SURREALISMOS

La era de la máquina

Duchamp
Man Ray
Picabia
Stieglitz

**FICHAS DIDÁCTICAS
PARA EL PROFESORADO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**

Propuestas para preparar la visita a la exposición

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

EXPOSICIÓN

SURREALISMOS

La era de la máquina

Duchamp
Man Ray
Picabia
Stieglitz

1. Datos de la exposición
2. Enlaces con el currículo de Educación Primaria
3. Objetivos de las propuestas didácticas
4. Propuesta de actividades de preparación
   Antes de la visita a la exposición
5. Desarrollo de la visita a la exposición
6. Propuesta de actividades para profundizar
   Después de la visita a la exposición

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

1. Datos de la exposición

Tras la primera Guerra Mundial, el mundo ha cambiado. En una Europa devastada, el foco de las vanguardias se traslada al “nuevo mundo”, concretamente a Nueva York. Allí los artistas encuentran un nuevo referente en una sociedad más moderna, tecnificada y en plena ebullición: la máquina, “nacida sin madre”, pero femenina y erótica, que surge de sí misma y se reproduce sin un modelo al que imitar.

La exposición *Surrealismos. La era de la máquina* se compone de unas 125 piezas, entre las que hay pinturas, fotografías, grabados, dibujos, revistas, libros, objetos *ready-made* y cajas recopilatorias, presentadas en cuatro secciones. Con piezas de Duchamp, Man Ray, Picabia y Stieglitz, autores que rompieron la tradición academicista y se adentraron en una nueva era de modernidad: la era de la máquina.

En esta exposición vamos a descubrir las claves del **origen del arte contemporáneo** y algunas de las razones por las que la “máquina” se con-virtió en signo de modernidad. Reflexionaremos además sobre caracte-rísticas del arte actual, que tienen su punto de partida en el arte de las primeras décadas del siglo XX y los retos planteados por artistas como Man Ray, Francis Picabia, Alfred Stieglitz o Marcel Duchamp, presentes en la exposición.

Exposición:
SURREALISMOS. LA ERA DE LA MÁQUINA
FUNDACIÓN CANAL

Mateo Inurria, 2
Del 7 de febrero al 14 de abril de 2024
Entrada libre
Laborables y festivos de 11:00 a 20:00h
Miércoles de 11:00 a 15:00 h.

ACTIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES DINAMIZADAS POR MIRARTE:

VISITA TALLER para grupos de Educación Primaria.
Lunes martes y viernes a las 10:00 h.
Duración 120 min.

VISITA DINAMIZADA para grupos de Educación Secundaria.
Lunes martes y viernes a las 12:00 h.
Duración 75 min.

Para reservas en las actividades didácticas para grupos escolares:
91 323 28 72 (de L a J de 10:00 a 14:00 h.).
Imprescindible reserva previa.

Más información sobre tarifas y detalles de las visitas en:
www.fundacioncanal.es

2. Enlaces con el currículo de Secundaria

Proponemos enlazar los contenidos de la exposición con las distintas competencias del currículo de Educación Secundaria, trabajándolos desde las asignaturas de:

Geografía e Historia
Historia del Mundo Contemporáneo

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Patrimonio artístico y cultural. Apreciación estética y análisis
Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual
Expresión artística y gráfico-plástica
Imagen y comunicación visual y audiovisual

Lengua castellana y Literatura
Comunicación
Educación literaria

Involucre a los profesores de su centro para obtener el máximo partido a la visita. Una vez realizada la visita taller puede retomar el trabajo en clase y ahondar en las enseñanzas de la exposición en cada una de las asignaturas.

3. Objetivos de la propuesta didáctica

Este documento constituye un recurso didáctico destinado a profesores de Educación Secundaria para facilitar la preparación de la visita a la exposición *SURREALISMOS. LA ERA DE LA MÁQUINA.* También puede utilizarse para trabajar en clase a partir de las imágenes de la exposición.

El programa plantea un recorrido por la muestra con sugerencias de observación y reflexión que ayuden al profesor a desarrollar los objetivos propuestos de forma atractiva.

De este modo, se pretende facilitar el diálogo abierto con los alumnos y promover una actitud positiva y de aprendizaje significativo.

El documento se completa con actividades para desarrollar en el aula antes y después de la visita.

Cada una de las propuestas está pensada para que la actividad resulte atractiva y persigue el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Descubrir la exposición *SURREALISMOS. LA ERA DE LA MÁQUINA.*
- Reflexionar sobre la época y la importancia de la máquina en el arte surrealista.
- Descubrir el carácter de experimentación del movimiento surrealista y conocer la obra de los artistas presentes en la exposición.
- Desarrollar en los alumnos el hábito de visitar exposiciones a partir de experiencias positivas.

4. Propuesta de actividades de preparación

ANTES DE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN

Con el fin de aprovechar al máximo la visita recomendamos prepararla en clase en dos o tres sesiones previas a partir de las distintas asignaturas relacionadas.

Las actividades propuestas requerirán la adecuada adaptación por parte del profesorado en función del nivel y características de su grupo. El profesor deberá trabajar con sus alumnos sobre algunos de los temas que van a tratar en la visita, lo que le permitirá incentivar su curiosidad y motivar su implicación para el disfrute de la misma.

Actividad 1. Arte en guerra

Enlace curricular:

Geografía e Historia
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Invite a sus alumnos a investigar sobre el arte en la época de la Primera Guerra Mundial. Puede partir de la obra de George Grosz *Metropolis,* como imagen apocalíptica, para presentar el tema para invitarles a investigar sobre cómo los artistas y escritores europeos se replantearon la idea de civilización y comenzaron una búsqueda de nuevos lenguajes. Puede dividirles en grupos para investigar directamente sobre un artista (Tristan Tzara, Raoul Hausmann, Hanna Höch, Marcel Duchamp, Jean Arp).

Actividad 2. Dadaísmo. Un punto de partida

Enlace curricular:

Geografía e Historia
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Lengua castellana y Literatura

Dadaísmo:

Movimiento artístico y literario de vanguardia surgido a principios del siglo XX, que niega los cánones estéticos y reivindica formas irracionales de la expresión. (RAE).

El manifiesto dadaísta fue escrito por Tristan Tzara en 1918 y entre los principales artistas del movimiento destacan Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray, Francis Picabia, Kurt Schwitters o Raoul Huelsenbeck, muchos de los cuales evolucionaron al surrealismo.

Invite a sus alumnos a realizar un poema dadaísta siguiendo las instrucciones del propio Tristan Tzara:

Para hacer un poema dadaísta

-Toma un periódico.
-Toma unas tijeras.
-Elige un artículo del periódico de la longitud que quieras que tenga tu poema.
-Recorta el artículo.
-A continuación, corta cuidadosamente cada una de las palabras que forman el artículo y pon todas en una bolsa.
-Agítala suavemente.
-Luego, saca cada recorte uno por uno.
-Copia las palabras en el orden en el que dejaron la bolsa.
-El poema se parecerá a ti.
-Y listo, eres ya un escritor absolutamente nuevo y de una sensibilidad arriesgada, aunque incomprendida por los ignorantes.

El texto fue publicado en la recopilación Siete manifiestos dadá, «Dadá manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo».

Actividad 3. Surrealismo

Enlace curricular:

Geografía e Historia
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Presente a sus alumnos brevemente qué fue el movimiento surrealista y mostrando la obra de algunos de los artistas surrealistas más importantes.

Le proponemos algunas obras para mostrar y preguntas para llegar a la conclusión sobre cómo era el arte de los artistas adscritos a este movimiento artístico.

Puede reproducir las obras y las preguntas y distribuirlas en distintas mesas de la clase. Divida a los alumnos en pequeños grupos para que descubran las obras y contesten las preguntas permitiéndoles reflexionar.

Al final pongan en común las conclusiones y traten de hacer un listado de características del movimiento a partir de lo observado en las obras.

Surrealismo:

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. (RAE).

Entre los principales artistas plásticos surrealistas encontramos a muchos de los que evolucionaron desde posturas dadaístas como Duchamp, Ernst o Man Ray, además de otras figuras netamente surrealistas como Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte o Yves Tanguy.

Obras y preguntas para utilizar:

1.Marcel Duchamp. La fuente, 1917

Preguntas:

- ¿Qué es lo que veis?
-Fíjate bien en los detalles.
¿Creéis que esto es una obra de arte? ¿Por qué?
-Marcel Duchamp compró un urinario blanco de porcelana, lo tituló *"Fuente"*, lo firmó con el seudónimo de **R. Mutt** y lo mandó a la Sociedad de Artistas Independientes para que fuese incluido en su exposición anual. ¿Por qué crees que le ha hecho esto?
-¿Qué creéis que pretendía con esto?

2.Marcel Duchamp. *Desnudo bajando una escalera,* 1919

Preguntas:

-¿Qué es lo que veis?
-Fijaos en el título ¿Lo veis ahora?
-¿Cómo consigue dar la sensación de movimiento?
-Imaginad cómo fue el ritmo de bajada por la escalera. Tratad de acompañar la obra con palmadas para representar el ritmo.

3.Marcel Duchamp. *L.H.O.O.Q,* 1919

Preguntas:

-¿Qué es lo que veis?
-¿Conoces la obra original que utiliza Marcel Duchamp para hacer esta obra? ¿Cómo se llama?
-¿Por qué crees que le ha hecho esto?
-¿Creéis que es divertido?

Obras y preguntas para utilizar:

4.Man Ray. *Objeto indestructible,* 1923-1933

Preguntas:

- ¿Qué es lo que veis?
-¿Cómo creéis que ha hecho esta obra Man Ray? ¿Qué ha utilizado?
-Fijaos en el título de la obra: *Objeto indestructible.* ¿Qué creéis que quiere decir?
-Man Ray hizo antes una obra parecida que se llamaba *Objeto para ser destruido.* En una ocasión un grupo de estudiantes hizo lo que sugería el título y lo destruyeron. Man Ray, con el dinero que cobró del seguro realizó muchas piezas como estas y les cambió el título por *Objeto indestructible.*
¿Por qué le habrá puesto este título?.
-Inventad una historia para esta pieza.

5.René Magritte: *La traición de la imagen (Esto no es una pipa).* 1929.

Preguntas:

-¿Qué es lo que veis?
-Fijaos en el título de la obra: La traición de la imagen *(Esto no es una pipa).* ¿Qué creéis que quiere decir?
-Pero entonces ¿es una pipa o no es una pipa?
-¿Por qué creéis que le llama así?

6.Salvador Dalí. *La persistencia de la memoria,* 1931

Preguntas:

-¿Qué es lo que veis? Enumerad todos los elementos.
-Salvador Dalí expresó que una de las inspiraciones para este cuadro fue el queso camembert fundiéndose. ¿Hay algo que te recuerde a eso?
-En el cuadro hay un autorretrato del artista. Buscadlo.
-Inventad una historia para este cuadro.

5. Desarrollo de la visita a la exposición

El profesor debe procurar que la visita a la exposición se desarrolle de una forma activa y participativa. Se deberán prever unos espacios de tiempo razonables para que sus alumnos miren detenidamente las obras, opinen y pregunten. La idea es que la observación dirigida les lleve a descubrimientos y conclusiones.

Para el buen funcionamiento de la visita resulta imprescindible que los alumnos sepan que deben guardar orden en la sala de exposiciones, eviten gritar o hablar todos a la vez y recuerden que está prohibido tocar las obras expuestas y hacer fotografías con flash.

Gracias por la colaboración de todos.

QUÉ VAMOS A VER:

PARADA 1.
INTRODUCCIÓN. SURREALISMOS LA ERA DE LA MÁQUINA

PARADA 2.
DADÁ LA VISIÓN DE LA MÁQUINA

PARADA 3.
LA FOTOGRAFÍA PURA. ALFRED STIEGLITZ.

PARADA 4.
DEL DESNUDO ARTÍSTICO AL CUERPO COMO MÁQUINA

PARADA 5.
MÁQUINAS SURREALISTAS

PARADA 6.
ARTE EN MOVIMIENTO

PARADA 7.
JAQUE MATE AL ARTE

PARADA 1. INTRODUCCIÓN. SURREALISMOS. LA ERA DE LA MÁQUINA

Contenidos que se abordan:

Surrealismo
La Primera Guerra Mundial
La era de la máquina

Observamos y reflexionamos:

Antes de visitar la exposición realice una pequeña introducción en el hall o en la sala de introducción a la exposición. Comience presentando la exposición para introducir a sus alumnos en lo que van a poder ver.

En cada parada hemos elegido una obra como ejemplo, pero puede relacionarse con otras piezas expuestas.

Si se ha trabajado previamente en clase, puedes enlazar la presentación con dicha actividad.

Comience la visita introduciendo a sus alumnos en el contexto histórico. Hable de los avances tecnológicos que se habían producido en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX.

El desarrollo de la industria fue posible al sistema de producción en cadena.

Termine introduciendo la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) y relacionando estos inventos con ella. La Primera Gran Guerra se convirtió en el campo de ensayo de muchos de estos inventos. Entre 1914 y 1918 murieron más de 8 millones de personas en los campos de batalla europeos. El avance científico e industrial de la Segunda Revolución industrial ponía en entredicho el discurso de la Ilustración basado en la razón y la ciencia para conseguir la felicidad. Tanques, ametralladoras, zeppelines, avionetas… la máquina, el gran símbolo del progreso moderno, se puso al servicio de la guerra.

No olvide recordarles las normas de comportamiento para acceder a la sala de exposiciones.

PARADA 2.
DADÁ LA VISIÓN DE LA MÁQUINA

En esta primera sección vamos a descubrir cómo muchos de los artistas europeos de la vanguardia, a causa de la guerra, van a emigrar a Estados Unidos y se van a reunir en torno a la figura del fotógrafo Alfred Stieglitz.

Nada más entrar en la sala vamos a encontrar el reflejo del arte ante la crisis producida por la Gran Guerra. Puede comenzar por la vitrina de la derecha en la que encontramos varios retratos maquinistas realizados por Francis Picabia en la revista 291 editada por Alfred Stieglitz.

Revista 291, núm. 5-6. Julio y agosto 1915
En portada: Retrato de Alfred Stieglitz por Francis Picabia.
Comitè Picabia, París.
© Francis Picabia, VEGAP, Madrid, 2024

¿Qué veis aquí? ¿Qué creéis que puede representar? ¿Puede ser un retrato? ¿Por qué? Se trata de un retrato de un fotógrafo. ¿Qué ha utilizado el artista para retratar a su amigo?

Se trata de la portada de una revista de la época. La revista 291, que llevaba el mismo nombre que la galería en la que se reunían el círculo de artistas e intelectuales que pretendían poner en valor el arte moderno en América. El director de la galería, y de la revista era el fotógrafo Alfred Stie-glitz, que aparece retratado en esta portada. Francis Picabia ha utilizado una cámara de fotos para retratar a su amigo.

Francis Picabia (París,1879 – 1953)

Nació en París, en el seno de una rica familia hispano-francesa. Recibió una formación académica en la tradición artística. Estudio en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela de Artes Decorativas de París. En 1913 Pica-bia viajó a Nueva York y comenzó a realizar las primeras obras mecánicas (época maquinista). A partir de 1919 regresó a París y frecuentó el grupo surrealista.

Alfred Stieglitz (Estados Unidos,1864 – 1946)

Stieglitz fue un fotógrafo americano de origen judío alemán. Fue un defen-sor de la llamada fotografía directa, sin preparar o intervenir. Su gran éxito fue poner la fotografía al mismo nivel que la pintura. En 1902 organizó el grupo de fotógrafos llamado *Photo-Secession* y comenzó a publicar la re-vista *Camera Work*. En 1905 abrió su galería de arte en el 291 de la quinta avenida.

CONEXIONES CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO
El dadaísmo y el arte contemporáneo.

El dadaísmo se caracterizaba por la búsqueda de la espontanei-dad, la provocación y el cuestionamiento de las normas del arte. Los artistas dadaístas rompieron con las normas establecidas permitiendo a los artistas experimentar con nuevas formas de expresión. El arte contemporáneo más reciente bebe del espíri-tu rebelde del dadaísmo. Fijaos a partir de ahora cuando vayáis a un museo de arte contemporáneo en las obras y cómo desa-fían conceptos clásicos del arte continuamente.

PARADA 3.
LA FOTOGRAFÍA PURA.
ALFRED STIEGLITZ.

Contenidos que se abordan:

Nueva York
Alfred Stieglitz
La fotografía como disciplina artística

Man Ray. Nueva York, 17. Concebido en 1917. Fundido en 1966
Plata maciza.
Colección Marion Meyer. Association Internationale Man Ray, París.
© Man Ray 2015 Trust, VEGAP, Madrid, 2024
Fotografía de la obra: © Marc Domage.
Cortesía de Association Internationale Man Ray París.

Describid lo que veis. ¿Qué os llama la atención? ¿Cómo creéis que la ha hecho? ¿Qué creéis que puede representar? ¿A qué os recuerda? ¿Os habéis fijado en el título?

Dejamos que los alumnos expresen su opinión y vamos preguntándoles y contándoles a partir de sus conclusiones.

Originalmente fue una pieza creada por Man Ray en 1917, en la que ensambló listones de madera y un tornillo de banco de carpintero que se encontraban en su estudio.

Con ella representaba el característico perfil escalonado de los rascacielos de la época y evocaba el dinamismo de la ciudad moderna y el auge de la construcción que se estaba produciendo entonces en Nueva York, donde el artista vivió hasta 1921.

Esta versión de 1966 duplica la forma de la escultura de 1917 (que fue destruida). Fue fundida en plata maciza.

Aproveche para para contarles cómo la ciudad de Nueva York se convirtió en ese momento en el centro neurálgico del arte. Muchos artistas que habían trabajado hasta ese momento en París huyeron a causa de la guerra y se establecieron en Estados Unidos.

Puede invitar a sus alumnos a ver las fotografías de Alfred Stieglitz expuestas en esta misma sala para reflexionar sobre alguna de ellas.

Alfred Stieglitz. El entrepuente 1907
De Portfolio Commemorativo Stieglitz. Twice a Year Press, Nueva York, 1947
Offset litográfico
Colección Juan Naranjo Galería de Arte y Documentos, Barcelona
© Georgia O'Keeffe Museum / VEGAP

Se trata de una de las imágenes más conocidas de Alfred Stieglitz, tomada en 1907 cuando viajaba en un trasatlántico en los camarotes de primera clase. Al fotógrafo le hechizó la composición de la pasarela y otras estructuras del barco y las formas y perspectivas de los distintos personajes, destacando el hombre del sombrero de paja inclinado en la pasarela superior. A partir de ese momento Stieglitz abogó por la fotografía pura, la fotografía directa, sin preparaciones ni intervenir. Con la fotografía pura, Stieglitz se alejaba de la fotografía pictorialista que emulaba a la pintura. Reivindicaba así la fotografía como medio artístico por sí mismo.

Puede destacar también el uso de los fragmentos en la fotografía.

CONEXIONES CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO
La fotografía y el arte contemporáneo.

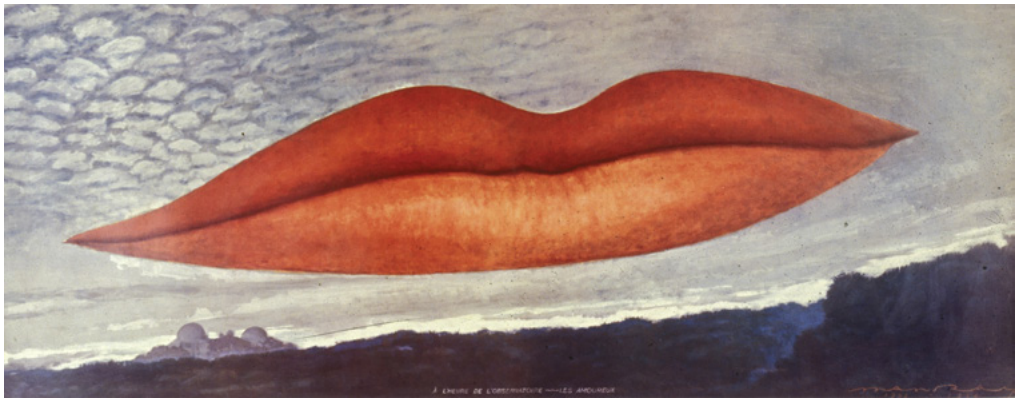
Hoy en día la fotografía está considerada un arte. Alfred Stieglitz fue un pionero. Luchó por hacer de la fotografía una forma de arte al mismo nivel que la pintura o la escultura influyendo a fotógrafos y artistas de generaciones posteriores.

PARADA 4.
DEL DESNUDO ARTÍSTICO AL CUERPO COMO MÁQUINA

En la siguiente sala podrá continuar sobre el tema y descubrir cómo los artistas parten del dibujo académico y en concreto del desnudo y comienzan a experimentar para transformarlo en otras cosas.

Contenidos que se abordan:

Desnudo y arte
Fragmentación
Man Ray



Man Ray. A la hora del observatorio / Los amantes, 1934 / 1967
Litografía
Colección Marion Meyer. Association Internationale Man Ray, París.
© Man Ray Trust, VEGAP, Madrid, 2024
Fotografía de la obra: © Marc Domage. Cortesía de Association Internationale Man Ray París.

Describid lo que veis. ¿Qué creéis que ha representado Man Ray? ¿Os recuerda a alguna obra de arte que conozcáis?

Man Ray a escogido unos labios femeninos como metáfora de los amantes. Dichos labios flotan en el cielo como si fueran nubes. La representación fragmentada y/o distorsionada del cuerpo femenino será un recurso frecuente en los artistas de este periodo.

Invite a sus alumnos a ver las fotografías realizadas por el mismo autor en las que utiliza partes del cuerpo femenino y la técnica de la solarización. Compárelas con la obra de Francis Picabia, *Dibujo académico. Atelier Cormon, París*, presente en esta misma sala.

Seguro que sus alumnos conocen la escultura de Salvador Dalí *Retrato de Mae West,* en la que los labios se convierten en un sofá.

Puede relacionarlo también con los avances en ciencia y medicina y observar la fragmentación del cuerpo femenino en muchas de las obras de esta sala. En ella se exponen también algunas obras de Salvador Dalí como el Catálogo de su exposición en la galería Julien Levy en Nueva York.

Man Ray (Filadelfia, EEUU 1890 – París, 1976)

Emmanuel Radnitzky, o Man Ray, fue artista dadaísta y surrealista. Hijo de familia judía emigrada a Estados Unidos. Se consideraba a sí mismo sobre todo pintor, aunque trabajó como escultor, como fotógrafo y experimentó con distintos lenguajes. Man Ray experimentó con la fotografía acuñando algunas técnicas como los rayogramas o las solarizaciones como invenciones propias. Siguiendo a Duchamp, se mudó a París en 1921 donde desarrolló una carrera de éxito.

CONEXIONES CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO
La fragmentación y el arte contemporáneo.

El arte contemporáneo está lleno de ejemplos de fragmentación. La mirada contemporánea es fragmentada. La aparición de técnicas como el collage o el fotomontaje son parte de esta mirada fragmentada.

PARADA 5.
MÁQUINAS SURREALISTAS

Pase a la siguiente sala para continuar descubriendo cómo las máquinas se convierten en objeto artístico.

Man Ray. La fortuna III. 1946 / 1973
Madera, metal, cartón y papel higiénico
Colección Galerie Hummel, Viena.
© Man Ray Trust, VEGAP, Madrid, 2024

Describid lo que veis. ¿Qué creéis que puede ser? ¿De qué materiales está hecha? ¿Para qué servirá esta máquina?

Man Ray comenzó en 1944 a realizar una serie llamada "Objetos de mi afecto". Se trataba de esculturas realizadas con objetos ensamblados en los que incluía el movimiento.
En este, llamado *La Fortuna III,* utilizó una ruleta de cartón, una flecha montada sobre un tablero vertical y un rollo de papel higiénico en la base. El propio Man Ray lo utilizó en una de sus conferencias sobre el surrea-lismo. Al final de la conferencia sorteó *La Fortuna III* entre los asistentes a los que, al entrar, les había entregado un trocito de papel higiénico con números. Un acto completamente surrealista.
Reflexionad sobre qué es el surrealismo a partir de una serie de palabras que puedan tener o no que ver con el movimiento. Ofrezca a sus alumnos las palabras escritas en papel y que en pequeños grupos debatan sobre qué palabras asocian ellos al surrealismo.

Palabras sugeridas:

Imaginación
Real
Provocación
Juego
Pensamiento automático
Pensamiento razonado
Subconsciente
Consciente
Absurdo
Lógico

El movimiento surrealista comenzó en la mitad de 1920 en Francia y fue originado de un movimiento anterior llamado dadaísmo. Alcanzó su plenitud en 1930. Comenzó como un movimiento literario que trataba de encontrar la verdad a través de la mente subconsciente y los sueños. El movimiento incluyó muchos artistas, poetas, y escritores.
Las obras de arte surrealistas parten muchas veces de un sueño o son producto del llamado "automatismo", es decir, de hacer las cosas automáticamente sin pensar, como garabatear o asociar palabras.

CONEXIONES CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Arte en acción y el arte contemporáneo.

Si te fijas en la acción de Man Ray en su conferencia sobre surrealismo hay mucho de juego y de arte en acción. Podríamos hablar de cómo son estos artistas los que abren la posibilidad a una nueva disciplina artística: la *performance.* **La** *performance* **es una forma de arte que requiere la acción realizada del artista u otros participantes. Surge como tal en los años 70 ligado al arte conceptual y al arte corporal pero sin duda tiene antecedentes en el arte dadaísta y surrealista.**

PARADA 6. ARTE EN MOVIMIENTO

El movimiento surrealista fue un momento de experimentación. Los artistas surrealistas experimentaron con las técnicas artísticas y muchos de ellos estuvieron interesados por incluir el movimiento en sus obras. Además de la pintura, muchos artistas comenzaron a explorar diferentes disciplinas artísticas, como la escultura, la fotografía y el cine.

Man Ray. Peligro / Lo imposible. Concebido en 1920. Ejemplar de 1969.
Serigrafía en plexiglass
Colección Ernst Ploil, Viena
© Man Ray 2015 Trust / VEGAP, 2024

Describid lo que veis en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Qué creéis que pretende el autor?

La relación de la danza con las vanguardias va a ser otro de los elementos de modernidad. Muchos artistas de esta época van a incluir la danza en sus repertorios temáticos y algunos realizarán diseños para escenarios y figuri-nes de ballets.

Podemos hacer referencia a Serguei Diaghilev, promotor de ballet de princi-pios de siglo XX o bailarines como Nijinsky, Loïe Fuller o Isadora Duncan que revolucionaron la disciplina a través de nuevos movimientos de liberación del cuerpo que dieron lugar a la nueva danza moderna.

En la vitrina cercana, justo enfrente de la obra de Man Ray se encuentra una fotografía del *Ballet Relâche* (Descanso). Obra de Francis Picabia, con coreografía de Jean Börlin y música de Erik Satie. El espectáculo era una continua provocación en el que se proyectaba una película en el intervalo de los dos actos o se utilizaban bombillas que deslumbraban al espectador.

Marcel Duchamp. Rotoreliefs (Relieves de rotor). Discos ópticos. Concebidos en 1935. Ejemplar de 1965. 6 discos impresos en doble cara sobre un eje giratorio para discos inserto en una caja de madera recubierta de terciopelo negro.
Colección Marion Meyer. Association Internationale Man Ray, París.
© Association Marcel Duchamp. VEGAP, Madrid 2024.
Fotografía de la obra: © Marc Domage. Cortesía de Association Internationale Man Ray, París.

PARADA 6. ARTE EN MOVIMIENTO

Describid lo que veis en esta obra. ¿Qué está pasando? ¿Qué creéis que pretende el autor? ¿Sabes lo que es el arte cinético? ¿Conoces algún ejemplo de obra de arte cinética?

Marcel Duchamp, fue un experimentador nato. En uno de sus experimentos artísticos quiso introducir el movimiento en la pintura. En 1912 había pintado Desnudo bajando una escalera, su primera experimentación con el movimiento. En 1913 creó su primera obra cinética propiamente dicha: *Rueda de bicicleta.*

En el año 1935 crea los *Rotoreliefs,* unos discos de cartón, con espirales psicodélicas en distintos colores que al girar crean sensaciones ópticas buscando la tercera dimensión. Creó unos 500 discos que se exhibieron y se pusieron a la venta en una feria de inventores. Llamaron mucho la atención pero Duchamp acabó vendiendo sólo dos, a unos amigos y a un asistente a la feria.

Marcel Duchamp (Francia,1887 – 1968)

Artista francés nacionalizado estadounidense. Semiprofesional del ajedrez, juego del que llegó a ser un moderado experto. Comenzó como pintor pero está considerado el inventor del *ready-made*. Duchamp elevó el objeto cotidiano a categoría de arte. Para muchos es el artista más influyente del siglo XX ya que se adelantó al arte conceptual y cambió radicalmente la idea de la belleza.

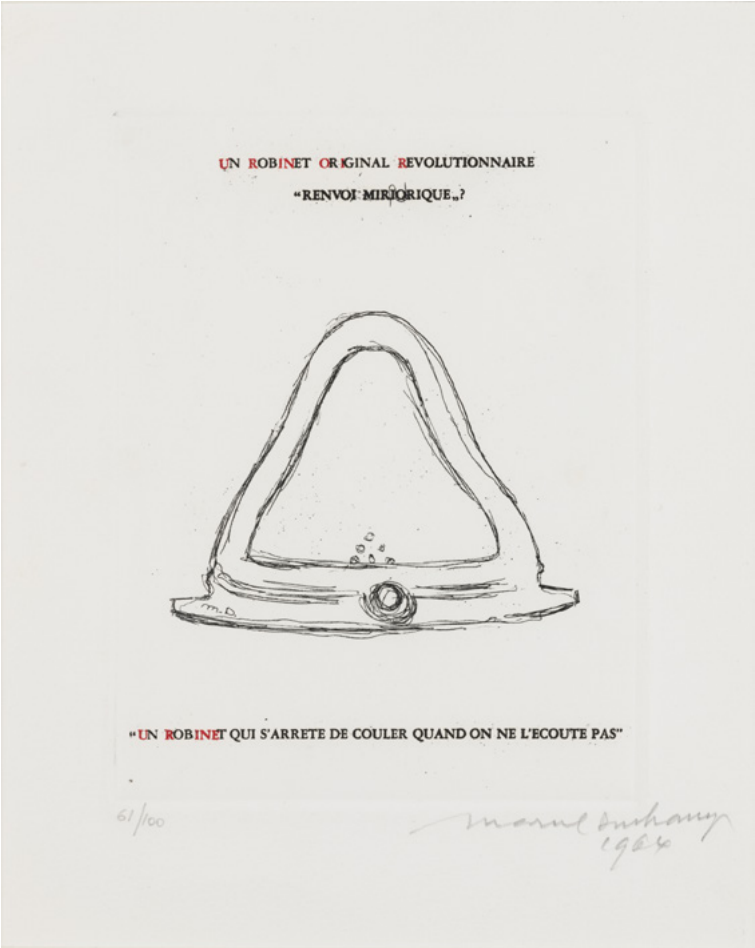
CONEXIONES CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Tecnología y el arte contemporáneo.

Los artistas contemporáneos buscan innovar y romper continuamente las normas establecidas. En 1935 Marcel Duchamp incorpora el movimiento a través de sus *Rotoreliefs.* Hoy en día los artistas utilizan todo tipo de tecnologías al alcance de su mano para crear sus obras. Un paseo por la feria de arte contemporáneo ARCO y te darás cuenta de la cantidad de instalaciones robóticas, entornos sensoriales inmersivos y proyectos interactivos que se generan en el arte actual.

PARADA 7.
JAQUE MATE AL ARTE

Llegamos al final de nuestra exposición. En la última sala podrán ver más obras de Marcel Duchamp y reflexionar sobre la producción en serie, ya no de objetos de uso y consumo, sino de la propia obra de arte.

Invite a sus alumnos a ver las obras presentes en la sala y sacar conclusiones a partir de lo que ellos mismos observen. Destacamos de esta sala las obras *Una grifería original, Marcel Duchamp jugando al ajedrez con Eva Babiz en su primera retrospectiva en el Pasadena Art Museum, Barba y bigote de L.H.O.O.Q. y Boíte-en-valise (caja en maleta).*



Marcel Duchamp. Una grifería original y revolucionaria: retorno espejado, 1964
Aguafuerte
Colección Particular
© Association Marcel Duchamp. VEGAP, Madrid 2024.
Fotografía de la obra: © Marc Domage.
Cortesía de Association Internationale Man Ray París.

Describe lo que veis en esta obra. ¿Qué ha representado? ¿Creéis que esto es arte? ¿Por qué crees que le ha hecho esto? ¿Qué creéis que pretendía con esto?

En 1917 Marcel Duchamp compró un urinario blanco de porcelana, lo tituló "Fuente", lo firmó con el seudónimo de R. Mutt y lo mandó a la Sociedad de Artistas Independientes para que fuese incluido en su exposición anual. La pieza fue rechazada.

Fuente es un *ready-made.* Una pieza artística realizada a partir de un objeto encontrado que al estar ubicado en un museo, sobre una peana… adquiere carácter de obra de arte. Marcel Duchamp inició una auténtica revolución en el mundo del arte. Está considerada la obra más influyente del arte con-temporáneo.

Lo que Duchamp proponía era descontextualizar un objeto de uso corriente (en este caso un urinario) con una utilidad muy clara en el mundo real y situarlo en un contexto completamente diferente, el del mundo del arte. Todo ello a través de un proceso mediante el cual el artista resignifica dicho objeto y lo conceptualiza, proponiendo una nueva mirada sobre el mismo y proporcionándole un nuevo significado. Con todo ello se consiguen varios objetivos como desacralizar el arte y provocar la reflexión sobre qué es real-mente una obra artística y cuáles son sus características.

Marcel Duchamp incorporaba además la posibilidad de realizar objetos se-riados como obras de arte. Estaba realizando una reflexión sobre los nuevos medios de producción y abriendo el debate sobre original y copia cuestio-nando el arte como obra única.

Invite a sus alumnos a ver otra obras presentes en la sala, como *Boite en valise (Caja en maleta),* en la que reproduce sus propias obras.

CONEXIONES CON EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Marcel Duchamp y el arte contemporáneo.

Los artistas contemporáneos buscan innovar y romper continuamente las normas establecidas. Marcel Duchamp fue un provocador y con sus obras nos hace reflexionar sobre qué es arte y qué no. Muchas de sus obras cuestionan el arte y plantean el dilema de original/copia. Fíjate en su *Boite en valise* **en al que él mismo crea reproducciones en miniatura de muchas de sus obras pictóricas y escultóricas. Marcel Duchamp va a marcar un ante y un después en la historia del arte inaugurando.**

6. Actividades posteriores

Durante la visita ya te hemos propuesto algunas ideas para seguir investigando y trabajando con sus alumnos sobre temas puntuales que puedan ser de su interés. Le ofrecemos a continuación alguna idea de taller para realizar a modo de resumen de la actividad.

Actividad 1. Manifiesto artístico

Enlace curricular:

Geografía e Historia
Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Pida a tus alumnos que investiguen sobre qué es un manifiesto e involúcreles a crear su propio manifiesto, como hicieron los surrealistas, a partir de una serie de preguntas.

¿Quiénes somos?
¿Qué queremos?
¿En qué se va a basar nuestro arte?
¿Qué cosas nos gustan?

Pueden hacerlo a modo de collage uniendo palabras recortadas de periódicos o revistas e incorporando su propia estética.

Actividad 2. Retratos maquinistas

Enlace curricular:

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Trabajad en parejas. Haced un retrato maquinista de vuestro compañero/a. Partid de la idea de las cosas que le gustan ¿qué máquina le representaría?

Actividad 3. Cadáver exquisito

Enlace curricular:

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Lengua castellana y Literatura

Os invitamos a experimentar con un juego surrealista: el cadáver exquisito. Se trataba de un juego de creación colectiva, que podía ser escrito o gráfico. En esta obra cada miembro del grupo realizaba su parte de la obra sin conocer por completo las otras partes.

Cortad hojas de papel y dobladlas en acordeón. El primero del grupo escribe una frase o dibuja algo y se lo pasa al siguiente de forma que solo se vea un trocito del dibujo o la última palabra. El siguiente continúa la creación y así hasta que todos participen. Al final se desdobla la hoja y se lee el texto o se ve el dibujo completo.

Consulta toda nuestra programación
www.fundacioncanal.com

FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

Mateo Inurria, 2. 28036 Madrid