

LE SURREALISME.

INTRODUCTION.

Le Surréalisme est un mouvement littéraire et artistique né après la Première guerre mondiale ; ce mouvement succède au dadaïsme.

Il repose sur le refus de toutes les constructions logiques de l'esprit et sur les valeurs de l'irrationnel, de l'absurde, du rêve, du désir et de la révolte.

ORIGINE DU MOT.

Le mot « Surréalisme » a été choisi en hommage à Apollinaire. Celui-ci venait en effet de mourir en 1918 et avait qualifié sa propre œuvre, *Les Mamelles de Tirésias*, de « drame surréaliste ». Et c'est dans son premier manifeste que le fondateur du Surréalisme, André Breton, en propose la définition comme :

« *Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale* ».

NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT.

1. LE CONTEXTE

Ce mouvement naît du traumatisme de l'après 1ère guerre mondiale. Les jeunes générations ont perdu leurs repères et refusent cette société qui semble ne les avoir élevés que pour les envoyer au combat. Pessimiste, ils veulent réinventer la société et le monde. Il apparaîtra alors à l'entre-deux-guerres, comme le mouvement d'idées et d'expression le plus important.

2. EVOLUTION DU MOUVEMENT

1924-1929 : De la psychanalyse au marxisme.

Breton, Soupault, Aragon, et Paul Eluard forment le noyau dur du Surréalisme. En 1924, Breton en expose les principes dans le *Premier Manifeste du Surréalisme*, essai dans lequel il expose les théories qui sous-tendent ses écrits. Parallèlement, le *Bureau des recherches surréalistes* est créé, et une nouvelle revue paraît : *La révolution Surréaliste*.

1929-1933 : Durcissement idéologique.

Le second Manifeste du surréalisme est publié en 1929. Certains artistes ont déjà quitté le mouvement, dont Soupault, tandis que Breton, Aragon et Eluard adhèrent au parti communiste. La revue de Breton devient le *Surréalisme au service de la révolution*.

1933-1945 : Affirmation de l'indépendance de l'artiste.

Breton est exclu du parti communiste. De plus en plus cosmopolite, le mouvement se développe à l'étranger. Pendant la guerre, les surréalistes se dispersent. En 1941, Breton se rend à New York, où il publie ses *Prolégomènes* à un troisième manifeste du surréalisme ou non.

Après 1945 : Intérêt pour l'ésotérisme.

Le mouvement voit dans l'occultisme un moyen de connaissance de l'Univers.

Après la mort de Breton, le 28 septembre 1966, malgré ses continuateurs, le mouvement s'éteindra progressivement.

LES INFLUENCES DU MOUVEMENT

Dans le domaine culturel, les découvertes sont nombreuses. Alors qu'Einstein bouleverse certaines conceptions scientifiques, les théories psychanalytiques de Freud apporte une vision nouvelle de l'homme, dominé par son inconscient. Les surréalistes sont donc influencés, par Freud, mais aussi Baudelaire et Mallarmé, croyant à « la toute puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée », aux inspirations du désir et de la folie, les surréalistes virent dans l'exploration de l'inconscient l'une des voies d'accès au merveilleux.

VALEURS ET FORMES DU SURREALISME

1. LA REVOLTE SOCIALE COMME SOLUTION DE TRANSFORMATION

A la révolte individuelle doit succéder la révolte collective : l'homme doit rendre le monde conforme à ses aspirations en le transformant. Les surréalistes refusent l'ordre établie, l'art traditionnel et la raison pour proposer une création et un état d'esprit nouveau : « transformer le monde à dit Marx ; changer la vie à dit Rimbaud : ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un ». (André Breton, 1935). Le Surréaliste est une véritable révolution culturelle. Les surréalistes rejoignent les marxistes qui veulent « changer le monde ». Il s'oppose ainsi au réalisme et au roman traditionnel.

2. LEUR BUT

La libération intellectuelle de l'Homme, la libération morale, sociale et politique de l'homme pour rétablir la vérité.

Cela se traduit par une Révolution contre

- les valeurs traditionnelles
- l'ordre établi, les conventions
- l'autorité
- les tabous sociaux : religieux, moraux, sexuels
- la prédominance de la raison, de la logique, de la rationalité et remise en question de leur toute-puissance

Mais également par :

- Retrouver l'unité perdue du monde, surmonter les contradictions
- Redécouvrir une partie de l'homme (l'inconscient) qui a été masquée par la raison et la logique pour le réunifier
- Rendre à la poésie l'inspiration et le pouvoir du langage sans se soucier de la forme
- Rêve d'une société meilleure où les passions de chaque individu, libérées de toute répression, s'harmonisent pour le bien de tous ; un monde où la poésie, la liberté et l'amour règnent .

3. PRINCIPE DU SURREALISME

Il s'agit de faire surgir le merveilleux du réel pour atteindre la surréalité en échappant à la raison. Le surréel est le « point de l'esprit où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le bas cessent d'être perçus contradictoirement », second manifeste, 1929.

Fixés par le premier manifeste, les principes sont les suivants : il s'agit de retrouver l'usage de l'imagination, sacrifié par l'homme moderne au réalisme, d'explorer et exprimer l'inconscient et le rêve, et de réunir le rêve et la réalité pour élaborer une surréalité donnant de l'homme une représentation totale.

4. LES THEMES EXPLORES

Les artistes explorent toutes les formes du rêves, de l'imaginaire et de l'inconscient, faisant une large place au merveilleux. Ils abandonnent le thème de la nature, si souvent traité, pour celui des villes modernes et de leurs mystères. Enfin, ils renouvellent le thème de la femme en chantant l'amour charnel et spirituel sans distinguer les deux.

5. L'ECRITURE SURREALISTE

L'écriture automatique : Elle consiste à noter, au rythme le plus rapide, tout ce qui vient à l'esprit, sans raison, logique, le déroulement spontané de ses impressions. Elle permet ainsi de transcrire les messages de l'inconscient. *Exemple* : - écriture à 4 mains par Breton et Soupault : « les champs magnétiques (1919) ». - Réalisation par le peintre André Masson de dessins en laissant filer le crayon sur la feuille.

La libération de l'image : Elle met en relation des réalités éloignées et joue sur les correspondances. *Exemple* : - en poésie « la terre est bleue comme une orange » (Eluard). - en peinture « associations inattendues, de Salvador Dali.

Les collages : on découpe des papiers dans les journaux pour les coller au hasard. *Exemple* : collage du peintre Max Ernst.

Les jeux de langage : on pratique des créations verbales collectives. Il consiste à inscrire des mots sur un papier que l'on fait circuler, chaque participant écrivant en ignorant ce qui précède. La 1ère phrase obtenue à ce jeu lui a donné son nom : « le cadavre exquis boira le vin nouveau. »

Le déchiffrage : Cela consiste à déchiffrer au hasard où des coïncidences, mais aussi des rêves dont on fait le récit ou la représentation picturale. *Exemple* : « Tableau de sable », d'André Masson. Il asperge de sable une toile recouverte de colle puis la redresse laissant le sable adhérer au hasard.

LES ARTISTES SURREALISTES ET ŒUVRES

Le fondateur **André Breton**, est un médecin de formation, et est au fait des théories de Freud et de Charcot. En 1919, il collabore au journal appelé *Dada*, tout en dirigeant sa revue, *Littérature*, avec Louis Aragon et Philippe Soupault. Cette revue, héritière des acquis du Dadaïsme, devient le laboratoire de l'expérimentation surréaliste.

C'est un écrivain, poète, essayiste et théoricien du Surréalisme.

Il est l'auteur de nombreuses œuvres, dont les principales sont :

- Les différents manifestes du Surréalisme (1924, 1929)

- Les champs magnétiques, avec Philippe Soupault en 1920
- Naja en 1928
- L'amour fou en 1937

Voici 4 artistes ainsi que leurs œuvres qui ont marqué le mouvement :

Ceci n'est pas une Pipe, de **René Magritte** = C'est en 1927 qu'il rejoint les surréalistes, à Paris. Ses œuvres, décrites comme des collages visuels, ont abordé les rapports entre les images, la réalité, les concepts et le langage.

Dans la tour du sommeil, d'**André Masson** = Il est l'un des pionniers du surréalisme avec Marc Ernst. Lors d'un séjour aux Etats-Unis, de 1941 à 1945, il influence l'école Américaine.

Visage de la guerre, de **Salvador Dali** = Etant peintre, graveur et écrivain, il fut à Paris le plus impressionnant créateur des images oniriques du Surréalisme.

Ubu Imperator, de **Max Ernst** = Avec ses multiples idées, il crée des propos innovateurs pour redéfinir l'art. Sculpteur, écrivain, mais peintre avant tout, il sera l'un des artistes les plus influents du mouvement surréaliste.

Lady and gentleman, de **Juan Miro** = ses sculptures et peintures sont caractérisés par l'automatisme, avec lequel il recrée dans ses œuvres la liberté, le dynamisme et l'humain.