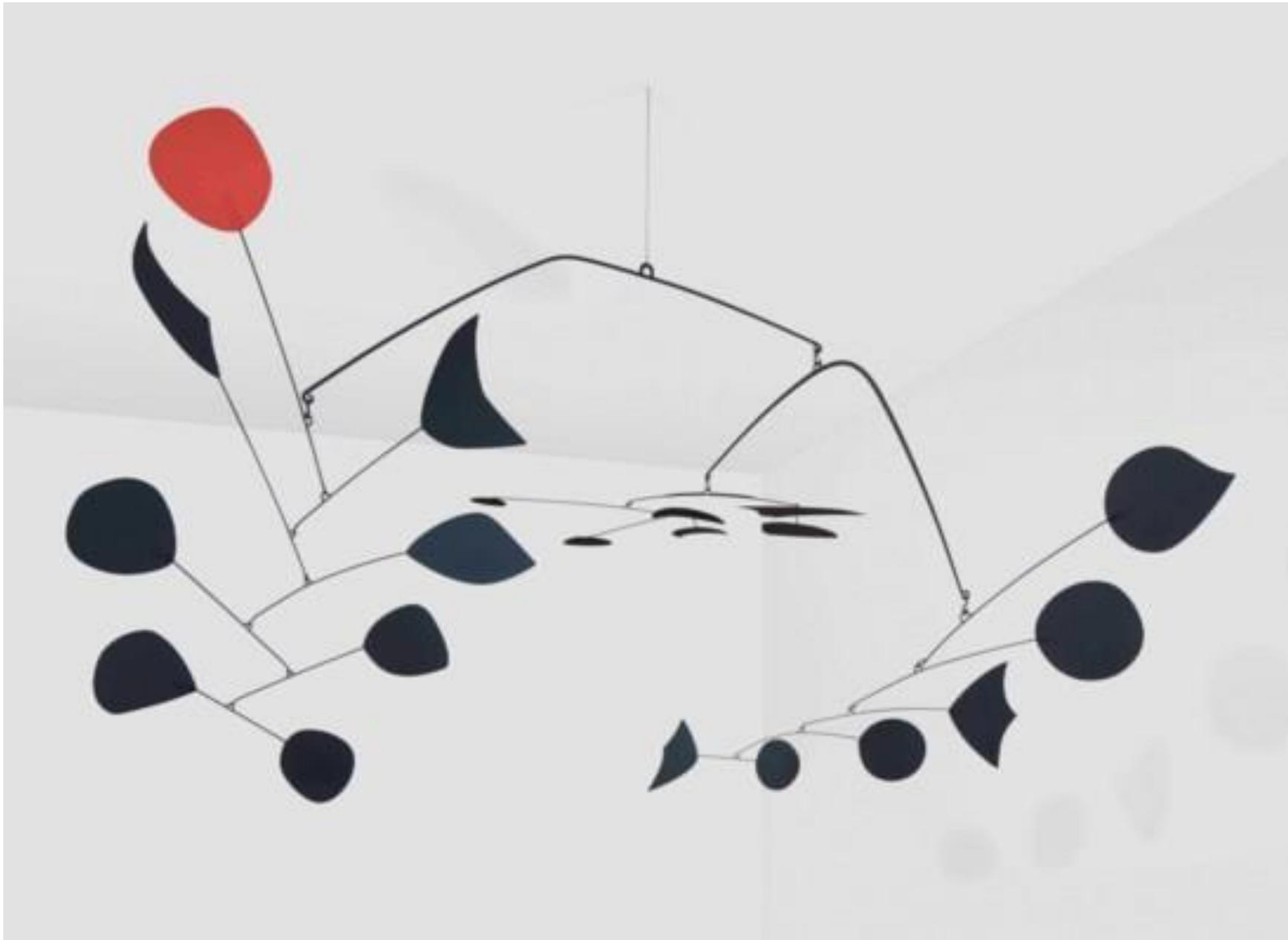
Calder adoraba el circo y entretenía a sus amigos con un espectáculo en el que había elaborado todos sus característicos personales hechos de forma muy sencilla de alambre y otros materiales y con ingeniosos mecanismos que le aportaban movimiento a las figuras.

<https://youtu.be/hyxKsccqzm4>

<https://youtu.be/t6jwnu8lzy0>

PERSONAJE DE CIRCO

MOVIL

Son el tipo de esculturas por las que es más conocido, están suspendidas del techo, algunas son enormes y guardan un perfecto equilibrio a través de compensación de pesos. Son esculturas en movimiento susceptibles a cualquier corriente de aire.

SURREALISMO GIACOMETTI

MUJER DEGOLLADA 1932

MUJER CUCHARA 1926-27

MIRO

ESCULTURA

(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Su obra escultórica abarca desde 1928 a 1982.

SEGUNDA ETAPA

PERSONAJE CON PARAGUAS -1931-

Madera, hojas secas y paraguas. 183 cm.

En esta etapa comienza a hacer esculturas con objetos encontrados. En los años sesenta los uniría y trasladaría a bronce, trabajando estrechamente con los fundidores para conseguir diferentes pátinas.

