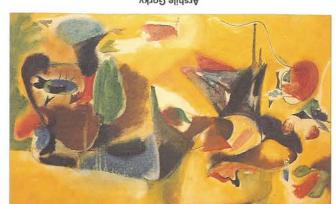
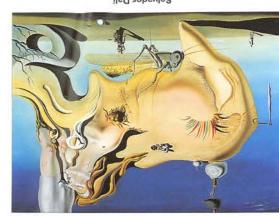

sal de plata, 24 x 24 cm. Prueba fotográfica sobre La muñeca, 1936-1949. Hans Bellmer

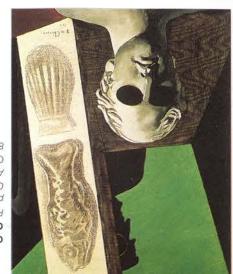
Oleo sobre tela, 92 x 125 cm. 'Gb81 'elesied-eseini Arshile Gorky

Oleo sobre tela, 110 x 150 cm. El gran masturbador, 1929. Salvador Dalí

81,5 x 65 cm. Oleo sobre tela, Apollinaire, 1914. Herrato

premonitorio de Chirico Giorgio De

una sumisión a formas de comportamiento que se oponían a la ética del surrealismo. Breton estableció las distancias y se alejó de ellos.

Durante la segunda guerra mundial se exilió en Estados Unidos durante cinco años, y aunque en ese tiempo había perdido influencia y ya su grupo como tal se había desmembrado, las ideas que él siempre alimentó fueron el germen para la posterior evolución de las tendencias del arte norteamericano a partir de los años cincuenta.

Los organizadores de esta muestra, que se presentó por primera vez durante los pasados meses en París, no han querido hacer simplemente una selección de su obra, o una muestra antológica del surrealismo, sino que se han propuesto reconstruir, en cierta forma, el mundo íntimo y el que rodeó al artista. Breton fue un gran descubridor. Eligió a jóvenes escritores y artistas cercanos a su sensibilidad estética, los apoyó, los promocionó y, en la medida de sus posibilidades, compró sus obras. Supo ver en manifestaciones hasta entonces marginales, como el arte de culturas primitivas, de los alienados o de aquellos espontáneos artistas naif, obras de arte mayores. Se rodeó de todo tipo de objetos encontrados que elevó a la condición de arte, con suprema ironía y enorme intuición. Breton fue

más un ideólogo, un teórico, un poeta y un escritor que un artista plástico, pero su mirada ha determinado la forma de ver el arte hasta nuestros días. Esta exposición reconstruye la colección ideal de Breton. Los objetos, cuadros, libros, documentos que influyeron sobre él y aquellos realizados por otros bajo su influencia. Es un perfil de su personalidad, y es, también y por eso, el hilo con el que se puede seguir la historia del surrealismo.

Marcel Jean

1937-1970.

La hija del horóscopo

BRETON Y EL SURREALISMO Organización

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Comisario General Dominique Bozo

Comisarias Agnes Angliviel de la Beaumelle

Isabelle Monod-Fontaine

Coordinadora Susana Martínez Garrido

Montaje Macua & García Ramos

Contenido

412 obras de 85 artistas Cadáveres exquisitos y dibujos colectivos Objetos naturales Objetos encontrados Objetos encontrados interpretados Objetos americanos, de Oceanía y africanos Objetos anónimos, mágicos, populares Fotografías y Documentos

> Inauguración 2 de octubre de 1991

Clausura 2 de diciembre de 1991

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Santa Isabel, 52 28012 Madrid Tel.: 467 50 62 Tel: 468 30 02

Fax: 439 68 24

Horario de exposiciones Lunes a sábado de 10.00 a 21.00 horas Domingos de 10.00 a 14.30 horas

Martes cerrado Esta exposición ha sido concebida y organizada por el Museo Nacional de Arte Moderno,

Centro Georges Pompidou, París

Esta exposición ha sido posible gracias al Patrocinio de la Fundación Banco Exterior

Redacción y Diseño: Torre de Babel, S.A. Depósito Legal: M-32721-1991 N.I.P.O. 305-91004-1

Museo **Nacional** Centro de Arte Reina Sofia

EL SOÑADOR AUTOMATICO

ndré Breton (1896-1966) murió hace veinticinco años y es sorprendente que hasta ahora no se haya realizado, antes de ésta, una gran exposición alrededor de su figura. Breton fue casi a lo largo de toda su vida una referencia controvertida. Desde que redactó e hizo público el Primer manifiesto surrealista en 1924, se sintió tan vinculado a esa nueva forma de ver las cosas, de crear arte y de afrontar la vida, que dedicó el resto de su existencia a perfeccionarla y marcar claramente sus límites. «El surrealismo —escribe en este primer manifiesto- es un automatismo psíquico puro por el cual alguien se propone expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral». Es evidente la influencia que las lecturas de Freud tuvieron en la enunciación de estos principios, pero la interpretación que Breton hizo de ellos se aleja muy mucho del sicólogo vienés.

El sueño y las asociaciones libres de ideas -la escritura automática inventada por él- y la importancia de todo aquello oculto a la vigilia censora, entran en contacto con la vida diaria. Las fronteras de la vivencia interior y la exterior, entre el misterio y lo cotidiano, se abren a una forma de comunicación, hay un escape. Esa idea, que Breton y los suyos hicieron norma de vida, es una de las que mayor influencia han tenido en la conformación de la mentalidad del hombre moderno.

Su personalidad atrajo desde un principio a los que después serían algunos de los artistas más destacados de nuestro siglo.

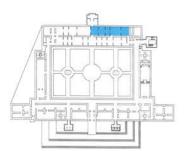
Pero la misma facilidad que tenía para atraerlos a sus ideas le sirvió para deshacerse de muchos de ellos expulsándolos del seno del grupo. El surrealismo era suyo, aunque no lo expresara con tanta claridad, y quienes se desviaran de la línea marcada quedaban fuera del juego. Le llamaron 'el Papa' del movimiento, y eso nunca terminó de gustarle. Pero hay que reconocerle el mérito de haber sido siempre consecuente con sus principios, incluso cuando las presiones políticas de su vínculo con el Partido Comunista trataron de imponerle

SALA

Números 1 al 5

Los años de aprendizaje.

De Chirico y Ernst ■ Picabia, Duchamp, Man

PLANTA 1a

Guardarropa

SALA 2

Números 6 al 14

■ El Surrealismo y la ointura: Picabia, Miró, Picasso, Masson, Arp, Ernst, Tanguy, Dalí, Magritte.

■ Primeros objetos de funcionamiento simbólico: Dalí, Giacometti L'amour fou

Objetos surrealistas en la

galería Charles Ratton. Los años 30: Victor Brauner,

Styrsky, Toyen, Ernst, Masson, Paalen.

**

Audiovisual

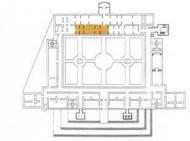
Número 12: Audiovisual

Números 15 al 19

SURREALISM

Estancia en México Marsella y Nueva York

■ Nueva York: Masson, Gorky, Tanguy, Lam, Matta.

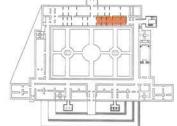
Números 20 al 24

■ El sueño, la alquimia y

el esoterismo ■ Eros.

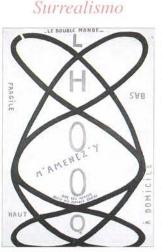
 Una nueva abstracción. ■ El estudio.

La nueva imagen.

SALA 1

Antes del

Francis Picabia LHOOQ (el doble mundo), 1919. Ripolin y oléo sobre tela, 132 x 85 cm

La época de aprendizaje de André Breton abarca aquellos años en que el joven estudiante de medicina empieza a sentirse fascinado por lecturas e imágenes que lo hacen inclinarse hacia lo misterioso. Los cuadros de Gustave Moreau y el «Aduanero» Rousseau y las lecturas de Baudelaire, Lautréamont y Apollinaire lo marcan. En esos años Picasso y George Braque se sumergen en el cubismo. Breton entra en contacto con el movimiento Dada, y entabla amistad con Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray y Francis Picabia. La influencia de Dadá es fundamental para el posterior desarrollo del surrealismo. Toma de ellos ideas esenciales de provocación y celebración de lo absurdo e irracional.

SALA 2

Geografia e Historia

A partir de 1924 nacen el

movimiento, el manifiesto y la revolución surrealistas. Bajo las primeras premisas establecidas por Breton, principalmente para la escritura automática, varios pintores empiezan a adaptarlas a su campo. Masson, Jean Arp, Miró, Tanguy y Magritte desarrollan mundos oníricos, mágicos. Breton fabrica sus objet trouvés y poemas objeto. Otros artistas surrealistas lo siguen, Dalí y Alberto Giacometti fabrican sus objetos de funcionamiento simbólico. Es una etapa razonadora y política. Los artistas cercanos al grupo viven intensos debates y discusiones que los estimulan en sus nuevos descubrimientos creativos. Breton encuentra en los totems y máscaras de sociedades primitivas manifestaciones artísticas

valiosas. Dalí plantea su método

paranoico-crítico y eso marca la

ruptura definitiva con Breton.

Joan Miró El hombre de la pipa, 1925. Oleo sobre tela, 135,7 x 114,3 cm.

SALA 3

La gran travesia

Wifredo Lam El esperado, 1942. Pastel sobre papel, 107 x 84 cm.

Breton viaja en 1938 a México y, a través de Diego Rivera, se encuentra con Trotski. Las culturas precolombinas y

el realismo mágico de ese país lo seducen. Vuelve a Francia, pero tiene que abandonarla y se exilia en Estados Unidos. Breton es bien acogido en Nueva York por Max Ernst y los otros pintores europeos exiliados, pero su influencia sobre ellos ha decrecido. El es básicamente un escritor e ideólogo. Pero la influencia de las bases del surrealismo sobre la pintura norteamericana será decisiva para la formación posterior de la action painting y el expresionismo abstracto.

Poste totémico Haidä Colombia británica. Madera pintada, 132 x 15 x 15 cm.

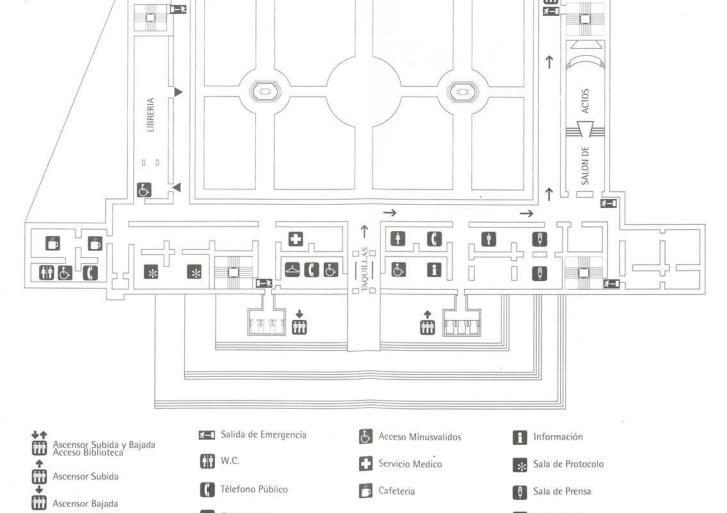
Los años

malditos

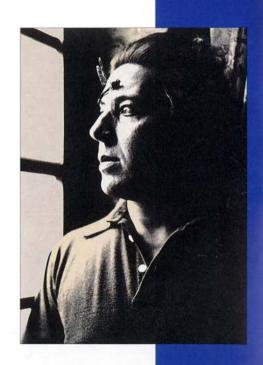
La mirada sacralizadora de Breton sobre lo que antes de él eran sólo manifestaciones marginales, como el arte primitivo de distintas culturas, lo naif o los dibujos de los alienados, otorga una nueva dimensión a estas obras que rescata definitivamente para integrarlas al arte de nuestro siglo. Lo mágico, lo erótico y lo esotérico, el misterio y lo oculto conforman algunos de los elementos de su gusto personal, que descubre, impone, colecciona y defiende. Breton combatió con el surrealismo al arte establecido, anquilosado y burgués. Intentó borrar las fronteras entre lo interno y lo externo en la representación artística, y colocó sobre pedestales las expresiones de la libertad imaginativa.

La Pareja, 1956. Zanatos de cuero.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

FL SOÑADOR AUTOMATICO

ndré Breton (1896-1966) murió hace veinticinco años y es sorprendente que hasta ahora no se hava realizado, antes de ésta, una gran exposición alrededor de su figura. Breton fue casi a lo largo de toda su vida una referencia controvertida. Desde que redactó e hizo público el Primer manifiesto surrealista en 1924, se sintió tan vinculado a esa nueva forma de ver las cosas. de crear arte v de afrontar la vida, que dedicó el resto de su existencia a perfeccionarla y marcar claramente sus límites. «El surrealismo --escribe en este primer manifiesto- es un automatismo psíquico puro por el cual alguien se propone expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral». Es evidente la influencia que las lecturas de Freud tuvieron en la enunciación de estos principios, pero la interpretación que Breton hizo de ellos se aleja muy mucho del sicólogo vienés.

El sueño y las asociaciones libres de ideas —la escritura automática inventada por él— y la importancia de todo aquello oculto a la vigilia censora, entran en contacto con la vida diaria. Las fronteras de la vivencia interior y la exterior, entre el misterio y lo cotidiano, se abren a una forma de comunicación, hay un escape. Esa idea, que Breton y los suyos hicieron norma de vida, es una de las que mayor influencia han tenido en la conformación de la mentalidad del hombre moderno.

Su personalidad atrajo desde un principio a los que después serían algunos de los artistas más destacados de nuestro siglo.

Pero la misma facilidad que tenía para atraerlos a sus ideas le sirvió para deshacerse de muchos de ellos expulsándolos del seno del grupo. El surrealismo era suyo, aunque no lo expresara con tanta claridad, y quienes se desviaran de la línea marcada quedaban fuera del juego. Le llamaron 'el Papa' del movimiento, y eso nunca terminó de gustarle. Pero hay que reconocerle el mérito de haber sido siempre consecuente con sus principios, incluso cuando las presiones políticas de su vínculo con el Partido Comunista trataron de imponerle

una sumisión a formas de comportamiento que se oponían a la ética del surrealismo. Breton estableció las distancias y se alejó de ellos.

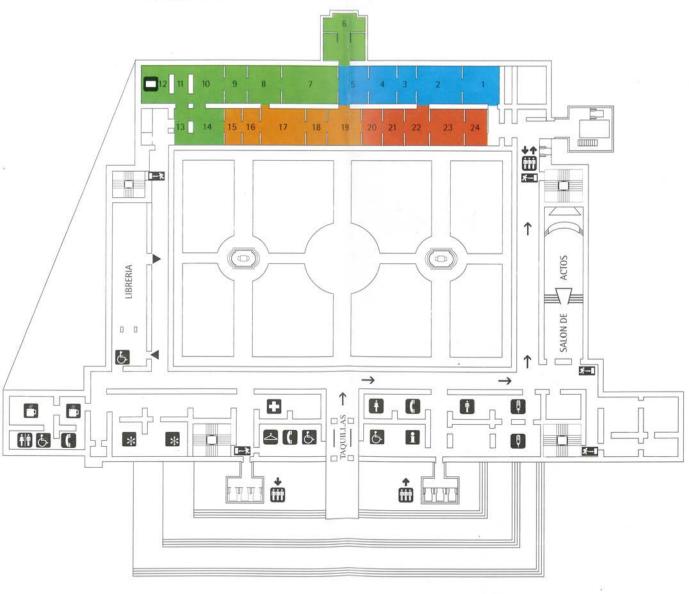
Durante la segunda guerra mundial se exilió en Estados Unidos durante cinco años, y aunque en ese tiempo había perdido influencia y ya su grupo como tal se había desmembrado, las ideas que él siempre alimentó fueron el germen para la posterior evolución de las tendencias del arte norteamericano a partir de los años cincuenta.

Los organizadores de esta muestra, que se presentó por primera vez durante los pasados meses en París, no han querido hacer simplemente una selección de su obra, o una muestra antológica del surrealismo, sino que se han propuesto reconstruir, en cierta forma, el mundo íntimo y el que rodeó al artista. Breton fue un gran descubridor. Eligió a jóvenes escritores y artistas cercanos a su sensibilidad estética, los apoyó, los promocionó y, en la medida de sus posibilidades, compró sus obras. Supo ver en manifestaciones hasta entonces marginales, como el arte de culturas primitivas, de los alienados o de aquellos espontáneos artistas naif, obras de arte mayores. Se rodeó de todo tipo de objetos encontrados que elevó a la condición de arte, con supre-

ma ironía y enorme intuición. Breton fue más un ideólogo, un teórico, un poeta v un escritor que un artista plástico, pero su mirada ha determinado la forma de ver el arte hasta nuestros días. Esta exposición reconstruye la colección ideal de Breton. Los objetos, cuadros, libros, documentos que influveron sobre él y aquellos realizados por otros bajo su influencia. Es un perfil de su personalidad, y es, también y por eso, el hilo con el que se puede seguir la historia del surrealismo.

Marcel Jean La hija del horóscopo, 1937-1970.

PLANTA 1^a

Ascensor Subida y Bajada Acceso Biblioteca Ascensor Subida

Ascensor Bajada

Salida de Emergencia

W.C.

Télefono Público

Guardarropa

Acceso Minusvalidos

Servicio Medico

Cafeteria

1 Información

Sala de Protocolo

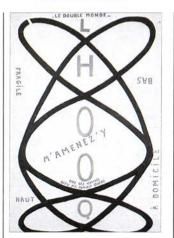
Sala de Prensa

Audiovisual

SALA 1

SALA 2

Antes del Surrealismo

Francis Picabia

LHOOQ (el doble mundo), 1919.

Ripolin y oléo sobre tela,

132 x 85 cm.

La época de aprendizaje de André Breton abarca aquellos años en que el joven estudiante de medicina empieza a sentirse fascinado por lecturas e imágenes que lo hacen inclinarse hacia lo misterioso. Los cuadros de Gustave Moreau y el «Aduanero» Rousseau y las lecturas de Baudelaire. Lautréamont y Apollinaire lo marcan. En esos años Picasso y George Braque se sumergen en el cubismo. Breton entra en contacto con el movimiento Dada, y entabla amistad con Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray y Francis Picabia. La influencia de Dadá es fundamental para el posterior desarrollo del surrealismo. Toma de ellos ideas esenciales de provocación y celebración de lo absurdo e irracional.

Geografía e Historia

A partir de 1924 nacen el movimiento, el manifiesto y la revolución surrealistas. Bajo las primeras premisas establecidas por Breton, principalmente para la escritura automática, varios pintores empiezan a adaptarlas a su campo, Masson, Jean Arp, Miró, Tanguv v Magritte desarrollan mundos oníricos. mágicos. Breton fabrica sus obiet trouvés v poemas obieto. Otros artistas surrealistas lo siguen, Dalí v Alberto Giacometti fabrican sus objetos de funcionamiento simbólico. Es una etapa razonadora y política. Los artistas cercanos al grupo viven intensos debates y discusiones que los estimulan en sus nuevos descubrimientos creativos. Breton encuentra en los totems y máscaras de sociedades primitivas manifestaciones artísticas valiosas. Dalí plantea su método paranoico-crítico y eso marca la ruptura definitiva con Breton.

Joan Miró
El hombre de la pipa, 1925.
Oleo sobre tela, 135,7 x 114,3 cm.

SALA 3

La gran travesía

Wifredo Lam
El esperado, 1942.
Pastel sobre papel, 107 x 84 cm.

Breton viaja en 1938 a México y, a través de Diego Rivera, se encuentra con Trotski. Las

culturas precolombinas v el realismo mágico de ese país lo seducen. Vuelve a Francia, pero tiene que abandonarla y se exilia en Estados Unidos, Breton es bien acogido en Nueva York por Max Ernst y los otros pintores europeos exiliados, pero su influencia sobre ellos ha decrecido. El es básicamente un escritor e ideólogo. Pero la influencia de las bases del surrealismo sobre la pintura norteamericana será decisiva para la formación posterior de la action painting y el expresionismo abstracto.

Poste totémico Haidä Colombia británica. Madera pintada, 132 x 15 x 15 cm.

Los años malditos

SALA 4

La mirada sacralizadora de Breton sobre lo que antes de él eran sólo manifestaciones marginales, como el arte primitivo de distintas culturas, lo naif o los dibujos de los alienados, otorga una nueva dimensión a estas obras que rescata definitivamente para integrarlas al arte de nuestro siglo. Lo mágico, lo erótico y lo esotérico, el misterio y lo oculto conforman algunos de los elementos de su gusto personal, que descubre, impone, colecciona y defiende. Breton combatió con el surrealismo al arte establecido, anguilosado y burgués. Intentó borrar las fronteras entre lo interno y lo externo en la representación artística, y colocó sobre pedestales las expresiones de la libertad imaginativa.

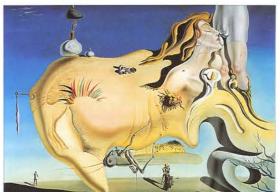

Meret Oppenheim La Pareja, 1956. Zapatos de cuero.

Giorgio De

Chirico premonitorio de Guillaume Apollinaire, 1914. Oleo sobre tela, 81,5 x 65 cm.

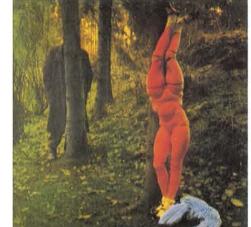
Salvador Dalí El gran masturbador, 1929.

Oleo sobre tela, 110 x 150 cm.

Oleo sobre tela, 92 x 125 cm.

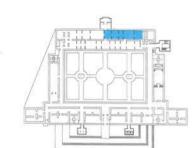
Arshile Gorky Mesa-paisaje, 1945.

Hans Bellmer La muñeca, 1936-1949. Prueba fotográfica sobre sal de plata, 24 x 24 cm.

Números 1 al 5

- Los años de aprendizaje.
- De Chirico y Ernst.
- Picabia, Duchamp, Man Ray.

SALA 2

Números 6 al 14

- El Surrealismo y la pintura: Picabia, Miró, Picasso, Masson, Arp, Ernst, Tanguy, Dalí, Magritte.
- Primeros objetos de funcionamiento simbólico:

Dalí, Giacometti

- L'amour fou Objetos surrealistas en la
- galería Charles Ratton.
- Los años 30: Victor Brauner,

Styrsky, Toyen, Ernst, Masson, Paalen.

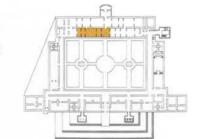
Número 12: Audiovisual

SALA 3

Números 15 al 19

Matta.

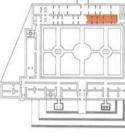
- Estancia en México
- Marsella y Nueva York
- Nueva York: Masson. Gorky, Tanguy, Lam,

Números 20 al 24

- El sueño, la alquimia y el esoterismo.
- Eros.
- Una nueva abstracción.
- El estudio.
- La nueva imagen.

BRETON Y EL SURREALISMO

Organización

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Comisario General

Dominique Bozo

Comisarias

Agnes Angliviel de la Beaumelle Isabelle Monod-Fontaine

Coordinadora

Susana Martínez Garrido

Montaje

Macua & García Ramos

Contenido

412 obras de 85 artistas
Cadáveres exquisitos y dibujos colectivos
Objetos naturales
Objetos encontrados
Objetos encontrados
Objetos americanos, de Oceanía y africanos
Objetos anónimos, mágicos, populares
Fotografías y Documentos
Vídeo

Inauguración

2 de octubre de 1991

Clausura

2 de diciembre de 1991

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Santa Isabel, 52

28012 Madrid

Tel.: 467 50 62

Tel.: 468 30 02

Fax: 439 68 24

Horario de exposiciones

Lunes a sábado de 10.00 a 21.00 horas Domingos de 10.00 a 14.30 horas Martes cerrado

Esta exposición ha sido concebida y organizada por el Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, París

Esta exposición ha sido posible gracias al Patrocinio de la Fundación Banco Exterior

Redacción y Diseño: Torre de Babel, S.A. Depósito Legal: M-32721-1991 N.I.P.O. 305-91004-1