

100 AÑOS DE SURREALISMO

Autor desconocido. André Breton y Oscar Domínguez frente a la galería Gradiva. 1937.

COLOQUIO

del 2 al 5 de septiembre de 2024

Sede: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Convocatoria disponible: www.esteticas.unam.mx

UNAM
La Universidad
de la Nación

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS - UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Estéticas

100 años de surrealismo

Coloquio

Del 2 al 5 de septiembre de 2024

Presencial

Convocatoria

El Instituto de Investigaciones Estéticas convoca al coloquio *100 años de surrealismo* para analizar y debatir el surgimiento de una de las vanguardias más influyentes del siglo XX, cuyos efectos y potencias resurgen en nuestra cultura de las más variadas formas y con derivas aún insospechadas. Con la publicación del *Manifiesto del surrealismo*, el 15 de octubre de 1924, el poeta francés André Breton inició un movimiento histórico que duró hasta la década de los sesenta y tuvo implicaciones en los ámbitos de lo político, lo artístico y en distintos espacios intelectuales. Después de este primer texto, Breton publicó dos más, el *Segundo manifiesto del surrealismo* en 1930 y *Los prolegómenos para un tercer manifiesto del surrealismo, o no*, en 1944.

En este tenor, convocamos a los interesados en el estudio de este movimiento a presentar una ponencia orientada según las mesas temáticas que hemos organizado o bien encaminada hacia los temas generales enlistados al final de la convocatoria.

Bases de participación

Enviar al correo electrónico difusion.esteticas.unam@gmail.com un solo archivo .DOC, DOCX, o PDF que incluya:

- Nombre completo
- Adscripción
- Semblanza breve
- Título de la propuesta
- *Abstract* de 1 a 2 cuartillas donde se exponga el tema a desarrollar. Un comité científico revisará las ponencias para su admisión y su posterior publicación.

Fecha límite de recepción de propuestas: 15 de abril de 2024

Fecha de confirmación de ponencias aceptadas: 13 de mayo de 2024

Las ponencias seleccionadas deberán presentarse durante el Coloquio que tendrá

lugar del **2 al 5 de septiembre de 2024** de manera **presencial** en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Mesas

1. Surrealismo y marxismo

Las relaciones del grupo parisino surrealista con el Partido comunista siempre fueron tensas y problemáticas, por ello mismo complejas; no obstante, el papel de la revolución proletaria mundial y las ideas marxistas fueron afines para Breton quien le dio un sentido libertario a estas lecturas. Nuevas vetas se abren para observar esta compleja relación de la mano de conceptos como “iluminación profana”, “marxismo gótico” o “bajo materialismo”.

2. Surrealismo y antropología

El surrealismo es un campo en el cual se intersecaron diversas disciplinas que tuvieron su auge en el siglo XX, entre ellas, la antropología, que se desarrolló paralelamente al surrealismo, en algunos casos en el centro mismo del movimiento. Exposiciones etnográficas, circulación de artefactos, recopilación de mitos, discusiones en torno al totemismo, el animismo y el chamanismo son algunos puntos que fascinaron e impulsaron el desarrollo de la antropología en la matriz de la modernidad.

3. La invención de nuevas técnicas y materiales en el surrealismo

Durante la década de los años veinte y treinta, los artistas allegados al surrealismo innovaron en el campo de las técnicas y materiales, siendo uno de los temas más complejos que incluye la experimentación con el *grattage*, *frottage*, *fumage*, *decalcomanie*, además de la exploración de nuevos materiales practicados por Marcel Duchamp, Max Ernst, Wolfgang Paalen, Oscar Domínguez, André Breton y varios más.

4. Lo femenino en el surrealismo

La presencia de artistas mujeres fue notable en el surrealismo, lo mismo que los temas en torno a lo femenino como la maternidad, la relación con la naturaleza, el mito como subversión de lo patriarcal. La infancia, así como lo femenino constituyeron un complejo problema en la discusión surrealista sobre el inconsciente.

