

Análisis > Pintura

"La persistencia de la memoria" de Dalí

Óleo sobre lienzo. 1931. Dimensiones: 24 x 33 cms.

Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Estamos delante de un *paisaje onírico*. Parece una playa al anochecer. En primer término y en posición central, destaca una extraña figura: una cabeza blanda con una enorme nariz, de larga y carnosa lengua que sale de ella, pero carece de boca. Su raro cuello se pierde en la oscuridad. Reposo dormida sobre la arena, ya que vemos cerrado su ojo, con unas enormes pestañas. Puede muy bien ser un autorretrato estilizado del pintor.

Tiene encima un blando reloj de bolsillo. A la izquierda, sobre lo que parece una mesa de madera rectangular, aunque incompleta, encontramos otros dos relojes: uno más pequeño, cerrado, sobre el que se apelotona una multitud de hormigas; el otro, enorme, blando y alabeado- con una mosca encima y marcando casi las siete horas- ,se escurre por el borde de la mesa. De ésta nace un árbol roto, con una sola rama sin hojas sobre la que hay un tercer reloj blando. Al fondo, iluminada fuertemente, vemos una cala recortada por acantilados rocosos. Una piedra redondeada proyecta su sombra sobre la arena de la playa, que está desierta. El mar se confunde casi con el cielo cubierto de vaporosas nubes blancas.

Análisis formal:

El dibujo tiene una enorme importancia en el cuadro. Es de líneas puras, muy académico y relamido. Los objetos están representados con exactitud y detallismo, pero sus dimensiones no son reales y están deformados.

La luz juega un gran papel. El cuadro está dividido en dos partes no simétricas: una tenebrista, en primer término, con un foco de luz a la derecha que ilumina suavemente los objetos, que proyectan sus sombras y se recortan en el espacio; y la otra, fuertemente iluminada, al fondo, con una luz muy blanca, irreal.

El color es rico y variado. Predominan los tonos fríos (azules, grises, blancos), que contrastan con los cálidos (ocres, marrones y amarillos).

La composición está muy estudiada. Domina la línea horizontal del mar al fondo, remarcada por la luz, que divide el cuadro en dos mitades desiguales pero armoniosas. Se complementa con la horizontal de la rama seca del árbol, que con su tronco marca a la izquierda una vertical que equilibra la composición. Como elementos dinámicos, el pintor utiliza las líneas diagonales (mesa, cabeza) y las curvas (relojes, cabeza). El color contribuye a lograr estos efectos, ya que los tonos cálidos nos acercan las formas, mientras que los fríos las alejan. La perspectiva tradicional existe, pero el espacio parece extraño. El punto de vista del espectador es alto, aunque no en todos los objetos.

Estilo:

Es una obra perteneciente al Surrealismo, movimiento de vanguardia artística creado en 1924 tras el *Manifiesto* de André Breton, guía espiritual y dictador del mismo. Inicialmente literario, afecta a todas las artes y termina siendo una actitud vital, un estilo de vida que intenta transformar la sociedad burguesa. El Surrealismo es heredero del movimiento **Dadá** en el uso constante de la provocación ("épater le bourgeois") y los materiales de desecho, así como en su deseo de liberar la imaginación del corsé de la razón. Inspirándose en Freud, los surrealistas creían que la única forma de hacerlo era tener acceso al subconsciente. Su temática es la de los sueños. El arte será para ellos un método de conocimiento de la realidad interior, no visible. En cuanto a las técnicas, usan el automatismo (que consiste en dibujar o escribir sin lógica, moviendo la mano incontroladamente), la desorientación reflexiva (por la que asocian objetos extraños, surgidos del subconsciente, en espacios lógicos y realistas, queriendo hacer buena la frase de Lautreamont "Bello es el encuentro fortuito sobre una mesa de operaciones, de una máquina de coser y de un paraguas"), el frotage o dibujo obtenido mediante frotamiento, y otras técnicas dadás como el fotomontaje, el objeto encontrado, etc. Dentro del Surrealismo hay dos modalidades: la objetiva o figurativa, que utiliza una técnica casi fotográfica para imitar la realidad, y a la cual pertenecen Dalí, **Magritte**, **Ernst**, **Delvaux**.. y la antiobjetiva o de formas más o menos abstractizantes, de un lenguaje casi poético. En ella incluimos a **Miró**, Tanguy, Matta...

Dadá: Movimiento artístico y actitud intelectual de un grupo de poetas, pintores y escultores, nacido en Zurich en 1916, en torno a Tristan Tzara. Es el movimiento de vanguardia más nihilista que se conoce, ya que propone la destrucción de todos los valores establecidos. No crean obras de arte, sino que emplean materiales de desecho, trapos viejos, ready-made (objetos encontrados>). Los principales representantes son Marcel Duchamp, Francis Picabia, Jean Arp, Max Ernst, Kurt Schwitters y el fotógrafo Man Ray.

Magritte, René (1898-1967). Pintor surrealista belga, que compone lienzos llenos de imaginación y enigmas ,pintando con gran detallismo objetos cotidianos a los que asigna propiedades inesperadas.

Ernst, Max (1891-1976). Pintor alemán ,autor de collages dadaístas.

Posteriormente se pasó al Surrealismo, realizando sus mejores obras con nuevas técnicas como el frotage, que proporciona calidades oníricas a sus cuadros, con extraños bosques pétreos, mezcla de terror y poesía.

Delvaux, Paul (1897-1994). Pintor belga surrealista, obsesionado por el desnudo femenino en escenarios incongruentes, como soñados.

Miró, Joan (1893-1983). Pintor y escultor catalán del Surrealismo, autor de una pintura alegre, llena de fantasía y muy lírica y personal, con estrellas, cielo, música. Ejemplo: El carnaval de Arlequín.

Autor: Salvador Dalí (1904-1989) el más conocido de los pintores del *Surrealismo* en España. Nacido en Figueras, estudia en Madrid, en cuya Residencia de Estudiantes se hace amigo de García Lorca y de Buñuel, con quién realiza el film *"Un perro andaluz"*. En 1929 conoce a Gala, su mujer y musa, quién le introduce en el círculo parisino de los surrealistas. Pinta entonces sus obras más importantes: *"El gran masturbador"*, *"El enigma del deseo"* y *"La persistencia de la memoria"*, en las que desarrolla sus obsesiones (el sexo, lo blando, lo putrefacto de la materia) y aplica el método *paranoíco-crítico* de su invención : cultivar el engaño pero manteniendo la consciencia de que el control de la razón ha sido suspendido deliberadamente. Con un dibujo academicista y de gran exactitud, da realidad a sus delirios, a sus sueños. Su actitud megalómana, provocadora, su impudor y su desmedido amor al dinero escandalizan a los propios surrealistas, que lo expulsaron en 1933 del grupo. Además, en la Guerra Civil española muestra simpatías por el bando franquista. Inspirándose en ella pinta *"Construcción blanda con judías hervidas"* y *"Canibalismo de otoño"*. Instalado en Estados Unidos desde los años 40, evoluciona hacia el conservadurismo, explotando cínicamente la religiosidad sentimental y escandalizando con sus paradójicas y extravagantes actuaciones, lo que le resulta muy rentable. Entre sus obras destacamos *"La Madonna de Port Lligat"*, *"El Cristo de San Juan de la Cruz"*, y *"Las tentaciones de San Antonio"*.

**"EL GRAN MASTURBADOR"
(DETALLE)**