

UN PERRO LLAMADO DOLOR

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original: Un perro llamado Dolor

Dirección: Luis Eduardo Aute

Guión: Luis Eduardo Aute

Producción: Jorge M. Reverte

Fotografía: Animation

Montaje:

Música: Luis Eduardo Aute

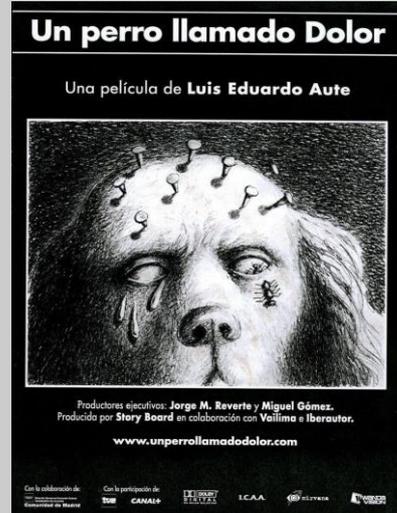
Duración: 90 min.

Año: 2001.

País: España.

Personajes: Goya, Duchamp, Picasso, Sorolla, Romero de Torres, Frida Kahlo, Rivera, Dalí, Velázquez, Orson Welles, Serguei Eisenstein y Luis Buñuel.

Género: Animación

SINOPSIS ARGUMENTAL

Obra experimental de Luis Eduardo Aute que reúne 4.000 dibujos que el artista realizó durante 5 años. Siete historias cuyo hilo argumental es la relación entre artista y modelo. El nexo entre los siete episodios es el perro que los protagoniza. La película muestra las relaciones de pintores como Goya, Duchamp, Picasso, Sorolla, Romero de Torres, Frida Kahlo, Rivera, Dalí y Velázquez. (FILMAFFINITY)

EL DIRECTOR

Luis Eduardo Aute fue cantautor, director de cine, actor, escultor, escritor, pintor y poeta. Todo un referente de la canción de autor española.

Nacido en Manila el 13 de septiembre de 1943, desarrolló su carrera en múltiples ámbitos, donde demostró un talento polifacético, aunque donde más destacó fue en la música con 19 discos de estudio.

En su niñez, Luis Eduardo estudió en el colegio de La Salle, donde aprendió inglés. Ya de pequeño mostró gran habilidad como dibujante y pintor; otra pasión temprana fue el cine, especialmente desde que sus padres le regalaron una cámara de ocho milímetros con la que realizó diversas películas con sus amigos.

Aunque su faceta pictórica es menos conocida, la desarrolló también desde muy temprano y en 1960 expuso por primera vez sus cuadros en la Galería Alcón de Madrid. En 1966, con 23 años, Aute se decidió a entrar en el estudio de grabación. Lo convencieron desde la discográfica con la condición de no dar conciertos ni hacer promoción, para

poder tener tiempo de seguir pintando, condición que fue respetada durante más de diez años.

Su disco, "El niño que miraba el mar", venía acompañado de un DVD con la película "El niño y el basilisco", dibujada y realizada por el propio autor a partir de una fotografía de su infancia.

Faceta plástica

En su faceta plástica Aute es autor de una voluminosa producción figurativa, sobre todo pictórica pero también escultórica. Algunos de sus trabajos han viajado a ferias internacionales como la Bienal de París (1964), la de Sao Paulo (67), o ARCO en varias ediciones.

Cineasta y poeta

En cuanto al cine, ya en la década de los 60 abandonó después de quince días sus estudios universitarios para irse a París, donde fue meritorio del ayudante de dirección de la película de Joseph L. Mankiewicz "Cleopatra" (1963) y también de Jean Luc Goddard y Luis Malle, entre otros. Aute

es autor de varios cortos y del largometraje animado “**Un perro llamado Dolor**”, nominado a los Goya en 2002 y seleccionado en festivales como San Sebastián, Valladolid o La Habana. También compuso bandas sonoras para películas de Jaime Chávarri, Luis García Berlanga o Fernando Fernán Gómez, entre otros. Como poeta ha publicado una quincena de libros.

Aute defendía que la vida es un continuo aprendizaje, que estamos de tránsito y que cuando llega la muerte solo queda lo que uno ha hecho en la vida. Canciones como *Al alba*, *Rosas en el mar* o *Una de dos*, forman parte del patrimonio de la canción de autor española, junto a figuras como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Paco Ibáñez.

Fuente

<https://www.lavanguardia.com/cultura/20200404/48296231681/luis-eduardo-aute.html>

ANTES DE VER LA PELÍCULA

Algunos personajes

Francisco de Goya y Lucientes:

(España, 1746 - Burdeos, Francia, 1828) Pintor y grabador español. Goya fue el artista europeo más importante de su tiempo y el que ejerció mayor influencia en la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas obras se consideran precursoras del impresionismo.

Primeros pasos en la pintura.

El primer maestro de dibujo y pintura que Goya tuvo fue **José Luzán Martínez**, que enseñaba en su casa y también en la Academia de Dibujo que se fundó en Zaragoza en 1754, poco antes de que Goya entrara como alumno suyo a los trece años.

Dos años en Italia aprendiendo.

En 1769 se mudó a Italia, deseoso de continuar su aprendizaje. En 1771 Goya vuelve a España y recibe sus primeros encargos, como una de las bóvedas de la Basílica del Pilar de Zaragoza.

Con 29 años fue contratado por la Casa Real.

Cuando tenía 29 años recibió la llamada de **Antonio Raphael Mengs**, primer pintor de **Carlos III**. Viajó a Madrid, donde impulsará definitivamente su carrera. Se formó junto a **Francisco Bayeu**, con cuya hermana se casó en 1775, año de su establecimiento definitivo en Madrid. Bayeu le proporcionó trabajo en la Real Fábrica de Tapices, para la que realizó sesenta y tres cartones, en su mayor parte con escenas idílicas y de la vida diaria, plasmadas con colores claros y vivos e impregnadas de alegría y romanticismo.

En 1789 fue nombrado pintor de cámara de Carlos IV.

Simultáneamente, Goya empezó a pintar retratos y obras religiosas que le dieron un gran prestigio, hasta el punto de que en 1785 ingresó en la Academia de San Fernando y en 1789 fue nombrado pintor de corte por Carlos IV. Diez años más tarde, en 1799, pintó para el soberano el famoso retrato La familia de Carlos IV, que se considera una de sus obras maestras. Es un retrato oficial, formal en apariencia, pero en el que el autor se permite cierta ironía al plasmar a los personajes con un realismo crítico.

Goya trabajó como retratista no sólo para la familia real, sino también para la aristocracia madrileña, como las famosas *La maja vestida* y *La maja desnuda*; sobre estas últimas dice la leyenda popular que representan a la duquesa de Alba, quien habría mantenido con el artista una relación de tintes escandalosos.

Los caprichos. Crítica feroz a la sociedad.

En 1792 sufre una grave enfermedad que lo dejó sordo y casi le cuesta la vida. Este hecho es un punto de inflexión en su obra.

Hacia 1799, el pintor concluyó una de sus grandes series de grabados, *Los caprichos*, ochenta y dos aguafuertes que constituyen una crítica feroz de la sociedad civil y religiosa de la época. En esta serie aparecen ya algunos personajes extraños y macabros que acabarán protagonizando obras posteriores del maestro.

Guerra de la Independencia

En 1808, la invasión de España por las tropas napoleónicas colocó al artista en una situación delicada, ya que mantuvo su puesto de pintor de corte con José Bonaparte. Pese a todo, no se privó de plasmar los horrores de la guerra en obras como *La carga de los mamelucos* y *Los fusilamientos del 3 de mayo* (1814), que reflejan los dramáticos acontecimientos de aquellas fechas en Madrid. Además, en los sesenta y seis grabados de *Los desastres de la guerra* (1810-1814), dio testimonio de las atrocidades cometidas por los dos bandos y acentuó visualmente la crueldad de la guerra como protesta contra ella, lanzada a la posteridad desde la impotencia.

La Quinta del Sordo. Las Pinturas Negras.

Por haber trabajado para José Bonaparte, el artista cayó en desgracia tras la restauración de Fernando VII, y en 1815 se retiró de la vida pública. En 1819 experimentó una recaída en la misteriosa enfermedad que en 1792 lo había dejado completamente sordo. Ello, unido a su nueva vida en soledad en la Quinta del Sordo, casa solariega que había comprado poco antes, debió de contribuir a la exacerbación imaginativa de que el artista dio muestras en la decoración de su nueva vivienda: catorce murales de gran tamaño con predominio de los tonos marrones, grises y negros, sobre temas macabros y terroríficos.

Estas obras, conocidas en la actualidad como *Pinturas negras*, han contribuido con el paso de los años a la consolidación del reconocimiento del genio de Goya, tanto por su originalidad temática como por su técnica pictórica de pincelada amplia y suelta.