TERCERA ETAPA
RELOJ DE VIENTO 1967

Objetos encontrados fundidos en bronce.
Ejemplo de la técnica anterior de los años
Sesenta.

CONCHA DE TORTUGA

PAJARO SOLAR 1946-1949 en bronce diversas copias

A mediados de los años cuarenta, elabora pequeñas piezas en arcilla que después traslada al bronce. Por otra parte, Miró propició siempre una relación muy estrecha, de colaboración efectiva, con los fundidores. Ello le permitió ajustar la concepción de las piezas a unos resultados en que en ocasiones prevalecía un acabado pulido y otras, en cambio, la riqueza de matices de unas pátinas sorprendentes.

PÁJARO LUNAR, 1946-1949 en bronce diversas copias. Copia de 1966. Madrid.

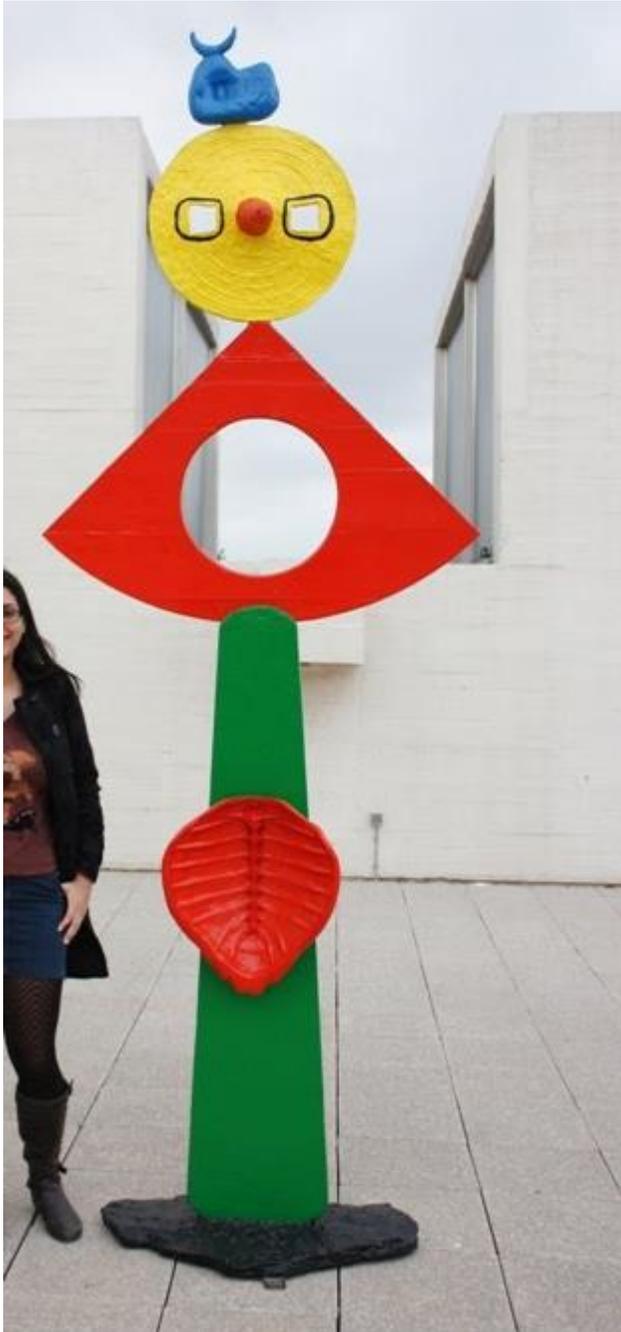

La luna y el sol, el principio femenino y el principio masculino, la noche y el día, fuerzas a la vez opuestas y complementarias, son referencias constantes en la obra de **Miró**.

Éste **Pájaro (lunar)** presenta, al igual que **Pájaro (solar)** un modelado austero y una superficie pulida y el aspecto general evoca ciertas figuras arcaicas o votivas.

Pájaro (solar) guarda más la apariencia de un pájaro, mientras que **Pájaro (lunar)** parece más próximo a los personajes mironianos ligados al mundo terrestre.

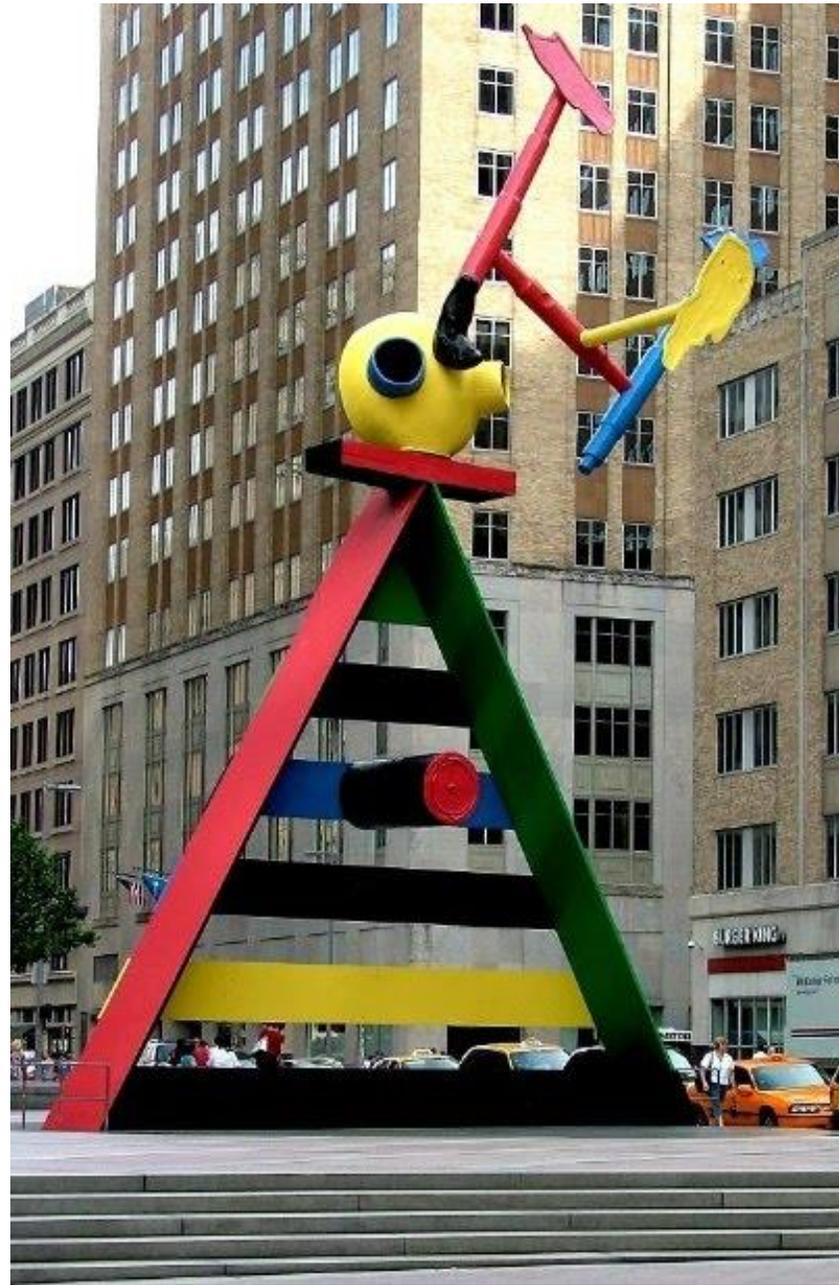
El primero es más horizontal, más estático; el segundo, más vertical y dinámico.

TERCERA ETAPA

CARICIA DE UN PAJARO 1967 bronce pintado.

En los años sesenta, el artista introdujo el color en la escultura, un color directo y elemental, que distingue y destaca el carácter individual de los componentes que constituyen las piezas.

PERSONAJE Y PÁJARO

Realizada en 1970,
expuesta en 1892
HOUSTON.

CUARTA ETAPA

MISS CHICAGO 1979-81

Miss Chicago, originalmente llamada *El Sol, la Luna y una Estrella* y también conocida como el *Miró de Chicago*, es una escultura de **Joan Miró** de casi 12 metros de alto que se encuentra en la **Brunswick Plaza** de **Chicago** y que fue hecha a partir de acero, malla de alambre y cerámica.

El pie de la escultura tiene forma de campana y hace referencia a la **unión entre la Tierra y la mujer**.

Sobre la cabeza hay una franja que representa una **estrella con rayos** desde donde nace la luz, y por otra parte, la esfera que se encuentra en su centro hace referencia a la **luna**.

Si bien fue encargada al artista en 1965, pasaron muchos años para que hubieran los fondos para construirla, lográndolo finalmente en 1981, inaugurándose para el 88 cumpleaños del artista.

