

La tentación de San Antonio, 1946. Óleo sobre lienzo. 89,5 x 119,5 cm. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

El subtítulo de la exposición —procedente del artículo de Salvador Dalí, y a la vez su manifiesto artístico, “San Sebastián”, publicado en 1927— nos sugiere cómo podemos acercarnos a la obra del pintor en esta extensa muestra. Dalí es omnívoro y nosotros, espectadores, también podemos serlo en las diferentes posibilidades que nos ofrece la contemplación de la creación daliniana.

Artista singular, con gran oficio de la pintura, plasma en su obra pictórica y literaria elementos obsesivos que son metáforas de nuestro inconsciente, y genera un arte a veces perturbador que habla directamente al espectador. Admirado y controvertido, Dalí se autodefine como máquina de pensar y, al mismo tiempo, mediático y creador de un estereotipo y de su propio mito. A través de más de doscientas obras (pinturas, esculturas, dibujos...) presentadas en un discurso concebido en once secciones con el hilo cronológico como conductor, esta muestra nos hace repensar el lugar de Dalí en la historia del arte del siglo XX y considerarlo mucho más allá de su papel de artífice del movimiento surrealista.

El inventor del método paranoico-crítico se hace también eco de los descubrimientos científicos de su época que le impulsan a expandir constantemente los límites de sus experiencias en relación con el espacio y el tiempo. El artista, imaginativo, curioso y pródigo, se utiliza a sí mismo como objeto de estudio, sobre todo bajo el prisma del psicoanálisis freudiano, y sienta las bases de la construcción de su personaje. Sus acciones en la esfera pública, ya sean calculadas o improvisadas, le sitúan como uno de los precursores del *showmanship* y como figura de referencia en el ámbito de la representación.

1. Del vidrio de multiplicar a la putrefacción — 2. Autorretratos

La exposición arranca con algunas de las primeras obras del pintor en las que predominan los elementos que marcan su infancia, como la familia y el entorno natural que le rodea en estos años. También se incluyen algunos de sus autorretratos, en los que comprobamos la visión, o visiones, que Dalí tiene de sí mismo. La familia, el paisaje y él mismo son los ejes que determinan esta época de aprendizaje del artista, en la que su principal preocupación se centra en el color, la luz y la experimentación constante.

3. La miel es más dulce que la sangre

La llegada a la Residencia de Estudiantes de Madrid a finales de 1922 y su encuentro con, entre otros, Federico García Lorca y Luis Buñuel —con quien colabora en la película *Un perro andaluz*—, le enfrenta a la Generación del 27, que agrupa poetas, escritores, pintores y cineastas. En este momento, Dalí se siente próximo a las vanguardias y coquetea con diferentes ismos de principios de siglo XX, como el cubismo, el fauvismo o el futurismo, pero también, en ocasiones, vuelve su mirada al retorno al orden. El imaginario colectivo desarrollado en la Residencia se refleja en los numerosos dibujos de la serie *Putrefactos*, de mediados de los años 20.

4. Surrealismo

Desde las primeras influencias de Masson, Bataille, Arp, Miró y Picasso, el periodo surrealista constituye el núcleo de la muestra. Se hace especial hincapié en el método paranoico-crítico desarrollado por el artista como mecanismo de transformación y subversión de la realidad. La teoría de Dalí revolucionó el surrealismo, ya que ante el automatismo pasivo de este movimiento (el dibujo automático, los cadáveres exquisitos...) el pintor propone un método activo basado en el delirio de la interpretación paranoica. En palabras de Dalí: “En verdad no soy más que un autómatas que registra, sin juzgarlo, y lo más exactamente posible, el dictado de mi subconsciente: mis sueños, las imágenes y visiones hipnagógicas y todas las manifestaciones concretas e irracionales del mundo oscuro y sensorial descubierto por Freud... El público debe sacar su placer de los recursos ilimitados de misterios, enigmas y angustias que tales imágenes ofrecen al subconsciente de los espectadores”. A partir de este momento la obra del pintor se sustenta en imágenes dobles o imágenes invisibles cuya elaboración final depende totalmente de la voluntad del espectador. Dalí con su método paranoico-crítico nos invita a un mundo de ambigüedades en que las certezas nos rehúyen.

5. El Ángelus

El método paranoico-crítico de interpretación, conjunción de pensamiento e imagen, es llevado por el pintor a la máxima expresión en su interpretación de la pintura *El Ángelus* (1857-59) de Jean-François Millet. La obsesión del pintor por esta obra hace que sea protagonista no solamente de sus trabajos pictóricos y objetos, entre 1929 y 1935, sino también de diversos proyectos teatrales que finalmente no ven la luz: “*El Ángelus* de Millet se convierte «de súbito» para mí en la obra pictórica más turbadora, la más enigmática, la más densa, la más rica en pensamientos inconscientes que jamás ha existido”, escribe Dalí en torno a 1932. Un año más tarde, en junio de 1933, escribe para la revista *Minotaure* un artículo que constituirá el prólogo del libro *El mito trágico del Ángelus de Millet* (1938), inédito hasta 1963. En la interpretación que Dalí hace de este cuadro, la figura femenina representaría una mantis religiosa que, tras el apareamiento, está a punto de comerse al macho. La figura masculina, justo antes de ser devorada, utiliza el sombrero para tapar sus órganos sexuales. En su obsesión, el pintor *adivina* un arrepentimiento de Millet, la presencia del féretro de un niño (entre las dos figuras) que será confirmada por una radiografía de la obra original, poco antes de la publicación del libro.

6. El rostro de la guerra — 7. Surrealismo después de 1936

A partir de 1936 y huyendo de la Guerra Civil española, Dalí y Gala pasan la mayor parte del tiempo en Francia, exceptuando algún viaje a los Estados Unidos e Italia. Las vivencias de estos años no solamente se plasman en su pintura, sino que el pensamiento del pintor desemboca en el *Manifiesto místico* de 1951. La experiencia personal del artista se traslada a las pinturas, en las cuales el horror y la muerte provocados por los conflictos se manifiestan de forma explícita e incómoda ante el espectador. Por otra parte, aunque Dalí no deja de experimentar con la construcción de objetos surrealistas, anunciados formalmente en 1931, no es hasta la celebración en 1936 de la Exposición Surrealista de Objetos, en la galería Charles Ratton de París, cuando se oficializa esta nueva forma de expresión del surrealismo.

8. América

El inicio de la Segunda Guerra Mundial lleva a Dalí y Gala a exiliarse a los Estados Unidos, donde residen ininterrumpidamente entre 1940 y 1948. A mediados de esta década, empieza su etapa mística y nuclear, cuyo corpus expone en su *Manifiesto místico*, caracterizado por el tratamiento de temas religiosos y de aquellos relacionados con los avances científicos de la época, mostrándose especialmente interesado en los progresos referentes a la fusión y fisión nucleares. La bomba atómica y sus efectos influyen claramente en sus creaciones de este periodo, en las que, asimismo, descubrimos la fidelidad en la representación del paisaje mineral de Cadaqués y del Cabo de Creus, constante que se refleja desde su época de juventud hasta sus últimas realizaciones, a pesar de la distancia que, en este momento, le separa.

9. La vida secreta

Entre 1941 y 1942 Dalí escribe e ilustra su autobiografía *La vida secreta de Salvador Dalí*, un texto magnífico, a menudo considerado por la crítica como el mejor escrito de Salvador Dalí. Un relato repleto de verdades, medias verdades y también “falsedades”. Es una narración que debemos leer para mejor entender la obra y el personaje que Dalí está construyendo. Las situaciones, los conceptos descritos o narrados en *La vida secreta* están magistralmente reforzados, a veces ejemplificados, por los dibujos que los ilustran, como elementos de una eficaz simbiosis creativa entre el Dalí dibujante y el Dalí literato. Aquí el dibujo sirve al artista no como mera ilustración, sino como herramienta indispensable para seguir narrando sus memorias y para mostrar cómo Dalí se acerca hacia los ideales de la tradición y del Renacimiento desde una actitud vital de investigación activa y perseverante. El Dalí dibujante y el Dalí escritor forman un todo, una cosmogonía sobre el origen y la formación del mundo daliniano.

10. Escenarios

Dalí se considera a sí mismo como un artista eminentemente teatral. Esta afirmación no se manifiesta únicamente a través de su personalidad, sino también en la concepción de su obra y de quienes la reciben. Desde sus incursiones cinematográficas de la mano de Luis Buñuel, Alfred Hitchcock o Walt Disney, pasando por la confección de decorados para ballet y teatro, vemos cómo la maestría y el ingenio del Dalí pintor se ponen al servicio de un campo que no le es propio, el del mundo del espectáculo. Una vez más, sus ámbitos de creación se expanden hacia la escritura de guiones cinematográficos, el diseño de decorados y vestuario..., y en todos ellos Dalí se compromete activamente. Aunque su genio no siempre será entendido por la industria, sus múltiples colaboraciones le permiten mantener vivo el contacto con el gran público.

11. El enigma estético

A partir de los años sesenta y hasta el final de su carrera, los intereses de Dalí continúan expandiéndose. Mientras su fascinación por la ciencia y la tecnología se traduce en la exploración de nuevos lenguajes como la estereoscopia o la holografía, su papel como agitador de masas se refuerza en los *happenings* y *performances* que concibe y protagoniza. Todo ello sin dejar atrás a los grandes maestros como Velázquez o Miguel Ángel, a quienes reivindica repetidamente. En ese momento, Dalí no sólo reinterpreta a los clásicos, también se reinterpreta a sí mismo. Durante la década de los ochenta, las teorías matemáticas desarrolladas por René Thom darán forma a un nuevo universo que el pintor ya no abandonará.

Salvador Dalí i Domènech. Biografía

- 1904** Salvador Felipe Jacinto Dalí nace el 11 de mayo en Figueras (Girona). Hijo del matrimonio formado por el notario Salvador Dalí Cusí y Felipa Domènech Ferrés.
- 1908** Nace Anna Maria, su única hermana.
- 1916** Descubre el impresionismo.
- 1922** En Madrid asiste a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y vive en la Residencia de Estudiantes, donde entabla amistad con Luis Buñuel, Federico García Lorca, Pedro Garfias, Eugenio Montes y Pepín Bello, entre otros.
- 1925** Participa en la primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos en Madrid. Se presenta su primera exposición individual en las Galeries Dalmau de Barcelona.
- 1926** Participa en varias exposiciones en Madrid y Barcelona. Viaja a París, donde conoce a Picasso y visita el Museo del Louvre. Es expulsado definitivamente de la Escuela de Bellas Artes de Madrid.
- 1928** Junto con Lluís Montanyà y Sebastià Gasch publica el *Manifest Groc* (Manifiesto Antiartístico Catalán), que supone un duro ataque al arte convencional.
- 1929** Viaja de nuevo a París y a través de Joan Miró entra en contacto con el grupo de los surrealistas encabezado por André Breton. Se proyecta el filme *Un perro andaluz*, fruto de su colaboración con Luis Buñuel, en el cine Studio des Ursulines de París. Pasa el verano en Cadaqués, donde recibe la visita del galesta Camille Goemans y su compañera, René Magritte y su esposa, Luis Buñuel, Paul Éluard y Gala con Cécile, la hija de ambos. A partir de este momento, Gala permanece para siempre a su lado. Tiene lugar su primera exposición individual en la Galerie Goemans de París. Es el año de la ruptura familiar.

- 1930** *La edad de oro*, segunda película realizada en colaboración con Buñuel, se estrena en el Studio 28 de París. Éditions Surréalistes publica su libro *La Femme visible* (La mujer visible), que recoge textos aparecidos en diversas revistas, como *El asno podrido*, en el que fija las bases de su método paranoico-crítico de interpretación.
- 1931** Realiza su primera exposición individual en la Galerie Pierre Colle de París.
- 1932** Participa en la exposición *Surrealism: Paintings, Drawings and Photographs*, en la Julien Levy Gallery de Nueva York. A finales de este año, Dalí anuncia al vizconde de Noailles la creación del llamado “grupo del Zodiaco”, grupo de amigos que se unen para ayudar económicamente a Salvador Dalí, encargándole obras que compren regularmente.
- 1933** Primera exposición individual en la Julien Levy Gallery de Nueva York.
- 1934** Contrae matrimonio civil con Gala. Celebra una exposición individual en la Julien Levy Gallery de Nueva York.
- 1936** Aparece en la portada de la revista *Time*, fotografiado por Man Ray. Participa en la exposición *Fantastic Art, Dada, Surrealism* en el MoMA de Nueva York. Celebra una exposición individual en la Julien Levy Gallery de Nueva York.
- 1938** El 17 de enero se inaugura en la Galerie Beaux-Arts de París la *Exposition Internationale du Surréalisme*, organizada por André Breton y Paul Éluard. En la entrada de la galería se expone el *Taxi luvioso* de Salvador Dalí. Dalí visita en Londres a Sigmund Freud.
- 1939** Diseña el pabellón *Sueño de Venus*, que se presenta en la zona de diversión de la Feria Mundial de Nueva York. El deterioro de su relación con Breton supone la expulsión de Dalí del grupo surrealista.

- 1940** Con la incursión de las tropas alemanas en Burdeos, el matrimonio Dalí se traslada a vivir a Estados Unidos, donde permanecen hasta 1948.
- 1942** La editorial Dial Press de Nueva York publica su autobiografía *The Secret Life of Salvador Dalí* (La vida secreta de Salvador Dalí).
- 1945** El 6 de agosto la primera bomba atómica cae sobre Hiroshima. Este hecho marca el inicio del periodo atómico-nuclear de su producción, caracterizado por el tratamiento de temas religiosos y de aquellos relacionados con los avances científicos. Se traslada a Hollywood para trabajar con Alfred Hitchcock en la película *Recuerda* cuyas secuencias oníricas realiza. Se inaugura en la Bignou Gallery, la exposición *Recent Paintings by Salvador Dalí*. Con este motivo presenta el primer número del *Dali News*.
- 1946** Walt Disney contrata a Dalí para que colabore en la película *Destino*.
- 1948** Publica *50 Secrets of Magic Craftsmanship* (50 secretos mágicos para pintar). En julio Dalí y Gala regresan a España.
- 1951** Presenta en París el *Manifiesto místico*. Pronuncia la conferencia “Picasso y yo” en el Teatro María Guerrero de Madrid.
- 1954** Exposición antológica en el Palacio Pallavicini de Roma. Filma con Robert Descharnes la película *Histoire prodigieuse de la Dentellière et du Rhinocéros*. Se publica el libro *Dalí's Mustache* en colaboración con el fotógrafo Philippe Halsman.
- 1958** El 8 de agosto Dalí y Gala se casan por el rito católico en el santuario de Els Àngels, en Sant Martí Vell, cerca de Girona.
- 1960** Filma, en colaboración con Philippe Halsman, el documental *Chaos and Creation*.
- 1964** Se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica, máxima distinción española. Éditions de La Table Ronde publica *Journal d'un génie* (Diario de un genio).

- 1965** Se inaugura la muestra antológica *Salvador Dalí 1910-1965* en la Gallery of Modern Art de Nueva York.
- 1968** Participa en la exposición *Dada, Surrealism and Their Heritage*, celebrada en el MoMA de Nueva York.
- 1969** Compra el castillo de Púbol y lo decora para Gala.
- 1970** El Museum Boijmans van Beuningen de Róterdam le organiza una gran retrospectiva.
- 1971** Se inaugura en Cleveland (Ohio) el Museo Dalí que acoge la colección de A. Reynolds Morse.
- 1974** El 28 de septiembre se inaugura el Teatro-Museo Dalí de Figueras.
- 1979** Es nombrado miembro asociado extranjero de la Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Se inaugura la gran retrospectiva de Dalí en el Centre Pompidou de París. En la década de 1980 pinta las que serán sus últimas obras, básicamente inspiradas en Miguel Ángel y Velázquez.
- 1982** Se inaugura The Salvador Dalí Museum en St. Petersburg (Florida), propiedad del matrimonio Reynolds Morse. El 10 de junio, Gala muere en Portlligat. El rey Don Juan Carlos I le nombra Marqués de Dalí de Púbol. Salvador Dalí se traslada a vivir al castillo de Púbol.
- 1983** Se celebra la gran exposición antológica: *400 obras de Salvador Dalí de 1914 a 1983*, en Madrid, Barcelona y Figueras. Sus últimas obras pictóricas datan de este periodo.
- 1984** Debido a un incendio en el castillo de Púbol, Dalí traslada definitivamente su residencia a Torre Galatea, Figueras, donde vive hasta su muerte.
- 1989** Muere en Figueras el día 23 de enero, a los 85 años de edad.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha

(esquina Plaza del Emperador Carlos V)

28012 Madrid

Tel. (34) 91 774 10 00

www.museoreinasofia.es

Horario

De lunes a sábado y festivos de 10:00 a 21:00 h.

Viernes

de 10:00 a 23:00 h.

Domingo

de 10:00 a 19:00 h.

Martes cerrado.

La salas de exposiciones se desalojarán 15 minutos antes de la hora de cierre.

Días gratuitos:

Los lunes y de miércoles a sábado desde las 19:00 h hasta la hora de cierre, con excepción de los grupos.

Domingos desde las 15:00 h hasta la hora de cierre.

Visitas privadas:

Consultar a través del correo electrónico: visitas.privadas@museoreinasofia.es

Imágenes

De la obra de Salvador Dalí:

© Salvador Dalí, Fundació

Gala-Salvador Dalí,

VEGAP, Madrid, 2013

Imagen de portada:

Salvador Dalí, 1954.

Foto: Philippe Halsman

© Halsman Archive /

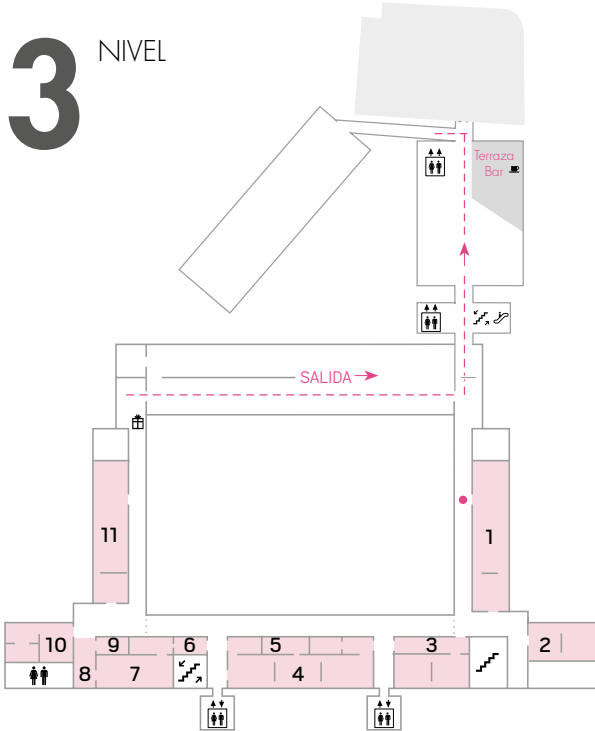
Magnum Photos / Contacto

Derechos de Imagen de

Salvador Dalí reservados.

Fundació Gala-Salvador

Dalí, Figueras, 2013.

● Inicio de la visita

1. Del vidrio de multiplicar a la putrefacción
2. Autorretratos
3. La miel es más dulce que la sangre
4. Surrealismo
5. El Ángelus
6. El rostro de la guerra
7. Surrealismo después de 1936
8. América
9. La vida secreta
10. Escenarios
11. El enigma estético

Esta exposición tiene aforo limitado sujeto a pases horarios establecidos cada 30 minutos. Último pase, una hora antes del cierre.

Exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centre Pompidou de París en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueras y The Dalí Museum de Saint Petersburg (Florida).

Coorganizada con:

Con el patrocinio de:

Colaboración especial:

Media partner:

