

El Manifiesto surrealista a 100 años de su publicación

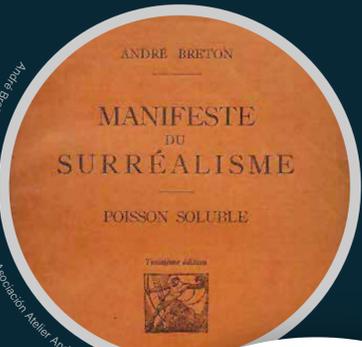
El 15 de octubre de 1924 André Breton publicó el primer *Manifiesto surrealista*, documento que revolucionó la creación artística del siglo XX y tendría una influencia en generaciones posteriores y disciplinas artísticas hasta la fecha.



Henri Matisse, André Breton, 1927. Asociación Atelier André Breton.



André Breton, Manuscrito original del Manifiesto surrealista, 1924. Asociación Atelier André Breton.



André Breton, Manifiesto surrealista, 1924. Asociación Atelier André Breton.

¿Cómo definió Breton el surrealismo?

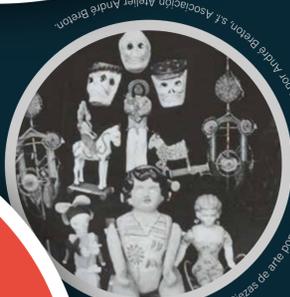
Breton posicionó al surrealismo como una respuesta a las imposiciones del pensamiento lógico y utilitario que limitan la experiencia humana, apostando a crear en una realidad superior. El término "Surrealismo" ya se había usado antes por Guillaume Apollinaire, pero fue **André Breton quien lo definió como el automatismo psíquico por el cual se expresa ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio, el funcionamiento actual del pensamiento, sin ningún control ejercido por la razón y sin una preocupación estética o moral** (Breton, 2001: p. 44).

¿A qué responde?

El *Manifiesto surrealista* defendió poética y políticamente la libertad espiritual lejos del realismo. Publicado tras a la Primera Guerra Mundial en este se criticó la creencia de que la razón y la ciencia llevan al progreso. Por ende, la creencia del conocimiento científico y tecnológico como motores de eficiencia fue rechazada por Breton y otros artistas, lo que abrió el horizonte hacia el inconsciente, los sueños, y los deseos reprimidos, influenciadas por otras vanguardias artísticas como el futurismo y el dadaísmo.

¿Qué se buscó con la publicación del manifiesto?

Con esta obra Breton definió una postura de inconformidad sobre las convenciones sociales con el fin de liberar el pensamiento y la imaginación de las limitaciones también impuestas por la moral, así se podría acceder a una realidad más profunda, y más auténtica, subvirtiendo las formas artísticas tradicionales, así como las normas estéticas.



Autor no identificado. Piezas de arte popular mexicano, colección de la Asociación Atelier André Breton.

¿Cuáles son sus puntos fundamentales?

La locura:

En ella, Breton admite la liberación y goce de la imaginación a través de la despreocupación e inobservancia de las convenciones sociales. Los delirios, alucinaciones u otros productos de la imaginación son parte de la realidad, fuentes de goce, ponen en valor la inocencia de ese actuar y funcionar del pensamiento.

Lo maravilloso:

Para nuestro poeta lo maravilloso se relaciona con la posibilidad de conmoverse con aquello que rompe los límites de la razón, y admitirlo como parte de lo real, como una realidad absoluta, he de ahí que define "...lo maravilloso es siempre bello, cualquier especie de maravilloso es bello, y no hay nada fuera de lo maravilloso que sea bello." (Breton, 2001: p. 31).

Lo onírico:

Los sueños son igual de importantes a los momentos de la vigilia. Breton invita a no dejar de lado los sueños como algo que ocurre en la noche, sino como expresión pura del pensamiento, el poeta aspiró a "...la fusión futura de esos dos estados, [...] el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de suprarrealidad." (Breton, 2001: p. 31).

Exploración del inconsciente:

Breton consideró fundamentales los estudios de Sigmund Freud sobre el sueño. En ellos se indica que su análisis permite acceder a las profundidades de la mente, y así conocer las fuerzas que la conducen además de tomarlas en cuenta como fuentes de creación o conocimiento de la realidad.

Azar:

En su práctica como poeta influenciado por el movimiento Dada, el azar jugó un papel relevante como abrevadero de la imaginación. Breton reafirmó la incertidumbre como una forma de desligarse de la razón utilitaria, y en algunos de sus ejercicios de escritura automática el azar fue eje para no crear bajo ideas preconcebidas.

Crítica a la razón utilitaria:

Al asumir que el pensamiento no puede equivocarse, Breton se distanció de la actitud realista como único medio de conocer la realidad, pues se apoya de una utilidad inmediata. Denunció que el ánimo supersticioso, quimérico, o irracional ha sido borrado de la vida con el pretexto de la civilización y el progreso.

¿Cuáles son las técnicas iniciales de la práctica surrealista?

La Escritura automática

En la palabra escrita está la facultad para describir hechos poéticos o de otras índoles, pues el lenguaje es un medio de expresión surrealista que reclama mayor amplitud de asociaciones libres y la espontaneidad. Breton presenta una serie de instrucciones para ejercitar la escritura surrealista:

- Ten algo con qué escribir
- Sitúate en un lugar favorable para el ejercicio y concéntrate en tu propia imaginación
- Mentalízate en un estado pasivo o receptivo
- Se consciente de tu genio, tus talentos y habilidades
- Escribe velozmente, sin tema previo, tan rápido que no puedas recordar lo que escribiste o caer en la tentación de releerlo
- No te preocupes por signos de puntuación
- Tacha alguna línea o frase demasiado clara, y continua adelante con una letra cualquiera
- Continúa el tiempo que quieras

De manera recurrente menciona a otros artistas que han experimentado o trabajado formas de escritura poética asociadas al surrealismo, entre ellas Paul Eluard, Benjamin Péret, Philippe Soupault, Luis Aragón y Antonin Artaud.

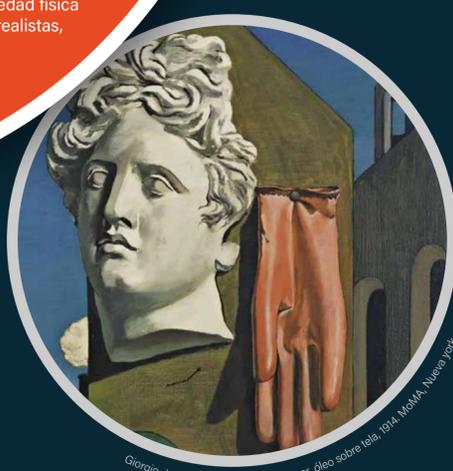
Dibujo

A lo largo de esta obra, Breton refiere a artistas plásticos para dar cuenta de su concepción sobre las imágenes surrealistas, así abrió la posibilidad de una manifestación surrealista a través del dibujo y la pintura.

Para él, las obras surrealistas eran aquellas que contenían una arbitrariedad sobre la relación de los elementos presentados, y que requerían mayor tiempo para traducir la imagen a un lenguaje práctico, sin importar que lo que se presenta entre un orden alucinatorio, concreto o abstracto, niegue una propiedad física elemental, o desencadene la risa. Las imágenes surrealistas, para él, se presentan de un modo espontáneo y despótico.



André Breton, Manifiesto surrealista, 1924. Asociación Atelier André Breton.



Giorgio de Chirico, La canción de amor, óleo sobre tela, 1914. MOMA, Nueva York.

¿Qué vigencia tiene para ti el surrealismo?

¡Celebra con nosotros el centenario de una obra fundamental para la historia del arte!