

O surrealismo na música e a música no surrealismo

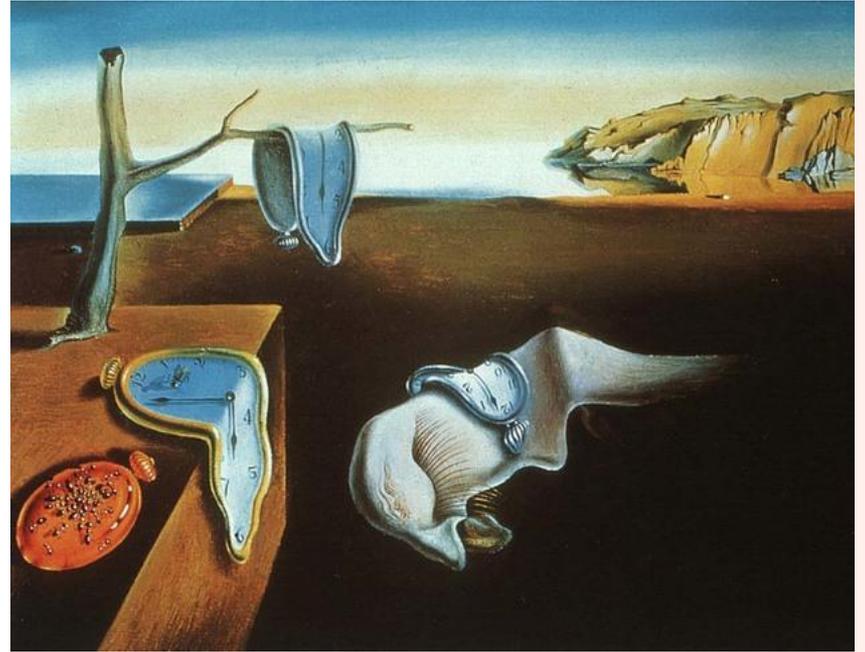
Da influência nas produções artísticas à materialização do gênero surrealista na música.

O surrealismo

“Tentando encontrar seu lugar na nova desordem mundial” . (GUINSBURG; LEIRNER, 1992)

- Surge em Paris no ano de 1917, considerada a Meca da modernidade, em meio aos movimentos modernistas que tomaram força no mesmo período (Como o impressionismo, o futurismo, e o dadaísmo).
- O surrealismo nasce da ligação entre o que é real e o que não é, não colocando os dois termos como opostos mas sim como complementares, agindo como se ambos coexistissem, formando uma única realidade.

A persistência da memória (1931), de Salvador Dalí

Paul Klee

Elementos da música no surrealismo

Paul Klee

- Educado em uma família de músicos, desde jovem mostrou interesse na relação entre música e artes visuais.
- Reconhecimento como artista das artes visuais e um dos principais mestres da Bauhaus.

“Cada vez mais estou convencido acerca dos paralelismos entre a música e a arte (...) Sem dúvida ambos são temporais, o que é fácil de demonstrar... os movimentos expressivos do pincel, a gênese do efeito.”

(Wick apud Klee, 1990, 320)

Pensamento criativo

Paul Klee

1
An active line on a walk, moving freely, without goal. A walk for a walk's sake. The mobility agent, is a point, shifting its position forward (Fig. 1):

Fig. 1

The same line, accompanied by complementary forms (Figs. 2 and 3):

Fig. 2

Fig. 3

The same line, circumscribing itself (Fig. 4):

Fig. 4

Two secondary lines, moving around an imaginary main line (Fig. 5):

Fig. 5

	Movimento dinâmico. O ponto numa ótica dinâmica, considerado como agente.
	Movimento linear simples, repousando sobre si mesma, a linha em tamanho livre.
	a = linha livre a' = linha de acompanhamento
	A melodia da linha 2, é acompanhada pela linha 2'3'4'5
	o acompanhamento expande-se por todas as direções.
	acompanhamento seguindo uma mesma direção

Paul Klee, Cadernos Pedagógicos. Introdução e Tradução de Moholy-Nagly. Plano inicial para Ensino Teórico da Bauhaus alemã. Ed. Frederick A. Praedger, NY, 1953.

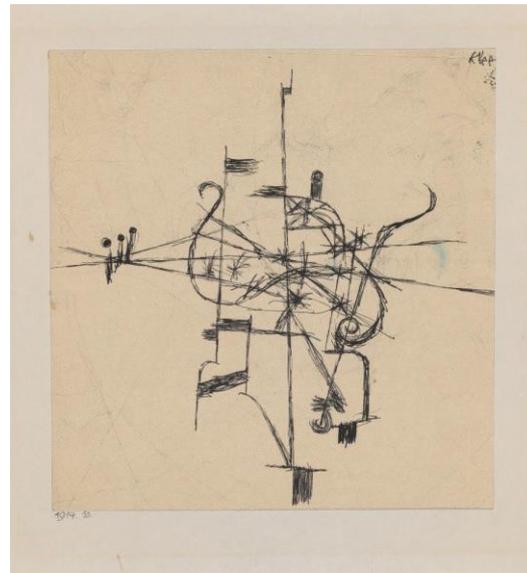
Tabela de desenhos propostos por Paul Klee em correspondência aos textos, copiados de sua obra La Pensée Créatrice.

Experiências pictóricas

Paul Klee

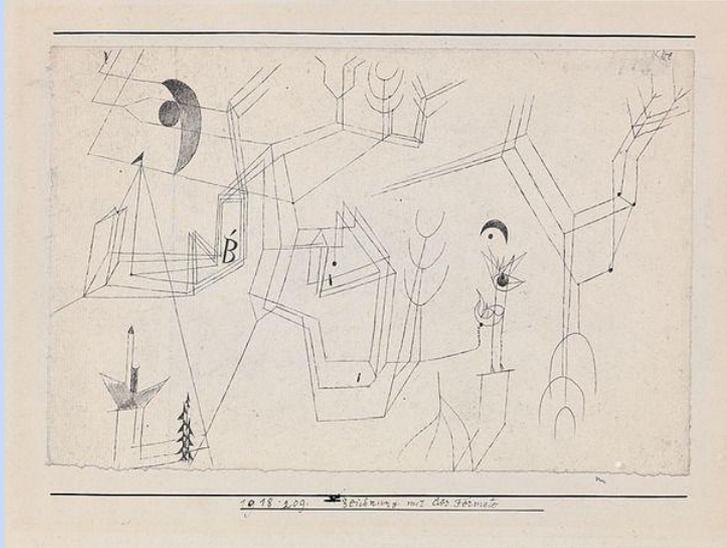
Klee, Paul. O Pianista em dificuldade - Uma sátira: Caricatura de Música Moderna 1909.1 Bico de pena e aquarela, 16,5x18cm. Felix Klee, Bern.

Klee, Paul. Instrumento de Música Moderna, 1914.10. Bico de pena, 17.2x16.9cm - Felix Klee, Bern.

Experiências pictóricas

Paul Klee

*Klee, Paul. Desenhando com a fermata, 1918.209.
Bico de pena, 15.9x24.3cm - Paul Klee
Foundation, Kunstmuseum, Bern.*

*Klee, Paul. Flora na areia - (1927). Aquarela sobre
papel - Collection Felix Klee, Bern.*

Salvador Dali

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

*Atmospheric Skull
Sodomizing a Grand
Piano*

Salvador Dalí, 1934

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

*Skull with its Lyric
Appendage Leaning
on a Night Table
Which Should Have
the Exact
Temperature of a
Cardinal Bird's Nest*

Salvador Dalí, 1934

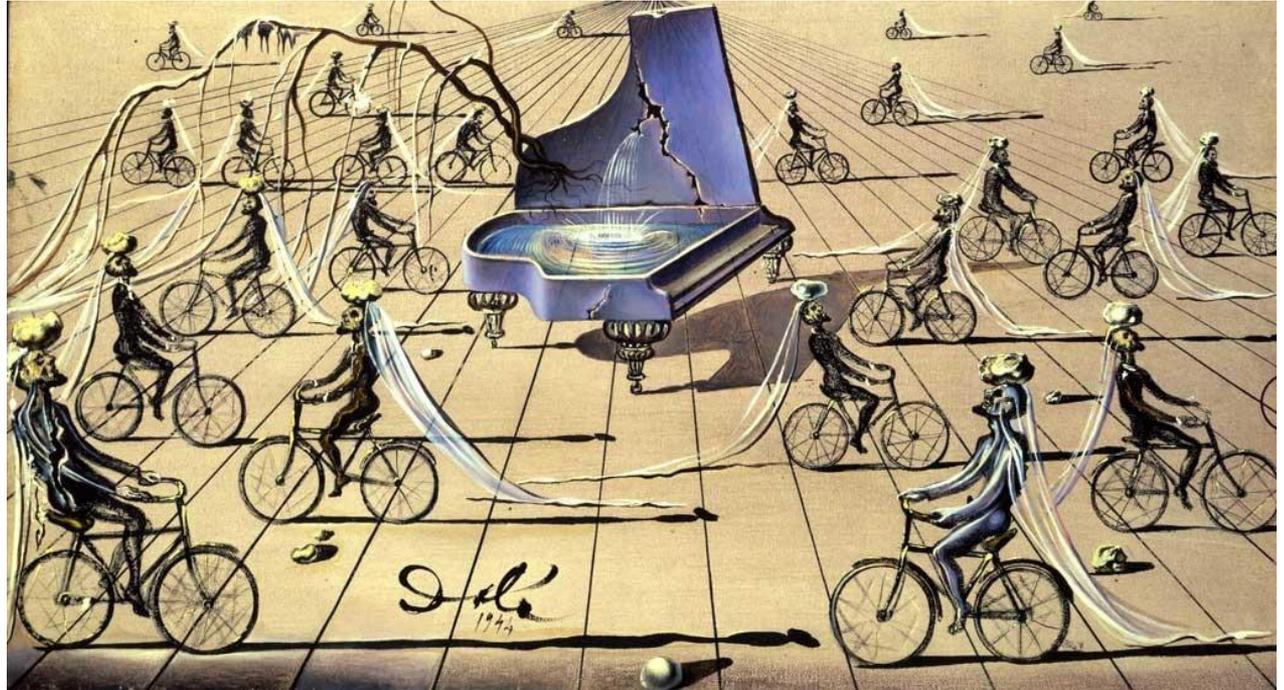

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

Sentimental Colloquy

Salvador Dalí, 1944

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dalí

*Retrato do
Violoncelista Ricardo
Pichot*

Salvador Dalí, 1920

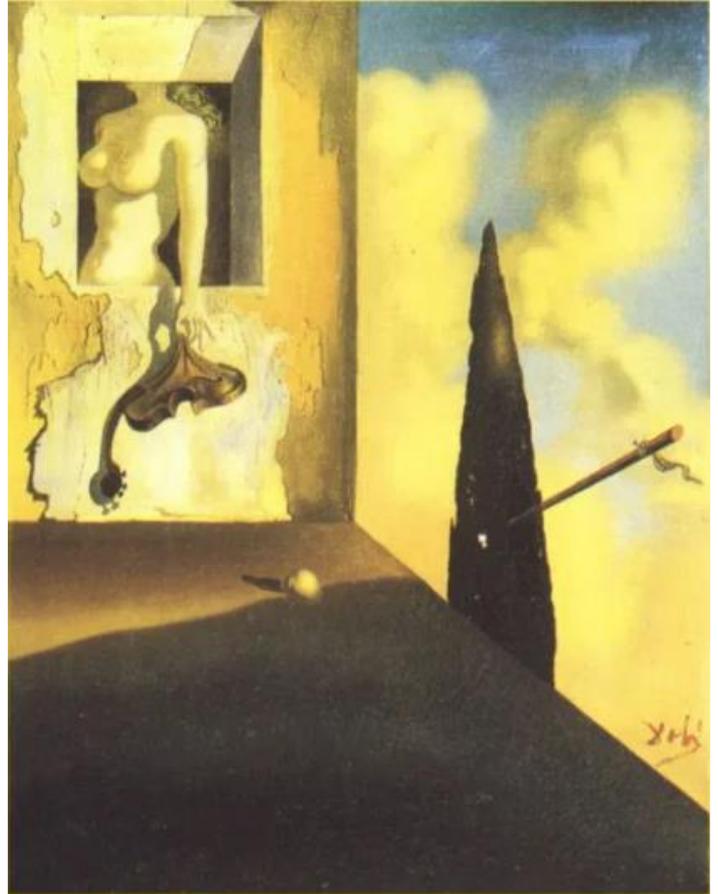

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

*Instrumento
Masoquista*

Salvador Dalí, 1934

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dalí

*Farmacêutico
levantando com
precaução extrema a
tampa de um piano de
cauda*

Salvador Dalí, 1920

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dalí

O Piano Surrealista

Salvador Dalí, 1937

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

*As Longas Pernas do
Pai na Esperança da
Noite*

Salvador Dalí, 1940

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

A Arte da Ópera

Salvador Dalí, 1944

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

A Arte do Ballet

Salvador Dalí, 1944

Elementos da música no surrealismo

Salvador Dali

A Arte do Concerto

Salvador Dalí, 1944

Marc Chagall

Elementos da música no surrealismo

Marc Chagall

O Violinista

Marc Chagall, 1912

Elementos da música no surrealismo

Marc Chagall

O Circo Azul

Marc Chagall, 1950-1952

Elementos da música no surrealismo

Marc Chagall

*Modelo final para o
teto da Ópera de Paris*

Marc Chagall, 1963

Elementos da música no surrealismo

Marc Chagall

*Último modelo para a pintura
de parede do Metropolitan
Opera, Lincoln Center for the
Performing Arts, New York*

O Triunfo da Música

Marc Chagall, 1966

Elementos da música no surrealismo

Marc Chagall

*Backdrop design for The
Firebird: The Enchanted
Palace (Act II)*

Marc Chagall, 1945

Joan Miró

Elementos da música no surrealismo

Joan Miró

Carnaval do Arlequim

Juan Miró, 1924-1925

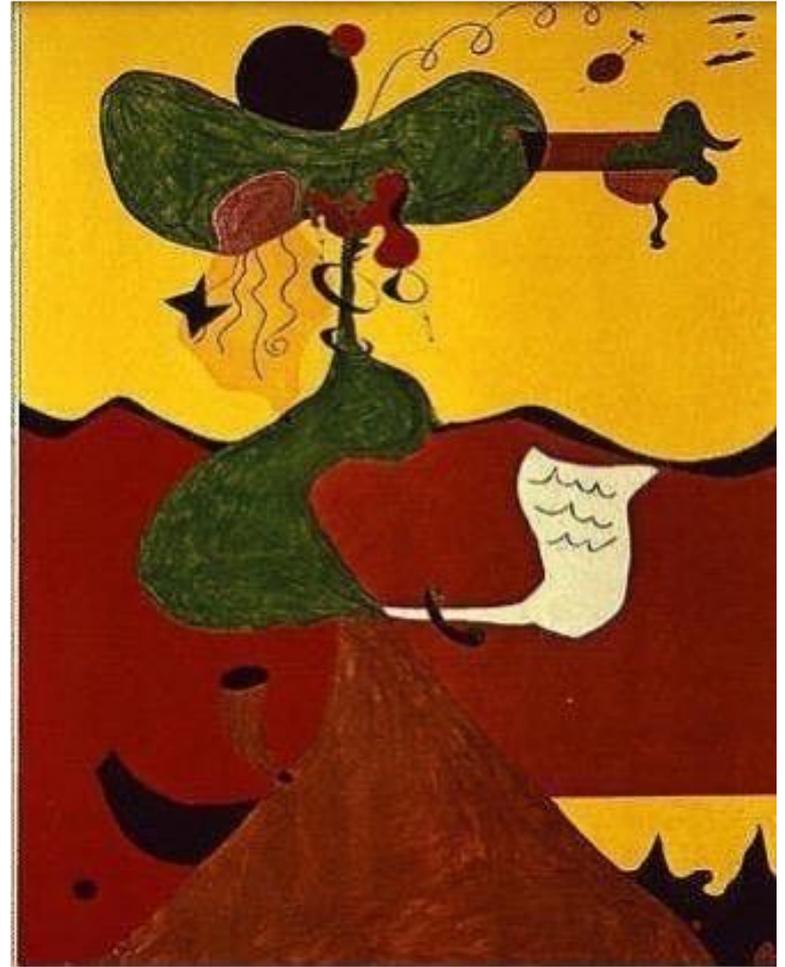

Elementos da música no surrealismo

Joan Miró

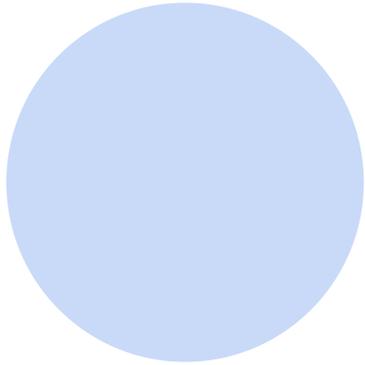
Retrato da Senhora Mills

Juan Miró, 1750

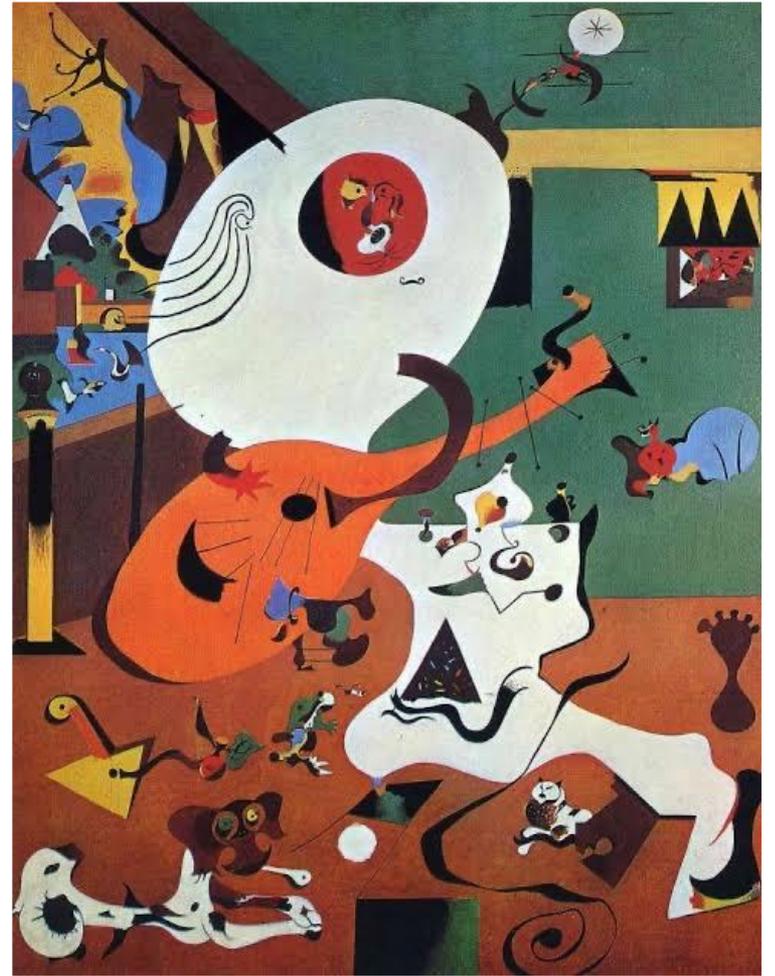
Elementos da música no surrealismo

Joan Miró

Interior Holandês I

Juan Miró, 1928

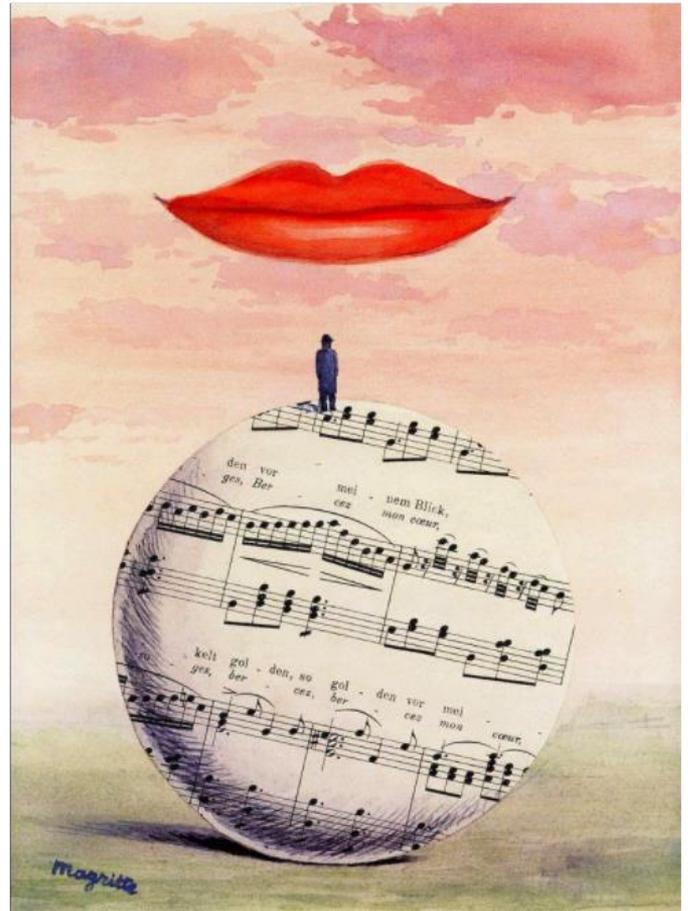
René Magritte

Elementos da música no surrealismo

René Magritte

O Reconhecimento Infinito

René Magritte, 1961

O surrealismo na Música

Aquela que “justapõe seus fragmentos historicamente desvalorizados de uma maneira que os capacita a render novos significados dentro de uma nova unidade estética.”

(Max Paddison)

- Misturas paradoxal de ritmos, justaposições;
- Colagem;
- Automatismo mental puro;
- Improvisação não-idiomática.

Fonte: <https://www.hisour.com/pt/surrealist-music>

Elementos do surrealismo na música

Erik Satie

- 1886 - 1925
- Paris
- Precursor do surrealismo na música
- Ballet Parade (1917)

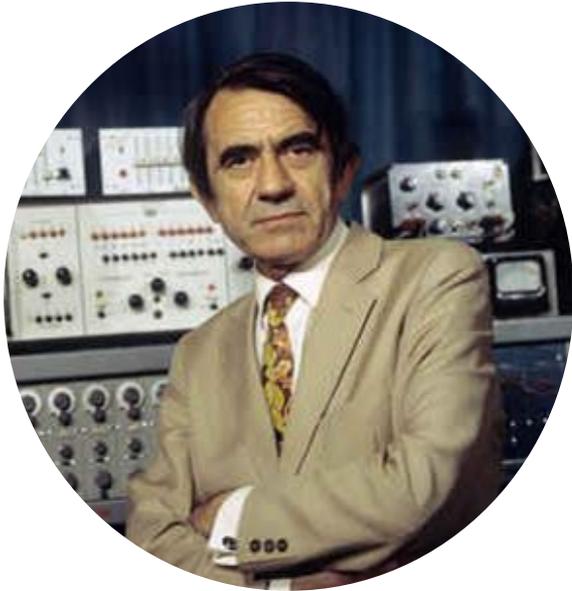
Elementos do surrealismo na música

Erik Satie

A musical score for Erik Satie's 'Gymnopédie No. 1'. The score is written for a full orchestra and includes the following instruments: Clarinet (Clar.), Mace (Mach.), Snare Drum (scrim.), Tambourine (Tamb.), Cymbal (Cymb.), Gong (Gr.C.), Violin I (vlna 1), Violin II (vlna 2), Alto Saxophone (Alt.), Viola (vlna 3), and Cello (C.B.). The score is in 3/4 time and features a simple, repetitive melody in the Clarinet part, with other instruments providing a sparse, atmospheric accompaniment. The score is divided into two systems, with a double bar line and a repeat sign at the beginning of the second system.

