

REPERTORIO DE IDEAS DEL
SURREALISMO
(1919-1970)

Ángel Pariente

Índice

A veces ruina,
siempre Fénix 7

Repertorio de ideas del surrealismo

ABSURDO 15
ACCIÓN COLECTIVA 15
ALLAIS, ALPHONSE 16
ALMA 16
AMISTAD 16
ALQUIMIA 16
AMOR 16
AMOR SUBLIME 19
ANALOGÍA 20
ANARQUISMO 21
ANCESTROS 21
ANTIMILITARISMO 22
APOLLINAIRE, GUILLAUME 22
ARAGON, LOUIS 24
ARNIN, ACHIM VON 25
ARP, JEAN 25
ARQUITECTURA 26

ARTAUD, ANTONIN 27
ARTE 28
ARTE ABSTRACTO 30
ARTE COMPROMETIDO 31
ARTE DIRIGIDO 32
ARTE MÁGICO 33
ATEISMO 34
AUTOMATISMO 34
ÁVILA, TERESA DE 35
AZAR 35
AZAR OBJETIVO 35

BARBUSSE, HENRI 37
BAUDELAIRE, CHARLES 37
BELLEZA 39
BELLMER, HANS 40
BENOÎT, JEAN 41
BLAKE, WILLIAM 42
BOLSA DE VALORES 42
BOMBA ATÓMICA 42
BOREL, PETRUS 42
BORGES, JORGE LUIS 43
BOURGET, PAUL 43

BRAQUE, GEORGES	43	CONCUPISCENCIA	69
BRANCUSI, CONSTANTINO	43	CONDICIÓN HUMANA	69
BRAUNER, VICTOR	44	CONSUMO (SOCIEDAD DE)	69
BRETON, ANDRÉ	45	CORBIÉRE, TRISTAN	70
BRETON, SIMONE	47	COURBET, GUSTAVE	70
BUÑUEL, LUIS	47	CREVEL, RENÉ	70
BURGUESÍA	49	CRIMEN	71
		CRÍTICA LITERARIA	71
CADÁVER EXQUISITO	51	CROS, CHARLES	71
CAJÓN	51	CUBA	72
CALDER, ALEXANDER	52	CUBISMO	72
CALEIDOSCOPIO	52		
CAMACHO, JORGE	52	DADÁ	73
CAMUS, ALBERT	52	DALÍ, SALVADOR	75
CARNE	53	DAUMIER, HONORÉ	77
CARRINGTON, LEONORA	53	DAVID, LOUIS	77
CARROLL, LEWIS	54	DECALCOMANÍA	78
CÉLINE, LOUIS-FERDINAND ...	54	DELACROIX, EUGÉNE	78
CELOS	55	DELIRIO	78
CENSURA	55	DELVAUX, PAUL	78
CÉSaire, AIMÉ	55	DEPORTE	79
CÉZANNE, PAUL	56	DERAIN, ANDRÉ	79
CHAGALL, MARC	56	DESENCOLADURA	
CHIRICO, GIORGIO	57	(DECOLLAGE)	79
CIENCIA	60	DESEO	79
CIENCIA-FICCIÓN	61	DESNOS, ROBERT	80
CINE	61	DINERO	81
CITA LITERARIA	64	DIOS	81
CIUDAD	64	DROGA	82
CLAUDEL, PAUL	64	DUCHAMP, MARCEL	83
COCTEAU, JEAN	65	DURRUTI, BUENAVENTURA ...	84
COLLAGE	65		
COLONIALISMO	66	EDAD DE ORO, LA	85
COLOR	67	EDUCACIÓN	86
COMTE, AUGUSTE	67	EISENSTEIN, SERGUEI	86
COMUNISMO	68	ELOÍSA	87

