Nouvelle édition 2016:
Du surréalisme à Dali!

article 27 Wallonie

LES DESSOUS DU *surréalisme*

Table des matières

Histoire d'un mouvement.....p.3
Caractéristiques et procédés.....p.11
Paul Delvaux.....p.14
René Magritte.....p.15
Joan Miro.....p.16
Salvador Dali.....p.17
Rions un peu.....p.30
Lexique.....p.31
Pour en savoir plus.....p.32
Bibliographie.....p.32

Légende

= Pour en savoir plus...

= Des idées pour s'inspirer...

Tous les éléments marqués d'une étoile sont repris dans le lexique à la fin du livret.

Victor Brauner, Hitler, 1934
(Collection particulière. Ancienne collection André Breton)

Le surréalisme est un courant artistique et littéraire. Il s'est développé entre 1920 et 1940, d'abord en France puis à l'étranger. Ce mouvement a modifié de façon importante la création artistique. Il a remis en question la façon dont l'art était conçu et perçu jusque là. Les artistes surréalistes ont aussi remis en question la société dans laquelle ils vivaient. Leur démarche artistique s'est accompagnée de questionnements sociaux et politiques.

Histoire d'un mouvement

Le surréalisme est né suite aux horreurs de la Première guerre mondiale. Le monde est devenu tellement inacceptable que les artistes se réfugient dans un monde **imaginaire**. Pour eux, l'art ne doit plus se préoccuper de représenter la réalité.
Les surréalistes veulent une **liberté totale** dans la création et remettent en cause les règles en vigueur à l'époque.
Leur démarche artistique s'accompagne d'**une réflexion** et d'un rejet de la société, ses valeurs, ses règles …
Ils remettent en cause une société capable de commettre de telles horreurs ! L'art devient un moyen de contestation. Leur originalité réside aussi dans le mélange qu'ils font entre politique, philosophie et art.
Dans l'art surréaliste, l'important n'est plus de faire du beau ou une prouesse technique mais ce qui compte c'est la démarche de l'artiste et le sujet de l'œuvre. **L'œuvre d'art interroge, perturbe, choque, … le spectateur.**

Où trouvent-ils l'inspiration à l'origine du mouvement?

- Les découvertes de Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse: il met en évidence l'importance de l'inconscient pour expliquer les comportements humains.

- Certains artistes qui les ont précédés: les romantiques et les symbolistes. Ceux-ci voulaient que l'art exprime des sentiments (contre la raison).

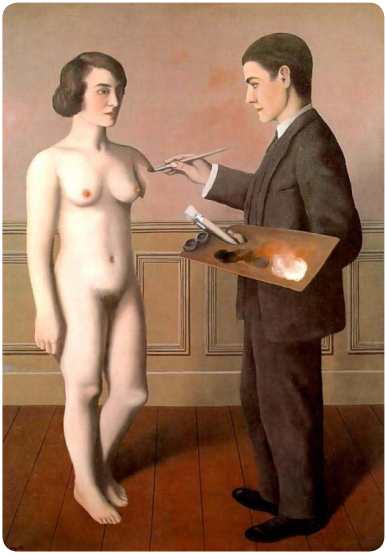
- Auprès d'artistes de leur époque qui innovent par rapport à l'art traditionnel:

  * En développant des univers oniriques (comme dans un rêve),
  * En remettant en cause l'idée selon laquelle la qualité de l'oeuvre est liée à la prouesse technique et esthétique,
  * En adpotant une démarche anti-art (mouvement artistique né au cours de la guerre appelé Dada): irruption de l'anarchisme, de l'absurde...

Giorgio De Chirico, Mystère et mélancolie d'une rue, 1914 (collection privée)

Par l'onirisme de ses peintures, Chirico a beaucoup influencé les surréalistes. Observez l'atmosphère calme et menaçante de cette rue (la roulotte est ouverte comme un piège, une ombre inquiétante approche, ...).

Max Ernst, La Vierge Marie corrigeant Jésus devant trois témoins : A. B., P. E. et l'auteur, 1928 (Ludwig Museum)



René Magritte, La tentative de l'impossible, 1928 (Collection privée)

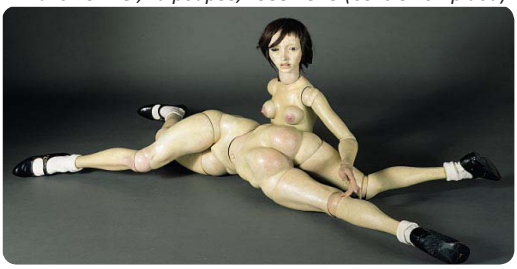
Critiquer la société et abolir les règles

Les artistes surréalistes ont rejeté la société dans laquelle ils vivaient et ont fortement critiqué les valeurs et les règles en vigueur. Ils rejettent ainsi le travail, l'armée, les asiles, le pouvoir de l'église, la famille, les prisons, ... Aujourd'hui, dans le contexte actuel, que pourriez-vous reprocher à la société? Quels fonctionnements, quelles règles pourriez-vous remettre en cause ?

Comment l'exprimeriez-vous ?

Joan Miró, Femme oiseau au clair de lune, 1949 (Tate Modern)

Hans Bellmer, La poupée, 1933-1945 (Centre Pompidou)



Le surréalisme se développe d'abord en poésie, puis dans les arts plastiques (peinture, sculpture, photographie, …) et même au cinéma.
La **poésie surréaliste** apparaît en 1919-20 lorsque deux poètes, André Breton et Philippe Soupault, publient un livre d'écriture automatique : Les champs magnétiques.

Qu'est-ce que l'écriture automatique ?

Pratique par laquelle l'auteur écrit tout ce qui lui passe par la tête, sans objectif et sans raisonner. Le but n'est à nouveau pas de faire un texte sensé et raffiné mais de libérer son imagination, son inconscient pour que surgissent des images poétiques…
Pour Breton, il s'agit d'« égaler la vitesse de la main à celle de la pensée » et pour Soupault de « subir la poésie ».

Extrait

« Prisonniers des goutes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit et les affiches enchantées ne nous touchent plus. A quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie désséchés ? (…)»

Extrait de «Les Champs magnétiques», 1920

Comment pratiquer l'écriture automatique ?

Etablissez-vous dans un lieu calme, prenez de quoi écrire.
Mettez-vous dans un état passif/réceptif, faites abstraction de votre génie, de vos talents, n'essayez pas d'écrire un chef d'oeuvre.
Ecrivez sans sujet, ne vous relisez pas, écrivez le plus vite possible !

A vous de jouer!

En 1924, le mouvement est lancé officiellement. Le leader, André Breton, publie le Manifeste du surréalisme, c'est-à-dire le programme et les idées clés du mouvement.

André Breton, poète et théoricien du surréalisme.

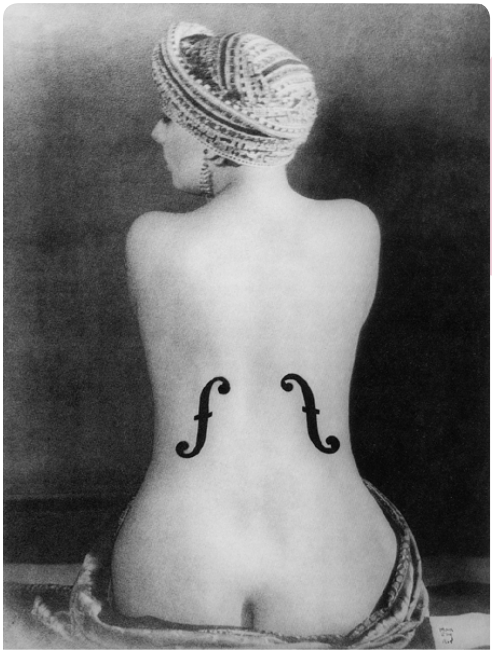
" Surréalisme, n.m. Automatisme psychique par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, de toute préoccupation esthétique ou morale. "
André Breton

Quelques idées clés du Manifeste

- Importance et prépondérance données à l'**imagination** ; à l'opposé, la réalité ne présente que peu d'intérêt
- Recours **aux délires et aux rêves** pour atteindre la source intérieure de la vision du monde
- Abandon de ce qui entrave la **spontanéité** de la pensée à savoir la raison, les préoccupations esthétiques, morales, carriéristes, … (définition du surréalisme)
- **Fusionner l'imaginaire et le réel** en une sorte de réalité absolue, de surréalité (l'art, l'amour et la vie quotidienne deviennent alors poésie)
- Référence à des artistes du passé qui ont réalisé cette fusion : Shakespeare, Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, …
- Directives données pour s'adonner au surréalisme, notamment par la pratique de l'**écriture automatique**
- Mots-clés : liberté, folie, enfance (celui qui s'adonne au surréalisme revit la meilleure part de son enfance), langage, merveilleux, …

Dans les années 20, les surréalistes se réunissent régulièrement dans les cafés parisiens pour discuter d'art, de poésie, de politique, … Ils multiplient les expériences : écriture automatique, sommeil hypnotique, exploration du monde des rêves, … Leur ton est celui de l'insolence, de la provocation et de l'irrespect. Ceux qui n'adoptent par leurs conceptions sont trainés dans la boue, insultés et méprisés.

Au cours de cette période, le surréalisme se développe en peinture. Les peintres explorent le dessin automatique, la représentation des rêves, les associations d'idées et d'objets sans rapport entre eux, le mélange des disciplines artistiques et de nouvelles techniques (voir procédés). Le surréalisme regroupe des artistes aux styles très différents.



Man Ray, Le violon d'Ingres, 1924 (Centre Pompidou)

" C'est par la force des images que, par la suite des temps, pourraient s'accomplir les "vraies" révolutions. "

André Breton

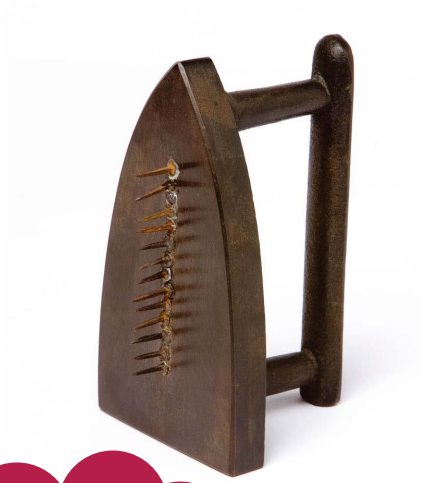
L'engagement politique des surréalistes

Les surréalistes s'inscrivent dans une tradition antibourgeoise, ils s'en prennent au matérialisme et ils tentent de se lier politiquement à la gauche radicale, au communisme (*pensée politique qui valorise la collectivité au-delà de l'individu, qui s'oppose au capitalisme - système économique et social en vigueur actuellement*).

L'orientation politique se renforce en 1929 et provoque des tensions au sein du groupe. Le mouvement se rapproche du Parti Communiste français. **Tous ceux que la politique n'intéresse pas sont exclus!**

Plus tard, le mouvement se détachera de son affiliation au Parti Communiste en proclamant l'**indépendance de l'art**.

Durant les années 30, les artistes surréalistes s'intéressent de plus près aux **maladies mentales** (délires, paranoïa, hallucinations, …). Les artistes simulent ces maladies et jouent avec leurs rêves pour créer (voir Salvador Dalí).
Cette période est aussi celle qui voit apparaître des **objets surréalistes :** objets insolites trouvés au marché aux puces, détournement et transformation humoristique d'objets de la vie quotidienne, …



Man Ray, Cadeau, 1921 (Centre Pompidou)

Meret Oppenheim, Le déjeuner en fourure, 1936 (MOMA)

Salvador Dalí, Buste de femme rétrospectif, 1933 (Musée d'Art moderne, New York

Certains artistes comme Magritte tentent de révéler le caractère magique des objets du quotidien, lorsqu'ils sont transformés ou mis dans un nouveau contexte.

René Magritte, La Clé des songes, 1930 (Collection particulière)

Le mouvement s'internationalise. Les artistes du mouvement sont désormais célèbres. Les groupes, les styles et les tendances se multiplient, loin du groupe de Paris. La Deuxième guerre mondiale entraîne la fin du groupe. Les membres sont éparpillés entre l'Europe et les Etats-Unis (pour fuir la guerre, les artistes s'exilent).

Caractéristiques et procédés

Le surréalisme n'est pas une école stylistique mais il est une **réflexion sur l'art et la création. Le contenu de l'image est plus important que la beauté de l'image.** Il n'est pas nécessaire de faire du beau, les artistes peuvent intégrer le moche, le laid, le mal à leurs œuvres du moment que ce qu'ils représentent leur vient de l'imaginaire.
Le courant rassemble d'ailleurs des artistes aux **styles très différents**. Le surréalisme se considère comme une « usine à penser » fabriquant des produits à partir de questionnements artistiques, sociaux et politiques.

" Je crois que je suis dans ce que je crée un peintre vraiment moyen. Ce que je considère comme génial c'est ma vision, pas ce que je suis en train de réaliser. "

Salvador Dali

Il faut une **liberté totale de l'inspiration** et la création doit révéler l'inconscient de l'auteur. Pour y parvenir, plusieurs procédés ont été élaborés afin de libérer la spontanéité.
En poésie, l'**écriture automatique** et le jeu du **Cadavre exquis** sont usités (utilisés).

« La grève des étoiles corrige la maison sans sucre.
Le mille-pattes amoureux et frêle rivalise de méchanceté avec le cortège languissant.
La vapeur ailée séduit l'oiseau fermé à clé.
L'arbre majestueux fait calmement une pendule majestueuse . »

Extrait de *La Révolution surréaliste*, 1927)

Qu'est-ce qu'un Cadavre exquis ?

Chaque participant écrit (ou dessine) quelque chose (un nom par exemple) sur un papier qu'il plie et passe à son voisin qui doit poursuivre le travail sans savoir ce qu'a fait le précédent (il ajoute un adjectif, le suivant met un verbe, puis un déterminant…) jusqu'à la formation d'une phrase. Le nom de ce jeu provient de la première phrase obtenue par ce procédé :
« Le cadavre-exquis-boira-le-vin-nouveau. »

A vous de jouer!

En arts plastiques, il n'y a pas de véritable équivalent à l'écriture automatique. Les artistes explorent de nouvelles méthodes et de nouveaux procédés techniques. Ils mélangent les disciplines artistiques : une toile peut mêler l'écriture et la peinture, la peinture et des techniques propres au sculpteur ou au bricolage, et ainsi de suite ! L'artiste est à la fois peintre, sculpteur, poète, penseur, ...

Quelques techniques

Le collage : découper des images qui n'ont aucun lien entre elles dans des revues, les assembler sur une toile et ajouter selon l'inspiration de la peinture, de la poésie, …

Le frottage : comme le collage, technique qui laisse une grande place au hasard. Sur une surface irrégulière (un mur, le sol, …), l'artiste pose une feuille de papier sur laquelle il frotte le crayon. L'image obtenue peut être interprétée librement : têtes humaines, animaux, scènes imaginaires, …

La décalcomanie est la technique par laquelle on presse une feuille blanche sur une surface enduite de peinture. L'image est transformée en une nouvelle composition ou considérée comme une œuvre achevée.

Les artistes puisent leur **inspiration** dans leurs rêves, dans les associations d'idées créées en mettant des objets très différents l'un à côté de l'autre, dans les délires, en dessinant librement, …

A vos pinceaux, colle, ciseaux, ...
Explorez le monde, les matières,
les surfaces, les objets
qui vous entourent!

Max Ernst, La puberté proche ou Les pléiades, 1921 (Collection particulière)

Collage, photographies retouchées, peinture, poésie...
C'est Max Ernst qui a inventé le collage et le frottage.

" Plus importante que l'œuvre d'art elle-même est l'effet qu'elle produit. L'art peut disparaître, un tableau peut être détruit, c'est la semence qui compte. "

Joan Miró

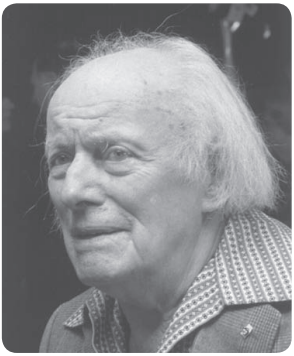
Apports du surréalisme

Le surréalisme, en explorant l'inconscient, a permis de **penser autrement** et a remis en cause la culture traditionnelle. Ses acquis sont essentiels sur le plan de la **compréhension de l'art**. Il met l'accent sur le processus artistique et l'idée représentée.
Ce courant a renouvelé la création artistique et littéraire de son époque en faisant place à une **création spontanée**. Il a surtout été novateur durant l'Entre-deux-guerres mais son influence reste importante aujourd'hui. Enfin, le surréalisme a contribué au **décloisonnement des disciplines artistiques et littéraires**.

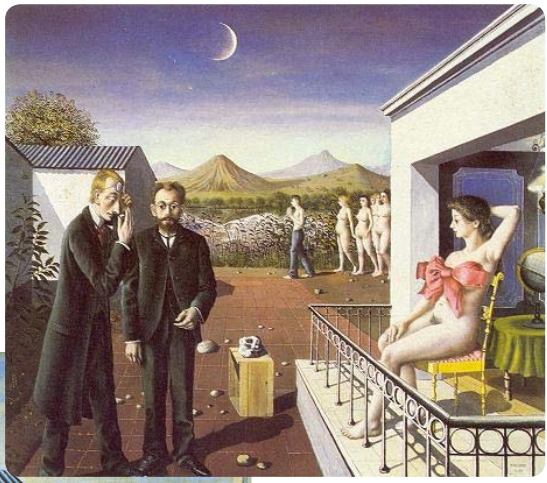
Quelques artistes

De nombreux poètes et artistes peuvent être rattachés partiellement ou entièrement au mouvement surréaliste et à ses conceptions : André Breton, Louis Aragon, Joan Miró, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Hans Arp, Man Ray, Frida Kahlo, Paul Eluard, Pablo Picasso, Paul Klee, Alberto Giacometti, Matta, Max Ernst, Luis Buñuel, André Masson, …
Par ces artistes, le surréalisme s'est diffusé dans de nombreuses disciplines artistiques et littéraires : poésie, peinture, sculpture, photographie, cinéma, …
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez des présentations de certains d'entre eux.

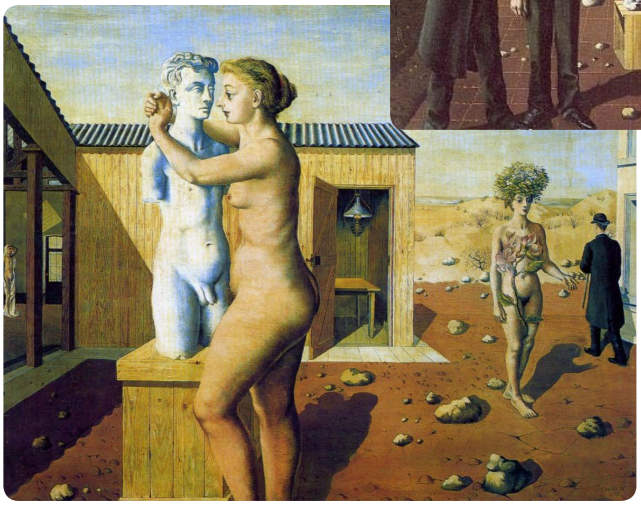
Paul Delvaux
1897 - 1994



Chez cet artiste belge, l'inconscient joue un rôle prépondérant. Ses peintures sont empreintes d'érotisme. Delvaux ne devient surréaliste qu'à partir des années 20. Il peint des **atmosphères oniriques et irréelles. La présence de personnages nus irrite** le spectateur. Pourquoi? Parce qu'il les place dans des lieux publics (ce qui contraste avec l'intimité du corps).
Ses représentations semblent sortir d'un rêve. Les personnages marchent ou rêvent avec des regards absents, ils traversent des paysages urbains froids d'influence classique, ... Ses tableaux possèdent aussi un sens crypté, mythologique.



Phases de la lune, 1939 (MOMA)



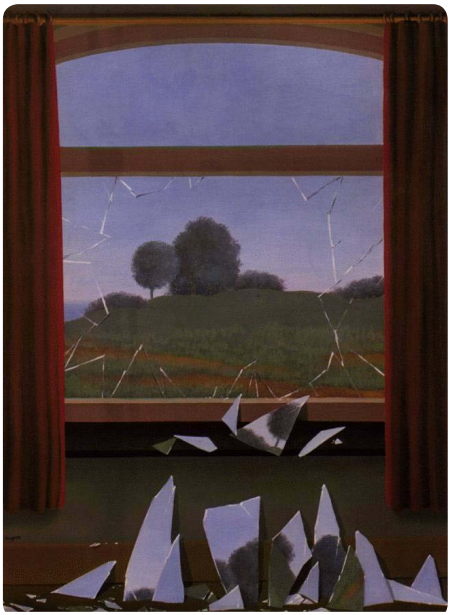
Pygmalion, 1939 (Musées Royaux des Beaux Arts de Bruxelles)

René Magritte
1898 - 1967

Pour beaucoup de surréalistes, le sujet du tableau est plus important que la réalisation technique du tableau. A la suite de Duchamp, Magritte crée dans cette optique les exemples les plus impressionnants intellectuellement. Magritte n'éprouve d'ailleurs pas de plaisir à peindre.
La réalité, présentée dans toute son absurdité, devient énigme. Ses **énigmes** picturales perturbent le spectateur qui ne découvre souvent qu'au second coup d'œil l'objet de son irritation. Par ses toiles, il amène une réflexion sur la réalité, sur l'art et sur le processus de perception. Il utilise l'effet de surprise pour la transformation magico-poétique du quotidien et tromper le spectateur.

La trahison des images, 1928/29
(Los Angeles County Museum of Art)

Par exemple, dans « La Trahison des images », il contredit sur le plan verbal l'objet représenté : la pipe peinte n'est pas une pipe réelle. Il en va de même pour les peintures avec tableau placé dans le tableau qui interroge le rapport entre réalité et apparence.



La clef des champs, 1933
(Museo Thyssen-Bornemisza)

Joan Miró
1893 - 1983

L'**automatisme** psychique connaît son développement le plus fort chez cet artiste espagnol qui n'est que partiellement surréaliste.
Il peint un monde magique et étrange, qui n'est pas entièrement gai. La fraîcheur de son invention le distingue des autres.
La **réalité n'apparaît que de façon partielle** : un arbre est représenté par un cône, un champ labouré devient un ornement ondulé. A la différence du cubisme, il fait intervenir dans cette réalité réduite le **fantastique** (l'arbre a une oreille, des yeux, …). Il intègre également le hasard et des matériaux trouvés.

Terre labourée, 1923 (Salomon R. Guggenheim Museum)

Salvador Dali

1904 - 1989

Légende

Toutes les citations de cette section sont de Salvador Dali !

Dali = présente un symbole dalinien : répété dans plusieurs travaux, sa signification rend plus fort le message des œuvres de l'artiste.

Salvador marqué par son enfance...

Neuf mois avant la naissance du peintre, son frère aîné, nommé Salvador, meurt ; dès son arrivée au monde en mai 1904, le remplacement de son frère pèse donc sur son destin.

Ce poids le bouleversera toute sa vie : ayant le même prénom que son frère, il comprend rapidement qu'il doit s'affirmer pour effacer le souvenir de son frère. Il choisit de se montrer différent : **provocation et effet de surprise** forgent sa personnalité.

Salvador Dalí à 7 ans

«Je veux prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant.»

Salvador passe son enfance dans **le nord-ouest de l'Espagne**, à Figueres. A l'école, il préfère observer ce qui l'entoure qu'écouter son professeur ; les arbres et paysages qu'il voit au quotidien marquent son imagination et seront souvent repris dans ses peintures. Il y apprend le français, qui deviendra sa langue dans la vie culturelle.

Théâtre-Musée Dalí à Figueres (Espagne)

Très vite, il est attiré par le monde artistique, en particulier **la peinture** et sera soutenu par son père ; il suit des cours de dessin où il révèle déjà sa personnalité originale. A 14 ans, il présente publiquement ses premiers tableaux lors d'une exposition d'artistes locaux à Figueras et se proclame impressionniste*, pour sa recherche du révolutionnaire*.

Salvador Dali, Vénus de Milo aux tiroirs, bronze, 1964 (Collection privée)*

Dalí

Enfant, Salvador fait son premier modèle en argile et représente une femme d'après une reproduction de la **Vénus de Milo** qui décore sa salle à manger.

Pour le peintre, elle représente la femme élégante mais il regrette que son regard semble stupide alors qu'il le souhaiterait intelligent.

Dalí

Les tiroirs symbolisent la mémoire ainsi que le mystère des secrets cachés : la plupart des enfants adorent explorer les tiroirs des armoires dans leur maison.

Voyant son fils plus préoccupé par son développement artistique que ses études, son père l'inscrit à l'Ecole des Beaux-arts de Madrid, dans l'espoir qu'il pourrait devenir au moins un professeur respecté. Il y découvre plusieurs influences artistiques, en particulier le cubisme* pour lequel il se fascine, même s'il cherche encore le style où il pourra pleinement exprimer ses pensées.

Lors de son premier voyage à Paris et à Bruxelles en 1926, il rend visite à Pablo Picasso* dont les œuvres l'impressionnent. Exclu définitivement de l'Ecole des Beaux-arts de Madrid pour son indiscipline, il poursuit ses études à Paris où il rejoint le mouvement surréaliste grâce au peintre Joan Miró et rencontre notamment André Breton, René Magritte* et Paul Eluard*.

Artistes surréalistes, dont Paul Eluard (en haut, 1er à gauche), André Breton (en bas, 2ème à gauche) et Salvador Dali (en bas, au centre). Photographie d'A. Riwkin (1933)

Salvador Dalí, Composition surréaliste avec personnages invisibles, 1936 (Théâtre-musée Dalí)

Salvador Dalí a repris beaucoup d'éléments de son quotidien dans ses peintures : la mer, des objets d'intérieur, de la nourriture…

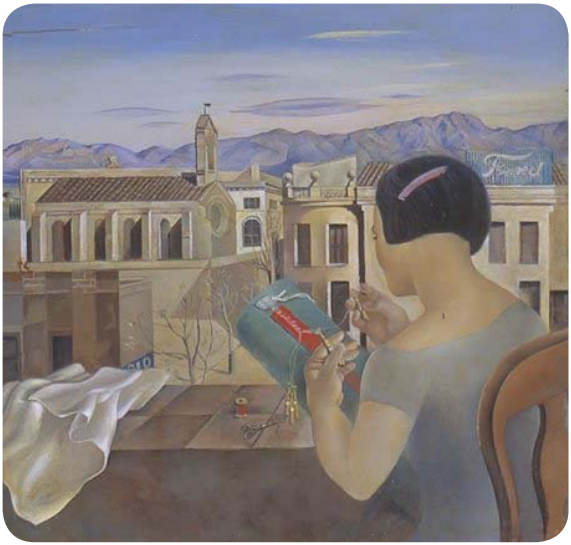
A votre tour, complétez cette peinture par un élément que vous voyez ou utilisez tous les jours !

Salvador Dali et la vie d'artiste

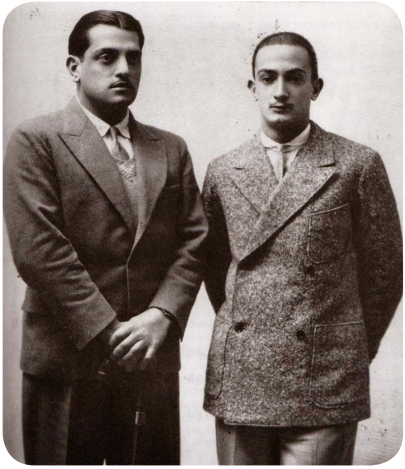
Durant ses premières années d'études artistiques, les peintures de Dalí sont très influencées par le style de **Picasso** et **Chirico**, mais dès 1926, il trouve définitivement son style et va affirmer sa particularité.

Giorgio De Chirico, Les plaisirs du poète (1912)

Pablo Picasso, Femme en chemise assise dans un fauteuil (1913-1914)



Salvador Dalí, Jeune fille de Figueres, 1926 (Musée Reina Sofia Madrid)



Luis Buñuel et Salvador Dalí (1929)

Etudiant, Salvador Dalí fait la connaissance du cinéaste **Luis Buñuel**, considéré comme un des leaders « avant-gardistes* » espagnols. Celui-ci connaît bien les milieux artistiques parisiens et va faire profiter Salvador de ses contacts. En 1928, Dalí et Buñuel réalise un premier film, **« Un chien andalou »**.

Ce court-métrage muet illustre essentiellement les relations entre une femme et un homme ; inspiré des rêves des deux artistes, il laisse aux spectateurs la liberté d'attribuer aux objets et aux personnages une part de réalité, de souvenir ou d'imagination.
On y retrouve plusieurs références à l'univers dalinien, notamment les pianos qu'il représentera en peinture et les fourmis.

Salvador Dalí, Hallucination partielle. Six apparitions de Lénine sur un piano à queue, 1931 (Centre Pompidou, Paris)

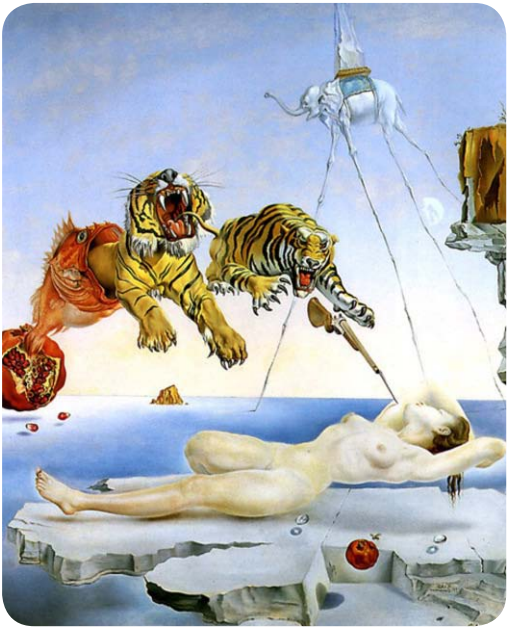
Dalí

Symbole de pourriture, **la fourmi** marqua Dalí lorsqu'enfant, il les observait dévorer les restes décomposés des petits animaux. Dans ses œuvres, comme ici sur la partition de musique, il les utilise donc pour illustrer la mort, la décadence et l'éphémère.

Alors que Salvador Dalí fréquente les surréalistes parisiens, il rencontre la jeune russe **Helena Diakonova**, surnommée Gala, femme du poète Paul Eluard et a le coup de foudre pour elle. Il invite le couple et d'autres surréalistes pour un séjour durant l'été dans sa maison de pêcheurs à Cadaqués (Espagne) ; Gala se laisse séduire par le peintre.

Les années 30 marquent un tournant important dans la vie de Dalí. Gala devient sa **muse**: elle l'inspire pour ses œuvres d'art, l'aider à s'affirmer et à dépasser sa timidité pour devenir une figure emblématique du surréalisme dès le début des années 30.

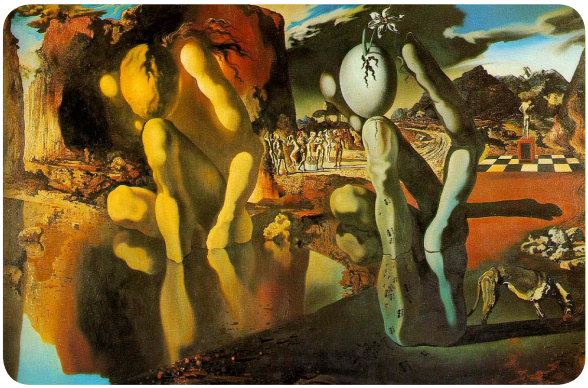
«J'aime Gala plus que ma mère, plus que mon père, plus que Picasso et même plus que l'argent.»



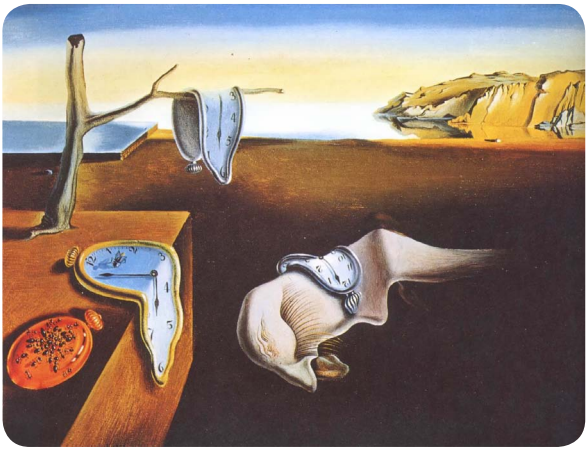
Salvador Dalí, Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade une seconde avant l'éveil, 1944 (Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid).

Au premier plan, la partie réelle du tableau : l'abeille vole autour du fruit, à côté du corps de Gala en train de rêver. Les tigres, le fusil et l'éléphant flottent pour représenter le rêve à l'arrière-plan.

Dali s'affirme dans le **mouvement surréaliste** et développe des méthodes artistiques, notamment la **« paranoïaque-critique »**. Dès son réveil, il travaille afin de transcrire et d'associer dans sa peinture ses rêves et les premières images qui lui parviennent au cerveau.



Salvador Dalí, Métamorphoses de Narcisse, 1937 (Galerie Tate Modern, Londres). C'est le premier tableau obtenu entièrement par la méthode paranoïaque-critique.



Salvador Dalí, La persistance de la mémoire (dit aussi : les montres molles ou le temps qui s'écoule), 1931 (MOMA, New York)

Dalí

Les **montres molles** représentent le temps qui passe. L'idée lui est venue après un repas alors qu'il observait les restes d'un camembert coulant.

André Breton et Salvador Dali, 1930

André Breton, poète et leader du mouvement surréaliste, accueille Dali dans leur groupe et devient son parrain lors de ses premières expositions : il l'introduit dans le milieu artistique parisien et admire les découvertes et la créativité du peintre.

Cependant, Dali ne s'implique pas dans la politique, alors que le groupe surréaliste s'affirme communiste*, et n'a pas de limites dans le choix de ses disciplines artistiques : peinture, sculpture, cinéma, écriture, théâtre…

André Breton trouve qu'il s'égare, qu'il va trop loin, notamment lorsqu'il représente Hitler dans ses œuvres ou qu'il mêle de plus en plus l'art à la publicité et au business. Suite à ces divergences d'opinions//conflits d'opinion, **Salvador Dalí est exclu du groupe en 1934**, même s'il sera plus tard considéré comme la figure emblématique du surréalisme par le grand public.

« L'objet surréaliste n'est pas pratique, il ne sert à rien (...) il est fait uniquement pour l'honneur, il n'a pas d'autre but que l'honneur de la pensée. »

Dans cet être-objet, Salvador Dalí a associé deux éléments pour en devenir un seul, avec un point commun : la bouche. D'une part, Dalí parle dans un cornet de téléphone et d'autre part, il mange du homard.

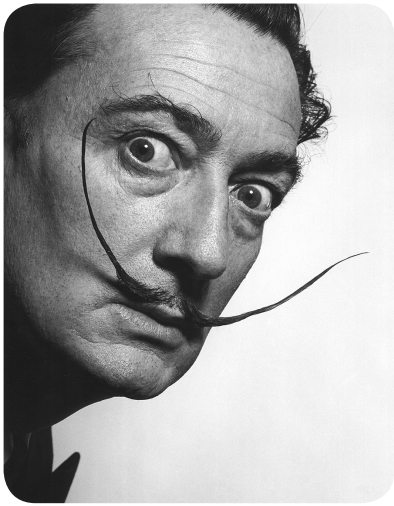
Et vous, quels objets liés à la bouche associeriez-vous ? Dessinez votre objet surréaliste !

Salvador Dalí, Le téléphone aphrodisiaque, 1938 (Plusieurs lieux).
L'artiste réalisait ses objets à partir de moules afin de pouvoir facilement les reproduire en plusieurs exemplaires. L'œuvre n'étant pas unique, sa valeur est liée au fait d'être un « original » : on parle d'original pour les 8 premières reproductions.

L'exposition « De Salvador à Dalí » qui se tient à Liège-Guillemins du 27 février au 32 août 2016, présente uniquement des originaux… ne la manquez pas !*

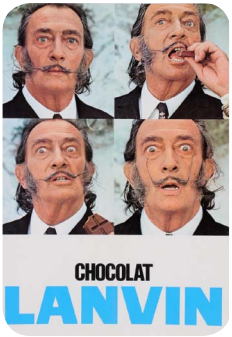
Dans les années 40, alors que la guerre éclate en Europe, il part s'exiler aux **Etats-Unis** avec Gala. Il se met à **écrire** : romans, autobiographies, essais… pour mettre en avant à la fois ses inspirations artistiques, des vrais et faux souvenirs de son enfance, sa personnalité ou encore les images marquantes qu'il reprendra dans ses œuvres, appelées « symboles daliniens ». Ce n'est qu'après la guerre qu'il revient en Espagne : avec Gala, ils passent généralement le printemps et l'été dans sa ville d'enfance, Portlligat et l'hiver et l'automne entre New York et Paris.

Collaborations avec Walt Disney et Alfred Hitchcock dans le monde du cinéma, avec le photographe Philippe Halsman connu pour ses portraits de célébrités (par exemple, Fernandel, Marilyn Monroe)…
Dalí n'a pas de limite, **il multiplie les relations pour étendre sa créativité à toute forme d'art.**



Portrait de Salvador Dalí par Philippe Halsman, 1954

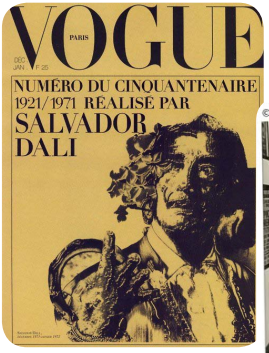
Dans l'univers de la **mode**, il imagina la robe Homard et quelques chapeaux dont un des plus célèbres est le chapeau soulier. Il travailla avec plusieurs stylistes, dont les marques sont aujourd'hui connues à travers le monde entier, comme Coco Chanel ou Christian Dior.



Dalí n'hésita pas non plus à se lancer dans **la publicité** : création de couvertures pour des magazines américains et de pochettes de disques, participation à des spots publicitaires pour des produits alimentaires, des compagnies aériennes, des voitures… ou encore des médicaments !

Dès les années 60, le couple Gala-Dalí rencontre plusieurs difficultés dans leurs relations ; à cette époque, Dalí fait la connaissance d'**Amanda Lear** qui prend des cours de peinture auprès de lui, lui sert de modèle puis devient son égérie*.

Néanmoins, Gala reste le centre de l'univers émotionnel de l'artiste : il lui offre un château à Púbol en 1969 et ses projets artistiques restent profondément inspirés par son épouse.



Magazine Vogue « 50 ans » réalisé par Salvador Dalí, décembre 1971 – janvier 1972

Amanda Lear, Gala, Salvador Dalí, février 1968

Durant ces années, Dalí met toute son énergie dans la conception de son théâtre-musée : avec le soutien de l'état espagnol, il choisit de le construire sur les ruines du théâtre de la ville de son enfance, Figueres.

Inauguré en 1974, ce musée est l'une des dernières grandes œuvres de l'artiste dont l'envie était d'offrir à chaque visiteur le sentiment de vivre une expérience unique en étant plongé dans son univers excentrique* et fascinant.

Salle Mae West du Théâtre-musée Dalí, 1977.
La bouche de Mae West, actrice des années 30, inspira Dalí pour son Canapé Boca, ou canapé-lèvres, réalisé en 1936.

Dali devenu légende

En 1932, Dalí expose pour la première fois à New York. C'est le début de son succès aux Etats-Unis: il s'affirme de plus en plus dans la vie mondaine* et « bling bling », à l'image du surnom que lui donna André Breton, «Avida Dollars» (qui reprend les lettres de son nom). Il enchaine les expositions, en Europe et en Amérique ; alors qu'en 1938 le mouvement surréaliste est **à son apogée, Dalí développe ses activités en créant des décors de ballets, des robes, des chapeaux, des bijoux…**

Salvador Dalí, L'œil du temps, 1949, (Musée Dali Bijoux, Figueres)

Salvador Dalí n'a pas créé des bijoux précieux pour qu'ils ne soient portés qu'aux grandes occasions, mais pour qu'ils soient exposés et ainsi visibles par le public. Le spectateur leur donne vie en l'observant, en éveillant son imagination et en exprimant ses idées.

A travers l'œuvre ci-dessus…
1. Que voyez-vous en premier ?
2. A quoi l'œuvre vous fait-elle penser?
3. Quel est votre sentiment quand vous la regardez ?

Gala tombe malade pendant l'hiver 1981 et s'éteint dans le château de Púbol. Très affecté par sa disparition, Dalí s'y installe où il poursuit son activité de peintre jusqu'en 1983.

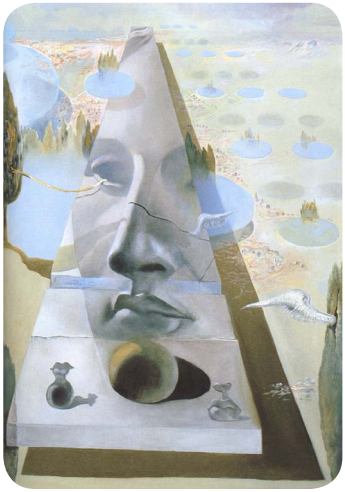
En 1983, il confectionna son premier **parfum**, en l'honneur de l'amour qu'il porte pour son épouse Gala ; le flacon en forme de lèvres s'inspire d'un de ses tableaux réalisés deux ans plus tôt.

Aujourd'hui, sa gamme comprend plus de 30 parfums, destinés à la fois aux femmes et aux hommes, dont les flacons font toujours référence à ses œuvres.

Salvador Dalí, Dalí Parfum de toilette, Collection Aphrodite, 1983

Le maître décède le 23 janvier 1989 mais reste une légende dont le génie artistique est encore aujourd'hui reconnu.

« Le surréalisme, c'est moi. »



Salvador Dalí, Apparition de l'Aphrodite de Cnide, 1981 (Théâtre-musée Dalí)

Salvador Dalí, L'éléphant de triomphe, bronze, 1975 (Collection Dalí Universe)

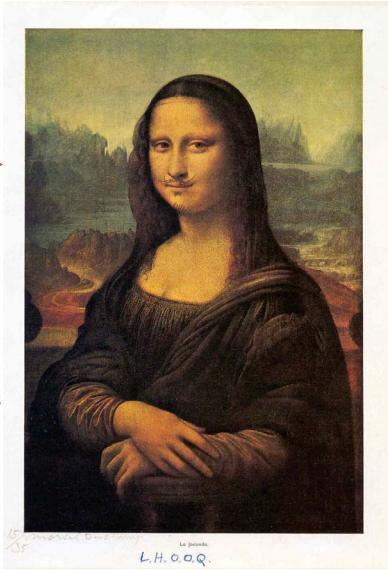
Dalí

Les éléphants daliniens sont souvent représentés avec les longues pattes qui représentent à la fois l'homme qui est attaché à la terre mais qui rêve sans cesse de s'élever, d'aller plus haut. Ici, l'éléphant porte sur son dos un ange qui annonce le début d'une nouvelle période remplie de bonheur et de succès.

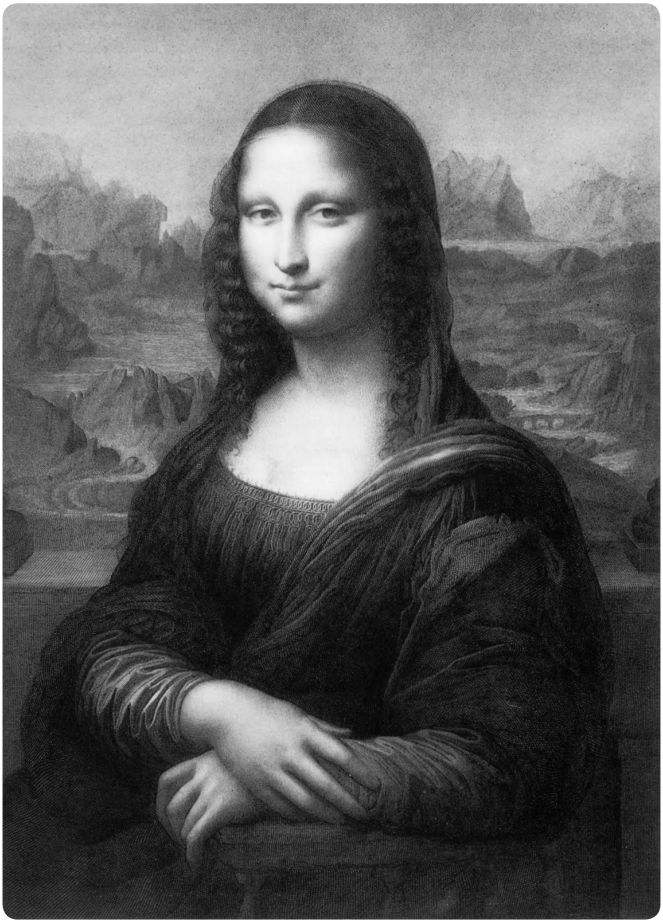
Rions un peu…

À la manière de Marcel Duchamp (1887 - 1968), qui parodia la Joconde en lui ajoutant un bouc et des moustaches, modifiez-la en ajoutant tous les éléments que vous désirez !

… Vous avez champ libre !



Marcel Duchamp, LHOOQ, 1919 (Royal Academy of Arts, Londres)



Gravure de la Joconde, d'après la gravure sur cuivre de Luigi Calamatta (1858)

Lexique

Impressionniste : peintre du mouvement artistique « impressionnisme » développé dans les années 1850-1900 qui met en évidence les émotions, les impressions que l'on a d'un objet plutôt que des images fixes (peintre célèbre : Vincent Van Gogh, voir les dessous de…)
Révolutionnaire : très différent, nouveau
Cubisme : mouvement artistique né dans les années 1900-1910, dans lequel les sujets sont représentés sous des formes géométriques (peintre célèbre : Pablo Picasso, voir ci-dessous)
Pablo Picasso : artiste espagnol (peintre, sculpteur, graveur...) né en 1881 et mort en 1973, il est un des fondateurs du mouvement cubiste (voir ci-dessus)
René Magritte : peintre belge né en 1898 et mort en 1967, il est des plus grands artistes du courant surréaliste (voir page …)
Paul Eluard : poète français né en 1895 et mort en 1952, il est membre du mouvement surréaliste puis s'engage dans le Parti communiste. Durant la guerre, il affirme son combat contre l'injustice, la haine et l'horreur, en mettant en avant l'amour dans ses poèmes engagés.
Communiste : qui croit au communisme, philosophie politique qui recommande la mise en commun des biens et qui vise à supprimer les classes sociales.
Avant-gardistes : qui sont en avance sur son époque en art
Vie mondaine : qui fait référence à la haute société
Elsa Schiaparelli : créatrice de mode italienne née en 1890 et morte en 1973, elle connaît un grand succès dans les années 20-30 grâce à ses idées nouvelles et originales. Elle crée un rose d'une nuance particulière, le « rose shocking » et son influence est encore fort présente aujourd'hui dans le monde de la mode.
Egérie : femme qui inspire un artiste, un homme politique, un écrivain.
Excentrique : bizarre, étrange
Collection privée : ensemble d'œuvres qui n'appartiennent pas à l'Etat mais à des personnes, et qui sont souvent mises à disposition du public (musées, expositions…).
Exposition « De Salvador à Dalí », à Liège-Guillemins du 27 février au 32 août 2016 : pour cette exposition, Europa 50 souhaite que le visiteur se sente dans une ambiance surréaliste dès l'entrée, c'est pourquoi ils jouent également sur une date de fin qui n'existe pas mais reflète ce monde décalé.

" L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Qui n'a pas eu, au moins une fois, envie d'en finir de la sorte avec le petit système d'avilissement et de crétinisation en vigueur a sa place toute marquée dans cette foule, ventre à hauteur du canon. "
André Breton

Pour en savoir plus...

J.-J. BRETON, P. CACHAU, D. WILLIATTE, *L'histoire de l'art pour les nuls*, 2007, Paris.

Dictionnaire des courants picturaux, Larousse Références, 1997, Evreux.

C. KLINGSÖHR-LEROY, *Surréalisme*, 2006, Cologne.

« La révolution surréaliste », in *DADA*, Mars 2002, Paris, n° 81.

R. PASSERON, *Le Surréalisme*, 2001, Paris.

K. RUHRBERG, *L'art au XXe siècle. Volume I Peinture*, ss dir. I. F. WALTHER, 2005, Cologne.

L. VIGIER, *Le surréalisme*, 2006, Paris.

Bibliographie

S. Dalí, La vie secrète de Salvador Dalí, Adaptation de Michel Déon, L'imaginaire Gallimard, 2002.
G. Néret, Salvador Dalí 1904-1989, Taschen, 2004.
Espace Dalí Paris, Guide pédagogique pour enseignant, 2015.
Du surréalisme à Dalí, Dossier de presse, Europa 50, 2015.
salvador-dali.org
daliparis.com
lesartistescontemporains.com
wikipedia.org

Remerciements

Nous remercions chaleureusement Philippe Lejeune d'Europa 50 pour le temps qu'il nous a accordé et les documents qu'il a mis à notre disposition.
Nous vous invitons à découvrir le monde décalé du surréalisme à travers leur exposition « De Salvador à Dalí » qui aura lieu à Liège-Guillemins, du 27 février au 32 août 2016 !

Illustrations de couverture:

René Magritte, La trahison des images, 1928-29 (Los Angeles County Museum of Art)

www.expodali.be

www.facebook.com/expodali

Notes

Notes

Notes

Article 27 Wallonie
Rue de Bavière, 4 - 5000 Namur
081/26 18 43 - region.wallonne@article27.be

www.article27.be

Editeur responsable : Article 27 ASBL / Wallonie - Catherine Legros