Exilio y muerte en Burdeos

El pintor se trasladó en 1824 a Burdeos, donde residió hasta su muerte sin dejar de cultivar la pintura y el grabado. *La lechera de Burdeos* y algunos retratos ilustran la evolución del genio hacia una concepción de los valores plásticos que anuncia el impresionismo. Su obra, fecunda y versátil, de gran libertad técnica y brillantez de ejecución, no ha dejado de acrecentar la importancia de su figura hasta nuestros días.

Por todo esto Luis Eduardo Aute desarrolla el primer retrato de la película dedicándolo al genial artista de Fuendetodos, conducido por ese perro semihundido y el erotismo de la maja desnuda.

Fuentes:

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/goya.htm>

<https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-fue-la-vida-de-goya/6509268/>

<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/goya-y-lucientes-francisco-de/4997b179-627f-4680-9612-13a5162b30e0>

Pablo Picasso:

Pablo Picasso nació el 25 de octubre de 1881, en Málaga.

Con diez años realizó sus primeras pinturas y a los quince, ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.

Periodo azul

El denominado período azul de Picasso discurre aproximadamente entre 1901 y 1904. El nombre proviene del color que domina la gama cromática de las pinturas, tras el suicidio de su amigo **Carlos Casagemas**. Afectado por la muerte de su amigo, pintó *El entierro de Casagemas*.

En 1904 se estableció en París. La obra de **Edgar Degas** y **Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec**, ejercieron una gran influencia sobre él. En sus pinturas de esa época reflejará la miseria humana, mendigos, alcohólicos y prostitutas.

Las señoritas de Aviñón

En 1906, durante una estancia en Gosol, Andorra, su obra entrará en una nueva fase marcada por la influencia del arte griego, ibérico y africano. La obra clave de este periodo es *Las señoritas de Avignon* (1907, Museo de Arte Moderno, Nueva York), que no fue entendida, incluso, por los críticos y pintores vanguardistas de aquel momento.

Cubismo

Influenciados por el tratamiento volumétrico de las formas pictóricas de **Paul Cézanne**, Picasso y **Georges Braque** pintaron en 1908 una serie de paisajes dentro de un estilo que un crítico describió después como si hubieran sido hechos a base de "pequeños cubos", imponiéndose así el término cubismo. La monocromía prevaleció en estas representaciones de motivos totalmente fragmentados, mostrados de modo simultáneo desde varios lados. Los temas favoritos del artista fueron los instrumentos musicales, las naturalezas muertas y sus amigos, se destaca el retrato de uno de sus marchantes **Daniel Henry Kahnweiler** (1910, Art Institute, Chicago).

Cubismo sintético

En el año 1912 realizó su primer collage, *Naturaleza muerta con silla de paja* (Museo Picasso, París), combinando pasta de papel y un trozo de hule sobre un lienzo pintado. Esta técnica señala la transición hacia el cubismo sintético. Dos obras de 1915 demuestran la simultaneidad de estilos que utilizó: *Arlequín* (Museo de Arte Moderno) es un cuadro cubista sintético, mientras que un dibujo de su marchante, *Vollard* (Metropolitan Museum of Art), está realizado en estilo ingrista, así denominado porque emula las formas artísticas del pintor francés **Jean August Dominique Ingres**. De 1923 es su *Arlequín con espejo* (Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid). Obra de su llamado periodo clásico (1921-1925), anunciado, en parte, en los dibujos ingristas y consecuencia de su estancia en Italia en 1917.

Guernica

En el año 1935 llevó a cabo la serie de grabados *Minotauromaquia*, donde mezcla los temas del minotauro y las corridas de toros; en esta obra, tanto la figura del toro como la del caballo destripado anuncian las imágenes del *Guernica*, el gran mural considerado por la mayoría como una de las obras artísticas individuales más importante del siglo XX.

En 1937, durante la Guerra Civil Española, la aviación alemana, bombardeó el pueblo vasco de Guernica. Pocas semanas después Picasso comenzó a pintar el enorme mural. Dos meses de trabajo duró la obra, que se expuso en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937.

El cuadro no retrata el acontecimiento en sí; más bien quiso expresar con él la violencia y crueldad del acontecimiento mediante la utilización de imágenes como el toro, el caballo moribundo, el guerrero caído, la madre con su hijo muerto o una mujer atrapada en un edificio en llamas. *El Guernica* logró un aplastante impacto como retrato-denuncia de los horrores de la guerra.

El cuadro permaneció en el Museo de Arte Moderno de Nueva York desde 1939 hasta 1981, año en el que regresó a España.

Últimos años

Muchos de los últimos cuadros están basados en las obras de los grandes maestros del pasado como **Diego Velázquez**, **Gustave Courbet**, **Eugène Delacroix** y **Édouard Manet**.

El día 8 de abril, Pablo Picasso falleció en Notre-Dame-de-Vie, Mougins a causa de un edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Dos días más tarde se le enterró en el castillo de Vauvenargues

Fuente

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2331/Pablo%20Picasso>

Así fue el increíble viaje que trajo el 'Guernica' a España hace 40 años

Una operación secreta, Boeing 747 de Iberia y 319 compañeros de viaje rodearon la llegada a España del Guernica de Picasso

Con un granito de arena yo ayudé a traer el Guernica hasta aquí". Lo explica Isabel Almazán, una de las tripulantes de Iberia que viajó en el vuelo que trajo a España el famoso cuadro de Pablo Picasso. Hoy hace 40 años de aquel extraordinario viaje que culminó una operación secreta con una larga negociación y no pocos problemas. Pero con final feliz.

Aunque cualquiera podemos disfrutar del cuadro en el **Reina Sofía** -hoy, de hecho, se puede ver gratis, con motivo de del 40º aniversario de su llegada España-, el traslado de la obra, una de las más emblemáticas de la historia del arte universal, fue toda una aventura.

El Guernica, un encargo Gobierno de España al artista malagueño para el Pabellón Español en la Exposición Internacional de París de 1937, fue custodiado durante cuatro décadas por el museo **MoMA de Nueva York** -por expreso deseo del artista, que dejó constancia de su rechazo a exhibirlo en España mientras no fueran «restituidas las libertades públicas».

Aunque el propio Gobierno de Franco pidió el cuadro al MoMA en 1968, un «canto al sol», según Javier Tusell, director general de Bellas Artes de la época, que explica en la obra El Guernica recobrado (Cátedra) de la historiadora Genoveva Tusell García los pormenores del traslado de la obra, no fue hasta el cambio de régimen cuando traer el cuadro fue una posibilidad real.

Javier Tusell fue, junto al entonces ministro de Cultura, Íñigo Cavero, el artífice de la operación, bautizada como 'Cuadro Grande'.

Todo se hizo en el más absoluto de los secretos. El mismo 9 de septiembre de 1981, al cierre del MoMa -en su horario habitual, para no generar ninguna suspicacia-, el director, **Richard Oldenburg**, avisó a los conservadores de que había que desmontar y empaquetar el cuadro. Nadie más estaba al tanto en la institución del final del exilio del Guernica.

Le quitaron el bastidor y enrollaron el lienzo, de 7,77 por 3,49 metros. A la mañana siguiente se firmó toda la documentación y dos camiones salieron escoltados por la policía metropolitana de Nueva York, un trayecto que coincidió con un corte de luz que inutilizó los semáforos de la ciudad ocasionando un atasco monumental.

«Cuando por fin llegaron al aeropuerto», explica Tusell, «se metió en la bodega de un avión comercial de Iberia lleno de turistas que no tenían ni idea».

Entre los pasajeros, iba un dispositivo de seguridad y cargos del ministerio: «No tenían billete ni nada, tuvieron que comprarlo en el aeropuerto, lo hicieron todo sobre la marcha».

Apenas el comandante del avión, Juan López Durán, estaba al tanto de la operación, que desconocía casi toda la tripulación de 19 miembros y, por supuesto, los 319 pasajeros.

Se trataba de un vuelo regular, 0952 de Iberia, a bordo del jumbo Lope de Vega (matrícula EC-DLD), que salió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y aterrizó en el de Madrid-Barajas a las 8:27h del día 10.

Solo cuando el avión toco suelo español, el comandante avisó por megafonía a los viajeros de que la obra maestra viajaba en bodega. «Señoras y señores, bienvenidos a Madrid. Tengo que decirles que han venido acompañando al Guernica de Picasso en su regreso a España».

El **Casón del Buen Retiro** -vinculado al Museo del Prado- fue el primer destino del óleo, si bien el público no pudo verlo hasta finales de octubre de 1981, tras un grueso cristal antibalas y custodiado por un Guardia Civil con metralleta.