ÉLUARD, PAUL	87	FOURIER, CHARLES	106
ENCAJE	88	FRANCE, ANATOLE	106
ENCUENTRO	88	FRANCÉS, ESTEBAN	107
ENSOR, JAMES	88	FREUD, SIGMUND	108
ERNST, MAX	89	FROTTAGE (FROTAMIENTO) ..	108
EROTISMO	91	FUEGO	108
ESBOZO	92	FUTURISMO	109
ESCÁNDALO	92		
ESCRIBIR/ESCRITURA	93	GALA	III
ESCRITURA AUTOMÁTICA	93	GARCÍA LORCA, FEDERICO	III
ESCUELA/		GAUGUIN, PAUL	112
GRUPO SURREALISTA	95	GENET, JEAN	112
ESOTERISMO	96	GIDE, ANDRÉ	112
ESPACIO	96	GOBINEAU, JOSEPH-ARTHUR ..	113
ESPEJO	96	GORKY, ARSHILE	113
ESPÍRITU	97	GOYA, FRANCISCO DE	113
ESTADOS UNIDOS		GRANELL, EUGENIO F.	113
DE AMÉRICA	98	GRATTAGE	114
ESTATUA	98	GRIS, JUAN	114
ESTÉTICA	99	GUERRA	114
ESTILO	99		
ESTULTICIA	99	HANTAÏ, SIMON	115
ÉXITO	100	HEGEL	115
EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA ..	100	HEIDEGGER, MARTIN	116
		HISTERIA	116
FAMILIA	101	HITCHCOCK, ALFRED	116
FASCISMO	101	HOMOSEXUALIDAD	117
FAUNA SURREALISTA	101	HUGO, VALENTINE	117
FAUVES	102	HUGO, VICTOR	117
FEMINISMO	103	HUMILLACIÓN	117
FETICHISMO	104	HUMOR	118
FILOSOFÍA	104	HUMOR NEGRO	118
FLAUBERT, GUSTAVE	104		
FOLCLORE	105	IGUALDAD	119
FORNERET, XAVIER	105	IMAGEN	119
FOTOGRAFÍA	105	IMAGEN SURREALISTA	120

IMAGINACIÓN	120	LITERATURA	142
IMPRESIONISMO	121	LOCURA	143
ÍNCUBO	122	LÚGUBRE	143
INFANCIA	122	LUNA	143
INTELECTUALES	122	MAGIA	145
INTELIGENCIA	122	MAGRITTE, RENÉ	145
INTERNACIONALISMO	123	MALLARMÉ, STÉPHANE	147
IONESCO, EUGÈNE	123	MALRAUX, ANDRÉ	148
JACOB, MAX	125	MANET, EDOUARD	149
JARDÍN	125	MANSOUR, JOYCE	149
JARRY, ALFRED	125	MAQUILLAJE	150
JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN	126	MAR	150
JUANA DE ARCO	126	MARAVILLOSO	150
JUVENTUD	127	MASSON, ANDRÉ	151
KAFKA, FRANZ	129	MATISSE, HENRI	151
KAHLO, FRIDA	129	MATTA, ROBERTO	152
KANDINSKY, VASILI	129	MAYO' 68	154
KANT, IMMANUEL	131	MÉJICO	154
KIERKEGAARD, SÖREN	131	MILLET, JEAN-FRANÇOIS	155
KING-KONG	131	MIRÓ, JOAN	155
KLEE, PAUL	131	MISOGINIA	157
LABIOS	133	MISTERIO	157
LA FONTAINE, JEAN DE	133	MODERNIDAD	158
LAM, WIFREDO	133	MODERN STYLE	158
LANG, FRITZ	135	MORAL	159
LA ROCHEFOUCAULD, DUQUE DE	135	MORAND, PAUL	160
LAUTRÉAMONT	135	MORÉAS, JEAN	160
LÉGER, FERNAND	139	MOREAU, GUSTAVE	160
LIBERTAD	139	MOSTAZA	161
LIBERTAD DE EXPRESIÓN	141	MUEBLES	161
LIBRO	141	MUERTE	161
LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH	142	MUNCH, EDVARD	162
		MÚSICA	162
		NATURALISMO	163
		NOAILLES, CONDESA DE	163