5. Publicaciones surrealistas

Uno de los medios de intervención predilectos para las vanguardias fueron las revistas, publicaciones periódicas, en las que se puede observar en todo su esplendor el caos creador y la creatividad desbordante; de todas las vanguardias fueron los surrealistas quienes llegaron a utilizar este medio con mayor

sofisticación. Montajes, fotografía, reproducción técnica, pensamiento por imágenes, poesía, encuestas, teorías estéticas, discusiones, entre otros temas se encuentran en publicaciones como *La révolution surréaliste*, *Documents*, *Minotaure*, *VVV*, *Dyn*, *Medium*, *S.nob...*

6. De lo maravilloso al arte mágico

En el primer Manifiesto del surrealismo, Breton señaló la importancia del sueño como un espacio de inspiración poética y lo maravilloso como una manifestación de la belleza y el éxtasis. Estos intereses iniciales llevaron al surrealismo a la exploración de la alquimia, el tarot, las tradiciones religiosas de oriente, los mitos y las manifestaciones de lo sagrado en el arte. Fue en 1957 cuando Breton publicó *El arte mágico*, obra capital para comprender la relación entre la vanguardia parisina y las ciencias tradicionales olvidadas por los cánones occidentales.

7. Los surrealismos disidentes

A partir de 1930, varios integrantes y simpatizantes del surrealismo decidieron romper, alejarse o confrontar ciertas ideas de André Breton. A partir de ese momento personajes como Antonin Artaud, Georges Bataille, Michel Leiris o Wolfgang Paalen crearon grupos y proyectos que buscaron explorar objetivos propios del surrealismo o más allá de éste.

8. Surrealismo y cine

El gran interés del binomio cine-surrealismo reside en el ataque a la razón y a las narrativas lineales, en la exaltación de lo arbitrario y en su capacidad técnica para integrar cualidades oníricas a la imagen. Esto fue posible por medio de la yuxtaposición de imágenes del cuerpo, objetos diversos y tomas por medio de la cámara de lo mecánico y lo urbano, para construir un relato que privilegió lo simultáneo por encima de lo lineal. Los ejemplos más conocidos son los filmes de René Clair (*Entr'acte*, 1924) Fernand Léger (*Ballet mécanique*, 1924), Marcel Duchamp (*Anémic cinéma*, 1926) y Luis Buñuel (*Un chien andalou*, 1929). Los primeros filmes son contemporáneos al primer *Manifiesto del surrealismo*, donde se expresa la confianza en un arte que —por medio de la imaginación crítica de la realidad y la creación que emerge del subconsciente, donde reside el deseo— es posible revolucionar el pensamiento y la acción. El impacto del cine surrealista perduró mucho tiempo después de estos filmes ya clásicos. En América Latina hay diversos ejemplos de los usos del montaje y otros recursos que se inspiran en el surrealismo como *La montaña sagrada* y otros filmes de Alejandro Jodorowsky.

9. Surrealismo en América latina

El surrealismo fue un movimiento internacional que en definitiva está más allá de las fronteras geográficas. Su diseminación “aberrante”, más allá de Europa, y los puentes trasatlánticos que forjó en América Latina pueden ser revisados a través de diversas colaboraciones, correspondencias, redes de trabajo: César Moro y Adolfo

Westphalen, Aldo Pellegrini como traductor de Breton...

10. Surrealismo en México

México ocupa un lugar de vital importancia para el surrealismo: Artaud, Peret, Breton y Éluard figuran entre los visitantes más célebres, pero también encontramos a los exiliados Leonora Carrington y Kati Horna; las derivas y consecuencias que implicaron las ideas de estos artistas son vitales. Habría que preguntarse de nuevo las implicaciones de la Exposición Internacional del Surrealismo llevada a cabo por César Moro y Wolfgang Paalen en la Galería de Arte Mexicano o volver a ver, a la luz del manifiesto *Por un arte revolucionario e independiente*, las obras de mujeres como Alice Rahon y Eva Sulzer.

11. Psicoanálisis y surrealismo

La teoría del inconsciente de Freud influyó en la invención de nuevas técnicas creativas para la literatura y las artes visuales. El automatismo psíquico se fundamenta en el deseo de suprimir la racionalidad para favorecer la libertad creativa en la producción literaria y visual. Aunque Freud negó su impacto en el surrealismo por medio de su teoría del inconsciente y su trabajo sobre la interpretación de los sueños, es un hecho que los surrealistas, desde su punto de vista, exploraron estas ideas.

Comité organizador

Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

Rita Eder

Facultad de Ciencias Políticas, UNAM

Alfonso Reyes Ventura

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Irvin Payan Escalante

Ciudad Universitaria a 15 de marzo de 2024.

www.esteticas.unam.mx

UNAM
La Universidad
de la Nación

III INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
ESTÉTICAS - UNAM