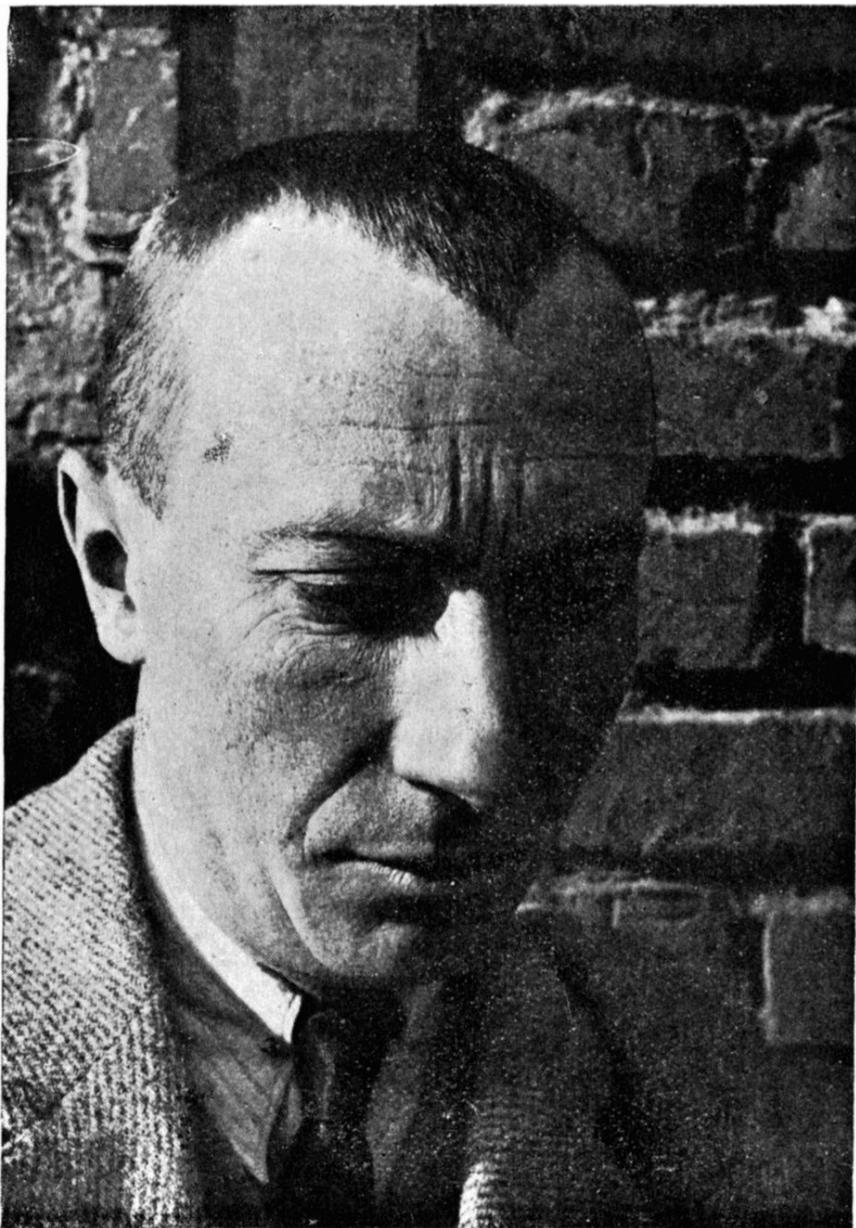
MUJER Y PAJARO 1983

Realizó en colaboración con **Joan Gardy Artigas** realizó su última escultura para Barcelona, ***Mujer y Pájaro***, en hormigón y recubierta de cerámica. Fue inaugurada en 1983 sin la presencia de **Miró** debido a su delicado estado de salud.

Situada en el parque de **Joan Miró de Barcelona**, al pie de un gran lago artificial, la escultura con 22 metros de altura, representa una forma femenina con sombrero y sobre éste a su vez hay una **media luna que simboliza un pájaro**, siendo lo último una representación mironiana de las aves que conectan el cielo con lo terrenal.

La silueta de mujer se soluciona con una forma de hoja alargada y ahuecada. Por todo su exterior se encuentra recubierta con cerámica de colores rojos, amarillos, verdes y azules (los más comunes del artista) tratados como trencadís. El exterior de la escultura incluye cue fueron trabajadas por el **ceramista Joan Gardy Artigas**.

Se encuentra en **Barcelona** en medio del **parque Joan Miró** y es una de las más conocidas fue una de las primeras expresiones artísticas de la ciudad luego de la dictadura de **Franco**.

JEAN ARP O JEAN ARP

(Estrasburgo 1887 – Basilea. Suiza 1966)

CABEZA DE TZARA 1916. 24x 18 x10 cm

RELIEVES DE MADERA PINTADA

Objetos colocados según las leyes de la oportunidad 1926
37 x 57 x 6,4 cm

TORSO 1932

Colección privada

Mármol blanco. 62 x35 cm.

CONCRECIÓN HUMANA II 1933

Surrealismo

Escultura en piedra

Museo de arte de Zurich

Con una estética elegante, depurada, con gran economía de formas, el escultor revela la íntima relación del arte con la naturaleza, pero alejándose de toda representación naturalista.

Repercutió mucho en la escultura de las últimas décadas del S. XX.

