

Unidad 2: “La percepción del tiempo. Ensoñaciones y recuerdos”

“La suma de los momentos de sueño, medidos como tiempo, y no tomando en cuenta sino el sueño puro, en el dormir, no es inferior a la suma de los momentos de realidad, digamos mejor: de los momentos de vigilia”. André Breton (Primer manifiesto surrealista)

“Un día tendrá que ser admitido oficialmente que lo que hemos bautizado como ‘realidad’ es una ilusión aún mayor que el mundo de los sueños”. Salvador Dalí

En esta unidad vamos a tratar el tema de la percepción del tiempo. En primer lugar vamos a reflexionar sobre el concepto de percepción. Al hacerlo nos damos cuenta de que éste hace alusión a las impresiones o interpretaciones de diferentes sensaciones o estímulos recibidos a través de nuestros sentidos. La idea de percepción tiene que ver con la capacidad de dar forma, de entender esa información captada y que nos permite entender nuestro entorno.

Este proceso mental ha sido estudiado e investigado ampliamente a lo largo de la historia y reflejado de múltiples maneras en distintos estilos artísticos, fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX. Nosotros nos vamos a centrar en el **movimiento surrealista** para acercarnos al concepto de la percepción.

¿Qué es el surrealismo?

La Real Academia de la Lengua lo define así: *“Movimiento artístico y literario iniciado en Francia en 1924 con un manifiesto de André Breton, y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo **irracional y onírico** mediante la expresión automática del pensamiento o del **subconsciente**”*

Los artistas surrealistas, fascinados por las teorías del médico neurólogo austriaco **Sigmund Freud** que revelaban que cuando se adormecen nuestros pensamientos el niño que hay en nosotros despierta, proclamaban que el arte no puede producirse por el pensamiento consciente. Los seguidores de este movimiento se centraron en representar esos estados anímicos que salen a la superficie desde lo más profundo de nuestro espíritu. Su idea era pintar “cuadros soñados”.

Por lo tanto podemos deducir que la **relación entre sueño y representación es la principal característica del arte surrealista.**

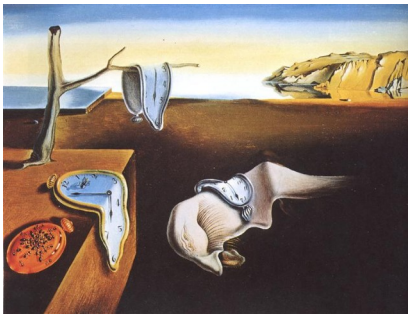
Leamos un fragmento del ensayo **“Surrealismo y la pintura”** escrito en **1928 por André Bretón** donde refleja claramente esta idea sobre lo que es el surrealismo relacionándolo con el mundo del inconsciente o inconsciente:

“El inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Esa conexión se expresa (...) en el sueño, donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia”.

En nuestro país este movimiento fue seguido numerosos artistas e intelectuales. Dentro del ámbito de las Artes Plásticas destaca la figura de **Salvador Dalí**. *(Pulsando sobre su nombre podrás acceder a más información sobre este artista)*

Salvador Dalí es conocido por sus **provocadoras imágenes oníricas**. Su obra, que muestra su dominio de la técnica del dibujo y refleja una marcada influencia del **arte renacentista**, está cargada de simbolismo que se representa por medio de escenarios irreales, de figuras distorsionadas y extravagantes.

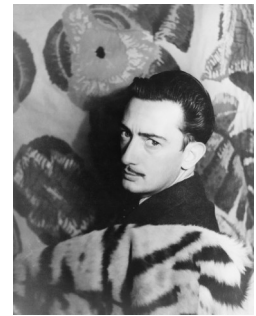
Veamos algunos ejemplos de su obra:

La persistencia de la memoria, 1931

Suburbios de la ciudad paranoico crítica, 1936

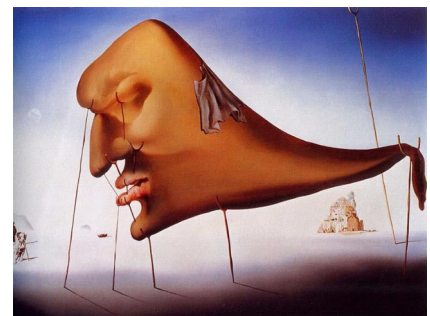
Salvador Dalí en 1939

Teléfono langosta, 1936

Sala Mae West, 1975

Sueño, 1937

Dada su inquietud creadora, además de una amplia trayectoria en el campo de la pintura y la escultura, Dalí también abordó otros campos de la creación plástica como el cine y la animación.

En esta unidad didáctica nos vamos a centrar en esta última faceta, sus trabajos en el cine, fruto de interesantes colaboraciones con otros creadores audiovisuales como **Walt Disney** o **Alfred Hitchcock**.

En 1945, **Alfred Hitchcock**, director de cine británico considerado el mago del suspense, contó con Dalí como colaborador en su película **"Recuerda" (Spellbound)**. La aportación del pintor consistió en el diseño de la escenografía para la secuencia donde se representa el sueño del protagonista, clave de este largometraje. Puedes descubrir más acerca de esta escena, pulsando [aquí](#).

Para ver la **secuencia** diseñada por Dalí pulsa sobre alguno de estos fotogramas de la misma.

También en esa época, concretamente en 1946, **Walt Disney** y Salvador Dalí comenzaron un apasionante proyecto, la realización de un cortometraje de animación que por diferentes circunstancias quedó inacabado hasta que Roy E. Disney, sobrino de Walt Disney, retomó este trabajo y tras un arduo trabajo de investigación consiguió completarlo.

El título de de este cortometraje es “**Destino**”.