A la inauguración acudieron personalidades de todo tipo. Desde una nutrida representación del Gobierno a la Duquesa de Alba, ante la presencia de periodistas de todo el mundo. Cientos de ciudadanos hicieron cola, desde la noche anterior, para poder ver la obra, todo un símbolo de la lucha antifranquista y la reconciliación del país.

Allí permanecería hasta 1992, año en el que realizó su último viaje hasta la Reina Sofía, donde hoy luce (y sin cristal antibalas).

Fuente

<https://www.economiadigital.es/tendenciohoy/cultura/viaje-del-guernica-picasso-a-espana.html>

Joaquín Sorolla:

Joaquín Sorolla nació el 27 de febrero de 1863 en **Valencia**.

“El arte no tiene relación con la fealdad o la tristeza. La luz es la vida de todo lo que toca; así que cuanta más luz haya en la pintura, más vida, más verdad, más belleza tendrá”. No es casualidad que Joaquín Sorolla sea conocido como “el pintor de la luz”. Los espectaculares efectos que el maestro valenciano imprimió a sus lienzos no han sido igualados aún por ningún otro artista. La búsqueda de la vida a través de la luz fue una constante en su trabajo, a menudo impregnado del brillo de las playas y paisajes de su tierra valenciana. Sin embargo, la obra de Sorolla no se limita a marinas, playas o figuras al borde del mar. Como pintor fue también un magnífico retratista y un singular captador de escenas costumbristas.

La magnitud de su producción es difícilmente igualable; su obra abarca casi tres mil pinturas, además de los más de veinte mil dibujos y bocetos que realizó a lo largo de su vida. Su prodigiosa memoria visual le permitió adoptar una de las consignas del impresionismo: captar instantes y exteriores efímeros y convertirlos en obras de arte. Sorolla era capaz de recordar la luz y el movimiento de una escena a partir de un solo instante, y de plasmar después dicha escena en su estudio. A día de hoy, las pinturas de Joaquín Sorolla atesoran toda la luz del mediterráneo en cada pincelada. Por su impresionante calidad y sus innovaciones, a día de hoy ocupan un lugar especial en las colecciones y pinacotecas más importantes del mundo.

La pintura, una vocación innata

Desde sus primeros años Joaquín muestra una pasión innata por el arte, el dibujo y la pintura. Su tío

intenta inculcarle la afición por el oficio de la cerrajería, sin éxito; es el director de la escuela secundaria a la que acude quien se da cuenta de sus dotes, y quien sugiere que se forme en la Escuela de Artesanos de Valencia. Joaquín entra en la institución a los 13 años y dos años más tarde pasa a la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Ya entonces muestra unas aptitudes extraordinarias para el manejo de los pinceles y la plasmación de imágenes realistas, fuertemente influenciadas por los pintores valencianos de marinas (como **Rafael Monleón y Torres**, entre otros).

Una vez finalizados sus estudios, Sorolla entra en contacto con el pintor **Ignacio Pinazo**. Este le descubre una nueva forma de tratar la luz en la pintura, una nueva tendencia que ha conocido durante un viaje a Italia. Es el primer contacto del joven artista con el **impresionismo**: durante el resto de su vida, su obra se ceñirá a gran parte de sus consignas. Los fundamentos de esta escuela aparecen ya reflejados en sus primeras marinas, tres de las cuales enviará a Madrid para su participación en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881.

En el año 1884, la Diputación Provincial de Valencia convoca un concurso de pintura premiado con una beca para completar estudios en Roma. El tema de la convocatoria es la **Guerra de la Independencia de 1808**. Sorolla se presenta con su obra *Le crit del palleter* (El grito del Palleter); el lienzo causa una honda impresión en el jurado, que le concede la beca. Sorolla recibe el premio con escepticismo e ironía, confesándole a un amigo y colega: “aquí, para darse a conocer y ganar medallas, hay que hacer muertos”.

La estancia en Roma descubre al artista la obra de los grandes pintores renacentistas italianos. Pero su admiración no se limita a los clásicos; también entra en contacto con el trabajo de **Mariano Fortuny**, cuyos lienzos ejercen una poderosa influencia en la futura obra de Sorolla. Dicha influencia queda clara en lienzos como *Moro con naranjas*, realizada en 1887. Desde Italia viaja a París, ciudad en la que adquiere una nueva conciencia social que se verá representada en muchas de sus futuras obras. En su temprana etapa italiana desarrolla la pincelada larga y potente que caracterizará su obra en los siguientes años. La presencia de la luz seguirá ganando importancia en sus lienzos; esto le valdrá serias críticas en España, donde se aún se da preferencia al tema en detrimento de la técnica o la innovación.

Luz y realidad social. En busca de un estilo propio

En 1889, Joaquín Sorolla regresa a España. Empieza su época de consolidación: el artista prosigue su búsqueda de un estilo propio, que empieza ya a aparecer en sus obras. Su trabajo combina la pasión por el reflejo del instante y la luz, característica del impresionismo, con aportaciones personales (como la pincelada larga y o el uso de tonos tierra y negros).

En la playa. Pinceladas y reflejos sobre el mar

Por consejo de su amigo Aureliano Beruete, Sorolla empieza entonces a trabajar como retratista. Alcanza un éxito considerable, llegando a pintar a algunas de las figuras más importantes de los ámbitos sociales, intelectuales y políticos del momento. Al mismo tiempo, el pintor y su familia pasan tres veranos en Jávea, donde realiza numerosos paisajes, marinas y escenas de playa. La presencia de bañistas, nadadores, niños en la orilla y barcos de pesca se convierte en una constante, dando lugar a obras como *El sol de la tarde*, de 1903 (considerada por el propio Sorolla como su mejor pintura).

Estos cuadros reflejan un trato magistral de la luz, el encuadre y el color, tan personal como único. Por una parte, su trabajo entronca con el impresionismo; pero al mismo tiempo se desmarca de él, a través de largas pinceladas y colores mezclados sobre la paleta. En 1905 pinta una de sus obras maestras, *El bote blanco*; y en los años sucesivos realizará cuadros más célebres y reconocidos, como *Chicos en la playa*, *El baño del caballo* o *Paseo a la orilla del mar* (todos ellos pintados en 1909).

Chicos en la playa

Los paneles de la Hispanic Society: la obra de una vida.

1911 es un año crucial para Joaquín Sorolla. La Hispanic Society de Nueva York le encarga la realización de catorce paneles para decorar una de

las salas de su sede (concretamente, la biblioteca). El pintor asume la ingente tarea con entusiasmo y realiza una serie de pinturas, donde se reflejan escenas que transcurren en distintas provincias españolas. El mismo pintor definirá este trabajo como "la obra de su vida" y le dedicará todo el esfuerzo de sus últimos años. En 1920, el pintor sufre un derrame cerebral que le incapacita para viajar a Nueva York, donde tenía pensado asistir al montaje y la inauguración de su obra. Este hecho hace imposible la entrega de los paneles y el cobro del trabajo.

La **Hispanic Society of America** deberá esperar hasta el fallecimiento del artista en 1923 para liquidar el contrato, una vez conocido el testamento del pintor. En 1926 se inaugura por fin la sala, culminando un trabajo que resume a la perfección el estilo y la técnica del maestro. En las décadas siguientes, el advenimiento de las vanguardias y las nuevas escuelas pictóricas provocarán que la obra de Joaquín Sorolla pase a un discreto segundo plano. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX renace el interés por sus pinturas, que a partir de entonces alcanzan precios astronómicos y se convierten en objeto de deseo para museos y colecciones privadas. A día de hoy, Joaquín Sorolla está considerado uno de los mejores artistas del siglo XX: el pintor que con más acierto supo captar la luz del Mediterráneo.

El Prado se rinde ante Sorolla (2009)

En el año 2009, el **Museo del Prado** organizó su primera exposición retrospectiva sobre la obra de Joaquín Sorolla. La muestra fue entonces la más importante de las que se habían celebrado hasta la fecha, tanto en España como en el extranjero: más de un centenar de obras se dieron cita en las salas del museo. Para la ocasión, la pinacoteca española recibió en préstamo el conjunto íntegro de los catorce paneles que Sorolla pintó en su momento

como encargo para una de las salas de la Hispanic Society de Nueva York.

<https://www.youtube.com/watch?v=B5uNI7TyRA&t=34s>

Fuente

<https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41818-joaquin-sorolla-biografia-obras-y-exposiciones>

Salvador Dalí y Gala:

(Figueras, Gerona, 1904-1989) Pintor español. Si bien parte del inmenso prestigio y popularidad de que gozó ya en vida se debió a sus estrafalarias e impostadas excentricidades, Salvador Dalí acertó a insuflar nueva vida al surrealismo europeo hasta convertirse en su más conocido representante; sus confusas ideas estéticas (el llamado método paranoico-crítico) fueron mucho menos decisivas que sus impactantes composiciones, a las que trasladó con magistral precisión técnica un personalísimo universo onírico y simbólico, tan nítido y luminoso como profundamente inquietante y perturbador.

