

EXPOSICIÓN VIRTUAL:

DALÍ
PARANOICO-CRITICO

GUIA DIDACTICA PARA EXPOSICIÓN
VIRTUAL EN CENTROS DE DIA Y
RESIDENCIAS DE MAYORES

SURREALISMO

- Movimiento artístico creado en Francia por Andre Bretón. El movimiento sigue las corrientes vanguardistas anteriores de revolución y de un arte total ampliándose no solo a la pintura, sino también en literatura, fotografía y cine.
- Representa el inconsciente y los sueños por medio de formas figurativas simbólicas.
- Su forma de actuar es a través de no ejercer ningún control sobre la mente, dejándose llevar, son los llamados automatismos.
- Creación de imágenes de manera que puede significar varias cosas. Esto hace que el objeto carezca de su significado tradicional.
- Se rebela contra lo tradicional, tanto en arte como a nivel social. Huye del academicismo en el Arte e intenta provocar a la burguesía en lo social.

SALVADOR DALÍ

**EL GRAN
MASTURBADOR**

**RETRATO CUBISTA DE
FEDERICO GARCÍA
LORCA**

**RETRATO DE MI
PADRE**

- Pintor nacido en Figueras (Girona) en 1904, es el mediado de tres hermanos (el hermano mayor falleció cuando el pintor era pequeño).
- Se inicia en la pintura en 1916 con Juan Núñez y en 1921 viaja a Madrid para completar sus estudios en Bellas Artes en la Escuela Superior de San Fernando. En la Residencia de Estudiantes conocerá a Luis Buñuel y García Lorca, con los que tendrá una gran amistad.
- Inicialmente realiza todo tipo de pinturas y no encontrará su estilo propio hasta que no conoce el Manifiesto Surrealista de André Breton, a partir de entonces se dejara llevar por la corriente surrealista y los textos de Sigmund Freud.
- Aunque tuvo varias residencias, los últimos días de su vida los pasará en España, falleciendo en 1989 y siendo enterrado en su Teatro-Museo de Figueras.

MÉTODO PARANOICO-CRITICO

En 1929 Dalí creará su método paranoico-critico partiendo de la idea de los surrealistas de realizar obras de arte utilizando automatismos.

Los automatismos consiste en dejarse llevar, que la mano escriba o dibuje lo que quiera sin pensar en ello.

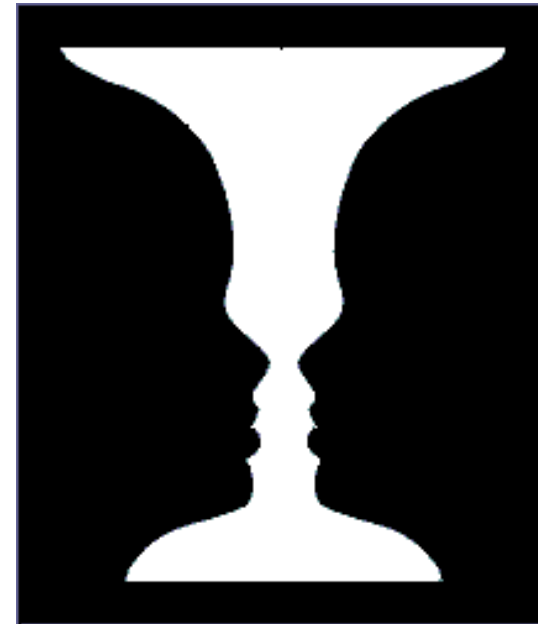
Además de esto, también se basó en las teorías sobre la percepción; como por ejemplo como el cerebro completa imágenes (ley de cierre), la imagen-fondo y las imágenes pareidolicas.

Veamos unos ejemplos de cada una de ellas.

MÉTODO PARANOICO-CRITICO

FIGURA-FONDO

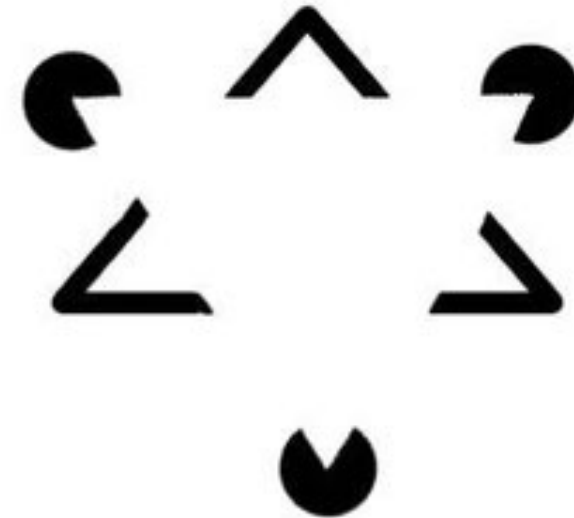
- En este tipo de imágenes el fondo cambia a figura y viceversa.
 - Intentar buscar las dos imágenes:
 - Imagen de la copa en blanco con fondo negro
 - Imagen dos personas de perfil en negro con fondo blanco
- ¿Vamos a por la siguiente?

MÉTODO PARANOICO-CRITICO

LEY DE CIERRE

- En este tipo de imágenes nuestro cerebro completa la figura aunque en realidad dicha figura no existe.
- ¿Podéis ver el triángulo blanco?
- Pasemos al siguiente nivel

MÉTODO PARANOICO-CRITICO

IMAGÉNES PAREIDOLICAS

- ¿Es una cara sonriente en la foto?
¿Alguna vez te ha parecido que una nube te recuerda a algún objeto o animal?
- Pues eso son las imágenes pareidolicas, ver rostros y figuras donde no las hay.
- Ahora que ya sabes los diferentes tipos de imágenes, pongámonos manos a la obra con los cuadros de Dalí.

Título: Retrato de mi
hermana (figura
picassiana)

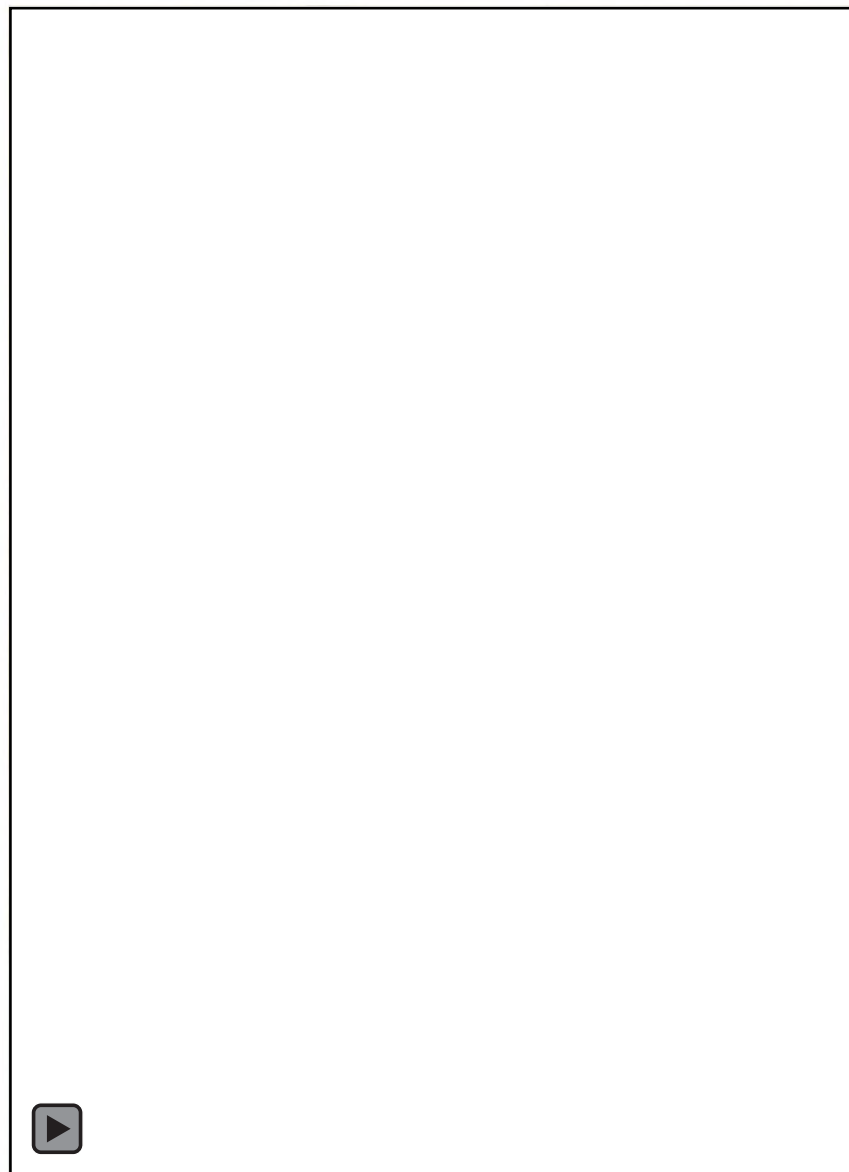
Autor: Salvador Dalí

Año: 1923

Dimensiones: 104 x
75,3 cm

Material: Óleo sobre
tela

Procedencia: The Dalí
Museum, St.
Peterburg (Florida)

**En esta obra Dalí utiliza
el juego de crear dos
imágenes en una misma
figura.**

**A simple vista ya se
pueden observar el
retrato de su hermana
(en la posición actual) y
la figura picassiana al
girar el cuadro.**

Reproduce el video si quieres verla

**Esta obra es de las
primeras con las que se
inicia el pintor en este
tipo de imágenes
dobles.**

**Título: Rostro
paranoico**

Autor: Salvador Dalí

Año: 1935

**Dimensiones: 18,5 x
22,5 cm**

**Material: Óleo sobre
madera**

**Procedencia: Colección
privada**

**Siguiendo con el tipo
de técnica anterior
también realizara esta
obra.**

**En su posición correcta
podemos observar a
una tribu delante de
una cabaña rodeado de
arboles.**

**Pero al girar la obra
90° grados hacia la
derecha, aparece el
rostro de una mujer.**

**Descúbrelo reproduciendo el
video.**

Título: “David” de Miguel Ángel

Autor: Salvador Dalí

Año: 1983

Dimensiones: 75 x 60 cm

Material: Óleo sobre tela

**Procedencia:
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueres**

Ya hemos visto varios ejemplos de imágenes dobles, en ellas hemos comprobado que la imagen que se ve a simple vista esconde otra.

Esta obra se titula “David, de Miguel Ángel”. A simple vista vemos un paisaje rocoso.

¿Dónde está el David de Miguel Ángel?

Busca la cabeza de la escultura, así es más fácil descubrirla.

¿Debemos girar la obra?

Correcto, hay que girarla 180° hacia la derecha.

Por cierto, ¿a la obra no le falta una parte?

A este David le faltan los genitales, la obra original si los tiene.

Título: El hombre invisible

Autor: Salvador Dalí

Año: 1929 - 1932

Dimensiones: 140 x 81 cm

Material: Óleo sobre tela

Procedencia: Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid

Aquí la cosa se pone más complicada. Esta obra es la primera con la que Dalí inicia su método paranoico-crítico, basado en la capacidad de percibir diferentes imágenes dentro de la misma imagen

Ya se abandona los juegos simples de imágenes dobles dentro de una misma tonalidad y empieza a crear imágenes más complejas.

El título de la obra nos da una idea de lo que observamos, “Hombre invisible”, en ella ha simple vista podemos observar en la parte superior un rostro y el torso superior de un hombre que está sentado

En esta obra una figura u objeto no solo es una cosa si no que crea dos imágenes, el hombre está integrado completamente dentro del paisaje. Por ejemplo los torsos de espaldas componen los brazos y hombros de la figura.

Esta obra no está terminada, el pintor la abandonó, por ello no se pueden contemplar las piernas al completo del hombre invisible. Se puede observar como la parte inferior de la obra no tiene la misma calidad artística que la superior.

Título: Cisnes
reflejando elefantes

Autor: Salvador Dalí

Año: 1937

Dimensiones: 51 x
77 cm

Material: Óleo sobre
tela

Procedencia:
Colección privada

**Como hemos ido
comprobando los títulos
de las obras de Salvador
Dalí ya nos dan una idea
de lo que podemos
contemplar.**

**En este caso tenemos
unos cisnes que reflejan
elefantes.**

**Podemos ver como hay
unos cisnes al borde de
un lago pero al observar
el reflejo que estos
producen en el agua
aparecen los elefantes.**

**¿Cómo es esto posible?
Es debido a la unión
entre la postura que
crean los cisnes
combinado con los
troncos de los arboles
que hay detrás de ellos.**

Título: Las tres edades (Vejez, adolescencia, infancia)

Autor: Salvador Dalí

Año: 1940

Dimensiones: 50,2 x 65 cm

Material: Óleo sobre tela

Procedencia: The Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

En esta obra vamos a contemplar, lo que iniciamos con el “Hombre invisible”, es decir, como una imagen posee más imágenes dentro de ella.

En esta obra Salvador Dalí une las figuras-fondo (la figura de la copa y las caras besándose) con el uso de las imágenes pareidólicas (en este caso ver rostros en otros objetos).

A simple vista podemos observar tres rostros que pertenecen como nos indica el título a la vejez, adolescencia e infancia.

Veamos a continuación cada uno de forma más detallada.

Título: Mercado de esclavos (con aparición del busto invisible de Voltaire)

Autor: Salvador Dalí

Año: 1940

Dimensiones: 46,2 x 65,2 cm

Material: Óleo sobre tela

Procedencia: The Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

Habiendo visto la explicación del cuadro anterior, ¿sabríais describir este?

Comencemos fijándonos en el título. ¿Qué dos imágenes deberemos ver?

Exacto, el mercado de esclavos, si vemos la imagen general y por otro lado, si nos fijamos en la figura central, el rostro de Voltaire

¿Cómo está compuesto el rostro de Voltaire?
Por las figuras de dos mujeres y el hueco de la construcción arquitectónica.

Esta obra que nos parece tan simple, esta compuesta por los tres tipos de imágenes que componen el método paranoico-crítico.

Título: La imagen desaparece

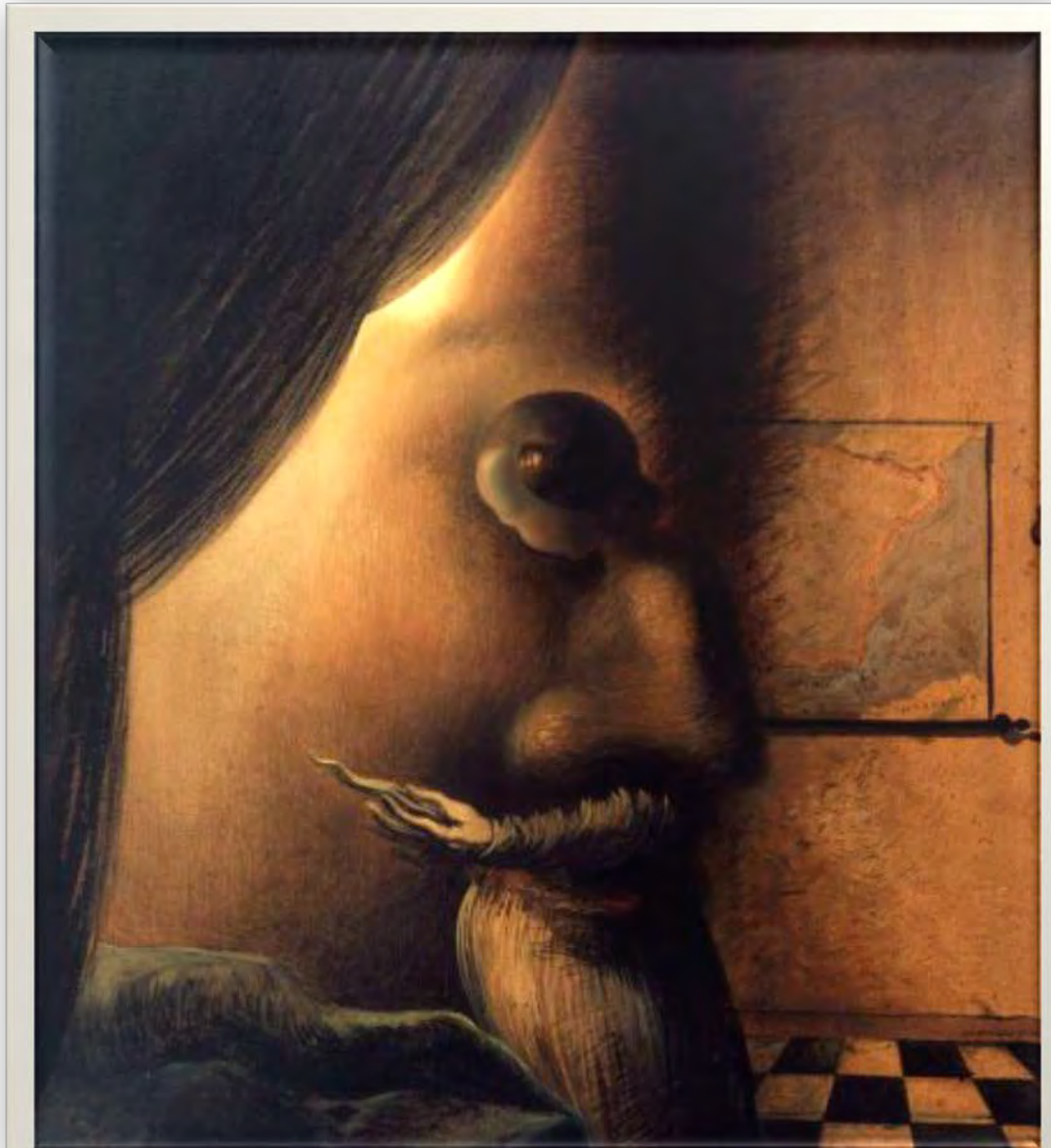
Autor: Salvador Dalí

Año: 1938

Dimensiones: 56,5 x 50,5 cm

Material: Óleo sobre tela

Procedencia:
Fundación Gala-Salvador Dalí,
Figueres

En esta Salvador Dalí usa la técnica de la figura-fondo (la imagen de la copa y las dos caras de perfil).

Es decir, según donde pongamos el foco de atención veremos o una mujer al lado de una cortina o un retrato de Velázquez.

La cabeza de la mujer compone el ojo del retrato, el brazo es el bigote de Velázquez y la cortina pasa a ser el cabello.

¿Qué os parece este tipo de imagen?

¿Son fáciles de ver?

Atentos que con la siguiente nos vamos a tener que mover

Título: Gala desnuda mirando el mar que a 18 metros aparece el presidente Lincoln

Autor: Salvador Dalí

Año: 1975

Dimensiones: 445 x 350 cm

Material: Óleo y fotografía sobre tablero de madera contrachapado

Procedencia:
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueres

Esta obra está realizada cuando su método paranoico-crítico ya se encuentra creado desde hace varios años.

En ella ha fusionado el uso de las imágenes pareidólicas junto con la ley de cierre de la Gestalt, es decir, une el hecho de que nuestro cerebro vea rostros donde no los hay junto con el hecho que nuestro cerebro tiende a completar las imágenes incompletas.

La obra en realidad es la unión de dos imágenes, un retrato del presidente Lincoln y el cuerpo de Gala de espaldas y desnuda. Para poder ver ambas figuras nos vamos a tener que acercar y alejar de la obra.

Si nos acercamos a la obra solo observamos a Gala, mujer de Dalí, mirando un paisaje pero al alejarnos cambia al retrato del presidente de Estados Unidos.

Título: Afgano invisible con aparición, sobre la playa, del rostro de García Lorca, en forma de frutero con tres higos

Autor: Salvador Dalí

Año: 1938

Dimensiones: 19,2 x 24,1 cm

Material: Óleo sobre madera

Procedencia: Colección privada

Esta obra es una de las más complejas donde Dalí utilizó su método paranoico-crítico.

Iremos por pasos para descubrirla. Como en ocasiones anteriores empezamos por el título para ver si nos ayuda.

Según el título tendríamos que ver:

- **Un afgano en una playa**
- **El rostro de García Lorca**
- **Un frutero con tres higos**

Vamos a ver las figuras en detalle

Título: Enigma sin fin

Autor: Salvador Dalí

Año: 1938

Dimensiones: 114,5 x
146,5 cm

Material: Óleo sobre
lienzo

Procedencia:
Colección privada

Siguiendo el ejemplo anterior, Dalí llegó a la cima de su método con esta obra.

Es la obra más compleja en la cual utilizo su método.

El título poco nos aporta, “Enigma sin fin”, ya no sabemos que buscar pero quizás sea bueno en este caso que cada uno descubra las imágenes que esconde.

Sigamos para verla con mayor detalle.

La obra está compuesta por infinitud de imágenes, de hecho cada persona descubre una diferente.

Solo os comento alguna de las que se ven, el resto os dejo que debatáis sobre ella y paséis un rato divertido imaginando.

- **Filosofo pensando (hombre tumbado)**
- **Mujer de espaldas tejiendo la vela del barco**
 - **Galgo**
 - **Mandolina y frutero**
 - **Animal mitológico**
 - **Rostro hombre**

Espero que hayaís pasado
un rato ameno y
divertido.

Nos vemos en la próxima
exposición de DiVirArte