Puedes ver el corto pulsando sobre alguno de estos fotogramas del mismo.

Para saber más sobre la historia de “**Destino**” pulsa [aquí](#).

Como puedes observar, en estas dos sugerentes creaciones audiovisuales se recrean atmósferas repletas de elementos característicos del surrealismo ¿Cuáles puedes identificar? ¿Qué piensas que representan?

Tomando como fuente de inspiración los ambientes recreados en estas dos películas y fijándonos también en obras de otros movimientos artísticos como el **Dadaísmo** y el **Arte Pop** vamos a experimentar una técnica muy desarrollada por los artistas surrealistas, y dadaístas: **el collage o fotomontaje**.

El **Dadaísmo** fue un movimiento artístico, con fuertes connotaciones reivindicativas, que surgió en la ciudad suiza de Zúrich en 1916. Su objetivo primordial era el de mostrar su rechazo a cualquier tipo de convención u orden establecido. Por medio de la provocación pretendían romper con valores tradicionales a la vez que exponer abiertamente su rechazo a la Primera Guerra Mundial. Los artistas dadaístas sentían la necesidad de expresar la rebeldía, la capacidad de negación y la irracionalidad y lo hacían por medio de obras de apariencia ilógica y absurda.

Este movimiento surgió como movimiento literario, siendo [Tristan Tzara](#) su máximo representante en este ámbito, aunque el Dadaísmo pronto se extendió otras áreas de la creación como las artes plásticas. Para representar visualmente ese sentimiento de protesta y de rechazo a cualquier enfoque académico emplearon el fotomontaje, técnica desarrollada por [Raoul Hausmann](#) y [Hanna Höch](#) entre otros.

El **Arte Pop** (o Pop-Art) es un importante movimiento artístico que se desarrolló en Estados Unidos y Reino Unido en la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular extraídas fundamentalmente de los medios de comunicación como anuncios publicitarios de prensa, etiquetas y envases de diferentes productos de consumo cotidiano y viñetas de cómic. Sacando de contexto esta iconografía se mostraba una crítica irónica hacia los valores de la sociedad de consumo a la vez que se abordaba el complejo asunto de cuestionar el tradicional concepto de obra de arte.

Entre sus máximos representantes debemos destacar a artistas como [Andy Warhol](#) y [Roy Lichtenstein](#) (Estados Unidos), [Richard Hamilton](#) (Reino Unido) o [Equipo Crónica](#) (España).

Este movimiento abarca también otras manifestaciones artísticas como la música o la moda.

Vamos a ver ahora algunas obras representativas de estas dos corrientes artísticas.

Pulsando sobre cada recuadro encontrarás información sobre estos trabajos y más...

Raoul Hausmann

Hanna Höch

Richard Hamilton

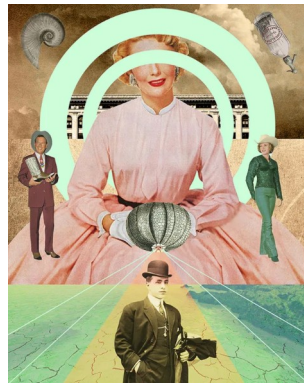
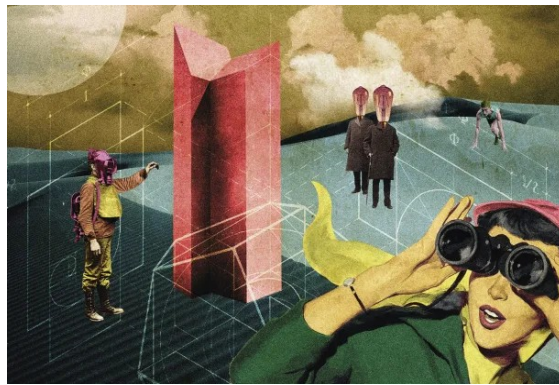
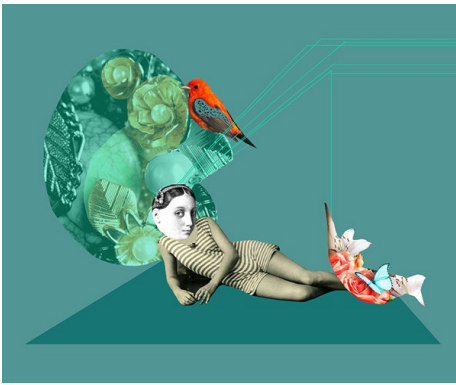

La propuesta es la siguiente, **representar un sueño o escena** que pudiera encuadrarse dentro de los **estilos surrealista o dadaísta** aplicando la técnica del **fotomontaje o collage**. Se trata de emular a los artistas que has visto en esta unidad tratando de recrear una imagen onírica. Será una evocación de una ensoñación en la que lo simbólico se una a lo humorístico, o en la que se muestre lo grotesco y fantástico rompiendo las reglas de la proporción y de la lógica.

Solo necesitas, revistas, periódicos, tijeras, pegamento una cartulina o lámina de dibujo y mucha creatividad. También puedes hacer este trabajo de forma digital, utilizando algún programa informático de tratamiento de imágenes. ¡Lo importante es dejarse llevar por la imaginación!

Aquí se muestran, como ejemplo, fotomontajes de creadores actuales.

(Pulsando sobre cada imagen accederás a más información sobre estos fotomontajes y a más ejemplos).

Antes de empezar es interesante leer este texto de **Tristan Tzara** en el que indica los pasos a seguir para obtener un poema dadaísta. A continuación puedes trasladar estas indicaciones a la creación de un fotomontaje usando recortes de imágenes en lugar de usar palabras (aunque también puedes integrar elementos tipográficos en tu trabajo).

“Para hacer un poema dadaísta”

Coja un periódico. Coja unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.