NOCHE	164	PINTURA	187
NOUVEAU, GERMAIN	164	PINTURA METAFÍSICA	188
NOVELA	164	PINTURA REALISTA	189
NUEVA YORK	165	PINTURA SURREALISTA	189
OBJETO	167	PLACER	190
OBJETO DE FUNCIONAMIENTO		POESÍA	190
SIMBÓLICO	169	POESÍA DE CIRCUNSTANCIAS ..	194
OBJETO SURREALISTA	169	POESÍA CUBISTA	195
OCULTACIÓN	170	POESÍA PURA	195
OJO	170	POESÍA SURREALISTA	195
OLMECAS	170	POETA	196
OLVIDADOS, LOS	170	POP-ART	196
ONSLow-FORD, GORDON	171	POSESIÓN	197
OPPENHEIM, MERET	172	POUND, EZRA	197
OTOÑO	172	POUSSIN, NICOLAS	198
PAALEN, WOLFGANG	173	PREMIOS	198
PALABRAS	174	PRERRAFAELITAS	198
PALABRAS EN LIBERTAD	174	PROCESOS DE MOSCÚ	198
PAPA	174	PROGRESO	199
PARAÍSO	174	PROUST, MARCEL	199
PARANOICO-CRÍTICO		PSICOANÁLISIS	199
(MÉTODO)	175	PUDOR	200
PARÍS	175	PUTAS	200
PARO	176	QUENEAU, RAYMOND	201
PASCAL, BLAISE	176	RAY, MAN	203
PATAFÍSICA	176	RAYOGRAMA	203
PATRIA / PATRIOTISMO	176	READY MADE	204
PENSAMIENTO	178	REALIDAD	204
PÉRET, BENJAMIN	179	REALISMO	205
PERIODISTA	181	REBELIÓN	205
PERRO ANDALUZ, UN	181	RELIGIÓN	205
PESSOA, FERNANDO	183	RESISTENCIA	209
PICABIA, FRANCIS	183	RESTIF DE LA BRETONNE,	
PICASSO, PABLO RUIZ	185	NICOLAS	209
PIEL	187	REVERDY, PIERRE	209

REVOLUCIÓN	210	SWIFT, JONATHAN	242
REVOLUCIÓN RUSA	213	SWINBURNE, CHARLES-ALGERNON	242
REVUELTA	213	TACHISMO	243
RIMBAUD, ARTHUR	214	TANGUY, YVES	243
RIVERA, DIEGO	216	TÍTULOS	244
ROMANTICISMO	217	TOYEN	245
RÓTULO LUMINOSO	218	TRABAJO	246
ROUSSEAU, HENRI	218	TROTSKI	246
ROUSSEL, RAYMOND	220	TZARA, TRISTAN	247
RUIDO	221		
		VACHÉ, JACQUES	249
SADE, MARQUÉS DE	223	VALÉRY, PAUL	249
SAINT-POL-ROUX	225	VALOR MERCANTIL	250
SARTRE, JEAN-PAUL	225	VARO, REMEDIOS	250
SATIE, ERIK	226	VERANO	250
SEMEJANZA	226	VERLAINE, PAUL	250
SEURAT, GEORGES	226	VERNE, JULES	251
SEXUALIDAD	227	VIAJE	251
SHAKESPEARE, WILLIAM	227	VITRAC, ROGER	251
SIMBOLISMO	227	VIVANCOS, MIGUEL G.	252
SIMETRÍA	228		
SIONISMO	228	WARHOL, ANDY	253
SISTEMA	229	WATEAU, ANTOINE	253
SODOMIZACIÓN	229		
SOLARIZACIÓN	229	YOUNG, EDWARD	255
SOLEDAD	229		
STALIN	229	ZOLA, EMILE	255
STENDHAL	230		
SÚCUBO	230	Biobibliografía de los principales autores de los textos	257
SUE, EUGÈNE	231		
SUEÑOS	231	Índice de ilustraciones	269
SUICIDIO	233		
SUPERRACIONALISMO	235		
SURREALISMO	235		
SVANBERG, MAX WALTER	242		

A veces ruina, siempre Fénix

LA GRAN AVENTURA INTELECTUAL del surrealismo agrupó, en los primeros años del siglo xx y a la sombra no siempre protectora del movimiento Dadá, a un reducido grupo literario que acabaría pronto con los gestos y actitudes de la vanguardia rezagada. Contaminó e hizo suyas pintura, escultura, cine y solamente la música parece haber estado fuera de su influencia. Intervino en política con la contundencia de una izquierda sin ataduras, ajena al escalafón y al consenso, uniendo a Marx y a Rimbaud en una frase que ha hecho fortuna: «Objetivo triple e indivisible: transformar el mundo, cambiar la vida, rehacer de arriba a abajo el pensamiento humano». Aunque hasta 1924 no se publica el primer *Manifiesto del Surrealismo*, acta fundacional del grupo,¹ es en 1920² con la publicación de *Les champs magnétiques* (*Los campos magnéticos*) de Breton y Soupault cuando se inicia la aventura surrealista.

Surgidos de las cenizas del simbolismo, escuela que sólo respetaron en unos pocos de sus representantes (Saint-Pol-Roux, Mallarmé), cuya trayectoria intelectual fue, no obstante, objeto de alguna crítica acerba («no conozco nada más pueril que ese cuidado de Mallarmé de no dejar publicar —antes de haberlo “oscurecido”— un texto que acababa de leer y que parecía haber sido demasiado bien comprendido», escribió Breton en 1936). El poeta surrealista es, o pretende estar, en el otro extremo del «poeta impotente» descrito por Mallarmé. Después de un arduo proceso

1 Movimiento, escuela, grupo, Breton detestaba encasillar al surrealismo: «No hablemos de “escuela” surrealista. La noción de “escuela” e incluso de “grupo” surrealista es aberrante [...]. El surrealismo ha sido siempre asociación libre, espontánea de hombres deseosos de dar curso a la actividad que juzgan más en consonancia con sus maneras comunes de pensar y sentir». Párrafo de la entrevista de Breton con el poeta español José María Valverde, incluida en *Entretiens*. Cito por la edición Gallimard de 1969.

2 Un fragmento de *Les champs magnétiques* se publicó en 1919 en la revista *Littérature*. Se editó completo en libro al año siguiente.

renegaron a la vez de la torre de marfil y de la literatura comprometida y aunque el primer supuesto fue siempre objeto de juicio desdeñoso, el segundo estuvo siempre solapado entre las páginas de sus libros.

Con la excepción de algunos escritores románticos de los que apreciaron tanto su atormentada biografía como sus crispados textos, de la literatura posterior, la de la segunda mitad del siglo XIX, aceptaron solamente a aquellos autores que supieron reflejar ese mundo en desorden que siendo, asidua y particularmente el suyo, era también el de su entorno; entorno enmascarado en la bonancible comodidad de la aplicación de la ciencia a la vida práctica, pero cuyas contradicciones las barricadas parisinas hacían aflorar periódicamente. Por ese motivo Baudelaire, Rimbaud o Lautréamont —a quienes se conocía mal en los años que siguieron a la terminación de la primera guerra mundial y, en el caso de Baudelaire por marginación de los historiadores ortodoxos en su afán biempensante— representan para el surrealismo la vida verdadera, vida presente bajo las falsas apariencias, necesario pleonasma, de la escenografía del simbolismo. Mundo en cuya fatiga se evidenciaba ya el agotamiento de sus recursos.

Y sobre el antagonismo que el grupo surrealista mantenía contra la literatura asentada en la solidez de una fama construida libro a libro, conviene señalar que su militancia contra los Verlaine, Maeterlinck, Claudel o Cocteau, es también, y sobre todo, contra el sistema de vida que representaban y del que la literatura era la prolongación natural. «Se sabe —escribía Pierre Naville en el número de octubre de 1927 de *La Révolution Surréaliste*— que esa tradición fuertemente asentada después de Zola, y sin duda legítimamente en aquella época, se ha dejado asociar con rapidez a algunas glorias adquiridas bajamente como las de un Anatole France o de un Barbusse. Es decir, glorias conseguidas por medio de múltiples compromisos y con los peores equívocos, siendo el más grave el de pretender la admiración *unánime* de una nación vergonzosamente, miserablemente burguesa». Las ambiciones de los surrealistas estaban en otra parte aunque podían utilizar la literatura «como todo el mundo». Ya Breton escribía en 1922 una frase desdeñosa que revela, con precisión, su pensamiento: «la literatura que muchos amigos y yo usamos con el desprecio que se sabe».

A despecho de ellos mismos que siempre se consideraron al margen del orden establecido, fue la literatura su campo de acción y en muchas ocasiones su campo de batalla. André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret, René Crevel, Antonin Artaud, Louis Aragon y el reencontrado Tristan Tzara forman parte de la literatura francesa del siglo XX. Saber lo que se quiere era una forma de ser del surrealismo y nunca se encontraron a

A

ABSURDO

El desorden de la lógica hasta el absurdo. La utilización del absurdo hasta la razón.

André Breton y Paul Éluard, 1938

No admito la idea de que el Mundo o el Universo sean incoherentes y absurdos. El absurdo y la incoherencia es creer que la llamada lógica de la *razón pueda doblegar la lógica del Mundo a como ella lo entiende. Un cuadro me parece aceptable si no es absurdo ni incoherente y si tiene la lógica del *misterio y por tanto del Mundo.

René Magritte, 1958

ACCIÓN COLECTIVA

Desprecio absoluto por cualquier actividad literaria o artística o antiliteraria o antiartística, pesimismo absoluto en lo que concierne a la actividad social... No estoy, además, de humor para hacer abstracción de cuestiones personales... En definitiva y en los casos imposibles de determinar por anticipado, no renuncio a colaborar en una actividad co-

mún, pero rehúso aceptar consignas y una disciplina casi siempre arbitraria.

Robert Desnos, 1929

La *literatura acecha a su hombre en la encrucijada del escepticismo y de la poesía. Sólo la acción colectiva puede enderezar los extravíos individuales... Se trata, pues, de vencer el confucionismo que parece obnubilar a la mayoría de los espíritus... Es necesario no traicionar a los obreros que hacen la *Revolución: las cuestiones personales se plantean cuando se trata de traidores.

Raymond Queneau, 1929

Indudablemente para acometer una acción es preciso siempre un esfuerzo colectivo. Estoy seguro, sin embargo, de que individuos con una personalidad fuerte o excesiva, enfermiza quizás, funesta si se quiere —no es asunto a discutir ahora— no se someterán nunca a la disciplina del cuartel que una acción común exige a toda costa.

Joan Miró, 1929

ALLAIS, ALPHONSE
(1854-1905)

[Autor que destacamos] por la sustancia clara y casi siempre juvenil de sus cuentos cuyo contenido es raramente amargo, por el ingenio con el cual acosó, bajo mil formas, la estupidez y el egoísmo pequeñoburgués que culminaron en su tiempo. No solo no deja escapar ninguna ocasión de escarnecer el lamentable ideal patriótico y religioso de sus conciudadanos, exasperados por la derrota de 1871, sino que se distingue en poner en apuros al individuo satisfecho, fascinado por lo vulgar y seguro de sí mismo, con quien tropieza diariamente en la calle.

André Breton, 1940

ALMA

Materializada a menudo bajo la figura de una mariposa que alza el vuelo en el momento de la muerte. Los parientes cercanos del agonizante en China y en Alemania, para facilitar su fuga levantan las tejas del techo o abren las ventanas. Las vírgenes se transforman en cisnes, los jóvenes en pájaros. En gaviotas los marineros muertos en el mar. En viejos caballos los notarios bribones.

Jean Malrieu, 1964

AMISTAD

Una de las maldiciones de nuestros días: a las más raras afinidades, a los acuerdos iniciales más amplios sobre los cuales se asienta la amistad entre dos personas, sucede, al menor roce, como en una inversión de signo, un antagonismo sin salida que conduce a los movimientos más contradictorios y, en

el caso del más vivo rencor, llega hasta falsear el testimonio de su vida.

André Breton, 1947

ALQUIMIA

Mientras que la historia de la cultura occidental puede parecer una sucesión de querrelas en las que se aclara el dualismo de la Naturaleza y el *Arte, la Alquimia opone a este un evolucionismo de la materia que, conduciendo al Artista al seno de los procesos naturales, le confiere una eficacia análoga a la de los espíritus sobre los cuerpos.

Vincent Bounoure, 1958

AMOR

Hay más amor bajo el lóbulo de tu oreja que esperanza en la cabecera de la cama de un padre moribundo.

Jacques Rigaut, c. 1920

¡Ah, las mujeres! La máquina de reparar la vida.

André Breton, c. 1924

El amor es como un incendio. La llama que lo inaugura es espléndida y orgullosa. Las que vienen después sólo quemar, consumen y al final dejan cenizas.

Simone Breton, 1924

He soñado tanto contigo, caminado, acostado, hablado tanto con tu fantasma, y, no obstante, quizás sólo me queda ser fantasma entre los fantasmas y cien veces más sombra que la sombra que se paseará alegremente sobre el reloj de sol de tu vida.

Robert Desnos, 1926