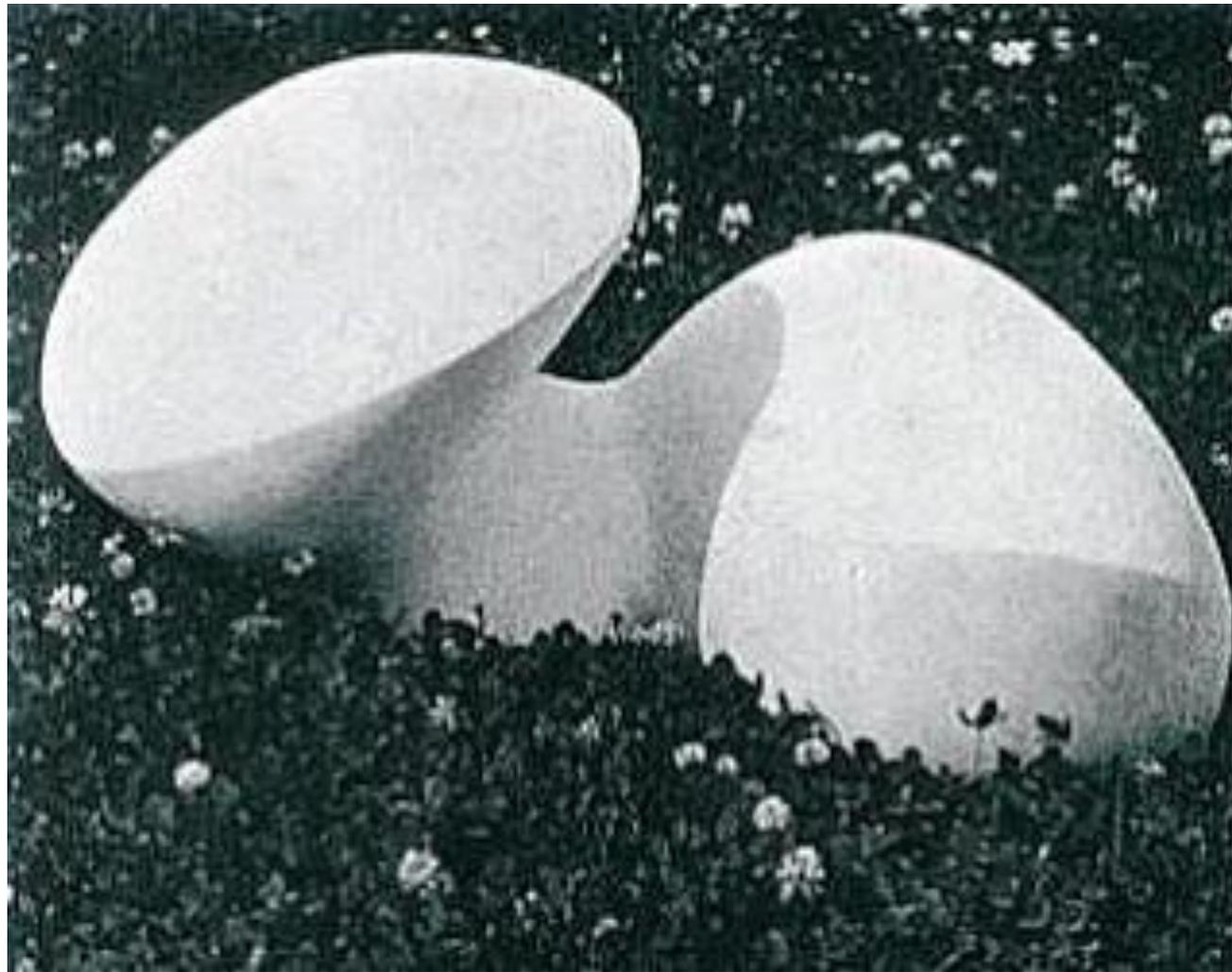
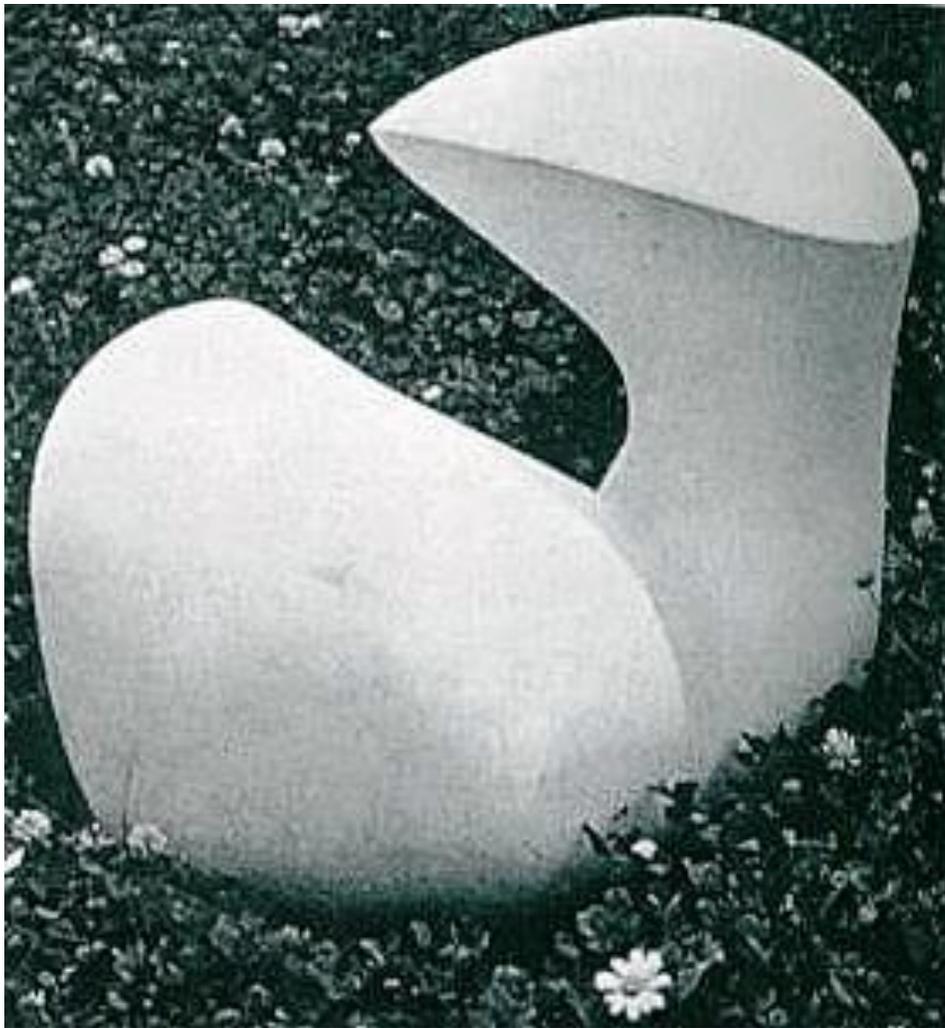
CONCRECIÓN HUMANA 1935

Surrealismo

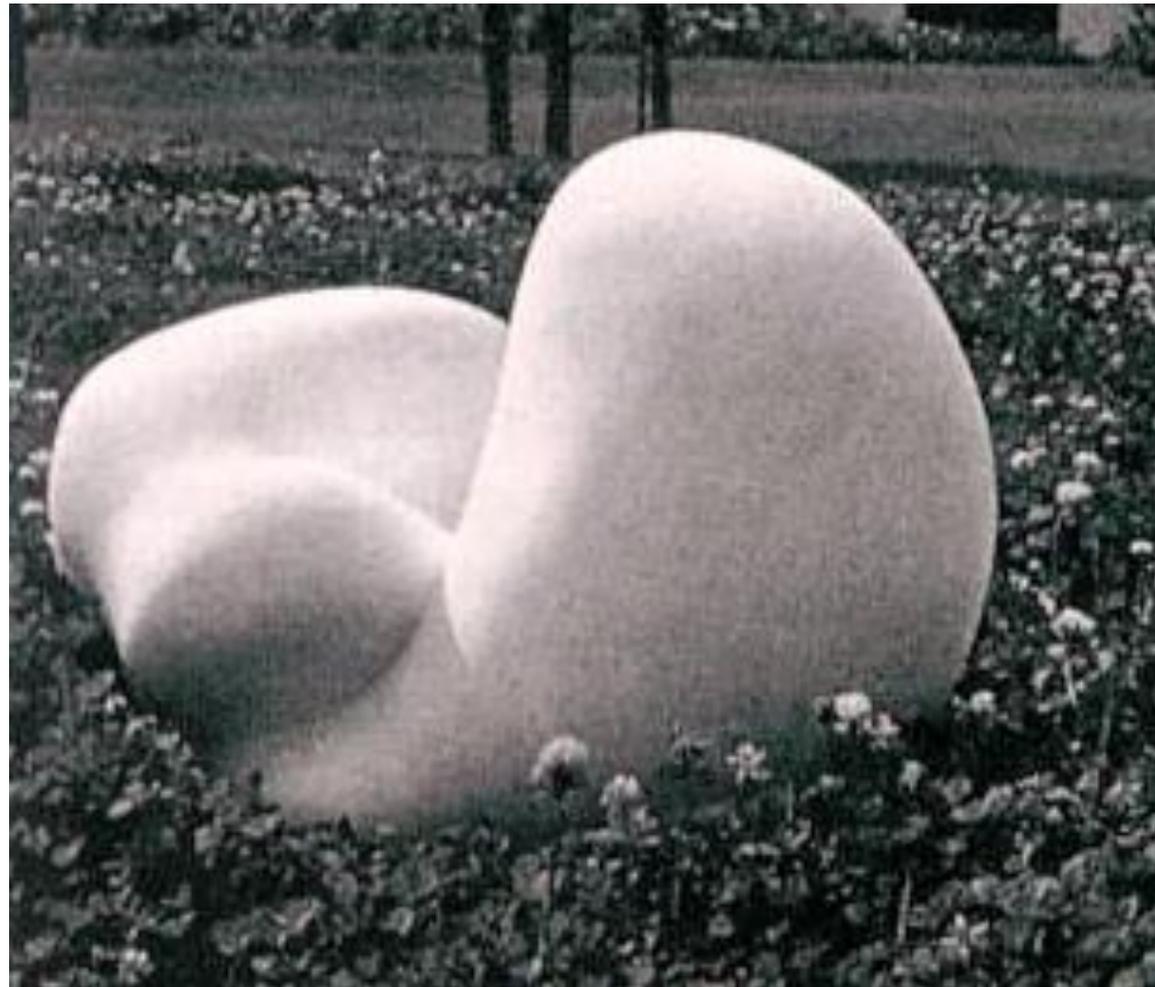
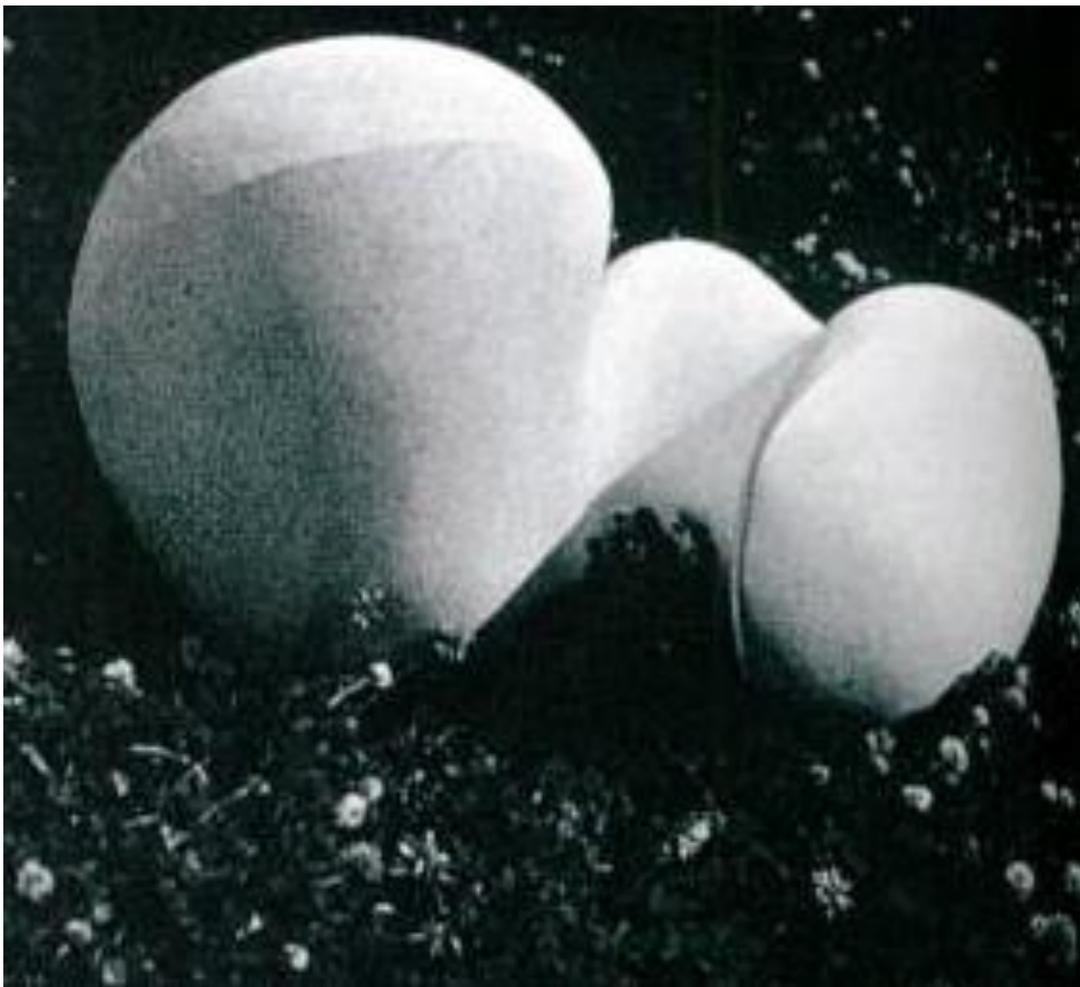
Escultura

MoMA. 49,5 x 47,6 cm

CONCRECIÓN HUMANA 1935. Yeso. 73 X 49.5 X 45cm.

CONCRECIÓN HUMANA 1935. Yeso. 73 X 49.5 X 45cm.

CONCRECIÓN HUMANA SOBRE UNA COPA OVAL 1935

PASTOR DE NUBES 1949

EVOCACIÓN DE UNA FORMA: HUMANA, LUNAR, ESPECTRAL 1950

Surrealismo
Escultura
en bronce.

TOLOMEO 1953

PEQUEÑA VENUS DE MEUDON 1957

CINEMATOGRAFÍA SURREALISTA

EL CINE Y LAS VANGUARDIAS

El cine era un arte nuevo y empleaba medios técnicos, por eso también hubo cineastas que lo quisieron aproximar al resto de las artes y de este modo, conseguir legitimarlo como tal. En este contexto, sin embargo, las Vanguardias habían supuesto un gran giro en la propia concepción de lo que era el arte, poniendo en entredicho la noción tradicional.

Por lo tanto el llamado **cine de vanguardia o experimental** siguió muchos posicionamientos de estos movimientos desarrollados a principios del S. XX, empleando toda una serie de recursos formales y dotándolos de cualidades expresivas, tales como el propio montaje o la composición de los planos. El acento, pues, se puso en estas cuestiones y se subvirtió la primacía de la narración : se rechazaron una sucesión de hechos con una lógica de causa y efecto, en beneficio de las capacidades expresivas y plásticas del cine.

SURREALISMO

Este “ismo” se interesó especialmente por explorar el potencial del inconsciente y de los sueños en detrimento de la razón. El cine, pues, tenía que seguir los postulados de este movimiento y por ello las obras que podemos encuadrar bajo esta corriente presentan unos hechos que no obedecen a la causalidad y ponen en la escena unos guiones que son fruto del automatismo psíquico. Dieron por tanto total libertad al subconsciente y generaron propuestas más cercanas a un mundo onírico que a una lógica de los acontecimientos tal y como aparece en un cine menos experimental.

Los dos títulos más significativos son ***Un perro andaluz (Un chien andalou)*** y ***La edad de oro (L'âge d'or)***, ambos dirigidos por **Luís Buñuel** y con guión suyo y de **Salvador Dalí**. Es evidente que **Dalí** fue una figura clave para este movimiento, así como **Buñuel**, que se trasladó a París y conoció de primera mano esta vanguardia, sintiendo un gran interés por el mundo de los sueños.

