

Surrealismo

ZANICHELLI

Paola Bersi, Carlo Ricci
Arte e immagine

Salvator Dalí, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938

Il Surrealismo

è l'**ultima**, in ordine di tempo, delle Avanguardie storiche del primo Novecento.

Il movimento nasce in Francia e si diffonde in tutta **Europa**.

Gli artisti vogliono rappresentare gli **aspetti nascosti della coscienza** dell'uomo, infatti si ispirano ai **sogni** e agli **inganni visivi**.

Il **Manifesto del Surrealismo** viene scritto nel 1924 dal poeta francese **André Breton**, fondatore del movimento.

I principali movimenti di avanguardia sono:

Espressionismo

Cubismo

Futurismo

Astrattismo

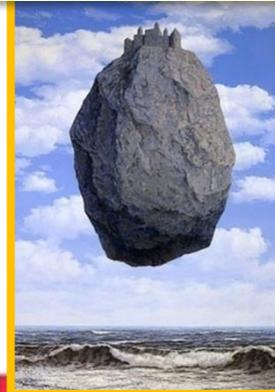
Dada

Metafisica

Surrealismo

Magritte. Dalí

Cos'è il sogno per i surrealisti?

L'ambiguità dei sogni

Il Surrealismo è un movimento letterario e artistico che si interessa alla **parte irrazionale dell'uomo**, la parte della nostra mente di cui non abbiamo coscienza

l'ambiguità dei sogni è uno dei temi del Surrealismo

Il termine «Surrealismo» deriva dal francese *surrealité*, cioè «realità superiore»

Il Surrealismo utilizza le ricerche psicanalitiche di Sigmund **Freud** sul **sogno** e sull'**inconscio**

Salvator Dalí, *Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia*, 1938. Harthford, Wardsworth Atheneum of Art

La prima mostra collettiva dei Surrealisti è stata a Parigi nel 1925 e vi hanno partecipato anche Picasso, Man Ray e Arp.

Magritte. Dalí

Cos'è il sogno per i surrealisti?

Il sogno e l'inconscio

Nel 1924, col *Manifesto del Surrealismo*, il poeta André Breton afferma che il pensiero si deve esprimere **senza il controllo della ragione**

Salvador Dalí, *Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia*, 1938. Harthford, Wardsworth Atheneum of Art

Magritte. Dalí

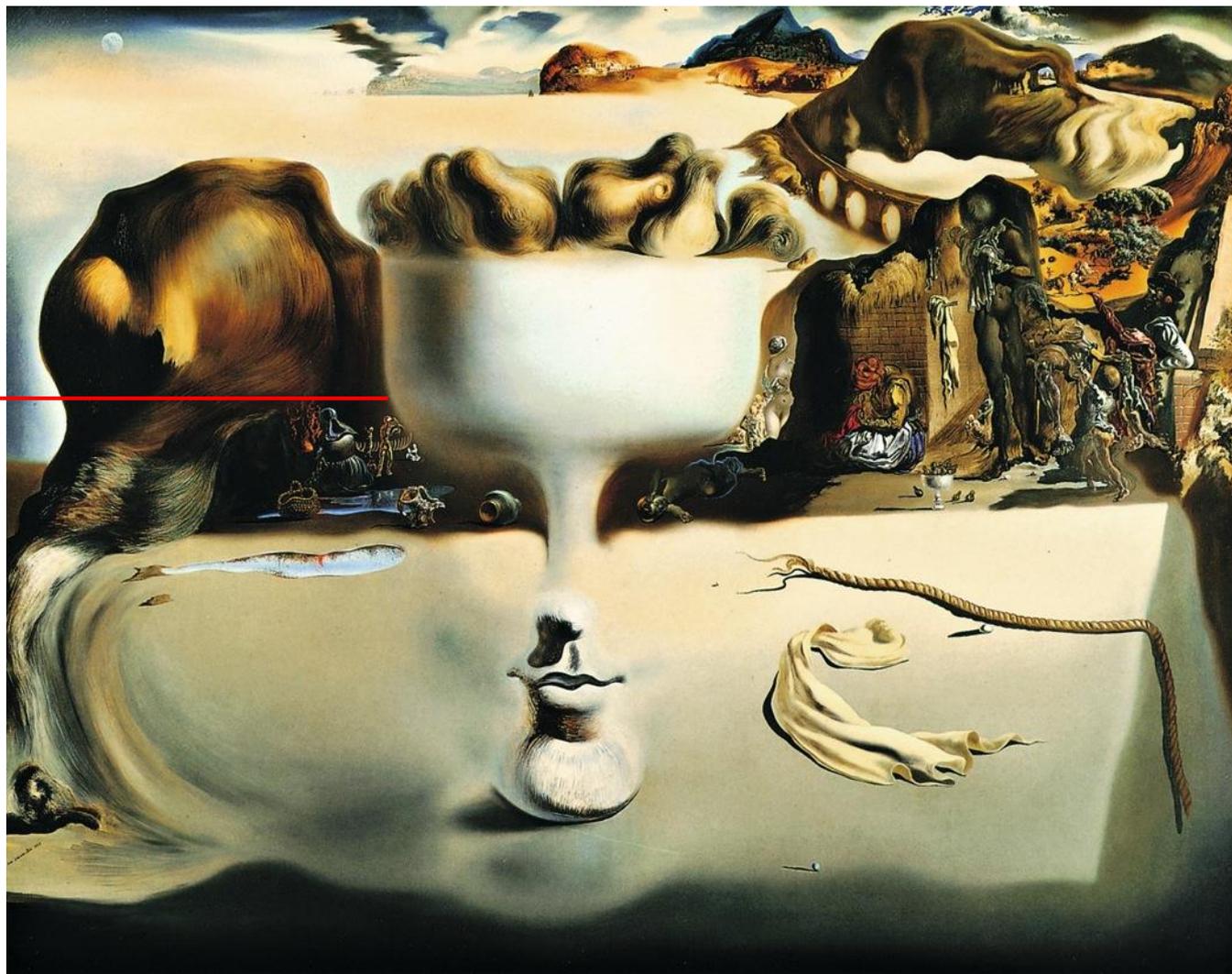
Salvator Dalí

Visioni di sogno

Salvator Dalí crea **visioni di sogno** con paesaggi desertici e forme ambigue

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia a prima vista raffigura una fruttiera ricolma di pere e un paesaggio roccioso

Dalí afferma che i suoi quadri, hanno significati complessi e, a volte, involontari.

Salvator Dalí, *Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia*, 1938. Harthford, Wardsworth Atheneum of Art

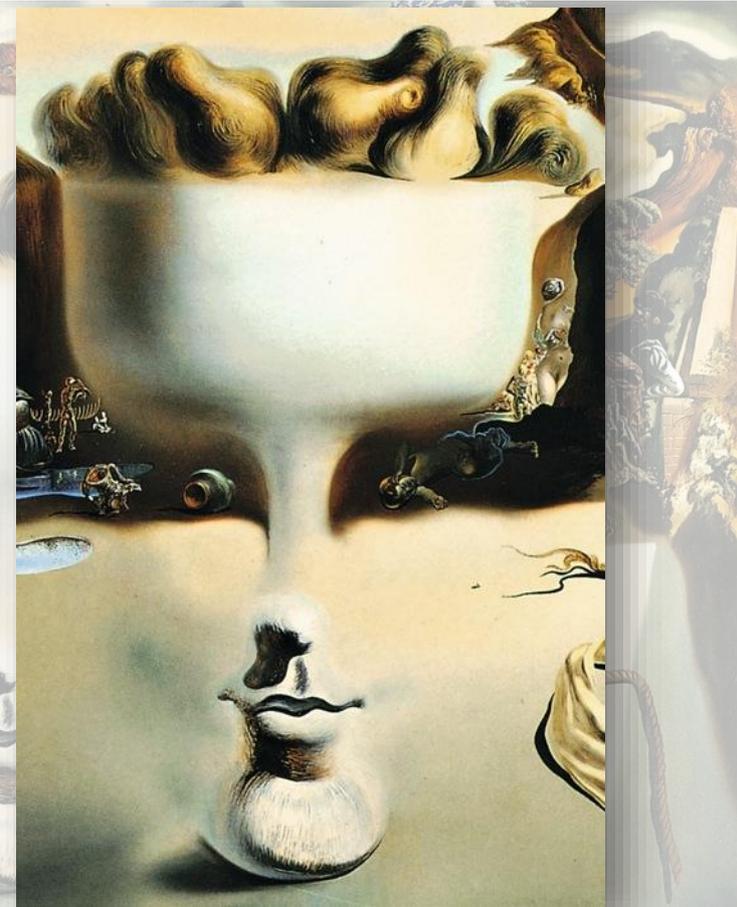
Magritte. Dalí

Salvator Dalí

Visioni di sogno

Se osserviamo con attenzione, ogni parte dell'immagine è **ambigua**

la fruttiera è anche un volto spettrale, sospeso sulla tavola

Salvator Dalí, *Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia*, 1938. Harthford, Wardsworth Atheneum of Art

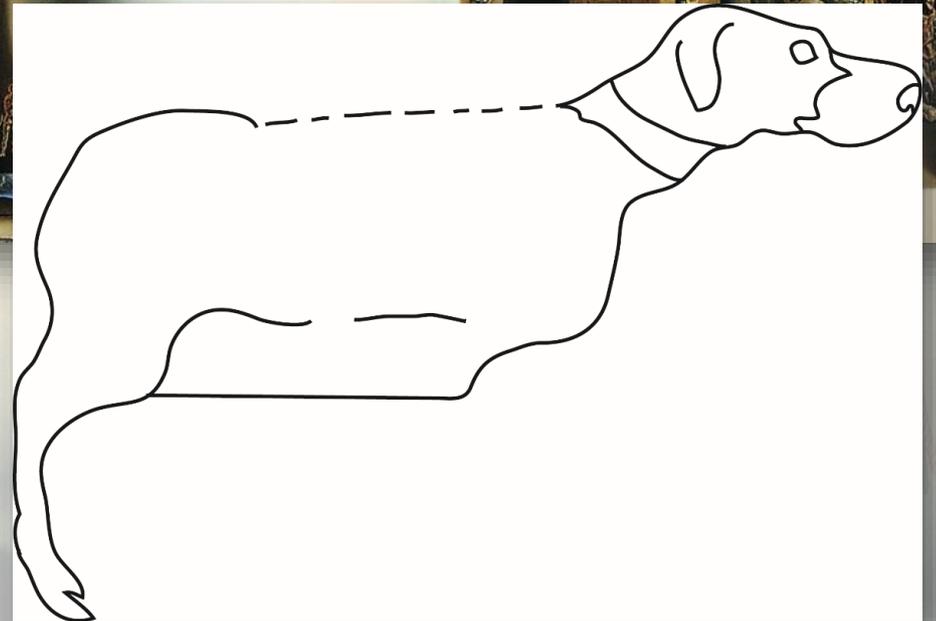
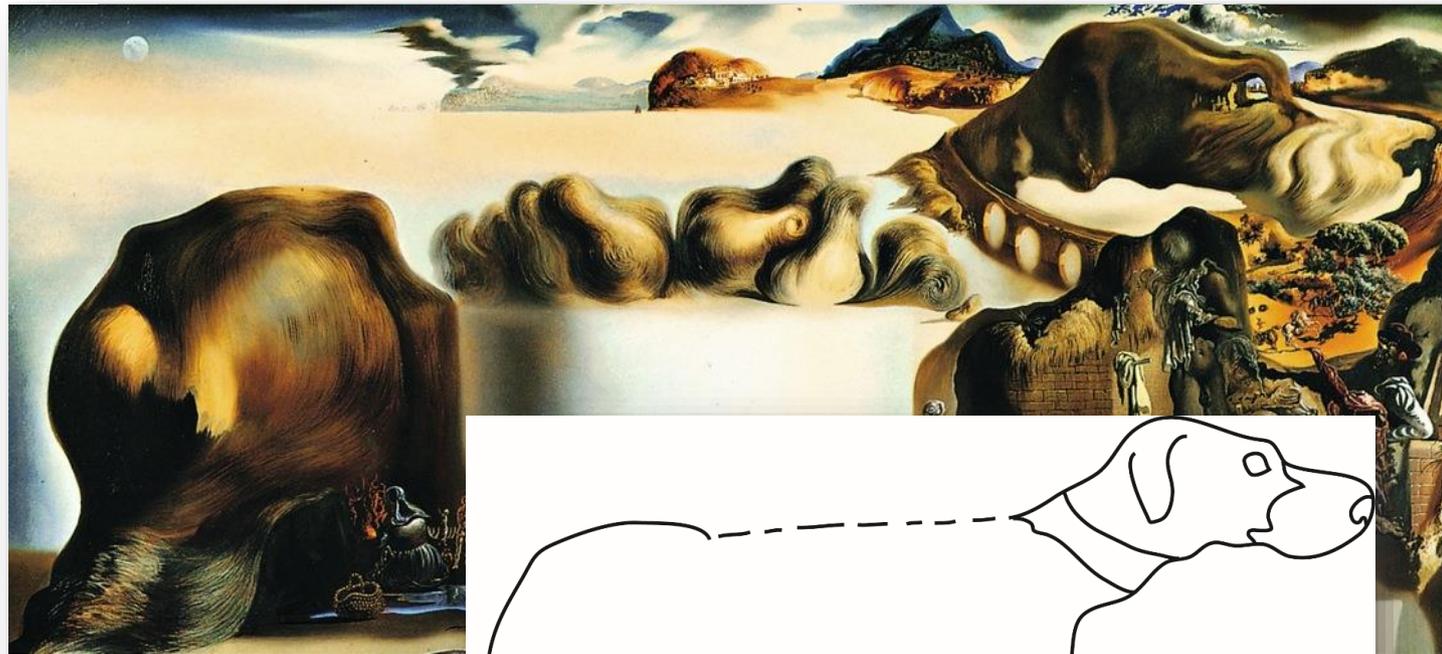
Magritte. Dalí

Salvator Dalí

Visioni di sogno

Se osserviamo con attenzione, ogni parte dell'immagine è **ambigua**

il paesaggio roccioso è anche un cane, col muso puntato verso destra

Salvator Dalí, *Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia*, 1938

Magritte. Dalí

Salvator Dalí

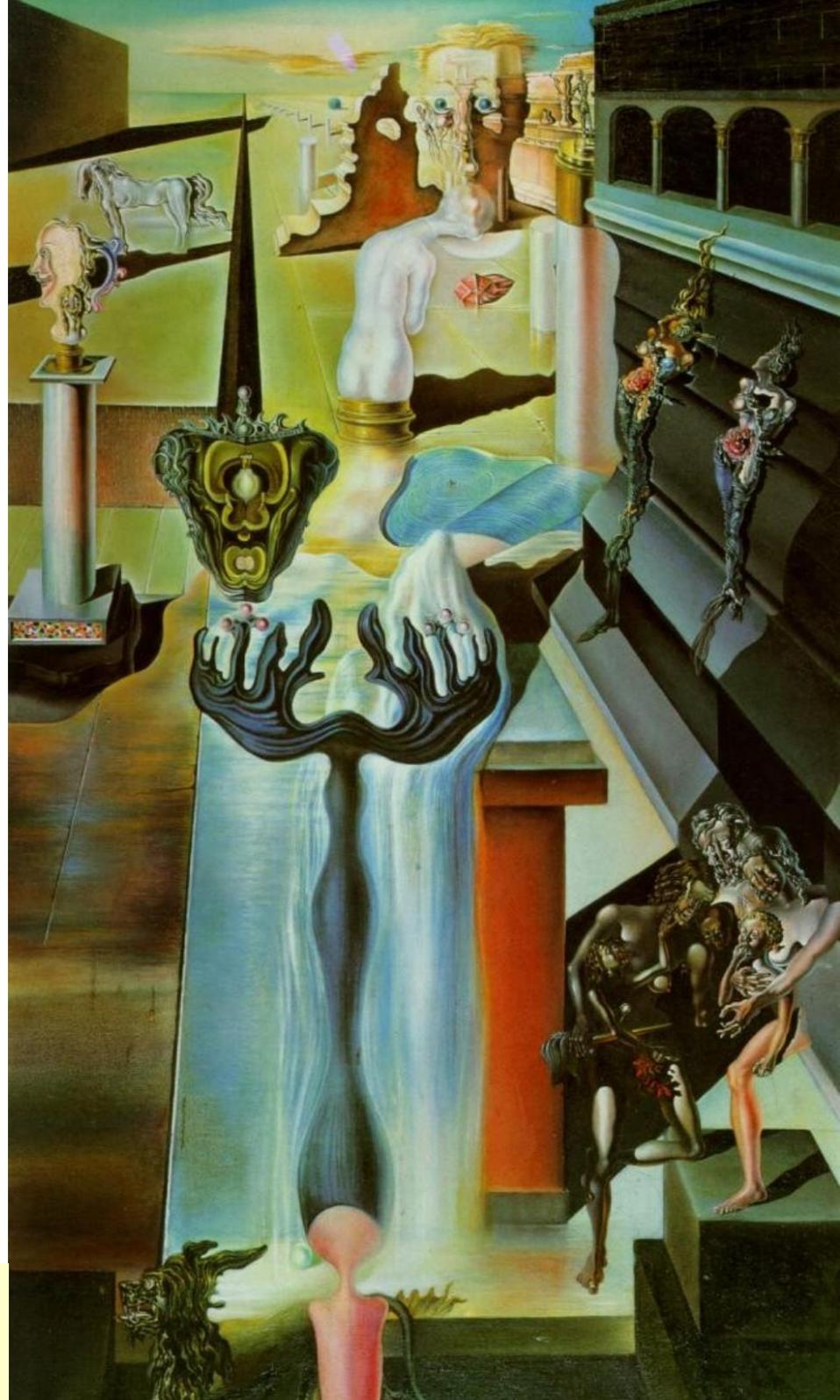
Visioni di sogno

Se osserviamo con attenzione, ogni parte dell'immagine è **ambigua**.

L'uomo invisibile è basato sulla possibilità di vedere più cose nella stessa immagine, mediante **inganni visivi** e **immagini ambigue**.

Nel dipinto la figura e sfondo si invertono; si scorgerà così un uomo seduto oppure un paesaggio con edifici incompiuti e figure.

Salvator Dalí,
L'uomo invisibile, 1929, olio su tela.
Madrid

Magritte. Dalí

Salvator Dalí

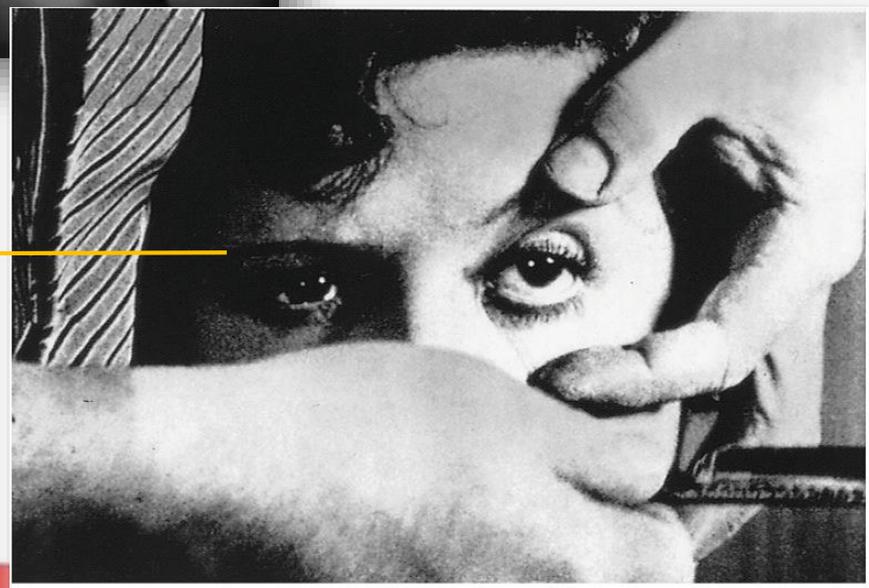
Il cinema surrealista

Salvator Dalí collabora anche alla sceneggiatura di alcuni **film**, come *Un Chien Andalou* di Luis **Buñuel**

è una successione di **schermate casuali**, apparentemente senza senso, che genera la sensazione dell'irrealtà del sogno

una scena molto **surrealista**, riprende una lama di rasoio che taglia un occhio

Luis Buñuel, *Un Chien Andalou* (*Un cane andaluso*), 1929

Magritte. Dalí

René Magritte

Lo spaesamento delle immagini

René Magritte rappresenta le cose con precisione, in modo **quasi fotografico**, ma con un senso nuovo.

Il *Tradimento delle immagini*, sottolinea come le immagini ci possono confondere

la scritta dice «questa non è una pipa»
(perché è un dipinto)

Magritte. Dalí

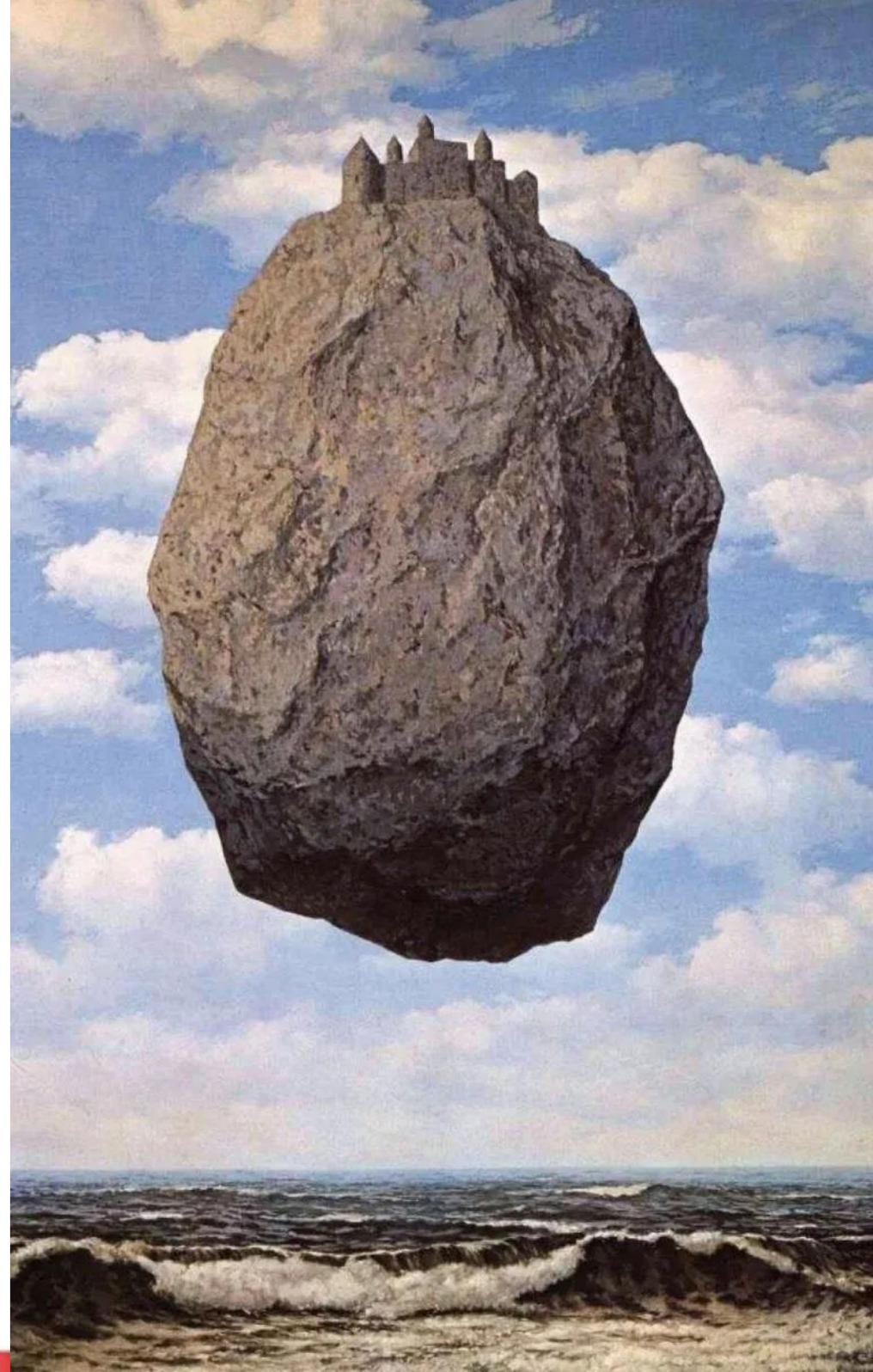
René Magritte

Lo spaesamento delle immagini

Nei dipinti di Magritte personaggi, oggetti e paesaggi sono «**spaesati**», perché accostati in modo illogico, con **assurdità e mistero**.

In apparenza le scene potrebbero sembrare reali, ma sono **del tutto fantastiche, sono inganni visivi** o paradossi che non riusciamo del tutto a interpretare.

René Magritte, *Il castello dei Pirenei*, 1959.
Olio su tela, Gerusalemme.

Magritte. Dalí

René Magritte

Lo spaesamento delle immagini

L'uomo e la notte

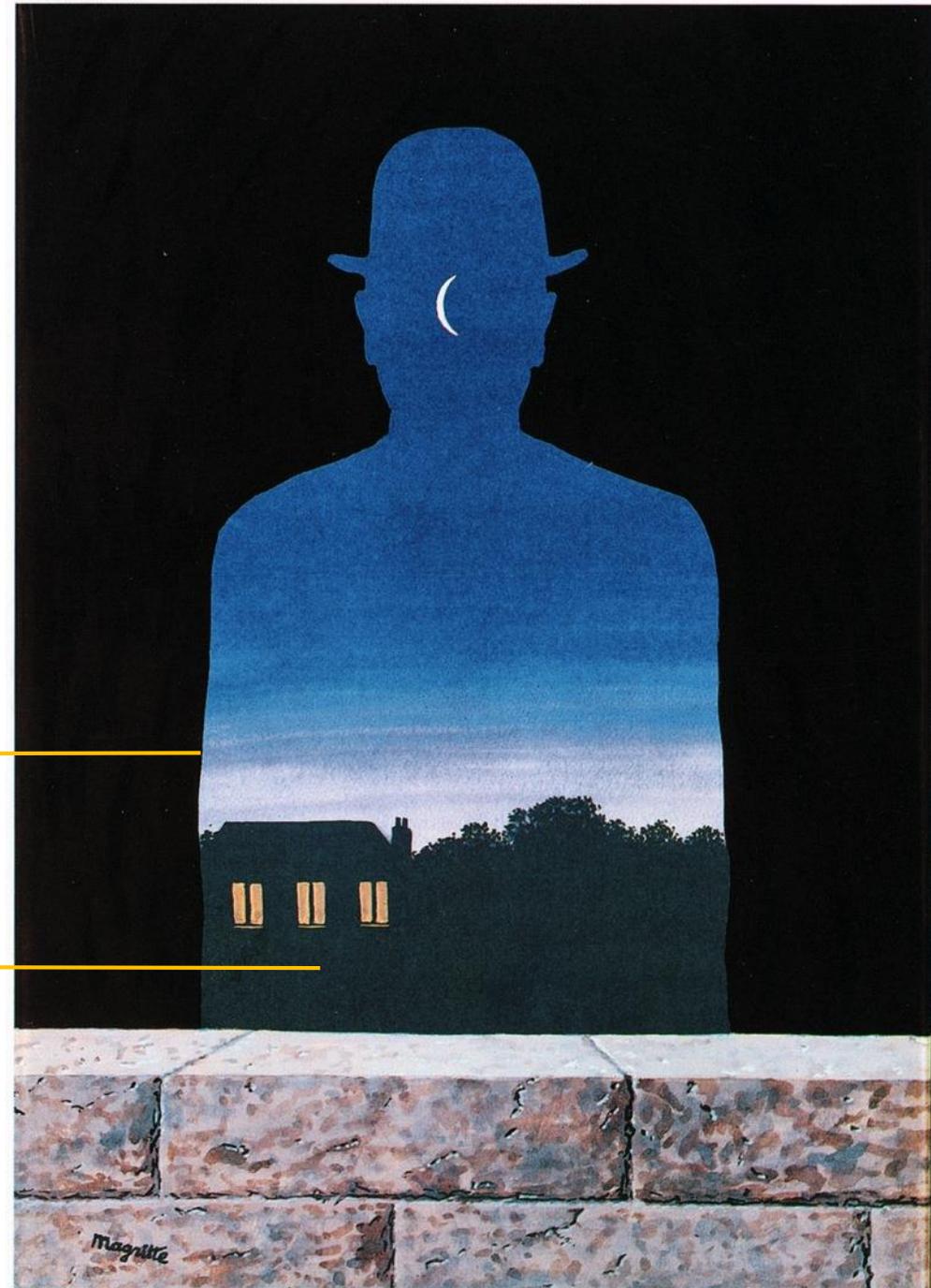
1964

Collezione privata

Il normale rapporto figura/sfondo viene invertito in modo surreale: **la figura** è lo sfondo, ma anche **lo sfondo diventa figura**

la sagoma dell'uomo non è opaca e scura ma «buca» la notte

il paesaggio illuminato dalla luna è visto attraverso di lui

Magritte. Dalí

René Magritte

Lo spaesamento delle immagini

Il mondo di Magritte è sempre poetico e lieve, **lo spaesamento non è angosciante**

«l'uomo con la bombetta» è una sagoma ricorrente nella pittura di Magritte

una colomba davanti al volto rende l'uomo anonimo ma anche con **qualcosa di segreto** che è dentro di noi

René Magritte, *L'uomo con la bombetta*, 1953.
Collezione privata