Elementos do surrealismo na música

Pierre Schaeffer

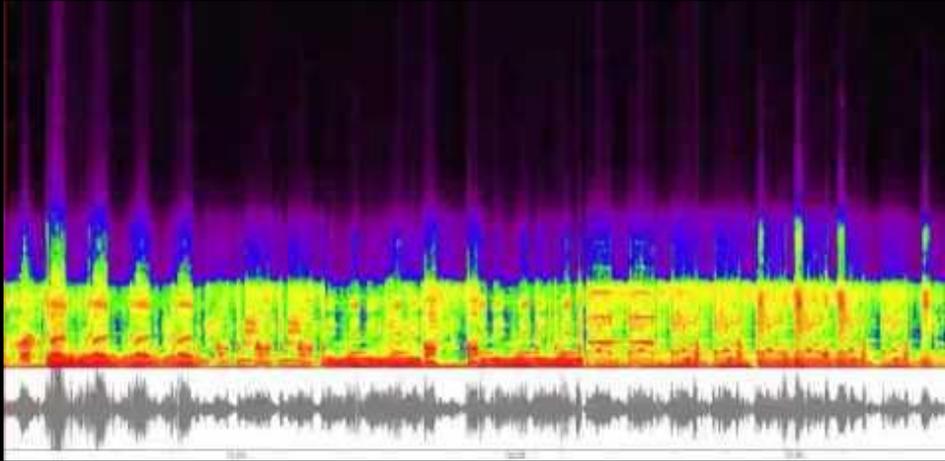

- 1910 - 1995
- Nancy
- Música Concreta

Elementos do surrealismo na música

Pierre Schaeffer

Elementos do surrealismo na música

Representações atuais

Elementos do surrealismo na música

Representações atuais

“ Referências

CASTRO, R. C. R. de. O pensamento criativo de Paul Klee: arte e música na constituição da Teoria da Forma. **Per Musi**, 2010.

PERMANENT collection. **The Dali**, 2020. Disponível em: <https://thedali.org/permanent-collection/>. Acesso em: 23, outubro de 2020.

SEDGWICK, P. Judy Lochhead and Joseph Auner, eds, Postmodern Music / Postmodern Thought . **Twentieth-Century Music**, 2004.

RAHDE, M. Iconografia e comunicação: a construção de imagens míticas. Logos UERJ. 2002. Páginas 13-19.

SALVADOR DALÍ Y SU RELACIÓN CON LA MÚSICA. THE HAPPENING. Disponível em: <https://thehappening.com/salvador-dali-obras-musica/>. Acesso em: 30 out. 2020.

ARTE E HISTÓRICA CONTEMPORÂNEA. ARTEEBLOG. Disponível em: <https://www.arteeblog.com/2014/10/rene-magritte-la-reconnaissance-infinie.html?m=1>. Acesso em: 30 out. 2020.

LA MARIÉE. ARTE NA REDE. Disponível em: <http://artenarede.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/10/Chagall-la-mariee.jpg>. Acesso em: 30 out. 2020.

“ Obrigadx

Gabriel de Andrade Matsumoto - N°USP 9801094 - Publicidade e Propaganda

Gabriel Henrique Sousa Rodrigues - N°USP 9352681 - Direito

Herval Pereira de Castro Junior - N°USP 10335792 - Engenharia Mecânica

Juliana Sayuri Santos Segawa - N°USP 10334377 - Engenharia de Produção

Mayara Cavallini Rodrigues - N°USP 11204451 - Marketing