Los dos títulos causaron un gran impacto. El primero plantea una narración totalmente inverosímil, pone en evidencia la voluntad de escandalizar a un público burgués/ conservador e incorpora elementos iconográficos típicos de **Dalí** (hormigas o animales en descomposición, por ejemplo). Por lo que respecta al segundo, explora el psicoanálisis y reivindica el *amour fou* en un film rompedor que causó un gran escándalo y durante años fue prohibida su exhibición.

PELÍCULAS SURREALISTAS

UN PERRO ANDALUZ 1929.

MoMA

Considerada la película más significativa del cine surrealista. Cortometraje franco-español mudo (no fue hasta la versión de 1960 que se incorporaron los motivos de *Tristán e Isolda* de **Richard Wagner** y un tango) escrito, producido, dirigido e interpretado por **Luis Buñuel** en 1929 con la colaboración en el guion de **Salvador Dalí** y gracias a un presupuesto de 25 000 pesetas que aportó la madre de **Luis Buñuel**.

El rodaje duró quince días. Según refiere **Buñuel** nació de la confluencia de dos sueños. Uno de **Dalí** que soñó con hormigas que pululaban en sus manos y otro de **Buñuel** que soñó con una hoja de navaja que cortaba la luna en dos.

Transgrede los esquemas narrativos canónicos, la película pretende provocar un impacto moral en el espectador a través de la agresividad de la imagen. Remite constantemente al delirio y al sueño, tanto en las imágenes producidas como en el uso de un tiempo no lineal de las secuencias. El nombre fue elegido porque no guardaba relación alguna con los temas del filme. **Federico García Lorca** se sintió aludido por el título, pero **Buñuel** lo negó alegando que era el de un libro de poemas que él tenía escrito desde 1927.

Se barajaron varios títulos previamente.

Por un lado, trabajó como asistente de **Jean Epstein** en *Les Aventures de Robert Macaire*, *Mauprat* y *La caída de la casa Usher*, y con **Jacques Feyder** en *Carmen*. Por otro, escribió sobre el tema en *La Gaceta Literaria* y en *Les Cahiers d'art*, además de publicar diversos textos sobre cuestiones técnicas y escribir algunas tentativas de guiones. Las películas que más le influyeron fueron *Avaricia*, de **Erich von Stroheim**; *Metrópolis*, de **Fritz Lang** y *La pasión de Juana de Arco*, de **Carl Theodor Dreyer**. También en esta época conoció a **Jeanne Rucar**, la que sería su compañera de por vida.

LA EDAD DE ORO 1930

EL EXPRESIONISMO ALEMÁN

Bajo esta categoría se engloban una serie de films muy cercanos a las características pictóricas del expresionismo alemán. A diferencia de los films próximos al Surrealismo, en este caso si que se articulan historias donde la narración lógica de unos hechos ocupa un lugar muy importante, se desarrollan argumentos complejos y predomina la verosimilitud.

Su carácter innovador hay que buscarlo en los decorados que se presentaban completamente deformados y estilizados, con perspectivas distorsionadas (se trataba de rodajes de estudios) y con un uso de la luz absolutamente contrastado en beneficio de la expresividad.

Esta ambientación no pretendía, en ningún caso, reproducir un retrato fiel a la realidad sino que conectaba directamente con la psicología de los personajes y con su mundo interior. También se ajustaba a la perfección con el tipo de argumento que proponen estos títulos, pues se trataba de realizaciones llenas de elementos fantásticos, terroríficos, pesadillas, hipnosis, científicos locos...

Los principales directores de este movimiento fueron **Robert Wiene**, **Friedrich Murnau**, y **Fritz Lang** y trabajaron en películas producidas por la UFA, principal estudio cinematográfico de la Republica de Weimar alemana.

Entre los títulos más importantes encontramos ***El gabinete del doctor Caligari*** de **Wiene**, una película que plantea un claro ataque al régimen prusiano al mostrar la alienación y el autoritarismo a través de un médico que controla a un individuo sonámbulo para que cometa crímenes. La distorsión de la realidad está provocada por la línea diagonal y angulosa que origina una sensación de angustia y desconcierto.

En cuanto a **Murnau**, su propuesta más conocida fue ***Nosferatu***, una obra maestra del cine de terror, consiste en una adaptación libre de ***Drácula*** de **Bram Stoker**, que consigue transmitir miedo y tétricas atmósferas mediante un excelente uso de las luces, las sombras y composiciones de planos. El nombre y el aspecto inquietante del protagonista han servido de inspiración en ámbitos como los cómics, los videojuegos...

Respecto a **Lang**, empezó su carrera en la **UFA**, a pesar de que más tarde, debido al nazismo emigró a Francia y a Estados Unidos, prosiguiendo su carrera como director. De su primer período sobresale ***Metrópolis, 1927***, pone de manifiesto la alienación de la máquina en los trabajadores. Es una propuesta de ciencia ficción muy innovadora en la forma y el contenido. Ha sido la primera película inscrita en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo con la que la UNESCO procura la preservación del patrimonio histórico documental más importante.

EL GABINETE DEL
DOCTOR CALIGARI

METROPOLIS 1927

NOSFERATU EL VAMPIRO