Salvador Dalí nació en una madrugada de la primavera de 1904 en el seno de una familia burguesa, hijo de un notario bienpensante y de una sensible dama aficionada a los pájaros. Muchos años más tarde escribiría en su autobiografía *La vida secreta de Salvador Dalí* (1942): "A los tres años quería ser cocinero. A los cinco quería ser Napoleón.

Mi ambición no ha hecho más que crecer y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Por otra parte, esto es muy difícil, ya que, a medida que me acerco a Salvador Dalí, él se aleja de mí".

Puesto que la persecución sería incesante y el objetivo no habría de alcanzarse nunca, y dado que en ningún recodo de su biografía estaba previsto que hallara el equilibrio y la paz, Dalí decidió ser excesivo en todo, interpretar numerosos personajes y sublimar su angustia en una pluralidad de delirios humorísticos y sórdidos. Se definió a sí mismo como "perverso polimorfo, rezagado y anarquizante", o "blando, débil y repulsivo", aunque para conquistar esta laboriosa imagen publicitaria antes hubo de salvar algunas pruebas iniciáticas, y si el juego favorito de su primera infancia era vestir el traje de rey, ya a los diez años, cuando se autorretrata como El niño enfermo, explora las ventajas de aparentar una constitución frágil y nerviosa.

Su precocidad es sorprendente: a los doce años descubre el estilo de los impresionistas franceses y se hace impresionista; a los catorce ya ha trabado conocimiento con el arte de Picasso y se ha hecho cubista, y a los quince se ha convertido en editor de la revista *Studium*, donde dibuja brillantes pastiches para la sección titulada "Los grandes maestros de la Pintura".

La Residencia de Estudiantes

En 1921 abandona su Cataluña natal y se traslada a Madrid, donde ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Instalado en la Residencia de Estudiantes, se hace amigo del gran poeta granadino Federico García Lorca y del futuro cineasta surrealista Luis Buñuel, de quien sin embargo se distanciará irreversiblemente en 1930. En la capital adopta un extraordinario atuendo: lleva los cabellos largos, una corbata desproporcionadamente grande y una capa que arrastra hasta los pies. A veces luce una camisa azul cielo adornada con gemelos de zafiro, se sujeta el pelo con una redcilla y lo lustra con barniz para óleo. Es difícil que su presencia pase desapercibida.

En los revueltos y conflictivos meses de 1923 sufre un desafortunado contratiempo. En la Academia de Bellas Artes a la que está adscrito se producen manifestaciones en contra de un profesor, y antes de que dé comienzo el discurso oficial y se desate la violenta polémica, Salvador abandona la sala. Las autoridades creen que este gesto suyo ha sido la señal de ataque y rebelión y deciden expulsarlo durante un año. Después, de nuevo en

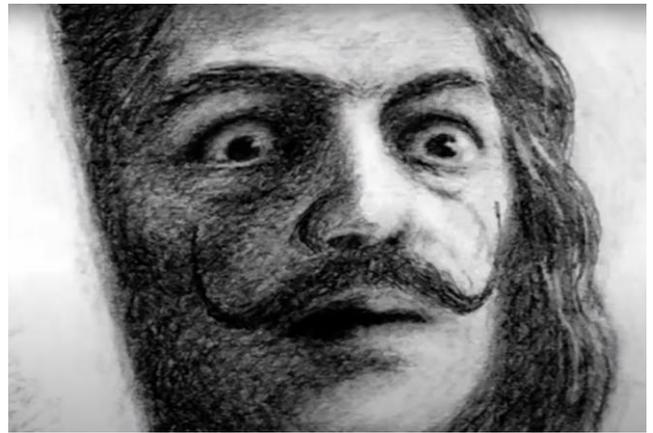
Figueres, los guardias vienen a detenerlo y pasa una temporada en la cárcel.

A la salida de prisión recibirá dos alegrías. La primera, una prensa para grabado que su padre le regala, y la segunda, la visita de su excelente compañero de la Residencia de Estudiantes de Madrid, **Federico García Lorca**, quien en las calurosas noches del verano de Cadaqués lee a toda la familia Dalí sus versos y dramas recién compuestos. Es allí, junto al Mediterráneo, donde García Lorca redacta la célebre "Oda a Salvador Dalí", publicada unos años después, en 1929, en la Revista de Occidente. Pronto será también Luis Buñuel quien llegue a Cadaqués para trabajar con su amigo Salvador en un guión cinematográfico absolutamente atípico y del que surgirá una película tan extraña como es *Un perro andaluz* (1929).

En París

En 1927 Dalí viaja por primera vez a París, pero es al año siguiente cuando se establece en la capital francesa. Se relaciona con Pablo Picasso y Joan Miró y, con la ayuda de este último, se une al grupo surrealista que lidera el poeta André Breton. En 1929 expone en la Galería Goemans y obtiene ya un gran éxito; las originales imágenes de sus cuadros, en las que los objetos se muestran con irritante precisión, parecen adentrarse en unas profundidades psíquicas anormales y revelar un inconsciente alucinatorio y cruel. Pero Breton terminará expulsándolo del movimiento algunos años después, en una memorable sesión de enjuiciamiento a la que Dalí compareció cubierto con una manta y con un termómetro en la boca, aparentando ficticiamente estar aquejado de fiebre y convirtiendo así el opresivo juicio en una ridícula farsa.

La triple acusación a la que tuvo entonces que enfrentarse Dalí fue coquetear con los fascismos, hacer gala de un catolicismo delirante y sentir una pasión desmedida e irrefrenable por el dinero. A esto precisamente alude el célebre apodo anagramático con que sería motejado por Breton, Avida dolars, acusación que, lejos de desagradar al pintor, le proporcionaba un secreto e irónico placer. De hecho, después de conocer a la que sería su musa y compañera durante toda su vida, Gala, entonces todavía esposa de otro surrealista, el poeta Paul Éluard, Dalí declaró románticamente: "Amo a Gala más que a mi madre, más que a mi padre, más que a Picasso y más, incluso, que al dinero."

Gala y Dalí

Salvador Dalí se enamoró de Gala en el verano de 1929 y con ella gozó por primera vez de las mieles del erotismo.

Es la época en que pinta *Adecuación del deseo*, *Placeres iluminados* y *El gran masturbador*, pintura esta última que fue atacada y desgarrada por el fanático grupo puritano los Camelots du Roy. Mientras tiene lugar la exposición de sus obras en la Galería Goemans de París, la joven y apasionada pareja se refugia y aísla en la Costa Azul, pasando los

días y las noches encerrados en una pequeña habitación de un hotel con los postigos cerrados.

Enterado de la vida disoluta de su hijo por un artículo de Eugenio d'Ors aparecido en La Gaceta Literaria, el padre de Dalí rompe relaciones con su vástago; pero ello no debió afectarlo demasiado, o quizás sí, puesto que es en esa época cuando el artista realiza lo mejor de su obra, como el célebre cuadro La persistencia de la memoria (1931), donde blandos relojes cuelgan de la rama de un árbol, del borde de un pedestal y sobre una misteriosa forma tendida en la vasta extensión de la playa.

El surrealismo daliniano

Antes de llegar a París, el artista había realizado su primera exposición en las Galerías Dalmau de Barcelona, en 1925, y su obra había transitado por el cubismo y las corrientes realistas, como en Muchacha en la ventana (1925) o su primera Cesta de pan (1926). Cuando Dalí se incorporó al grupo surrealista, el movimiento atravesaba momentos de fuertes contradicciones internas. La vitalidad y extravagancia de aquella joven promesa española resultó decisiva para la renovación y proyección del grupo, del que también por su parte absorbió energías que resultaron en la etapa más apreciada de su obra. En teoría, sus mejores cuadros fueron el fruto de la aplicación del llamado "método paranoico-crítico", que Dalí definió como un sistema espontáneo de conocimiento irracional "basado en la asociación interpretativo-crítica de los fenómenos delirantes".

Tal metodología propugna un alejamiento de la realidad física en favor de la realidad mental: gracias a un uso controlado de la alucinación y del sueño (lo paranoico o irracional debe someterse a la lucidez interpretativa o crítica), los objetos de la vida cotidiana se convierten en iconos de los deseos y temores del ser humano. A través de sus obras y siguiendo los dictados de las teorías freudianas, el artista saca a la luz los aspectos más ocultos de su vida erótica, sus fantasías y sus deseos. Dalí pretendía que sus telas fueran contempladas como sueños pintados; sus imágenes de relojes blandos, miembros hipertróficos sostenidos por muletas y elefantes de patas zancudas, por citar algunas de las más conocidas, son a la vez expresión y liberación de las obsesiones sexuales y de la angustia ante la muerte.

El gran masturbador (1929)

Probablemente para Dalí eran menos relevantes su teorizaciones que el tono provocador e irónico con que las exponía. En cualquier caso, la plasmación de sus obsesiones personales es el motivo que aglutina la mayor parte de sus telas en esta etapa, en la que se sirvió de las técnicas del realismo ilusionista más convencional para impactar al público con sus insólitas e inquietantes visiones, que a menudo aluden directamente a la sexualidad. El gran masturbador (1929, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid) es en este sentido una obra paradigmática de este periodo.

Una magnífica ilustración del método es el cuadro titulado Mercado de esclavos con el busto evanescente de Voltaire (1940, Fundación Reynolds-Morse, Cleveland), en el que el rostro del filósofo está constituido por dos figuras que, simultáneamente, forman parte del grupo humano del segundo término. A la izquierda, contempla la escena una mujer que se apoya en una mesa; el contenido de los frutereros sobre la mesa es a su vez parte del conjunto de figuras que participan en el mercado que da título a la tela.

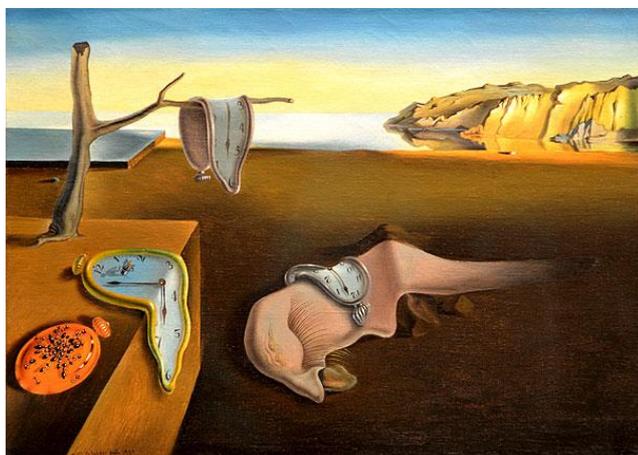
El enigma sin fin (1938, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid) o las múltiples reinterpretaciones delirantes del famoso Ángelus de Millet constituyen otros excelentes ejemplos de ese reiterado juego de perversión significativa de la imagen. La obsesión paranoica de que bajo el aparente misticismo de la escena campesina latía la presencia de la muerte llevó a Dalí a pedir al Louvre que realizara una radiografía del cuadro, lo que permitió ver en el lugar que ocupa la carretilla el contorno de un ataúd que Millet había pintado originalmente, confirmando así su propia intuición paranoica.

La consagración internacional

Unos pocos años en el grupo bastaron para que Dalí se convirtiese en la gran figura del surrealismo y

su obra alcanzase una considerable resonancia internacional. En 1934 viaja con su ya inseparable Gala a Estados Unidos, donde desembarca y se presenta ante los periodistas con un enorme pan cocido por el cocinero del trasatlántico que les ha transportado. En sus erráticas manifestaciones no duda en asociar el mito hitleriano con el teléfono y a Lenin con el béisbol. Son todas bromas absurdas que tratan de quitar hierro a una situación política amenazante. Dos años después se desata la atroz guerra civil en España y una de las primeras muestras de la probidad de los militares insurrectos es el infame asesinato de su amigo Federico García Lorca, crimen que conmocionó a la opinión pública mundial. Dalí escribió: "Lorca tenía personalidad para dar y vender, la suficiente para ser fusilado, antes que cualquier otro, por cualquier español."

En 1938 conoce por fin, gracias al escritor vienés Stefan Zweig, a Sigmund Freud, quien había sido el gran inspirador de la estética surrealista, de la que Dalí no se siente marginado pese a las bravatas de Breton; por el contrario, se considera el único y más genuino exponente del movimiento. El padre del psicoanálisis había dado pábulo a la nueva indagación del inconsciente con su libro *La interpretación de los sueños* (1900), pero nunca se había tomado demasiado en serio a sus jóvenes admiradores de París. No obstante, el 20 de julio de 1938, tras el encuentro, Freud anotó en su diario: "Hasta entonces me sentía tentado de considerar a los surrealistas, que aparentemente me han elegido como santo patrón, como locos integrales (digamos al 95%, como el alcohol puro). Aquel joven español, con sus espléndidos ojos de fanático e innegable dominio técnico, me movió a reconsiderar mi opinión". Por su parte, el artista realizó asombrosos y alucinantes retratos del "santo patrón" de los surrealistas.

La persistencia de la memoria (1931)

Instalado otra vez en Nueva York en 1939, Dalí acepta un encargo para decorar unos escaparates comerciales. El tema que elige es el del Día y la Noche, el primero evocado por un maniquí que se mete en una bañera peluda y la segunda por medio de brasas y paños negros extendidos, pero la dirección modifica el decorado sin consultar al autor. Dalí, iracundo, vuelca la bañera de astracán llena de agua y la lanza contra los cristales del escaparate produciendo un gran estrépito y un notable destrozo. Pese a que la opinión pública norteamericana le aplaude el vigor con que ha sabido defender la propiedad intelectual, es juzgado por los tribunales y condenado a pagar los desperfectos. Tampoco consigue concluir su siguiente proyecto para decorar un pabellón de la Feria Internacional de Nueva York, el cual debía llevar el significativo título de Sueño de Venus.

El desarrollo de la Guerra Civil española (cuyo estallido había intuido en *Construcción blanda con judías hervidas*, luego titulado *Premonición de la Guerra Civil*, 1936) y el presagio de la Segunda Guerra Mundial habían provocado en Dalí el deseo de refugiarse en un mundo sin conflictos, y sublimó su experiencia surrealista retomando la iconografía renacentista e interesándose, sobre todo, por el valor económico de sus cuadros; esto le convirtió en el Avida dolars con que Breton, reordenando las letras de su nombre, le había bautizado.

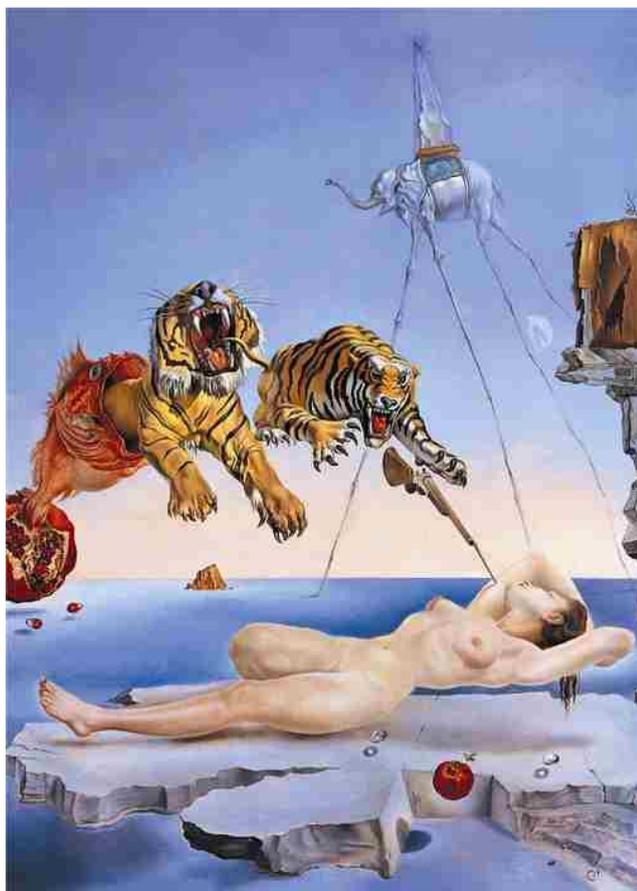
De particular relevancia en cuanto a la evolución de su obra resulta el viaje que realizó a Italia en 1937; tras el contacto directo con los clásicos, adquirió cierto gusto por los temas religiosos y por una técnica más academicista, que durante mucho tiempo seguiría aplicando, no obstante, a lo onírico y extraño; pueden destacarse, entre otros muchos ejemplos, lienzos como *Madonna de Port Lligat* (1950, Museo Minami, Tokio), *Crucifixión* (1954, Museo Metropolitano, Nueva York) y *La última cena* (1955, National Gallery, Washington). Al mismo tiempo, el pintor producía una enorme cantidad de objetos decorativos carentes de la fuerza transgresora de sus primeras obras surrealistas.

Últimos años

En 1948 regresó a España, fijando su residencia de nuevo en Port Lligat y hallando en el régimen del general Francisco Franco toda suerte de facilidades. El gobierno incluso declaró aquel rincón catalán que tanto fascinaba al pintor "Paraje pintoresco de interés nacional". Para muchos historiadores del arte lo mejor de su obra ya había sido realizado y, sin embargo, aún le quedaban cuarenta años de caprichosa producción y de irreductible

endiosamiento y exhibicionismo, con apariciones públicas del estilo de la que protagonizó en diciembre de 1955, cuando se personó en la Universidad de la Sorbona de París para dar una conferencia en un Rolls Royce repleto de coliflores. En vida del artista incluso se fundó un Museo Dalí en Figueres; ese escenográfico, abigarrado y extraño monumento a su proverbial egolatría es uno de los museos más visitados de España.

Durante los años setenta, Dalí, que había declarado que la pintura era "una fotografía hecha a mano", fue el avalador del estilo hiperrealista internacional que, saliendo de su paleta, no resultó menos inquietante que su prolija indagación anterior sobre el ilimitado y equívoco universo onírico. Pero quien más y quien menos recuerda mejor que sus cuadros su repulsivo bigote engominado, y no falta quien afirme haberlo visto en el Liceo, el lujoso teatro de la ópera de Barcelona, elegantemente ataviado con frac y luciendo en el bolsillo de la pechera, a guisa de vistoso pañuelo, una flácida tortilla a la francesa.

Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar (1944)

En su testamento, el controvertido artista legaba gran parte de su patrimonio al Estado español, provocando de ese modo incluso después de su muerte (acaecida en 1989, tras una larga agonía) nuevas y enconadas polémicas. El novelista Italo

Calvino escribió que "nada es más falsificable que el inconsciente"; acaso esta verdad paradójica y antifreudiana sea la gran lección del creador del método paranoico-crítico, de ese maestro del histrionismo y la propaganda, de ese pintor desaforado y perfeccionista, de ese eximio prestidigitador y extravagante ciudadano que fue Salvador Dalí. El chiflado prolífico del Ampurdán, la llanura catalana barrida por el vertiginoso viento del norte que recoge las suaves olas del mar Mediterráneo en una costa tortuosa y arriscada, descubrió el arte de la mixtificación y el simulacro, de la mentira, el disimulo y el disfraz antes incluso de aprender a reproducir los sueños con la exactitud de su lápiz.

Su longeva existencia, tercamente consagrada a torturar la materia y los lienzos con los frutos más perversos de su feraz imaginación, se mantuvo igualmente fiel a un paisaje deslumbrante de su infancia: Port Lligat, una bahía abrazada de rocas donde el espíritu se remansa, ora para elevarse hacia los misterios más sublimes, ora para corromperse como las aguas quietas. Místico y narcisista, impúdico exhibidor de todas las circunstancias íntimas de su vida y quizás uno de los mayores pintores del siglo XX, Salvador Dalí convirtió la irresponsabilidad provocativa no en una ética, pero sí en una estética, una lúgubre estética donde lo bello ya no se concibe sin que contenga el inquietante fulgor de lo siniestro.

Fuente

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dali.htm>

Diego Velázquez:

Diego Velázquez es considerado el pintor más importante del período **barroco** español. Su servicio como pintor de cámara de **Felipe IV** le permitió estudiar a los grandes maestros del arte nacional e internacional y, con ello, logró un estilo personalísimo que dejaría una huella indeleble en la historia de la pintura.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, mejor conocido como Diego Velázquez, nació en Sevilla en el año 1599. De abuelos portugueses, fue hijo de Juan Rodríguez de Silva, y de la sevillana Jerónima Velázquez.

La formación artística de Diego Velázquez transcurrió mayormente en su ciudad natal, Sevilla. Allí recibió clases de dos importantes maestros. Aparentemente, el primero fue **Francisco de Herrera**. Después, ingresó al taller del maestro **Francisco Pacheco**, quien fue una figura fundamental en su vida y posterior desempeño.

Durante su etapa sevillana, Diego Velázquez desarrolló ampliamente los bodegones, así como escenas de taberna o escenas de cocina y cuadros religiosos. En todo, Velázquez hacía gala de un naturalismo tenebrista de gran factura que le mereció amplio reconocimiento.

De esta etapa, de hecho, es su celebrado lienzo *El aguador de Sevilla*, que le dio una importante proyección profesional. Este naturalismo de Velázquez dialogaba con los grandes maestros **Caravaggio** y **Ribera**, representantes de esta tendencia de la pintura que alcanzaba niveles nunca antes explorados.

De Sevilla a la corte del rey Felipe IV

En 1623, es llamado a Madrid por el **Conde duque de Olivares** para elaborar un retrato del **rey Felipe IV**. Gustó tanto que obtuvo el cargo de maestro de cámara de la corte. Una vez instalado, pudo estudiar a los maestros de la colección del palacio, como **Tiziano**, a quien Velázquez consideraba su pintor favorito.

Bajo la protección real, Velázquez produjo gran parte de su obra. Dadas las condiciones de ese momento, su producción se circunscribía mayormente a retratos de la familia real, retratos cortesanos y personalidades destacadas.

Velázquez contaba con el reconocimiento de importantes sus pares en el mundo de la pintura europea. Fue el caso de **Pedro Pablo Rubens**, quien estuvo en Madrid por esos años y con quien llegó a colaborar. Fue el mismo Rubens quien le recomendó viajar a Italia para estudiar a los grandes maestros. Bajo su influjo, Velázquez produjo el famoso lienzo *El triunfo de Baco*, pero a diferencia de los pintores convencionales, su franco naturalismo lo aproximaba más a la escena de un bodegón que a una escena mitológica.

Los viajes a Italia en la obra de Velázquez

En 1626, Velázquez viaja con destino a Italia a fin de estudiar a los grandes maestros y perfeccionar su técnica artística. Durante este período, estudia consecuentemente la obra de **Tintoretto**, **Miguel Ángel Buonarroti** y **Rafael Sanzio**. Amparado por tales estudios, perfecciona su modelo de perspectiva.

Velázquez regresó a Madrid en el año de 1631. Su obra, ya madura y sometida a un cambio de estilo perceptible, fue sumamente prolífica a partir de entonces, y colaboró con muchos proyectos reales, entre los que podemos mencionar la decoración del nuevo Palacio del Buen Retiro y de la Torre de la Parada. Es también la época de sus grandes lienzos *La rendición de Breda* y la *Coronación de la Virgen*.

En 1649, Velázquez viajaría una segunda y última vez a Italia con el propósito de adquirir nuevas piezas para la colección real, tanto pictóricas como escultóricas. El viaje fue también una oportunidad para profundizar sus estudios.

Influenciado por la técnica, la composición y el sensualismo de los grandes maestros italianos, el artista hizo en Roma su único desnudo femenino: *Venus en el espejo*.

El prestigio del pintor era tal que, tras su insistencia, logró que el papa Inocencio X le concediera hacerle un retrato. En dicho retrato, Velázquez haría gala de un nuevo trazo artístico acrisolado en Italia, el cual le garantizaría su consagración definitiva de regreso a España.

La definitiva consagración de Velázquez y sus últimos años

Al regresar a Madrid, Velázquez llevó una dotación de 300 piezas nuevas para la colección de la casa real. Tras esto, fue nombrado aposentador del palacio y continuó trabajando para el rey hasta el final de sus días. En esta etapa, Velázquez obtuvo el tan anhelado nombramiento como caballero de la Orden de Santiago.

Será este el período en que pinte su más afamada obra, *Las meninas*, que revela el interés conceptual del artista por dignificar la pintura a la par de las

artes liberales, al tiempo que deja entrever las preocupaciones de la monarquía por la sucesión real.

Diego Velázquez muere el 6 de agosto de 1660 con todos los honores que podría recibir un artista talentoso y consagrado como él.

Fuente

<https://www.culturagenial.com/es/diego-velazquez/#:~:text=Diego%20Vel%C3%A1zquez%20es%20considerado%20el,la%20historia%20de%20la%20pintura.>

Luis Buñuel:

Niñez y juventud

Luis Buñuel nació en **Calanda** pueblo de la Provincia de Teruel, el 22 de Febrero de 1900. Nació en una familia burguesa campesina acomodada. Su padre marchó de joven a la Guerra de Cuba. Regresó a España con una pequeña fortuna antes de la Independencia de Cuba, compró tierras y construyó casa y torre en Calanda.

Luis Buñuel fue el mayor de sus siete hermanos, cuatro hermanas y dos hermanos. A los pocos meses su familia se traslada a Zaragoza donde residirán, sólo van a Calanda en época de vacaciones.

Hizo sus estudios de bachiller en Zaragoza. Los primeros años en el colegio de San Salvador de los jesuitas y los dos últimos en el Instituto. De familia muy religiosa asistía a misa, participó en el coro de la iglesia en la que llegó a tocar alguna pieza de violín, como cuenta su hermana. Estudió posteriormente en el Instituto donde ensancho su ampo de lecturas muy restringido en el colegio de los jesuitas: **Rousseau, Darwin**, con la lectura de “El origen de las especies” perdió la fe, **Marx**. También perdió su virginidad en un burdel de Zaragoza.

Madrid. Residencia de Estudiantes. (1917-25)

Terminados sus estudios de Bachillerato va a estudiar a Madrid Ingeniero Agrónomo y su padre lo inscribe en la **Residencia de Estudiantes**. La Residencia era un lugar privilegiado para el estudio en esos años. Comienza y abandona varias carreras de ciencias y decide licenciarse en Filosofía por la rama de Historia. Comenta que los años de su estancia en la Residencia, donde estuvo siete años, fueron decisivos en su vida que hubiera sido distinta si no hubiera residido en ella.

El ambiente en que se vivía, el movimiento literario de Madrid en aquellos momentos, el encuentro con unos amigos excelentes, motivaron la elección inevitable del rumbo de su vida.

Por sus estudios entra en contacto con ambientes literarios y tertulias en las que participa, como en la del Café Pombo en la que pontificaba **Ramón Gómez de la Serna**. Conoce al que fuera dictador, **Miguel Primo de Ribera**. Tiene un encuentro casual en la Residencia con el rey **Alfonso XIII**. Conoció ya mayor a **Benito Pérez Galdós**, también a **Ortega y Gasset**, **Santiago Ramón y Cajal**.

Entre sus amigos de la Residencia estaban **Rafael Alberti**, **Federico García Lorca**, poetas de la **Generación del 27** a la que él mismo perteneció. Federico fue uno de sus mejores amigos quizás por ser dos caracteres completamente distintos, él rudo y seco y el poeta sensible y delicado. El poeta le hizo conocer la poesía española y otros libros. Otro amigo que conoció en la Residencia fue el pintor surrealista **Salvador Dalí** del que cuenta varias anécdotas y con el que escribiría el guión de su primera película *Un perro andaluz*. Andando el tiempo esta amistad se truncó por el carácter del pintor por su amor al dinero, la influencia de su esposa **Gala** y su afán de notoriedad. Incluso llegó a perjudicarlo al escribir un libro en el que decía que Buñuel era ateo y por lo que fue despedido del **Museo de Arte Moderno de Nueva York** donde trabajaba.

París y el surrealismo (1925-33)

En 1925 después de la muerte de su padre, se entera que la Sociedad de Naciones iba a crear un organismo llamado **Société Internationale de Cooperation Intellectuelle** en la que **Eugenio D'Ors** iba a ser nombrado representante de España. Expresa al director de la Residencia su deseo de acompañar a **Eugenio D'Ors** en calidad de secretario, propuesta que fue aceptada. Su madre promete pagarle el viaje y enviarle dinero todos los meses. Lleva una vida bohemia. Conoce a pintores, artistas, frecuenta los Cafés y conoce el antisemitismo algo desconocido en España.

Su interés por el cine se acrecienta durante su estancia en París. Gracias a un pase de prensa proporcionado por un amigo, veía a veces tres películas al día. Escribía críticas de cines en revista como los **Cahiers d'Arts** y enviaba artículos a Madrid. El cine le interesaba pero: ¿cómo aprender cine? Un director ruso **Jean Epstein** acababa de fundar una academia de actores, Buñuel se matricula y asiste a clases. El propio director ofrecía a los estudiantes pequeños papeles en sus obras. Enterado que iba a hacer una nueva película, se presenta en el estudio del director y le dice que el cine le interesa pero que no sabe nada de la técnica, si puede hacer los recados, barrer el escenario, pintar los decorados que no le pedía dinero a cambio. Lo aceptó. Posteriormente trabaja aquí y allí en el mundo del cine.

El cine en estos primeros años del S.XX es un cine mudo. El operador que filmaba las escenas movía la manivela de la cámara siempre al mismo ritmo para que las escenas se tomaran al mismo tiempo. En las proyecciones de las películas, junto a la pantalla se situaba un pianista que ponía música a la

proyección. También un narrador contaba la historia que sucedía en la pantalla. A veces aparecían carteles en los que se narraba la trama que iba a suceder en las escenas siguientes.

La primera película de Luis Buñuel fue *Un chien andalou* (Un perro andaluz). Fue la confluencia de dos sueños de **Buñuel** y **Dalí**. El guión lo hicieron conjuntamente en **Figueras** a donde había ido de visita el director. Lo escribieron en una semana con ideas que no tuvieran una explicación racional, psicológica o cultural. El dinero para producirla lo obtuvo de su madre gracias a la intervención de un amigo pues su madre estaba reacia a dárselo.

A la primera proyección de la película acudió la flor y nata de la sociedad de París: artistas, aristócratas, pintores y el grupo surrealista. El director se situó durante la proyección detrás de la pantalla con un gramófono. Se había puesto unas piedras en los bolsillos para tirárselas al público si la película era un fracaso. No necesito las piedras pues cuando termino la proyección, detrás de la pantalla se oían grades aplausos, discretamente se deshizo de las piedras.

Esta su primera película es una película surrealista, una sucesión de imágenes sin significado real, objetivo, sino emocional y subjetivo. El objetivo de la película era escandalizar, tomarle el pelo al espectador. Le atraía el surrealismo por lo intuitivo, por la renuncia de la razón, que era insuficiente para combatir la miseria y el miedo del mundo. Vivía el conflicto entre la razón que le hacía ateo y el corazón que le hacía creyente.

Por estos años entra en el grupo surrealista. Como todos los miembros del grupo se siente atraído por una cierta idea de revolución. El grupo luchaba contra la sociedad a la que detestaban utilizando como arma principal el escándalo, contra las desigualdades sociales, la explotación del hombre, la influencia embrutecedora de la religión, contra el militarismo. Buñuel encuentra en el grupo una moral coherente y sin fallas, contraria a la moral corriente. Se apoyaba en la exaltación de la pasión, la mixtificación, el insulto y la risa malévolas. Con los años el grupo se disolvió aunque quedaron grandes escritores de él como **André Breton**, **Aragón**, **Eluard**. Pintores más conocidos como **Dalí**, **Marx Ernst**, **Magritte**.

Buñuel afirma que lo que le quedo de sus tres años en el grupo fue el libre acceso a la profundidad del ser, el llamamiento a lo irracional, a la oscuridad, a todos los impulsos que vienen del yo profundo. Un duro conflicto entre los principios de toda moral adquirida y su moral personal nacida de su instinto y de su experiencia activa. Lo que conservaba de aquellos era una exigencia moral clara e irreductible

a la que trató de mantenerse fiel contra viento y marea. Le ayudó a resistir el egoísmo, la vanidad, la codicia, el exhibicionismo, la ramplonería y el olvido.

Con su segunda película **La Edad de Oro** (1930) consiguió el escándalo deseado por sus ataques contra la iglesia y el patriotismo. Después de unos días de proyección y tras los disturbios provocados por las derechas, la película fue prohibida. Prohibición que se mantuvo durante 50 años y que sólo podía verse en salas privadas o en cine-club.

En 1930 después de realizar **La Edad de Oro** es contratado por la M.G.M. para viajar a Hollywood y aprender la técnica del cine americano para en un futuro trabajar allí. Visita los platos de producción, se introduce en el ambiente del cine, conoce a actores, directores de cine de la época pero no realiza ninguna película. Rompe el contrato y regresa a Francia.

Su tercera película o documental, **Las Hurdes tierra sin pan** (1933) la realizó en España. Las Hurdes en aquellos años era un territorio olvidado en Extremadura, donde se cobijaron bandidos y judíos que huían de la Inquisición. Un retrato de la España rural. Una población pobre y miserable que el director agrandó sus miserias para aumentar su efecto devastador sobre el público. Fue prohibida por la censura, incluso durante la **IIª República Española**.

La Guerra Civil española. (1936-39)

El inicio de la Guerra civil española lo coge en Madrid. Acude a reuniones de la Liga de Escritores Revolucionarios donde se encontraban la mayoría de sus amigos. **Alberti, Bergamín**, el poeta **Altolaguirre** y otros. Intervino en la liberación del que sería luego director **Sáez de Heredia** autor de la película en los años setenta de: *Franco, ese hombre*. Conoció la muerte de su amigo **Federico García Lorca** en Granada. Era una persona comprometida con la República.

De nuevo América y México (1949-60)

En 1939 con la guerra casi terminada, el embajador le propuso que regresara a Hollywood y que consiguiera un contrato como asesor histórico de las películas que se hacían sobre la Guerra Española. Su antiguo productor **Frank Davis** lo aceptó pero cuando se disponía a realizar su trabajo, una orden del gobierno prohíbe toda película sobre la Guerra Española. Se queda en Hollywood algunos meses pero no encuentra trabajo.

Por aquellos años, Salvador Dalí escribió un libro *La vida secreta de Salvador Dalí* en el que habló de Buñuel como un ateo. Los círculos católicos de

Washington empezaron a mover sus influencias para que el director fuese despedido del **Museo de Arte Moderno**. La publicación en una revista de un artículo en el que se criticaba su película *La Edad de Oro* motivó el que tuviera que presentar la renuncia a su cargo.

Sin trabajo acude a los despachos de Warner Brothers que le proponen volver a Los Angeles para ocuparse de las versiones españolas. En la ciudad está dos años. El primero trabajó en varios proyectos y el segundo vivió de lo que había ahorrado. Trata de realizar varios proyectos ayudando en la escritura de guiones, presentando propuestas para películas, proponiendo escenas para nuevas producciones pero todos fueron inútiles.

En los Ángeles reencontró a una antigua amiga **Denis Tual** que le propone realizar en París la versión de *La casa de Bernarda Alba* de Lorca. Su amiga tiene que pasar unos días en **México** y la acompaña, allí se entera que el proyecto de la obra de Lorca se desvanece y se encuentra en un país desconocido y sin proyecto. Por medio de su amiga entra en contacto con el productor **Oscar Dancigers** y comienza su larga estancia en México, país en el que se nacionalizará.

En uno de sus últimos viajes a los Ángeles fue en 1972 con motivo de la presentación en el festival de su película *El discreto encanto de la burguesía* fue invitado a comer por **George Cukor**, comida en su honor a la que asistieron directores conocido como **John Ford, Hitchcock, Willian Wyler, Billy Wilder, Georges Stevens, Ruben Mamoulian** y otros. Como comenta era una reunión de fantasmas que nunca se habían encontrado. La reunión quedó inmortalizada en una foto de prensa.

En México rueda numerosa películas algunas polémicas pero todas con su impronta personal. Una de esas películas polémicas fue **Los olvidados** (1950) que relata la vida de los marginados de la gran ciudad de México en los años 50.

El estreno fue lamentable, permaneció sólo cuatro días en cartelera y suscitó violentas reacciones. Sindicatos y asociaciones pidieron su

expulsión del país. Por el contrario gran número de intelectuales mexicanos la alabaron. Todo cambió cuando la película tuvo un gran éxito en el **Festival de Cannes** donde obtuvo el Premio a la Dirección. Tras este éxito se vio absuelto el director en México.

Su producción mexicana está influenciada por las costumbres del país, su modo de ser en la política, religión etc, Entre sus películas mexicanas que obtuvieron mayor realce están: *Subida al cielo*. Premio de la Crítica al mejor Film de Vanguardia del festival de Cannes 1952. *Él*, México 1953. *Nazarín* Gran Premio del Festival de Cannes 1959. *La joven* Mención Festival de Cannes 1960; *Viridiana* Palma de Oro y Premio de la Sociedad de Escritores del Cine en Cannes. *El ángel exterminador* Premio Fipresci y premio de la Sociedad de Escritores del Cine en Cannes 1962. *Simón del desierto* León de Plata de San Marcos del Festival de Venecia de 1965.

España-México-Francia (1960-1977)

El director regresó a España en 1960 por primera vez después de 25 años. No tuvo dificultades ni ningún contratiempo con la policía del régimen franquista. Experimenta una gran emoción cuando visita Madrid y durante las pocas semanas de estancia conoce al productor mexicano **Gustavo Alatríste**. De su mutua colaboración nacieron películas como *Viridiana*, coproducción española-mexicana rodada en España. La película tuvo que retocarse por culpa de la censura franquista y causó un escándalo considerable comparable a *La Edad de Oro*. La película es una reflexión sobre la inutilidad de la búsqueda de lo Absoluto, teñida de fetichismo y socavada por un sarcástico surrealismo. Fue prohibida en España y tardó más de veinticinco años en estrenarse en España. Fue atacada por el periódico **L'Observatore Romano** y suspendida su proyección en la ciudad de Milán. La película obtuvo la Palma de Oro en Cannes en 1962.

Las producciones españolas-francesas-italianas comienzan en 1967 con la película *Belle de jour* que

obtuvo el León de Oro de San Marcos del Festival de Venecia de 1967. La protagonista lleva una doble vida de burguesa y prostituta que se complementa con intermitentes fugas de conciencia en las que el dolor, el fustigamiento y el placer se confunden en un solo acto libertario. Otras películas suyas son: *La Vía Láctea*, *Tristana*, *El fantasma de la Libertad*.

Su película *El discreto encanto de la burguesía* es una revisión lúdica de *El ángel exterminador*. Un grupo de burgueses trata de comer, una y otra vez, pero no pueden. Ese sueño semeja un complejo juego de muñecas rusas en el que la distinción entre la realidad y sueño es inexistente. La película obtuvo el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera en 1972.

Su última película fue *Ese oscuro objeto del deseo*. Es un testamento cinematográfico socarrón que sintetiza la relación hombre-mujer en el cine de Buñuel donde reaparecen las situaciones reiterativas.

Fuente

Resumen y comentario del libro *El último suspiro* autobiografía de Luis Buñuel. Olimpio Mateos Guerreiro. Universidad de La Laguna.

Otros personajes relevantes de la película:

La Maja desnuda, Marcel Duchamp, Rrose Sélavy, Frida Kahlo, Diego Rivera, León Trotsky, Julio Romero de Torres, Gitana, Dama en la playa, Sergei Eisenstein, Orson Welles, Federico García Lorca, Venus del espejo, la Bruja, Fernando VII, Napoleón, Buster Keaton, Groucho Marx, Charles Chaplin, Woody Allen, Man Ray, Josef Stalin y el perro en sus múltiples papeles.

Actividades previas

---

1. ¿Qué son las vanguardias?

---

2. ¿Qué es el surrealismo?

---

3. ¿Cuántos dibujos hizo Aute en la película? Y ¿con qué material los hizo?

---

4. ¿Dónde y cuándo nacieron los siguientes artistas?

- Goya:
- Dalí:
- Buñuel:
- Velázquez:
- Orson Welles:

5. ¿Dónde están situados los siguientes museos y que pintor destacado albergan?

- El Museo del Prado:
- El Museo Pablo Serrano:
- El Museo Reina Sofía:
- El Teatro-Museo Dalí:
- El Museo Camón Aznar:

6. Explica brevemente como se hace una película de animación tradicional.

---

7. Cita el nombre de cuatro películas de animación que hayas visto.

---

8. ¿Has visto alguna película en blanco y negro? Si es así, dime cuál.

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA PELÍCULA

1. ¿Cuál es el título de la película? ¿Qué referencia tiene en la misma?

2. Poned otro título a la película.

Primer retrato ¿Haberlas... haílas?

3. ¿Quién protagoniza este primer retrato?

4. Busca 4 cuadros de este autor y que salen en la película.

5. En Canva, extrae los fotogramas dónde salen esos cuadros y compáralos con los originales.

*Para capturar una imagen pulsa en el teclado **Mayus+Wind+s***

6. Dibuja uno de esos cuadros.

7. ¿En qué salas del Museo del Prado están los cuadros que has encontrado?

8. El mundo **onírico** está muy presente en la obra de Goya, Dalí y Buñuel. Narra en 6 líneas un sueño que hayas tenido y recuerdes (y si no te lo inventas).

9. Pon un título a estos dos fotogramas. Busca la información que necesites en esta dirección web. <https://auladecine.es/2021/10/02/goya-precursor-de-los-hermanos-lumiere/>

Segundo retrato. Can-con-quinqué.

En este retrato trabajaremos el cuadro de Picasso "El Guernica"

---

8. ¿Por qué Picasso pintó este cuadro y cuándo?

---

9. ¿Qué significado tiene?

---

10. Actividad sobre el cuadro

- Dividiremos el cuadro en 8 partes iguales, las recortaremos y cada alumno pintará una de ellas. Se pueden utilizar diferentes técnicas de pintado y de collage. Los diferentes alumnos no sabrán como lo está pintando el compañero, y una vez terminado se unirán formando el cuadro completo a escala 1/10 con respecto al cuadro original. Pueden pintar con colores libremente, o en tonos fríos o cálidos o con lápiz difuminado, con collage de periódicos, revistas...

- La copia que reciben los alumnos mide 26,85x11,86 cm y cada cuadrícula, 6,65x5,92 cm. Tendrán que dibujarlo en un folio A4 a escala 3/1 con respecto a las medidas de la hoja que les damos.

- El dibujo lo harán con la técnica del cuadriculado. Cuadrificarán el recuadro con una separación de 1 cm y en el folio A4 las líneas tendrán una separación de 3 cm (E:3/1).

El 25 de septiembre 1936, el Gobierno de la II República le nombró director del Museo del Prado. El pintor aceptó, aunque nunca tomó posesión del puesto.

Tercer retrato. Un perro llamado Dolor.

---

11. ¿Quiénes son los siguientes personajes que aparecen en este retrato?

- Frida Kalho:
- Diego Rivera:
- León Trotsky:
- Josef Stalin:
- Sergei Eisenstein: