

Materiales curriculares

Cuadernos de aula

**EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA,
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Y BACHILLERATO**

Óscar Domínguez
en el aula

Coordinadora

ÁNGELES SANABRIA MESA

Autoras

AURORA ARANAZ RIAÑO

VIRGINIA GONZÁLEZ DORTA

ISABEL RÉGULO RODRÍGUEZ

CONCEPCIÓN REYES FERNÁNDEZ

INMACULADA C. RODRÍGUEZ AGUIAR

ÁNGELES SANABRIA MESA

Gobierno de Canarias
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa

Colección: MATERIALES CURRICULARES. CUADERNOS DE AULA

Título: ÓSCAR DOMÍNGUEZ EN EL AULA

Edita: © CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Coordinadora: ÁNGELES SANABRIA MESA

Autoras: AURORA ARANAZ RIAÑO
Profesora de Educación Plástica y Visual
VIRGINIA GONZÁLEZ DORTA
Profesora de Educación Primaria
ISABEL RÉGULO RODRÍGUEZ
Profesora de Geografía e Historia
CONCEPCIÓN REYES FERNÁNDEZ
Profesora de Educación Infantil
INMACULADA C. RODRÍGUEZ AGUIAR
Profesora de Geografía e Historia
ÁNGELES SANABRIA MESA
Profesora de Geografía e Historia

Apoyo informático: CONCEPCIÓN REYES FERNÁNDEZ

Fotomecánica e impresión: NUEVA GRÁFICA, S.A.L.
Camino Los Pescadores, 17 - Nave 3
Las Torres de Taco
38108 La Laguna
Teléfono: 922 626 405
Fax 922 626 729

Encuadernación: EDICIONES CANARICARD

Depósito legal: TF-973/2007

ISBN: 978-84-690-6661-4

*A los profesores que siguen manteniendo
el entusiasmo por educar y contagiar la ilusión
por la creación y la belleza.*

La elaboración de este material
nos ha dado la oportunidad de constatar
de nuevo lo enriquecedor del trabajo en equipo.
Reafirmamos su eficacia en la labor educativa.

Presentación

En el año 2006 celebramos el centenario del nacimiento del pintor surrealista Óscar Domínguez, que, nacido en La Laguna y estrechamente vinculado a Tacoronte, es no solo una de las figuras más importantes de las artes plásticas en Canarias, sino que está considerado como uno de los mayores exponentes mundiales de la vanguardia española que tuvo sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX en París.

Con ocasión de esta efeméride hemos asistido a una reivindicación pública de la vida y obra de este artista insigne. Pero su difusión, además de constituir un deber moral para las instituciones públicas canarias, debe favorecer, en el ámbito escolar, la consecución de algunos de los objetivos específicos de las todas las etapas educativas no universitarias a las que va dirigida; entre ellos, conocer y valorar la obra de este pintor relevante del siglo XX, favorecer la interdisciplinariedad y desarrollar la educación en valores, a través del conocimiento de la personalidad controvertida del hombre y de la genialidad del artista y, además, de una época de cambios sociales y profundas transgresiones.

La publicación, perfectamente estructurada, propone un amplio abanico de actividades adaptadas a todos los niveles educativos de enseñanza no universitaria y enfocadas, principalmente, a todas las áreas en Educación Infantil y Primaria; a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Educación Plástica y Visual de Educación Secundaria Obligatoria y, en especial, a Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias, ambas de Bachillerato.

Con la publicación de este libro, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, quiere reiterar su apoyo y dar a conocer materiales didácticos novedosos elaborados por el profesorado, como esta iniciativa de un entusiasta grupo de profesoras que uniendo sus respectivas experiencias docentes con una rigurosa labor de investigación nos enorgullece como profesionales de la enseñanza de nuestro sistema educativo.

Acercar a nuestros artistas al aula, es reconocer la extraordinaria personalidad y trayectoria de *Óscar Domínguez*, artista que con la visión surrealista tan subjetiva y personal que confiere a toda su obra un carácter original y único, proyecta parte de nuestra identidad a cotas universales.

Juana del Carmen Alonso Matos
DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Índice

INTRODUCCIÓN	17
CAPÍTULO 1	
Conocemos al pintor	19
1. Cómo era Óscar Domínguez	21
2. Cómo lo veían sus amigos	25
3. Cómo se veía él	28
4. Cómo fue su infancia y adolescencia en Tenerife	30
5. Cómo fue su juventud	34
ACTIVIDADES:	
Educación Infantil: <i>Autorretrato</i>	37
Educación Primaria: <i>Autorretrato</i>	42
CAPÍTULO 2	
Aprendemos a mirar un cuadro	47
1. Justificación teórica	49
2. Educación Infantil:	
– Propuesta metodológica	52
– Actividades: <i>El drago</i>	53
3. Educación Primaria:	
– Propuesta metodológica	56
– Actividades: <i>El drago</i>	57
4. Educación Secundaria Obligatoria:	
4.1. Ciencias Sociales, Geografía e Historia:	
– Propuesta metodológica	62
– Actividades: <i>El drago</i>	64
4.2. Educación Plástica y Visual:	
– Propuesta metodológica	65
– Actividades: <i>El drago</i>	66
5. Bachillerato:	
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias	
– Propuesta metodológica	68
– Otras propuestas de trabajo	69
– Actividades: <i>El drago</i>	71

CAPÍTULO 3

Óscar Domínguez, pintor surrealista (1929-1938)	75
1. El surrealismo, corriente de vanguardia	77
1.1. Las vanguardias y la modernidad	77
1.2. El surrealismo	77
1.3. Mapa conceptual del surrealismo	79
1.4. La pintura surrealista	80
1.5. Mapa conceptual de la pintura surrealista	82
2. Óscar Domínguez	83
2.1. Contexto histórico	83
2.2. Rasgos biográficos	84
2.3. Su obra artística	87
Período surrealista	87

ACTIVIDADES:

Educación Infantil: <i>Le dimanche</i>	96
Educación Primaria: <i>Le dimanche</i>	99
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia:	
<i>Le dimanche</i>	101
– Educación Plástica y Visual:	
<i>Le dimanche, Máquina de coser electrosexual</i>	104
Bachillerato:	
– Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>Le dimanche, Máquina de coser electrosexual</i>	108
Otras actividades	113

CAPÍTULO 4

Deseo de Canarias	117
1. Viajes a Tenerife	119
2. Exposiciones en Canarias	120

ACTIVIDADES:

Educación Infantil: <i>Les papillons</i>	122
Educación Primaria: <i>Les papillons, Cueva de guanches</i> ...	125
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia:	
<i>Mariposas perdidas en la montaña,</i>	
<i>Cueva de Guanches</i>	132
– Educación Plástica y Visual:	
<i>Cueva de guanches, Recuerdo de mi isla</i>	134
Bachillerato:	
– Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>Mariposas perdidas en la montaña,</i>	
<i>Cueva de guanches, Recuerdo de mi isla</i>	136
Otras actividades	140

CAPÍTULO 5

Exposición surrealista en Tenerife, Óscar Domínguez y <i>Gaceta de Arte</i>	143
1. La revista <i>Gaceta de Arte</i>	145
2. La revista <i>Gaceta de Arte</i> y el surrealismo	147
3. La exposición surrealista	148
4. La polémica proyección de <i>L'âge d'or</i> , de Buñuel	154
5. Posterior relación de Óscar Domínguez con los miembros de <i>Gaceta de Arte</i>	156

ACTIVIDADES:

Bachillerato	157
--------------------	-----

CAPÍTULO 6

<i>Las decalcomanías, aportación de Óscar Domínguez al surrealismo</i>	159
1. Las decalcomanías	161

ACTIVIDADES:

Educación Infantil: <i>Decalcomanía con río y puente</i>	164
Educación Primaria: <i>Decalcomanía con río y puente</i>	167
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Educación Plástica y Visual:	
<i>León de la serie Grissou</i>	169

CAPÍTULO 7

El juego surrealista	171
1. Los cadáveres exquisitos	173
2. Cartas de Marsella	174

ACTIVIDADES:

Educación Primaria: <i>Cadáveres exquisitos</i>	175
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Educación Plástica y Visual:	
<i>Cadáveres exquisitos, Caja con toro y piano</i>	176

CAPÍTULO 8

Óscar Domínguez entre 1938 y 1943, el experimentador infatigable	179
1. Rasgos biográficos y contexto histórico	181
2. Su obra artística	182
2.1. Etapa cósmica.	
El automatismo gestual, 1938-1939	182
Elementos definitorios de la pintura cósmica	183

ACTIVIDADES:

Educación Secundaria Obligatoria:	
– Educación Plástica y Visual: <i>Souvenir de l'avenir</i>	185

Bachillerato:	
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>Souvenir de l'avenir, Platos volantes</i>	187
2.2. Etapa de <i>Las Redes o sueño de libertad</i> , 1939-1940	188
Elementos definitorios de la pintura de <i>Las redes</i>	188
ACTIVIDADES:	
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Educación Plástica y Visual: <i>Paisaje de redes</i>	190
Bachillerato:	
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>Paisaje de redes</i>	191
2.3. El Litocronismo o <i>el tiempo solidificado</i> , 1939-1942	192
Elementos definitorios de la pintura litocrónica	193
ACTIVIDADES:	
Bachillerato:	
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>La estocada litocrónica</i>	195
2.4. <i>Las Mujeres desmontables, erotismo y tragedia</i> , 1942	196
CAPÍTULO 9	
Óscar Domínguez a la manera de De Chirico y Picasso	199
1. Etapa metafísica, la influencia de De Chirico, 1942-1943	201
1.1. Rasgos biográficos	201
1.2. Su obra pictórica	202
Elementos definitorios de la pintura metafísica	202
ACTIVIDADES:	
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Educación Plástica y Visual: <i>La chambre noire</i>	205
Bachillerato	
– Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>La chambre noire</i>	206
2. Etapa picassiana, 1944-1948	208
2.1. Rasgos biográficos	208
2.2. Su obra pictórica	210
Elementos definitorios de la pintura picassiana de Domínguez	211
ACTIVIDADES:	
Educación Primaria: <i>La Costurera</i>	213
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia:	
<i>La Costurera</i>	216
– Educación Plástica y Visual: <i>La Costurera</i>	217

Bachillerato	
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>La Costurera</i>	219

CAPÍTULO 10

La pintura de sus últimos años, 1949-1957

1. El triple trazo, obras de «aire y luz», 1949-1953	221
1.1. Rasgos biográficos	223
1.2. Su obra pictórica	223
Elementos definitorios de la pintura de triple trazo	225

ACTIVIDADES:

Educación Primaria:	
<i>Nature morte à la poire et au citron</i>	227
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia:	
<i>Frutero come-frutas</i>	229
– Educación Plástica y Visual:	
<i>Nature morte à la poire et au citron</i>	230
2. Pintura «a vida o muerte», 1954-1957	233
2.1. Rasgos biográficos	233
2.2. Su obra pictórica	236

ACTIVIDADES:

Educación Infantil: <i>Sin título</i>	238
Educación Secundaria Obligatoria:	
– Educación Plástica y Visual: <i>Le clown</i>	243
Bachillerato:	
– Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias:	
<i>Le clown</i>	245

CAPÍTULO 11

El imaginario de Óscar Domínguez 247

1. El imaginario	249
----------------------------	-----

ACTIVIDADES:

Educación Secundaria Obligatoria:	
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia	251

CAPÍTULO 12

La obra de Óscar Domínguez recorre el mundo 255

1. Mapa de exposiciones, 1928-1957	257
2. Gráfico de exposiciones	257
3. Relación de exposiciones	259

ACTIVIDADES:

Educación Secundaria Obligatoria:	
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia	262

Apéndice A	263
1. Etapas de la pintura de Óscar Domínguez	264
ACTIVIDADES:	
Bachillerato:	
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias	265
2. Cuadros cronológicos	266
2.1. Contexto histórico-artístico general	266
2.2. Contexto artístico canario	268
ACTIVIDADES:	
Bachillerato:	
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias	269
Apéndice B	271
1. Conmemoración del centenario del nacimiento de Óscar Domínguez	273
1.1. Exposición en París	273
1.2. Otros actos conmemorativos	274
2. Tacoronte, imagen de la nostalgia	274
2.1. Tacoronte lo recuerda	274
2.2. Óscar Domínguez en los centros educativos de Tacoronte	275
2.3. ¿Tacoronte lo olvida?	277
3. Óscar Domínguez, al cine	278
4. Óscar Domínguez en los versos de un viejo amigo ...	278
Relación de obras seleccionadas para las actividades didácticas	281
Glosario de términos	285
Glosario onomástico	287
Bibliografía	291

Introducción

Entendiendo que el sistema educativo debe facilitar y fomentar la búsqueda de la belleza en el ser humano y su ansia de creación, proponemos que desde el aula no sólo se dé a conocer las creaciones artísticas sino que se generen las condiciones que permitan al niño y al joven disfrutar del arte y del hacer arte. Y deseamos que esta acción educativa llegue a todo el alumnado canario y no sólo al pequeño grupo que elige una materia artística. Es desde esta conciencia y compromiso de donde parte nuestro osado objetivo de ofrecer una propuesta de trabajo sobre pintores canarios –en este caso Óscar Domínguez–, didáctico y teórico a la vez, dirigido a alumnos cuya edad oscila entre 3 y 18 años, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

Nuestra perspectiva educativa es global y nuestro objetivo ambicioso: contribuir a la educación de nuestros alumnos en el aprecio del hecho artístico, así como en su contemplación, realización y disfrute desde la infancia hasta la juventud, todo ello basado en el conocimiento, pues, como afirma Munari, sólo se ve lo que se sabe.

Es nuestra responsabilidad como docentes que los alumnos descubran a los creadores plásticos, a los artistas canarios en este caso. Ellos han participado en la formación de nuestra singular cultura, que no puede permanecer desconocida. Las nuevas generaciones no pueden continuar ignorándolos, y estudiar casi con exclusividad a otros artistas; de ahí nuestro empeño en mostrar una serie de materiales sobre pintores y escultores canarios en el aula, como los de Óscar Domínguez, nuestro pintor más internacional y de quien se celebró en el año 2006 el centenario de su nacimiento. Queremos cooperar con nuestro trabajo a una mayor dotación de recursos didácticos para su utilización en los centros.

Presentamos el libro de Óscar Domínguez, inserto en un proyecto de continuidad sobre el resto de los pintores canarios. Confiamos en que esta publicación ayude a enriquecer la mirada de nuestros alumnos y a que reelaboren su imagen de Canarias. Este es nuestro objetivo y nuestra ilusión.

El libro está dirigido al profesor para que pueda consultar la sucinta información biográfica, de contextualización histórica y de caracterización plástica de la obra de Óscar Domínguez –estructurada de manera cronológica en capítulos–, al tiempo que acceda a una serie de propuestas de actividades didácticas para trabajar con los alumnos. Deseamos facilitar la labor del docente ofreciéndole una especie de libro de consulta, complementado con actividades diseñadas para todos los niveles de la enseñanza no universitaria.

Algunas propuestas, de mayor complejidad, están pensadas para el alumno de edades avanzadas con mayores inquietudes por un más profundo conocimiento del tema.

El libro está estructurado y dividido en capítulos en cuya primera parte se ofrece una aproximación biográfica y artística del personaje de Óscar Domínguez que se completa con la propuesta de actividades diseñadas para Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Dentro de ésta se plantean actividades para la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4.º de la ESO –que se pueden adecuar a otros niveles–, y para Educación Plástica y Visual. Le siguen actividades para las materias de Historia del Arte y de la optativa de Historia del Arte en Canarias, cuya elección confiamos en que vaya siendo aceptada de manera progresiva por el alumnado.

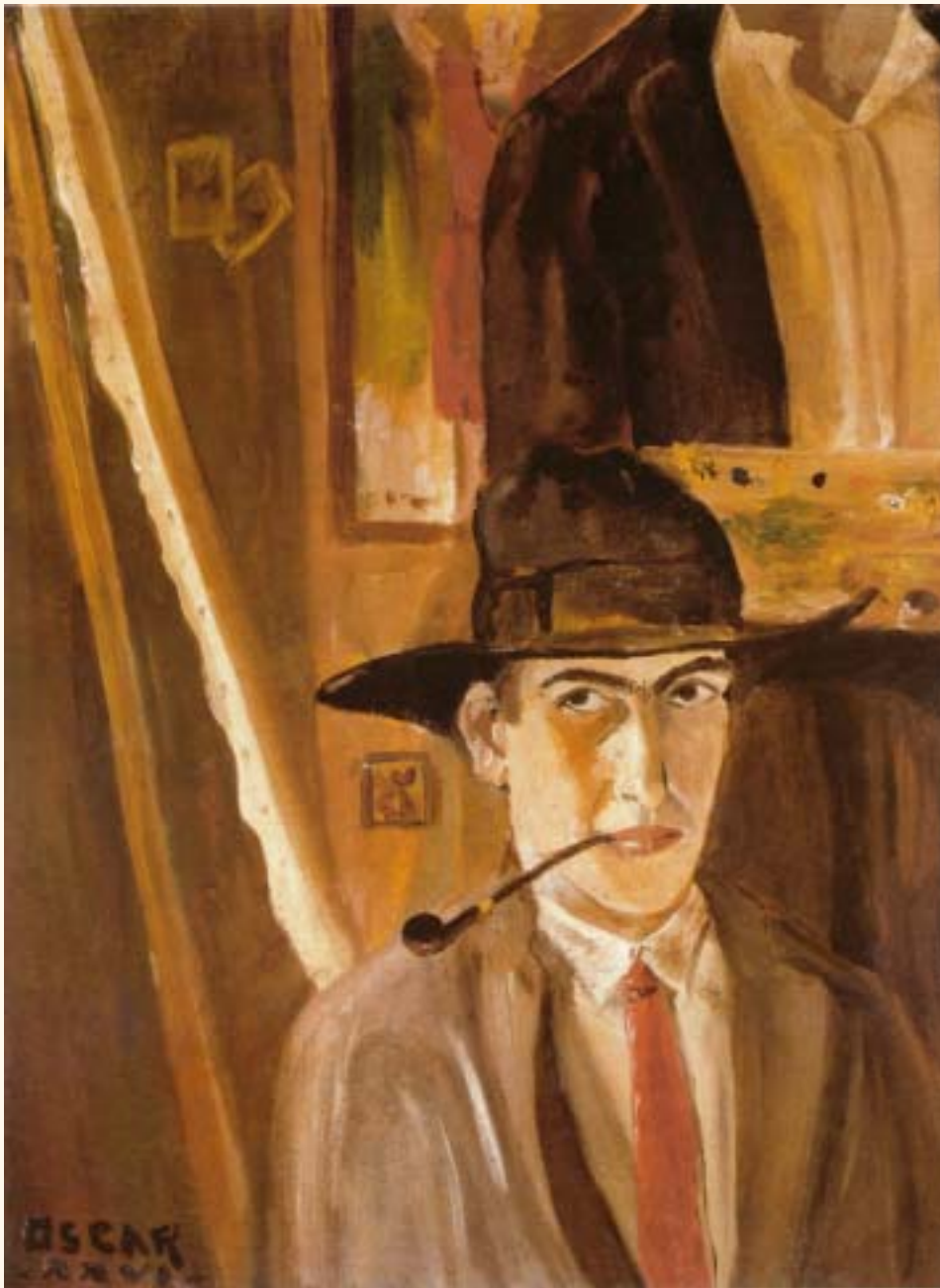
En el índice y al final del libro se relacionan las obras sobre las que se han diseñado actividades en cuyo comienzo se reproducen las ilustraciones correspondientes, acompañadas de una pequeña reseña.

El libro va acompañado de un cederrón con una selección de obras cuyo ritmo de proyección puede manipular el profesor –por su diseño en *powerpoint*–, y adaptarlo al tiempo que considere oportuno.

Confiamos en que este trabajo facilite la labor del docente y que contribuya a enriquecer la sensibilidad y el conocimiento del alumno.

CAPÍTULO 1

Conocemos al pintor

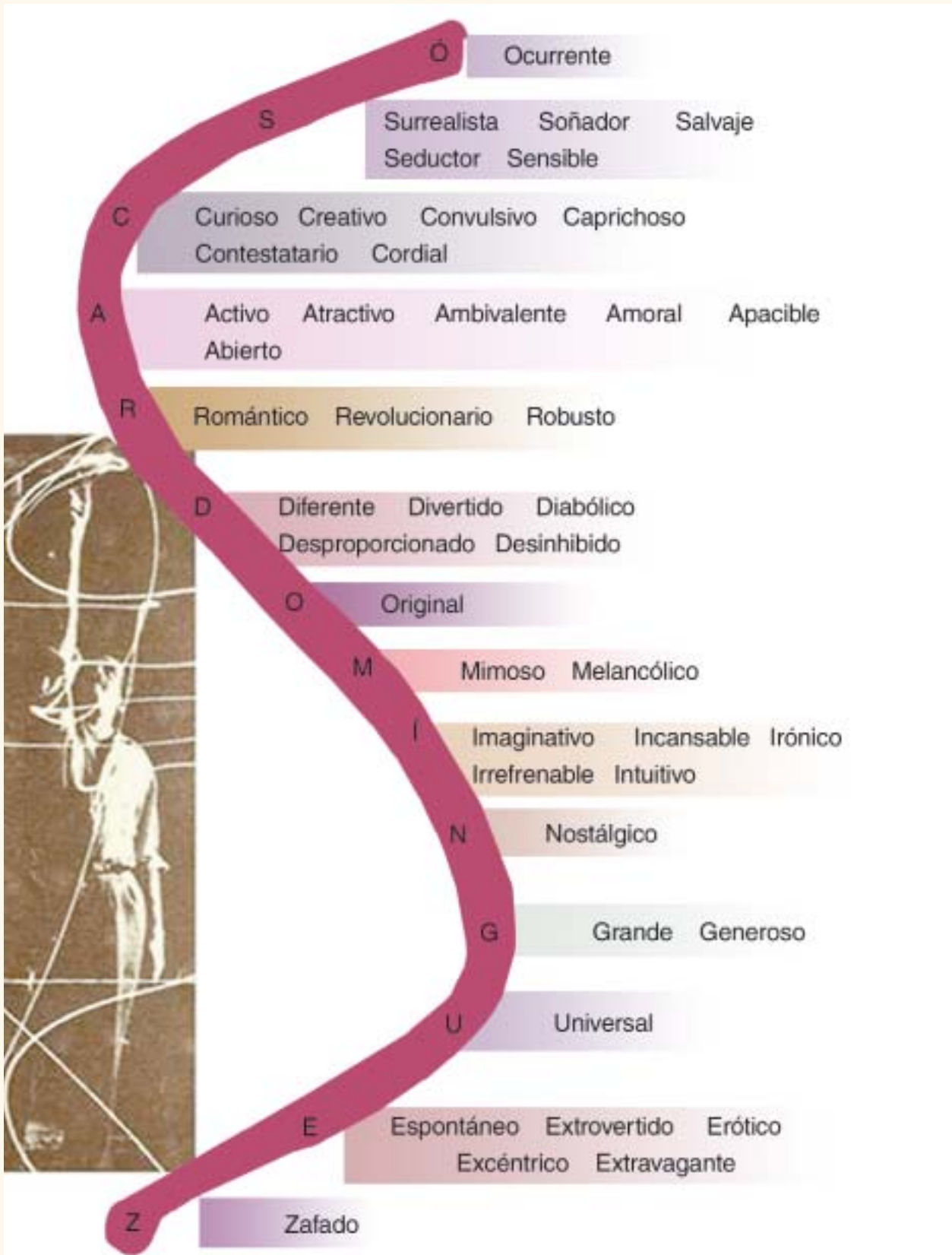
1. Cómo era Óscar Domínguez
2. Cómo lo veían sus amigos
3. Cómo se veía él
4. Cómo fue su infancia y adolescencia en Tenerife
5. Cómo fue su juventud

ACTIVIDADES:

Educación Infantil

Educación Primaria

1. Cómo era Óscar Domínguez

Expansivo,
comprometido con la
libertad y la vitalidad,
amante de la fantasía
y del juego,
transgresor de las normas.

Óscar Domínguez fotografiado por Gjon Mili

Caprichoso, mimoso,
inseguro, excéntrico, sensible.

*Niño impresionable y callado...
eterno niño, niño siempre*

Julián Gállego¹

La madre de Óscar Domínguez muere cuando éste aún no había cumplido los dos años de edad, y a los tres, el niño contrae la enfermedad de Corea infantil de Sydenhan o «mal de San Vito» que le dejaría sin habla, paralítico y postrado en una cama durante dos años. Estos dos trágicos acontecimientos a tan corta edad provocaron una atención constante por parte de su abuela Federica, de sus hermanas y asistentes, siempre atentas a complacer sus deseos y a proporcionarle la máxima satisfacción.

Ocurrente, seductor, curioso, creativo,
activo, abierto, incansable.

El carácter y talento de su padre, Antonio Domínguez de Mesa –polifacético, culto, liberal e ingenioso–, despertó en Óscar, además de una gran admiración por su persona, una enorme fantasía e imaginación con los relatos de sus viajes a Europa, a la que iba con frecuencia para atender sus negocios de exportación de fruta, y de los que traía los últimos inventos del momento. Además de pintor aficionado, era un coleccionista empedernido, con lo que Óscar Domínguez pasó su infancia entre libros, cráneos guanches, cajas de mariposas disecadas y cerámicas, vivencia que con posterioridad reflejará más de una vez en su obra pictórica.

Soñador, romántico,
melancólico, imaginativo, nostálgico.

Pasó parte de su infancia y toda su adolescencia en Tacoronte, entre su casa del Calvario y una finca en Guayonje, donde su padre había construido una casa almenada a modo de castillo.

Rincón de juego, refugio y sosiego, allí Óscar daba rienda suelta a su imaginación inspirado por el mar, los acantilados, la vegetación, el castillo y las emocionantes aventuras que su padre le relataba.

Rebelde, universal.

«Muchacho un tanto salvaje, independiente, que rechazaba senderos trillados y pareceres ajenos»²

Perteneciente a una familia acomodada, desde muy joven compartió juegos y amistades con niños y jóvenes de diferente nivel sociocultural de Tacoronte, algunos de ellos entusiastas e imbuidos por su mismo espíritu inquieto, ávido de conocimientos y experiencias. Figuraban entre sus amigos Elfidio Alonso Rodríguez, José Galán Hernández, Juanito Fariña y otros como Anatael Hernández o Paulino Izquierdo, con los que no interrumpió la comunicación desde su última estancia en 1936.

Óscar Domínguez con unos amigos en Tacoronte

Óscar con un grupo de amigos
en casa de Isaac Galán

En 1928 entra en contacto con el que será su entrañable amigo Eduardo Westerdahl y con los futuros redactores de *Gaceta de Arte*, como Domingo Pérez Minik, Pedro García Cabrera, Domingo López Torres y Agustín Espinosa, la nueva generación que despuntaba en la vida cultural de la isla.

Todas estas relaciones alimentaron la sensibilidad, creatividad y rebeldía de Óscar.

De izquierda a derecha: Eduardo Westerdahl, Pedro García Cabrera, Agustín Espinosa, Domingo López Torres y Domingo Pérez Minik

Surrealista, desinhibido,
espontáneo, extrovertido, erótico,
extravagante, zafado, amoral.

Fue la ciudad de París lo que terminó de perfilar la personalidad de Óscar Domínguez. Recala primero en Montmartre y más tarde en Montparnasse, centros de la vanguardia parisina, subversiva y contraria a los convencionalismos, donde Óscar encuentra el ambiente propicio para cortar las ataduras provincianas, gozar de la libertad, vivir experiencias impensables en su isla y entrar en contacto con el mundo artístico del momento.

Café Le Dôme, París

Café de La Place Blanche, lugar de reunión
del grupo surrealista

2. Cómo lo veían sus amigos

César González Ruano, escritor y compañero de Óscar Domínguez en París, escribió sobre él:

(...) Óscar era un hombre inmenso, con una cara el doble que cualquier otra cara, agotador de todos los alcoholes y mujeres que le echaran, incansable y, sin embargo, con un aire cansadísimo (...).

*(...) Domínguez era naturalmente fantástico, y el cinc de los mostradores del Select, de la Coupole, de la Rotonde y del Dôme no se enfriaron nunca del calor pertinaz de sus codos. Bebía como un suicida cantidades increíbles y diarias que le tenían en un continuo y mágico marasmo (...)*³.

Nadine Effront, con la que Óscar Domínguez tuvo una relación sentimental entre 1950 y 1952, lo esculpió como minotauro en madera autoincendiaria para el jardín de Roland Penrose, amigo de Óscar desde su inclusión en el grupo surrealista de Breton. Nadine Effront fue quien introdujo a Óscar en la alta sociedad parisina.

Nadine Effront: Óscar Domínguez (Londres)

Escribe de él Eduardo Westerdahl, al que Óscar Domínguez conoció en la primera exposición de su vida celebrada en 1928 en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife:

*(...) Su cuerpo iba adquiriendo grandes proporciones de estatua. Su pelo ensortijado y espeso, oscuro, revuelto, le daba una aureola de juventud permanente. Había algo que recordaba a Poulenc y a Giacometti en la construcción del rostro. Era un rostro de medalla. Era como un perfil fundido en bronce. (...) Andaba con cierta lentitud y desgana en un estado de ensueño y melancolía. (...) En los salones, en el teatro, en los boulevares, en las terrazas, en las fiestas de alta sociedad, Óscar Domínguez lograba, inconscientemente, que las miradas se fijasen en él. Era su cuerpo grande, su cabeza despeinada, sus ojos como sueño del ensueño, su enorme nariz, su boca cuajada de humor, sus largos brazos caídos y de poca oscilación al andar, era todo esto lo que llamaba la atención. La gente adivinaba en él todo lo que era en verdad: la carga irracional llamada a hacer explotar las manoseadas esferas de la razón, de la costumbre, de los prejuicios y de la tranquilidad heredada (...)*⁴.

*(...) Si los cuadros venían a ser una consecuencia natural de su persona, también pudiéramos invertir esta apreciación para decir que él, Oscar Domínguez, era una consecuencia de su pintura. Vivía plenamente guiado por su imaginación, dentro de un estado poético continuo*⁵.

Jaromír Šölc, escultor checo, amigo de Óscar Domínguez, realiza este dibujo del pintor durante su estancia en la ciudad de Olomouc, en la República Checa, con motivo de una exposición individual celebrada en esta ciudad en 1947.

Jaromír Šölc: *Óscar Domínguez*

Patrick Waldberg, amigo de Domínguez desde sus tiempos en el grupo surrealista de Breton y uno de sus principales biógrafos, escribió:

Señorial entonces y siempre, de líricos bigotes, de mentón imperial, la nariz desafiando orgullosamente las normas, yo le veía saliendo armado de una de estas novelas picarescas de Alemán y de Quevedo en las que la nobleza es ante todo libertad de ademanes y de espíritu.

(...) nobleza natural por otra parte, sin ningún otro barrio que los de la luna, y que puede dar a luz a príncipes o a locos, el pícaro o el dandy, como lo definía Baudelaire⁶.

Patrick Waldberg

(...) Óscar Domínguez era la misma espontaneidad: casi completamente desprovisto de aparato lógico, estaba dotado, de manera fuera de lo común, de intuición, de sensibilidad, de una capacidad de invención siempre renovada. (...)

(...) tanto física como afectivamente ocupaba mucho espacio. Y los que le querían, a la noticia de su muerte violenta, sintieron que el suelo se iba un poco debajo de sus pies⁷.

Marie Laure, vizcondesa de Noailles, esposa del vizconde de Noailles, importante mecenas de la pintura surrealista, entabló con Óscar Domínguez una relación sentimental en los últimos años de la vida del pintor. Pintora aficionada, deja testimonio de su relación con Óscar en el presente dibujo.

Marie Laure de Noailles: *Óscar Domínguez*

Por último, una definición sobre Óscar Domínguez de su siempre gran amiga y antigua esposa, Maud Bonneaud, más tarde Maud Westerdahl:

Conocí entonces a Óscar Domínguez, surrealista nato, pero nada teórico; vivir y pintar instintivamente le bastaba⁸.

Maud Bonneaud: Minotauro azul (*Homenaje a Óscar Domínguez*). 1975-79. Esmalte sobre tabla 75x60 cm

3. Cómo se veía el

1. Este autorretrato lo pintó Óscar Domínguez en 1926.

Autorretrato, 1926
Óleo sobre lienzo, 80x56 cm
Colección de la Caja General de Ahorros
de Canarias, Tenerife

2. En 1933 vuelve a pintar un autorretrato de estilo completamente diferente, de marcada inspiración daliniana. Óscar Domínguez conocía París desde 1927, pero aún no había entrado en contacto con el grupo surrealista de Breton.

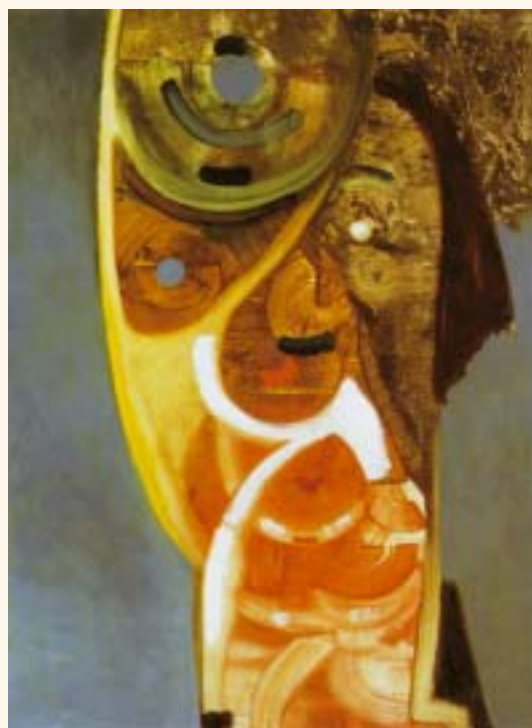
Autorretrato, 1933
Óleo sobre lienzo, 24x34 cm
IODACC

3. Su tercer autorretrato lo pintó en 1949. Se observa una nueva evolución en el estilo pictórico de Domínguez. Importa menos el lenguaje surrealista y más la intensidad de la expresión.

Autorretrato, 1949
Óleo sobre lienzo, 55x50 cm
Colección particular (1996)

4. En el año de su muerte, en 1957, realiza *Le clown*, considerado su último autorretrato, en el que refleja con gran dramatismo su situación interior, que le llevará al suicidio la noche del 31 de diciembre.

Le clown, 1957
Óleo sobre tela, 81x60 cm
Colección particular, París

4. Cómo fue su infancia y adolescencia en Tenerife

Óscar Domínguez Palazón, tercer hijo del matrimonio de D. Antonio Domínguez de Mesa y Doña María Palazón Riquelme, nació el 7 de enero de 1906 en la ciudad de La Laguna, en la calle Herradores número 60. Cuando contaba con diez años de edad su familia trasladó su residencia a Tacoronte, lugar de inspiración de su vida y obra.

Casa familiar de El Calvario, en Tacoronte, y muro de la finca anexa en la que se ha estampado la firma de Óscar con motivo del centenario de su nacimiento

Óscar pasaba largas temporadas veraniegas rodeado de sus hermanas y amigos comunes en su finca costera de Guayonje, donde su padre construyó una especie de funicular para transportar los productos agrícolas de sus propiedades en Tacoronte. Se dice que importó la semilla de la famosa cebolla roja que se cultiva en el lugar.

Costa tacorontera de Guayonje con la casa almenada familiar, ahora propiedad del Ayuntamiento de Tacoronte

Cebollas de Guayonje

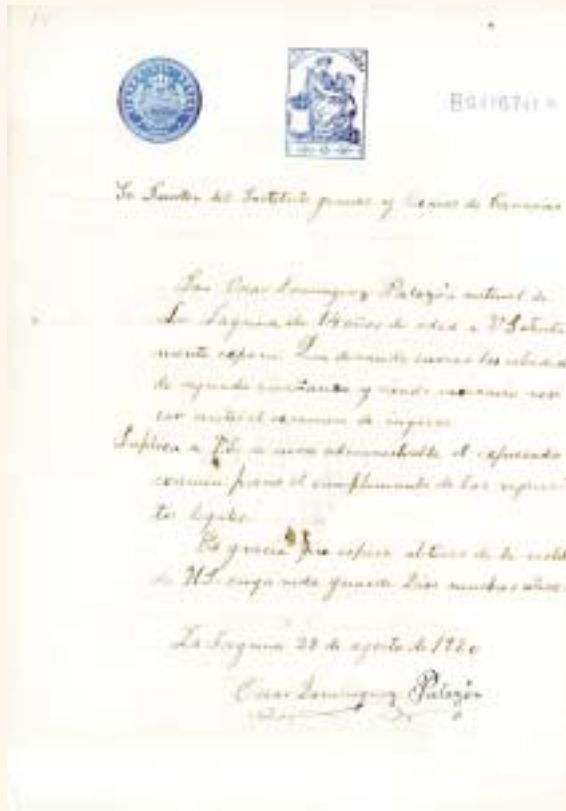
Costa tacorontera. Paisaje familiar en la infancia de Óscar donde se bañaba con sus hermanas y amigos en las temporadas veraniegas

Estos años de la vida de Óscar Domínguez coinciden históricamente con la monarquía constitucional de Alfonso XIII, que viajó a la isla en el año de su nacimiento.

Foto de la visita del rey en 1906

Óscar Domínguez cursó los estudios de segunda enseñanza en el Instituto de Canarias, ingresando en el internado de estudiantes anexo a este centro. Fue un alumno de malos resultados académicos, y su rebeldía y transgresión a las normas se hicieron patentes ya desde muy pronto cuando, por las noches y valiéndose de sábanas enrolladas, se fugaba del internado descolgándose por las ventanas.

Solicitud para examen de ingreso

Examen realizado por Óscar Domínguez para su ingreso en el Instituto de Canarias

Recibió clases particulares de dibujo en la casa que había sido el Museo Casilda en el siglo XIX. Su profesora Carmen Castro decía de Óscar que era un chico ajeno a toda norma.

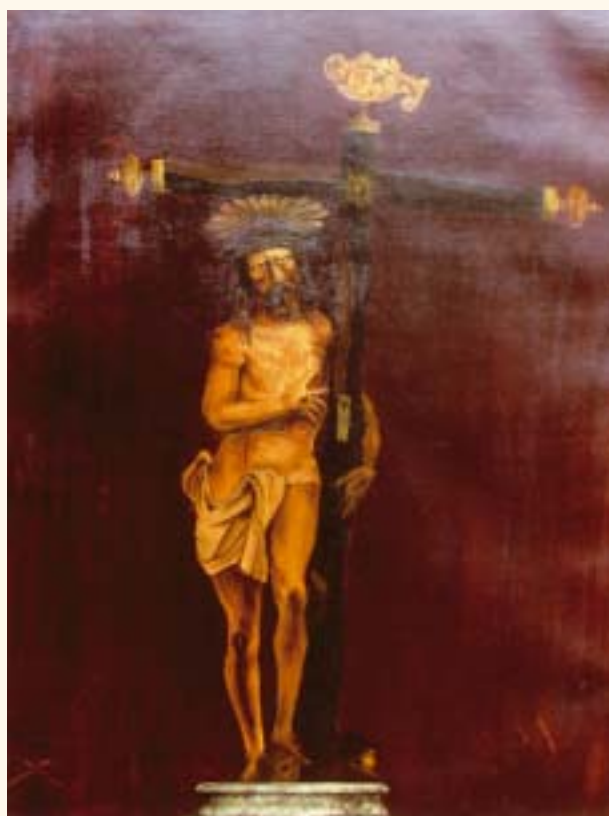
A la izquierda de la imagen se encuentra el Museo Casilda

Desde bastante joven mostró interés por las actividades artísticas. Participó en la realización de alfombras de flores, carretas y de arcos decorativos en las fiestas del Cristo de La Laguna.

Carroza pintada por Óscar Domínguez
(Puerto de la Cruz).
Fotografía cedida por Jaime Graham

Manifestó su gusto por la pintura, afición que heredó de su padre, quien, como él, pintó un Cristo de Tacoronte.

Antonio Domínguez, *Cristo de Tacoronte*, 1900

Óscar Domínguez, *Cristo de Tacoronte*, 1926

5. Cómo fue su juventud

De carácter caprichoso e indómito, deseaba con vivacidad viajar a París, atraído por su ambiente licencioso y festivo –*París era una fiesta*, decía Hemingway–, donde podía vivir en plenitud.

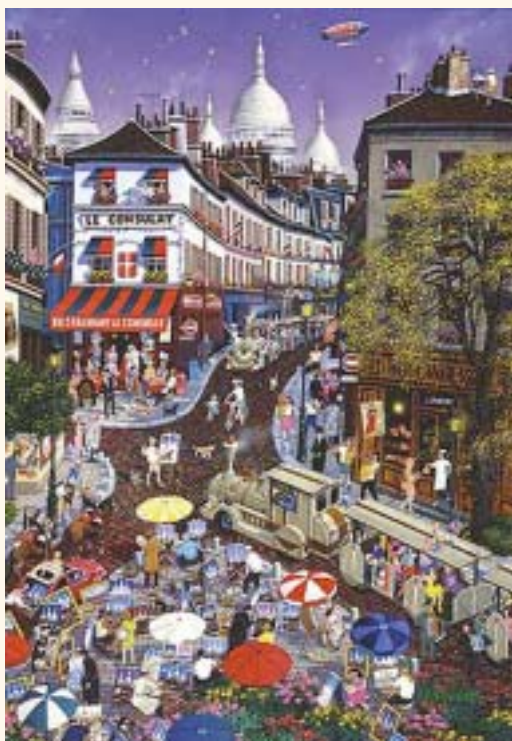

En 1927, a los veintiún años, Óscar Domínguez, marcha a esa capital, donde residía su hermana Antonia y su cuñado Álvaro Fariña desde 1925; también allí su progenitor contaba con una oficina de exportación de fruta.

Acabada la Gran Guerra, Europa comenzaba a vivir. Los años veinte eran muy alegres, en particular en París, y Óscar, sin responsabilidad concreta y con una elevada asignación económica, en los primeros años de estancia en la ciudad llevó una vida totalmente ociosa y bohemia. Se pasaba el tiempo bailando el charlestón y el jazz de las bandas americanas que amenizaban las noches parisinas. El París de esa época, y en concreto el barrio de Montmartre, surtió en él una gran fascinación, convirtiéndole en un cliente asiduo de sus fiestas, cafés y bulevares.

Entra en contacto con la vida cultural de la capital francesa en plena ebullición, principal sede de las vanguardias artísticas del momento.

Regresa a Tenerife en 1928 para realizar el servicio militar. Viene imbuido de los aires de libertad y apertura de la bohemia capital europea que chocan con la sociedad tradicional y puritana, de mentalidad provinciana y rural imperante en la España del momento, y en concreto en una sociedad aislada como la canaria.

Ambiente festivo en Montmartre

Antigua calle de la Amargura,
hoy Sebastián Machado, en Tacoronte

Detalle de Montmartre

Procesión del Cristo de Tacoronte

Se supone que por estos años realiza los murales que decoraban la Sociedad Recreativa Minerva de Tacoronte, que representaban una banda de jazz y cabezas de mujeres estilizadas de gran influencia parisina en sus peinados y adornos, y unos cuadros conservados por su familia que recogen figuras interpretando el charlestón, baile de la época que, junto con el tango, le gustaba mucho a Óscar Domínguez, afamado bailarín.

En ese mismo año realiza una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz –junto con la francesa Lily Guetta– con las obras de lenguaje cubista que había realizado en París, adonde vuelve de manera definitiva en 1929.

Autorretrato, 1926

Óleo sobre tela, 80x56 cm

Caja General de Ahorros de Canarias, Santa Cruz de Tenerife

En el ángulo derecho del cuadro el joven pintor de 20 años, se retrata por primera vez –lo haría de nuevo en dos ocasiones más– con larga pipa y sombrero y de medio cuerpo. Aparecen en el óleo alusiones claras a sus inclinaciones plásticas en el caballete situado a su izquierda y en el cuadro colocado detrás en el que se autorretrata con paleta de pintor, sin cabeza y con una figura femenina a su izquierda. La tela, que fue pintada en su primera estancia en París, puede ser un simbolismo de un desdoblamiento de su personalidad. Usa colores cálidos en claro contraste con el blanco de las camisas y la tela del caballete.

Educación Infantil

ACTIVIDADES: *Autorretrato*

¿Quién soy, quién es?

A. Actividades previas: ¿quién soy?

- El alumno observará su rostro en un espejo que se habrá colocado previamente en el aula.
- Después dibujará la imagen de su cara en lenguaje plástico.

- Por último relatará su historia personal por medio del lenguaje oral.

B. Construyo mi historia

- El profesor fotocopiará la siguiente página y la entregará a cada niño para que realice la actividad con ayuda de su familia.

Pega una foto reciente en este recuadro.

Recorta y pon tu autorretrato.

Me llamo:

Nací el día:

En la actualidad tengo:

Si me miro a un espejo veo que soy:

He nacido en un pueblo que se llama:

En la provincia de:

Mi madre se llama:

Y mi padre:

Mis hermanos son:

Mis amigos se llaman:

Cuando era pequeño me gustaba:

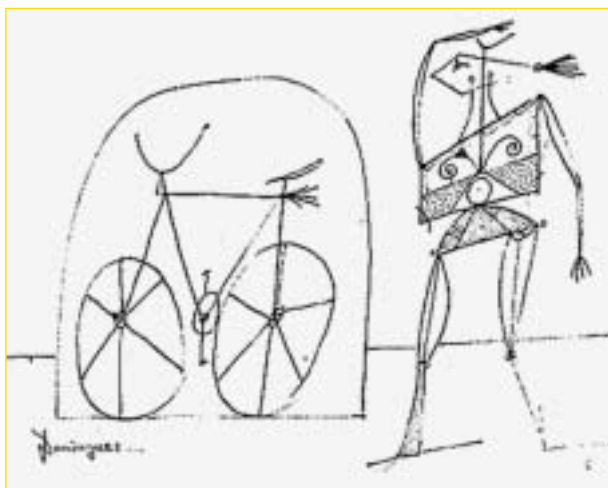
Ahora lo que más me apetece es:

Cuando sea mayor quiero ser:

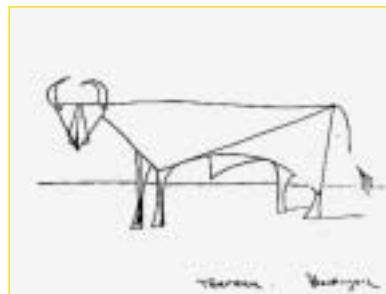

C. Contemplamos la obra de arte

- Los alumnos observarán en silencio y durante un período corto de tiempo el *Autorretrato* de 1927.
- El profesor fomentará un diálogo para que los alumnos expresen lo que ven en la obra a través de las siguientes cuestiones:
 - ¿Qué se ve en esta obra?
 - ¿Te parece que es una fotografía o una pintura? ¿Por qué?
 - ¿Qué lleva puesto Óscar en la cabeza?
 - ¿Y en la boca?
 - ¿Qué colores ha utilizado para su autorretrato?
 - ¿Cuál es el qué más se repite?
 - ¿Qué observas detrás del personaje?

Mirar, observar y hablar sobre una obra de arte puede contribuir al desarrollo del espíritu crítico y también despertar la necesidad de escuchar las opiniones de los demás.

D. Presentamos a nuestro personaje: ¿quién es Óscar Domínguez?

Óscar nació en La Laguna en 1906. Fue un niño de temperamento inquieto y con mucha energía vital. Vivió su infancia entre La Laguna y Tacoronte con su padre, su abuela Federica y sus hermanas Julia y Antonia.

Sus juegos preferidos fueron: las cometas de radiantes colores, barcos de madera con blancas velas que él mismo construía. Le gustaba mucho dibujar barcos, aviones, toros, en las paredes del patio de su casa.

A su padre, Antonio Domínguez, le gustaba salir a pintar los domingos y reunir objetos raros que traía de sus viajes por Europa: mariposas disecadas, cerámicas, cámaras fotográficas, prismáticos, cráneos de guanches, etc. Estas colecciones variopintas y los paisajes románticos que pintaba su padre despertaron la curiosidad y fantasía de Óscar.

En los veranos la familia se iba a su castillito de Guayonje, en la costa tacorontera. Tenía muchos amigos con los que disfrutaba del mar, de la soledad, de la magia del lugar y sobre todo de contemplar el paso de los barcos desde un telescopio instalado por su padre.

Óscar sentado en la roca, con sus hermanas en la costa de Guayonje

En su época juvenil, Óscar participaba en la realización de las alfombras de flores y los arcos decorativos de la fiesta del Cristo de La Laguna. También pintó su autorretrato y un Cristo de Tacoronte, que se rifó entre la gente del pueblo para obtener fondos para la fiesta.

Como no le gustaba mucho estudiar, su padre lo envió a París cuando tenía veinte años. En esta ciudad descubrió que lo que a él le gustaba era pintar, llegando a ser uno de los más destacados artistas dentro del movimiento surrealista y uno de los pintores españoles más internacionales junto con Picasso, Miró, Dalí y Juan Gris.

E. Conozcamos al pintor

- El profesor fotocopiará la siguiente página y entregará una a cada niño para que la complete con ayuda de la familia.

Pega aquí una fotografía del pintor

Se llamaba:

Nació el día:

En la ciudad de:

Su madre fue:

Y su padre:

Sus hermanas eran:

Cuando era pequeño le gustaba:

.....

Su etapa de pintor hasta su muerte transcurrió en:

Forma parte de un grupo llamado:

Nombra algunos de sus amigos pintores:

.....

Sus obras más conocidas son:

.....

.....

Educación Primaria

ACTIVIDADES: *Autorretrato*

A. Observación y conversación

- Los alumnos contemplarán en silencio la obra durante unos minutos.
- El profesor fomentará un diálogo con los alumnos dirigiéndoles preguntas como:
 - ¿Qué ves?
 - ¿Qué otras cosas ves?
 - ¿Qué te hace decir eso?
- Durante esta fase de la actividad, el profesor:
 - Señalará lo que dicen, prestándoles atención.
 - Parafraseará los comentarios.
 - Asociará unas opiniones a otras, valorando lo que descubran y permitiendo que se expresen con libertad.

B. Análisis plástico

- El profesor preguntará al alumno qué colores son los que más ha usado el pintor.
- Pedirá al alumno que:
 - Busque rayas gruesas de color marrón, rojo, blanco, y esponga si están inclinadas, derechas o acostadas. Según su nivel, se podrán trabajar los conceptos de horizontal y vertical.
 - Identifique figuras como cuadrados o rectángulos.
- Finalizada esta actividad, el profesor introducirá con una anécdota la figura de Óscar Domínguez, por ejemplo: «Cuando pintó este cuadro era muy joven, tenía veinte años, y lo que más le gustaba era pintar».
- Se debe explicar el término «autorretrato» en el caso de que no hubiera surgido en el transcurso de la conversación.

C. Actividades plásticas

1. El profesor proporcionará a cada alumno una hoja para que pinte su actividad favorita. Cuando haya terminado pegará encima su fotografía, que también se le habrá repartido y que, según las posibilidades de cada clase, podrá haber sido ampliada, coloreada o adornada con antelación.

Actividad individual para todos los cursos de la etapa.

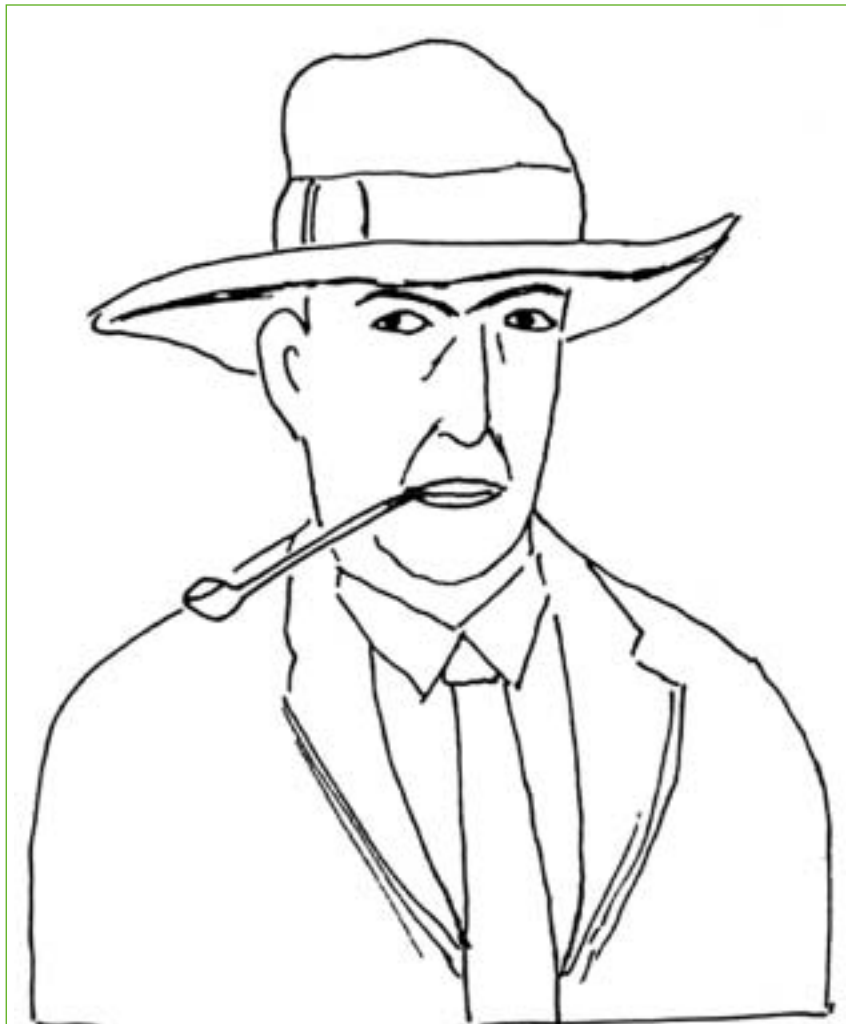

Actividades plásticas, (continuación...)

2. El alumno trazará en un folio líneas horizontales, verticales e inclinadas, con los colores que prefieran (ceras blandas o duras, rotuladores, creyones). Con posterioridad, y una vez coloreado, colocará la silueta de Óscar Domínguez (ver silueta).

Actividad individual apropiada para todos los cursos de Primaria.

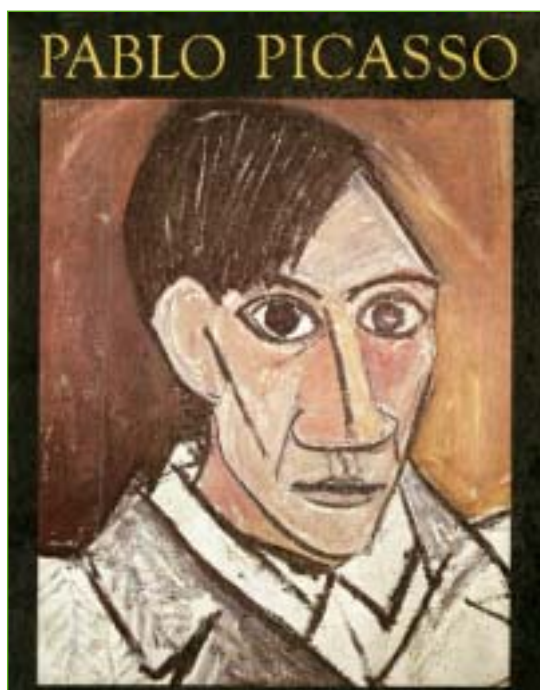
Actividades plásticas, (continuación...)

3. El alumno fabricará el marrón como mezcla de verde y naranja. Con témperas o ceras blandas, experimentará con diferentes cantidades de uno y otro color, añadiéndole también el blanco, para conseguir gamas diferentes. Con los colores resultantes pintará libremente.

Actividad de pequeño grupo apropiada para los cursos de 3.º a 6.º.

4. Si hay posibilidades, el profesor mostrará otros autorretratos famosos: Rembrandt, Van Gogh, Goya, Tiziano, Picasso, De Chirico... En el caso de los dos últimos pintores se puede hacer mención a su amistad con Óscar Domínguez.

Actividad colectiva recomendada para los cursos de 4.º a 6.º.

Picasso: *Autorretrato*, 1907

De Chirico: *Autorretrato*, 1924 (detalle)

NOTAS

¹ GÁLLEGO, Julián: «La pintura de Óscar Domínguez» en *Anuario de Estudios Atlánticos*, n.º 5, Madrid–Las Palmas de Gran Canaria, 1959, p. 117.

² *Ibidem*, p. 118.

³ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, Madrid, Cátedra, 1978, pp. 21 y 22.

⁴ *Ibidem*, p. 22.

⁵ ZAYA, E.: *Óscar Domínguez. La era de Gaceta de Arte*. Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1992, p. 22.

⁶ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, ob. cit., p. 22.

⁷ ZAYA, E.: *Óscar Domínguez. La era de Gaceta de Arte*, ob. cit., p. 116.

⁸ VV. AA.: *Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20*. Catálogo de exposición. Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, 2005, p. 16.

CAPÍTULO 2

Aprendemos a mirar un cuadro

1. Justificación teórica

2. Educación Infantil

- Propuesta metodológica
- Actividades

3. Educación Primaria

- Propuesta metodológica
- Actividades

4. Educación Secundaria Obligatoria

4.1. Ciencias Sociales, Geografía e Historia

- Propuesta metodológica
- Actividades

4.2. Educación Plástica y Visual

- Propuesta metodológica
- Actividades

5. Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

- Propuesta metodológica
- Otras propuestas de trabajo
- Actividades

1. Justificación teórica

El pintor Tàpies se dirigió así a los jóvenes en una ocasión:

He aquí un juego inocente que os propongo que juguemos. Cuando miramos normalmente sólo vemos lo que se nos da a nuestro alrededor: cuatro cosas, a veces muy pobres, vistas sólo por encima en medio del infinito.

Mirad el más sencillo de los objetos (...)

¡Mirad, mirad a fondo! Y dejaos llevar plenamente por todo cuanto hace resonar dentro de vosotros lo que nos ofrece la mirada, como quien va a un concierto con un vestido nuevo y el corazón abierto con la ilusión de escuchar (...)

Aprendamos a mirar como el que va a un concierto. En la música hay formas sonoras compuestas en fragmento de tiempo. En la pintura formas visuales compuestas en un pedazo de espacio (...)

La pintura puede serlo todo. Puede ser una claridad solar en medio de un soplo de viento. Puede ser una nube de tormenta. Puede ser la huella del pie de un hombre en el camino de la vida, o un pie que ha golpeado el suelo -¿por qué no?- para decir «¡basta!» (...)

Yo os invito a jugar, a mirar atentamente...yo os invito a pensar¹.

Un cuadro o cualquier objeto artístico es una «obra abierta», no es sólo una expresión del pintor sino que se completa, se cierra con la mirada y las sensaciones que provoca en el que lo contempla; es decir, el espectador reelabora el objeto artístico con su percepción personal.

Esto es mucho más cierto desde finales del siglo XIX, cuando los pintores dejaron de imitar la naturaleza y de concebir como realidad aquello que veían, y empezaron a pintar su «realidad», la que llevaban dentro –lo inconsciente, los recuerdos, lo contenido en la memoria– y su propia y personal percepción del mundo. Las obras pictóricas dejaron de ser realistas –para eso estaba la fotografía– y comenzaron a ser una libre expresión de los artistas, tanto en sus formas, como en el colorido, en los temas y en la composición.

Por eso es más difícil mirar, contemplar y disfrutar una pintura de arte contemporáneo, pero vamos a intentarlo. Como en todo, es necesario aprender, en este caso aprender a mirar un cuadro, a darnos cuenta de lo que sentimos ante él, a analizarlo, a disfrutarlo, a informarnos y a pensar críticamente sobre esa imagen. Todo esto es más fácil cuanto más se conozca y se sepa sobre pintura. Pero para llegar al conocimiento del arte es necesario antes practicar una serie de estrategias de observación y de contemplación.

Por ello planteamos un trabajo didáctico desde la práctica de la observación y la reflexión y, de una manera especial, desde la sensibilidad. El alumno debe percibir, sentir, sin por ello dejar de analizar, relacionar y pensar. El estudiante aprende desarrollando estas capacidades y, por supuesto, documentándose y elaborando con posterioridad su síntesis personal.

Defendemos que el alumno infiera los rasgos de la pintura de un autor, de una época o de una corriente formal, y no al revés, que ha sido hasta ahora la práctica habitual, la de un planteamiento deductivo desde la abstracción de un estilo hasta llegar a los ejemplos concretos. Para esto se requiere tiempo y un hábito analítico, pues cuantos más cuadros se miren y contemplen, mejor se apreciarán sus cualidades plásticas y su valor artístico. Es necesario también llevar a cabo una mirada intelectual sobre la obra, ya que lo que se sabe es lo que mejor se ve. Por tanto, estamos obligados a insistir en la necesidad de la adquisición de conocimiento y de criterios propios. Pero esto viene después.

Somos conscientes de la escasez de tiempo para llevar a término nuestras programaciones, pero no lo somos menos de que es necesario para el hombre de hoy y del futuro desplegar su ansia de belleza, su capacidad de observación y de contemplación para su mayor disfrute estético y su satisfacción personal.

***El drago*, 1933**

Óleo sobre tela, 82x61 cm

Colección particular de la Galería de Osma, Madrid

Un majestuoso drago, referencia clara a su infancia y a su isla, ocupa casi todo el cuadro. Sobre aquél, un león, símbolo del deseo, y a un lado formas ondulantes femeninas bajo un piano de cola, claras imágenes surrealistas impregnadas de erotismo. Se percibe asimismo el mundo de lo oculto en la génesis lávica bajo el árbol.

2. Educación Infantil: propuesta metodológica

Las últimas corrientes pedagógicas han escogido el arte del siglo XX para introducir a los niños de la etapa de Educación Infantil en el mundo del arte.

El mundo infantil está lleno de sueños y pesadillas en las que formas conocidas se transforman en monstruos, objetos animados, etc.

Cuando les pedimos que dibujen formas imaginadas o cuando somos capaces de entender sus interpretaciones y se sienten escuchados y respetados, estamos contribuyendo a desarrollar su capacidad de conectar con el lenguaje plástico.

Las diferentes propuestas trabajadas en este libro para el alumnado de Infantil pretenden ser una guía para el profesorado adaptando éstas a los distintos niveles de 3, 4 y 5 años.

Antes de la presentación de cada obra, consideramos que en esta etapa conviene iniciar una serie de actividades previas para conectar a nuestro alumnado con sus intereses más cercanos.

La primera propuesta de trabajo la iniciamos con el autorretrato del artista y con una breve biografía. A los niños les encanta conocer a los distintos personajes que les presentamos como si fueran protagonistas de algún cuento. De ahí que antes de pasar a las siguientes propuestas conozcan quién fue Óscar Domínguez.

La actividad «Contemplamos la obra de arte» en cada una de las propuestas, está basada en las Estrategias de Percepción Visual (VTS en sus siglas en inglés), que utilizan el arte como medio para enseñar a los más pequeños a pensar y a desarrollar sus capacidades comunicativas, así como para iniciarles en la percepción visual según las siguientes pautas:

- Observar durante un período de tiempo la obra en silencio.
- Fomentar un diálogo para que el alumnado exprese lo que ve en la obra formulando preguntas como:

– **¿Qué está pasando aquí?** Con esta pregunta se pretende que el niño capte que la imagen cuenta algo que él puede descubrir.

– **¿Qué ves que te hace decir eso?** Con esta segunda mirada se obliga al alumno a detenerse en la contemplación y a reunir pruebas para argumentar sus opiniones.

– **¿Qué más puedes encontrar?** Con ello lograremos encontrar más detalles que antes pasaron por alto.

Con esto conseguimos que:

- Todos los alumnos tengan la oportunidad de señalar lo que ve en la obra de arte y de expresar su opinión al respecto.
- Los niños sean conscientes de que sus ideas se escuchan, se comprenden y se tienen en cuenta.
- El alumnado deba argumentar sus interpretaciones.
- Los alumnos comprueben que su comentario ayuda al grupo en su búsqueda de los diversos significados de la obra de arte.

Educación Infantil

ACTIVIDADES: *El drago*

Descubrimos los colores

A. Actividades previas: observamos los colores

- El profesor saldrá con los alumnos al patio para que observen los árboles que allí se encuentren.
- Los alumnos los observarán desde distintos ángulos, palparán su corteza, sus hojas, las diferentes texturas y se fijarán en sus formas y en las distintas tonalidades de colores.
- Por último relatará su historia personal por medio del lenguaje oral.

B. Preparamos un mural

- Después de que el profesor explique y muestre lo que es un boceto, los alumnos con su ayuda dibujarán un drago en un soporte de papel continuo.

Materiales: papel continuo y lápiz de grafito.

C. Mezclamos los colores

- Los alumnos mezclarán colores primarios (azul, amarillo, carmín y blanco) para obtener una gama de verdes lo más variada posible.
- En otra sesión harán otra mezcla (azul, rojo y amarillo) para conseguir una escala de marrones.
- Cada niño irá mezclando libremente los colores, de modo que vaya descubriendo una variedad amplia de tonalidades que podrá utilizar en próximas actividades.

Materiales: témperas de los colores señalados, pinceles y paleta.

D. Contemplamos la obra de arte

- Los alumnos observarán en silencio y durante un período breve de tiempo *El drago*
- El profesor fomentará un diálogo para que los alumnos expresen su visión de la obra proponiéndoles preguntas como:
 - ¿Qué está pasando aquí?
 - ¿Qué ves que te hace decir eso?
 - ¿Qué más puedes encontrar?.
 - ¿Reconoces el árbol que está pintado en el cuadro?
 - ¿Sabrías localizar el piano?
 - ¿Crees que un león puede estar encima del árbol?
 - ¿Puede ocurrir en los sueños?
 - ¿Qué colores ha utilizado el pintor?
 - ¿Qué título le pondrías a esta obra?

Pequeñas curiosidades

Se supone que "El drago" se pinta en la época en que está con Roma en Tenerife en la dismantelada casa familiar del Calvario, en Tacoronte. El drago forma parte de la vida cotidiana del pintor desde su infancia y, dada su innata curiosidad, posiblemente, él mismo infringiese cortes en el tronco de este árbol para ver cómo fluía la savia, que en contacto con el aire se oxidaba y se volvía roja, de ahí la denominación de sangre de drago. El piano está vinculado a su relación con la pianista.

El valor de esta obra reside no solo en su contenido surrealista, sino también en su carácter de emblema que resume su visión de Canarias: «es un inmenso drago de carácter totémico que hunde sus raíces en su suelo volcánico. En su copa dormita tranquilamente el león, deseo».²

Fernando Castro Borrego

E. Pintamos el drago en nuestro mural

- Los alumnos pintarán el boceto realizado con anterioridad con la mezcla de colores experimentada.
- Después pintaran aquellos objetos fantásticos que puedan ser capaces de imaginar.

Materiales: papel continuo, témperas y pinceles de diferentes colores.

3. Educación Primaria: propuesta metodológica

Con este trabajo defendemos la idea de que el desarrollo de la percepción visual a través de la contemplación de obras de arte contribuye a enriquecer el mundo creativo del niño y le permite además conocer las obras de los pintores.

Para la consecución de este objetivo, proponemos un trabajo de aula sistematizado en tres fases:

1. Observación y conversación

Para conseguir del niño una observación y contemplación pausada de una obra de arte seguimos las preguntas propuestas por Abigail Housen, ya citadas en la metodología de Infantil.

- ¿Qué ves?
- ¿Qué otras cosas ves?
- ¿Qué te hace decir eso?

Se trata de fomentar además de la observación, la reflexión y el diálogo respetuoso, la expresión oral. El profesorado adoptará una actitud de escucha atenta para valorar los comentarios de los niños sin emitir correcciones ni juicios, con lo que se reforzará la autoestima del alumno.

2. Análisis plástico

Se realizan observaciones y preguntas específicas sobre el cuadro observado haciendo hincapié en los aspectos formales como líneas, formas y colores.

3. Las actividades plásticas

En esta última tarea se trata de que los niños trabajen de manera plástica las ideas surgidas de la observación del cuadro, para lo que el profesor debe sugerirles unas actividades que, relacionadas con lo visto, le permitan plasmar con creatividad lo interiorizado sobre líneas, colores y formas.

Con distintos materiales y utilizando diferentes técnicas, los alumnos concebirán sus propias obras.

Educación Primaria

ACTIVIDADES: *El drago*

A. Observación y conversación

- Los alumnos contemplarán en silencio la obra durante unos minutos.
- Tras esto el profesor fomentará con ellos una puesta en común haciéndoles preguntas como:
 - ¿Qué ves?
 - Vuelve a observar el cuadro y comenta qué otras cosas ves.

Sugerimos al profesorado que:

- Señale lo que dicen, prestándoles atención.
- Parafrasee los comentarios con imparcialidad.
- Asocie unas opiniones con otras.
- Valore sus descubrimientos.
- Permita a los alumnos hablar con libertad.

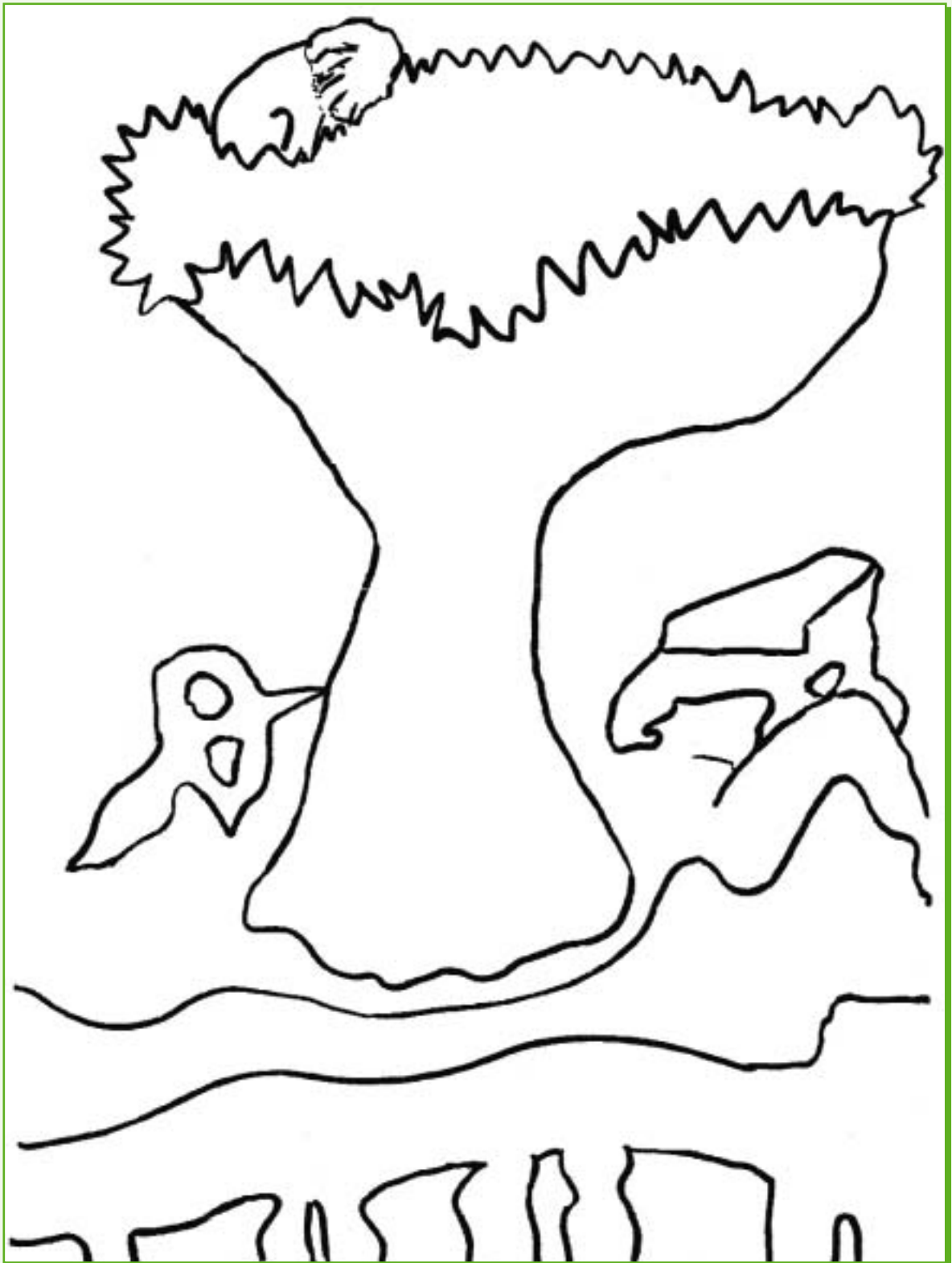
B. Análisis plástico

- El profesor preguntará a sus alumnos:
 - ¿Has visto ese árbol? ¿Dónde? ¿Sabes alguna historia sobre él?
 - ¿Qué colores son los más usados?
 - ¿Se te ocurren otros títulos?
- Si tiene oportunidad, contará alguna leyenda o curiosidad acerca de este árbol y su importancia en Canarias.
- Se les leerá alguna poesía relacionada con el drago.

C. Actividades plásticas

1. Los alumnos rellenarán con otros colores, sin que ninguno coincida, la siguiente lámina de un drago esquematizado.

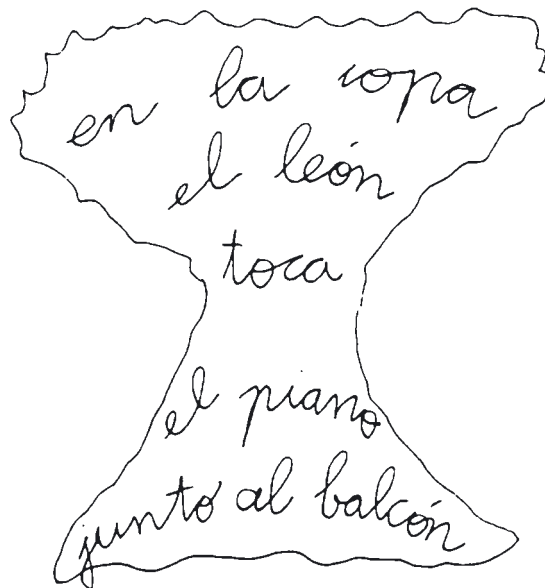
Actividad recomendada para los cuatro primeros cursos de la etapa. El trabajo debe ser individual.

Actividades plásticas, (continuación)

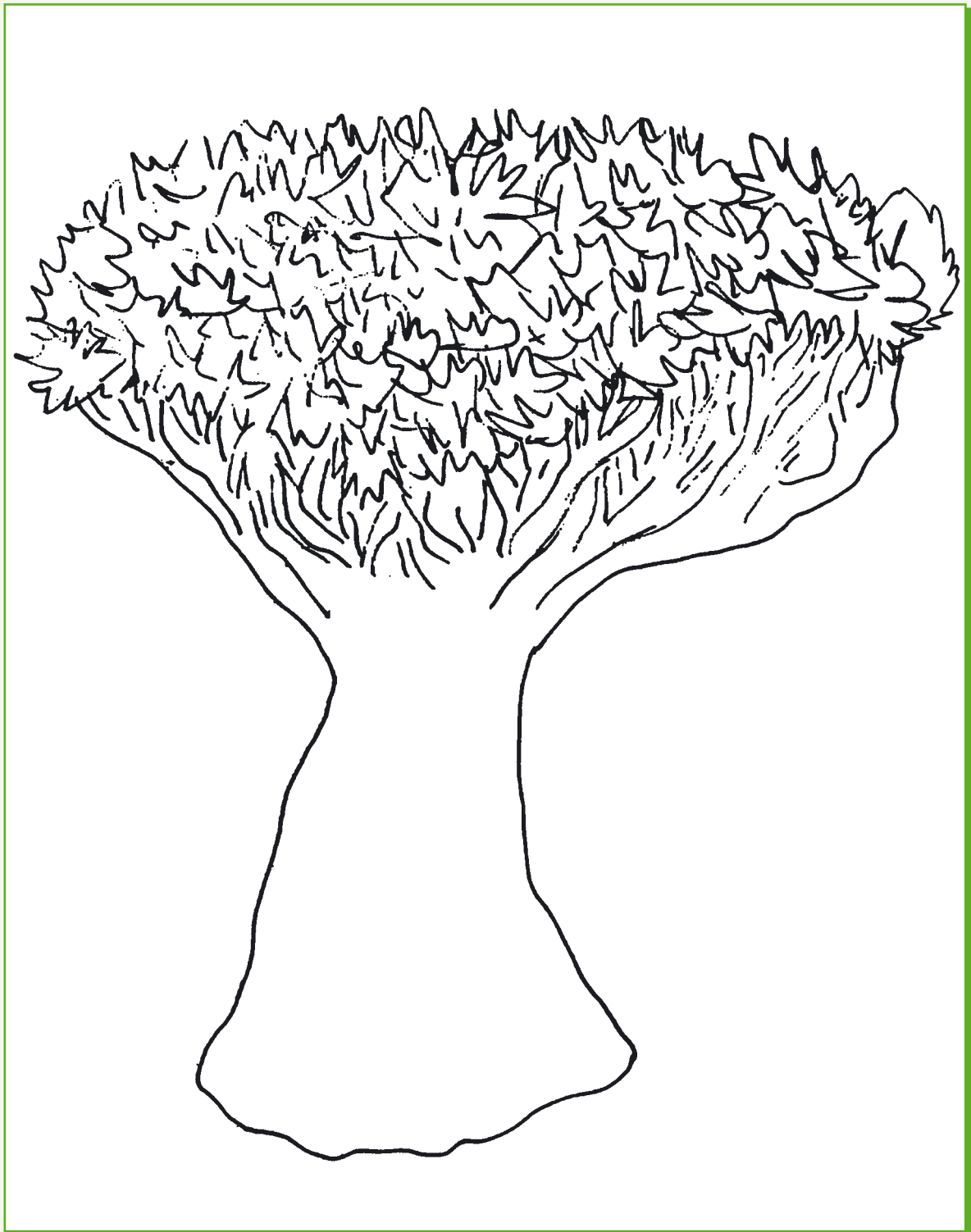
2. Con los nombres de los objetos y seres representados, el alumno elaborará un poema visual o un caligrama.

Trabajo individual o colectivo apropiado para los cursos de 3° a 6°

3. Los alumnos rellenarán de verde, con sus diferentes gamas y distintos materiales (ceras, creyones, témperas), la silueta del dragón del que se adjunta el modelo. Probarán diferentes tonalidades con las mezclas de azul y amarillo. Luego los pegarán formando una serie sobre una tira alargada de papel.

Esta tarea, apropiada para todos los cursos de Educación Primaria, se realizará de forma individual y colectiva.

Actividades plásticas, (continuación)

4. El profesor ampliará la lámina esquematizada del cuadro en hoja DIN A3, la cortará en cuatro y repartirá los trozos para que cada uno pinte el suyo como quiera y, si es posible, con materiales diversos: rotuladores, creyones, ceras. Luego se pegará, a modo de rompecabezas sobre otra hoja de igual tamaño.

Tarea apropiada para los cursos de 3° a 6°. El primer paso de la actividad se hará de forma individual y el final será colectivo.

4. Educación Secundaria Obligatoria

4.1. Ciencias Sociales, Geografía e Historia: propuesta metodológica

La mirada se educa contemplando muchas obras artísticas y reflexionando, con posterioridad, sobre las mismas.

Sugerimos para Educación Secundaria Obligatoria la práctica sistemática de observación sensible y de análisis de obras plásticas, para lo que proponemos el siguiente modelo que, lógicamente, el profesor adaptará por niveles. Insistimos también en la posterior documentación para la adquisición de conocimiento intelectual.

A. OBSERVACIÓN

Observación atenta de la obra durante unos minutos

B. CUESTIONARIO DE ANÁLISIS

1. Análisis sensorial

- ¿Qué emociones te provoca?
- ¿Cambiarías algo para identificarla más contigo?

2. Análisis descriptivo y temático

- ¿Qué ves? Coméntalo en alto a la clase.
- ¿Qué crees que significa?
- ¿En qué te basas para darle ese significado?
- Fíjate de nuevo, ahora con más calma: ¿qué otras cosas distingues?
(Con estas preguntas el alumno profundiza en la observación y se inicia en la contemplación de las obras artísticas)
- ¿Qué cuenta la obra?
- ¿Cuál es el tema? ¿Y el argumento?

3. Análisis formal

- ¿Cuál es el soporte? Puede ser muro, tabla, lienzo, cartón...
- ¿Cuál es la técnica? (Fresco, óleo, acuarela, colaje...)
- ¿Cuál es el centro de atención del cuadro?
- ¿Cómo son los colores? (Planos, difuminados, cálidos, fríos...)

Se sugiere que el profesor adapte el análisis a cada obra para que las diferentes miradas plásticas tengan la incidencia necesaria, de manera que permitan la mejor comprensión y el disfrute del cuadro.

4. Mirada contextual

- ¿A qué movimiento artístico pertenecerá la obra? Argumenta la respuesta.
- ¿En qué momento histórico insertarías la obra? Determina las razones.

MODELO DE FICHA

Autor	
Título obra	
Cronología	
Soporte	
Técnica	
Tema	
Color	
Localización actual	
Descripción	
Valoración personal	

ACTIVIDADES: *El drago*

*Todos los días vemos lo que buscamos,
y un día, una noche,
lo miramos*

Óscar Domínguez

A. Observa, documéntate y realiza el siguiente cuestionario:

1. Análisis sensorial

- Observa atentamente la obra durante unos minutos.
- Contéplala con atención e intenta reconocer los sentimientos que te produce.
- Si has percibido rechazo o atracción procura vislumbrar por qué.

2. Análisis temático

- ¿Qué crees que cuenta la obra?
- ¿Presenta un tema determinado?
- ¿Plantea alguna historia?
- Enumera los objetos pintados que descubres. Distingue los evidentes y reales de los imaginarios.
- ¿Representa el cuadro la realidad tal como es?
- ¿Hay objetos absurdos, incomprensibles para la razón? ¿cuáles?
- ¿Hay objetos pintados que sugieran elementos anatómicos humanos fragmentados?
- ¿Qué ideas te transmite la obra?

3. Análisis formal

- Averigua el soporte material y la técnica aplicada en este cuadro.
- ¿Qué elementos de los pintados constituyen los centros de atención?
- Fíjate en los colores. ¿Hay alguno que prevalezca? ¿Son cálidos o fríos?

4. Mirada contextual

La obra está pintada en 1933 cuando Óscar Domínguez estaba en París.

- ¿Adviertes alguna relación con sus raíces canarias? Explicita en qué aspectos.
- Averigua si seguía teniendo vínculos o contactos con poetas, críticos o pintores de ese momento en Canarias. Te aportamos una sugerencia, busca información sobre una importante revista editada en Tenerife por esas fechas que se llamaba *Gaceta de Arte*.
- Esta obra puede ser incluida en un movimiento artístico llamado «surrealismo». Averigua los principios en los que se basaba.
- ¿Qué régimen político imperaba en España cuando Óscar Domínguez pintó el cuadro?

B. Realiza la ficha de esta obra

- Puedes seguir el modelo de la página anterior.

4.2. Educación Plástica y Visual: propuesta metodológica

La materia de Educación Plástica y Visual se propone, entre otros objetivos, dotar de competencias a los alumnos para que puedan hacer uso de las posibilidades que brinda el lenguaje visual y plástico, con el fin de expresarse con creatividad y comunicar sus ideas, sentimientos y emociones. Conseguir «el placer de mirar» en los jóvenes es una de las finalidades educativas de nuestra materia, que pretendemos obtener a través de la contemplación de obras de arte en el aula y de las visitas a exposiciones temporales y museos.

Sugerimos la práctica sistemática de la observación detenida de la obra por parte del alumno y su aproximación a ella desde su sensibilidad, efectuando un análisis personal para realizar luego una respetuosa puesta en común, y por último se emprenderá la fase de análisis formal en la que se examinan los colores y sus significados culturales, las líneas predominantes, las relaciones entre fondo y forma, las leyes de composición y las técnicas pictóricas.

Una última mirada pasaría por relacionar la obra con el autor y su contexto, con el fin de descubrir lo que el pintor quiso transmitir. También es pertinente que los alumnos la vinculen con su estilo, con su evolución creativa y con otros lenguajes artísticos.

Tras todo esto conviene que el grupo reinicie el diálogo enlazando las impresiones y la información obtenida con sus propias vivencias y con las imágenes particulares de su entorno cultural.

Proponemos la ejecución de una serie de actividades para potenciar en los alumnos «el saber hacer», el manipular, inculcándoles, además, el gusto por las cosas bien acabadas. Entendemos que la comprensión de una pintura es más completa si se trabaja de manera manual sobre ella jugando con colores, formas, técnicas y otros aspectos formales, para lo que también se recomienda disponer de los recursos propios de las nuevas tecnologías. No hay un procedimiento único, hay que dejarse llevar por lo que inspira la obra y por el impulso creativo personal del alumno.

Estas actividades se pueden desarrollar en cualquier curso de la ESO y el profesor las adecuará a los niveles correspondientes.

Los trabajos propuestos no requieren demasiados medios para llevarse a cabo; en la mayoría se utilizan materiales y herramientas habituales en las aulas.

ACTIVIDADES: *El drago*

A. Observación y análisis

- Contempla la obra de *El drago* con atención y advierte cómo las imágenes que Óscar Domínguez pintó en su viaje a Canarias nos transportan a un entorno muy familiar para él.
- Contesta a las siguientes cuestiones y débátelas con los compañeros (el profesor coordinará el diálogo):
 - ¿Piensas que los colores son naturales?
 - ¿El tamaño de los objetos está acorde con la realidad? ¿Cuáles te parecen desproporcionados?
 - ¿Te has fijado en el fondo? ¿Crees que tiene algún tratamiento especial? ¿Por qué?

B. Actividades plásticas

Jugamos a cambiar *El drago*

- Toma una lámina DIN A-4 y divídela en cuatro partes iguales.
- Dibuja con lápiz grafito los elementos pintados por Domínguez en el cuadro *El drago* y luego pínталas con ceras blandas, duras, témperas, técnica mixta, recortes, etc.
- Siguiendo las indicaciones, trabaja el color, fondo, imágenes y tamaño.

COLOR

En la primera parte copiamos el cuadro y cambiamos el **color**, utilizando los complementarios.

C. Actividades plásticas

FONDO

En la segunda, modificamos el **fondo**. En el nuevo fondo que realices, utiliza motivos y paisajes canarios que te recuerden tu entorno.

IMÁGENES

En la tercera mantenemos todos los colores, tamaños y fondo, pero variamos las **imágenes**, personalizándolas.

En este caso el alumno optó por sustituir el drago por una seta gigante.

TAMAÑO

En la cuarta cambiamos el **tamaño** de las imágenes presentes en el cuadro. Hacemos que el drago se encoja y que el piano, el león y la figura crezcan pero sin alterar su lugar en la composición.

5. Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias: propuesta metodológica

Proponemos el mismo modelo de trabajo que en la ESO, sólo que ampliamos el cuestionario e incrementamos el grado de complejidad del mismo. Al igual que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en Bachillerato el profesor deberá adaptar el formulario al grupo y al nivel de los alumnos.

Recomendamos que el profesor también adecue los análisis a cada obra pictórica, deteniéndose en los aspectos específicos más relevantes, de manera que los alumnos comprendan y disfruten mejor el cuadro.

A. OBSERVACIÓN

Observación atenta de la obra durante unos minutos.

B. CUESTIONARIO DE ANÁLISIS

1. Análisis sensorial

- ¿Qué emociones te provoca?
- Si sientes rechazo o atracción intenta averiguar por qué
- ¿Cambiarías algo para identificarla más contigo?

2. Análisis descriptivo y temático

- ¿Qué ves? Coméntalo en alto a la clase
- ¿Qué crees que significa?
- ¿En qué te basas para darle ese significado?
- Fíjate de nuevo, ahora con más calma: ¿qué otras cosas distingues?

Con las preguntas anteriores el alumno profundiza en la observación y se inicia en la contemplación de las obras artísticas.

- ¿Qué cuenta la obra?
- ¿Cuál es el tema? ¿Y el argumento?
- Identifica si es figurativa o abstracta. Si no hay tema, define si es abstracción geométrica, de signos o de materia. Aún así, ¿te transmite alguna idea o mensaje?
- ¿Cuál es el soporte? Puede ser muro, tabla, lienzo, cartón...
- ¿Cuál es la técnica? (Fresco, óleo, acuarela, colaje...)
- ¿En qué afectan al tema los materiales elegidos por el artista?
- ¿Cuál es el centro de atención del cuadro?
- ¿Predominan las líneas o están subordinadas al color? ¿Las formas están determinadas por ellas o no?
- ¿Las figuras son planas o tienen volumen?

- ¿Cómo son los colores? (Planos, difuminados, cálidos, fríos...).
- Análisis de la luz: natural, artificial...
- Composición: analiza las líneas básicas que estructuran la obra.
- El espacio o perspectiva: geométrica, plana, aérea.

C. COMENTARIO

1. Contexto

- ¿En qué movimiento artístico o corriente estética incluirías la obra? Arguméntalo formalmente.
- ¿En qué momento histórico la insertarías? Determina las razones.

2. Mirada comparativa

- Cita obras similares del autor por tema o por los aspectos formales.
- ¿En qué obras posteriores ves una proyección de ésta?
- Averigua los antecedentes del autor y su influencia posterior.

3. Valoración personal y crítica

- Extrae conclusiones sobre la obra, el autor, el mensaje, la técnica y su aportación a la estética.

Otras propuestas de trabajo

- Elaborar descripciones, pequeñas reseñas críticas y fichas.
- Realizar ejercicios con preguntas y cuestiones dirigidas a cultivar la sensibilidad de los alumnos y a transmitir ideas.
- Establecer comparaciones, semejanzas y diferencias, entre obras del mismo autor y con otros pintores coetáneos.
- Resaltar novedades en las diferentes obras del pintor y en otros artistas contemporáneos.
- Relacionar:
 - citas escritas con obras pictóricas.
 - manifiestos con «ismos» y con obras concretas.
 - textos con movimientos pictóricos.
 - poemas con cuadros².

Sabemos las dificultades que entraña para los jóvenes de hoy, acostumbrados a leer poco, a ver imágenes en movimiento, poco propensos al silencio y a la contemplación, la realización de ejercicios de observación de un cuadro donde es necesaria la lectura sensorial, formal e intelectual para comprender una obra de arte que trasciende su mentalidad y su tiempo. Es inevitable, además, proceder a un abstracto ejercicio de síntesis que requiere un cierto dominio del lenguaje propio de la pintura. A pesar de todo, confiamos en ellos y en el goce estético que enriquecerá su vida.

MODELO DE FICHA

Autor	
Título obra	
Cronología	
Soporte	
Técnica	
Estilo o lenguaje	
Tema	
Líneas	
Color	
Movimiento	
Composición	
Perspectiva	
Localización actual	
Descripción	
Valoración	
Comentarios de la crítica	

Bachillerato

ACTIVIDADES: *El drago*

A. Realiza el siguiente cuestionario

1. Análisis sensorial

- Observa atentamente la obra durante unos minutos.
- Contéplala bien e intenta reconocer los sentimientos que te produce.
- Si has percibido rechazo o atracción procura averiguar por qué.
- ¿Qué sentimientos concretos te han venido al ver y observar la obra?
- ¿Qué cambiarías de la obra para identificarla contigo?
- ¿Podrías describir algún rasgo de la personalidad del autor?

2. Análisis temático

- ¿Qué crees que cuenta la obra?
- ¿Presenta un tema determinado?
- ¿Plantea alguna historia?
- Enumera los objetos pintados que descubres. Distingue los evidentes y reales de los imaginarios.
- ¿Representa el cuadro la realidad tal como es?
- ¿Hay objetos pintados que sugieran elementos anatómicos humanos fragmentados? ¿Percibes objetos absurdos, incomprensibles para la razón? ¿Cuáles?
- Identifica los elementos simbólicos en el cuadro. Busca otras obras de Óscar Domínguez para averiguar si se repiten.
- ¿Conoces a otros pintores que utilizan los mismos elementos simbólicos? Desentraña su significado.
- ¿Hay alusiones sexuales claras?
- ¿Qué ideas te transmite la obra?

3. Análisis formal

- Averigua el soporte material y la técnica aplicada en este cuadro.
- ¿Qué elementos de los pintados constituyen los centros de atención?
- Fíjate en los colores. ¿Hay alguno que prevalezca? ¿Son cálidos o fríos?
- ¿Hay líneas de movimiento? Identifícalas.
- ¿Cuáles son las zonas iluminadas?
- ¿Cuál es la estructura compositiva? Descríbela.
- ¿Has visto otras obras de parecidos aspectos formales?
- ¿Con qué imágenes de tu entorno la relacionarías?
- ¿Tiene algo que ver la parte inferior del cuadro con el origen de las Islas? ¿Y con alguna teoría de Freud?

(continuación...)

4. Referencia contextual

Recuerda que la obra fue pintada en 1933 cuando Óscar Domínguez estaba en París.

- ¿Adviertes alguna relación con sus raíces canarias? Explicita en qué aspectos.
- ¿En qué estética de los «ismos» se asienta la obra? ¿En qué te basas para adscribirla a ese movimiento de vanguardia?
- Recaba datos sobre la importancia de París como centro artístico en esos momentos.
- Averigua la relación de Óscar Domínguez con el grupo de *Gaceta de Arte* y busca información sobre ésta, sus componentes y presupuestos ideológicos y artísticos.
- Caracteriza desde una perspectiva histórica, la realidad canaria, española y europea de los años 30.
- Infórmate sobre las aportaciones de Freud a la Psicología y sus influencias en el surrealismo.
- ¿Conoces cuadros que en los aspectos formales sean antecedentes de éste?
- ¿En qué obras posteriores reconoces una reiteración icónica o temática?

B. Elabora la ficha de la obra siguiendo el modelo propuesto

- Fíjate en el modelo de la página 70.

NOTAS:

¹ CALAF, R., NAVARRO, A., SAMANIEGO, J.: *Ver y comprender el arte del siglo XX*, Madrid, Síntesis Educación, 2000.

² HOUSEN, A.: «Comprendiendo los conceptos básicos de VTS, Técnicas de percepción visual» en *Visual Understading in Education*, (<http://www.vue.org/>).

³ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, Madrid, Cátedra, 1978, p. 116.

CAPÍTULO 3

Óscar Domínguez, pintor surrealista,
1929-1938

1. El surrealismo, corriente de vanguardia
 - 1.1. Las vanguardias y la modernidad
 - 1.2. El surrealismo
 - 1.3. Mapa conceptual del surrealismo
 - 1.4. La pintura surrealista
 - 1.5. Mapa conceptual de la pintura surrealista

2. Óscar Domínguez
 - 2.1. Contexto histórico
 - 2.2. Rasgos biográficos
 - 2.3. Su obra artística
 - Período surrealista

ACTIVIDADES:

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia
- Educación Plástica y Visual

Bachillerato

- Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Otras actividades

1. El surrealismo, corriente de vanguardia

1.1. Las vanguardias y la modernidad

El surrealismo ha sido considerado un movimiento de modernidad y de vanguardia, si bien esta última adscripción está siendo cuestionada recientemente debido a su peculiar concepto del tiempo¹. La palabra «vanguardia» está tomada del lenguaje militar y se aplica a los que se anticipan abriendo camino. Los vanguardistas también van por delante en el terreno artístico, como es el caso del cubismo de Braque y Picasso, –en la primera década del siglo XX–, del futurismo, del expresionismo, de la abstracción y del movimiento dadá, antecedente de la corriente surrealista, que en un principio es literaria e incorpora más tarde a las artes plásticas.

Los pintores vanguardistas adoptan una actitud de ruptura con el arte tradicional, ya que no quieren pintar imitando ni mirando el objeto desde un solo punto de vista, por lo que multiplican los planos haciéndolos instantáneos y liquidan la perspectiva lineal tradicional; no pintan la realidad que los rodea sino sus realidades internas o el sentimiento que les produce lo que viven u observan. Descomponen las formas de los objetos representados –en ocasiones, en cubos o triángulos, como los cubistas–, usan los colores de una manera arbitraria.

Prescinden del concepto de belleza tradicional en sus cuadros, introducen en ellos elementos de la vida cotidiana como trozos de periódicos y revistas que pegaban con cola, de ahí el nombre de colajes. Se fijan en la sencillez y expresividad del arte primitivo, africano o ibérico.

Como lógica consecuencia del proceso de alejamiento de sus clases protectoras en el pasado, «clases aristocráticas, alto clero, burguesía», muchos artistas, en la búsqueda de su independencia, conocen la pobreza y se solidarizan con las clases oprimidas, con lo que derivan hacia posiciones revolucionarias militando en partidos de izquierda.

Reniegan de la sociedad en la que viven, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, intentando transformarla mediante el arte. Los dadaístas llegaron más lejos y de una manera radical negaron todo valor a la cultura y al arte utilizando el arma de la provocación para escandalizar a la burguesía, en especial a los banqueros y militares, a los que responsabilizaron de la guerra.

1.2. El surrealismo

El surrealismo es un movimiento de vanguardia de origen francés, en principio sólo literario, que surge alrededor de 1920 entre los colaboradores de la revista *Litterature* como el poeta Paul Eluard y Breton, ensayista, poeta y psiquiatra. Este último, junto con Soupault, publica en 1922 *Los Campos Magnéticos* siguiendo el modo de «escritura automática», que consiste en liberar a la conciencia de las ataduras racionales y producir obras autónomas y delirantes capaces de sorprender estéticamente. El término «surrealismo» lo había empleado por primera vez el escritor Apollinaire en 1917, quien ya había defendido la escritura no dictada por la razón: *Cuando os sintáis secos, escribid cualquier frase y seguid adelante*.

En 1922 se unen al grupo Picabia, Man Ray y Max Ernst, interesados también por lo inconsciente, lo absurdo y los sueños. El grupo deja de ser exclusivamente literario para extenderse hacia las artes plásticas y el cine. En 1924 André Breton, líder del grupo, publica *El Manifiesto surrealista*, en el que se proclama el «puro automatismo» basado en la «creencia de una superior realidad de ciertas formas de asociaciones (...), en la omnipotencia del sueño».

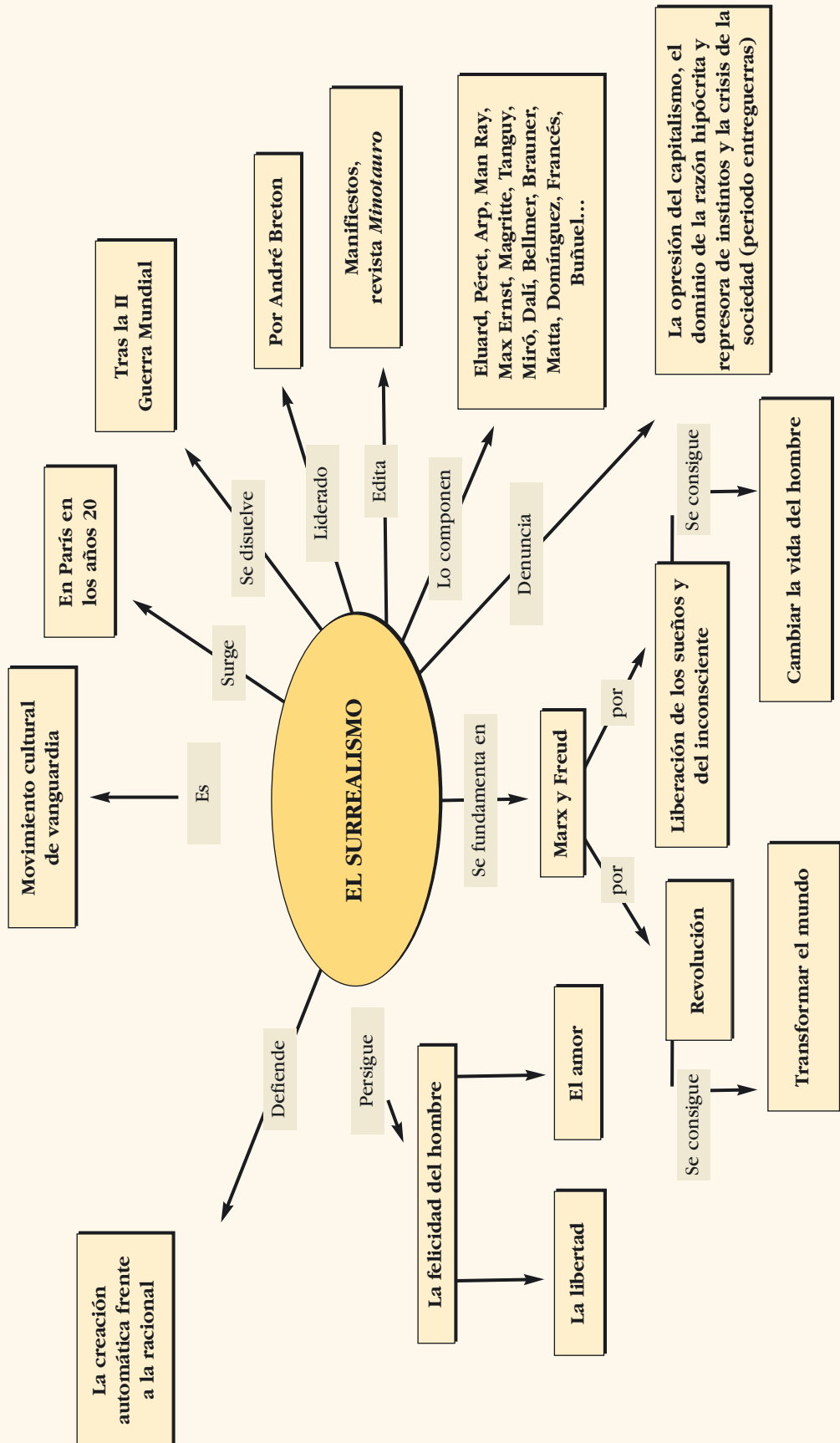
El surrealismo adopta como propias las formulaciones de Freud sobre el sueño y el mundo de la racionalidad del hombre en donde el inconsciente actúa como de desván oculto en el que quedan atrapados los instintos sexuales y agresivos reprimidos por las imposiciones morales que impiden la libertad humana.

Los surrealistas, que pertenecen a la generación de entreguerras y que viven la profunda crisis de la civilización occidental –fascismo italiano, régimen nazi en Alemania, opresión de la clase obrera–, se rebelan contra la corrupción de la sociedad burguesa y apuestan con firmeza por la revolución en su deseo de transformar el mundo. Por esto se afilian a los partidos marxistas, que pretenden crear las condiciones para lograr la liberación material del hombre. Los surrealistas pretenden cambiar no sólo la vida personal sino la estructura social del mundo en el que viven. Avanzado un tiempo la militancia en los partidos comunistas se torna polémica y es origen de disensiones y de expulsiones del movimiento.

Anticipábamos en el epígrafe anterior que, según teorías recientes, los surrealistas se diferencian de otros movimientos contemporáneos, como el futurismo o el cubismo, en que perteneciendo a una corriente de arte moderno son antivanguardistas, al igual que los dadaístas –a los que, incluso, se niega el carácter de modernos–, debido a su especial y paradójico concepto del tiempo en el que se mezclan ideas contradictorias e ilógicas como recuerdo, anticipación y experimentación del futuro como pasado. No son vanguardistas, afirman algunos estudiosos, por su subjetividad y porque se conducen por el azar y el humor.

Después de la Segunda Guerra Mundial se fracturó la unidad ideológica y abundaron los enfrentamientos entre los miembros del grupo, terminando algunos por abandonar el movimiento.

1.3. Mapa conceptual del surrealismo

1.4. La pintura surrealista

La pintura surrealista aparece por primera vez en público en una exposición de 1925 en la galería Pierre, en París, y desdeña el arte producido por el pensamiento consciente y por la planificación racional de la obra. El artista no planea su creación, sino que la deja surgir llevado por lo irracional y por unos estados anímicos que liberan lo más profundo de sí mismo. El pintor surrealista se deja conducir por los sueños, las alucinaciones, el azar y el erotismo, que son un método de conocimiento donde el ser humano se percibe, y capta la realidad de otra manera. Breton, en su libro de 1928 sobre *El Surrealismo y la pintura*, se declara freudiano con convicción al afirmar que «(...) el inconsciente es la dimensión de la existencia estética y que (...) el arte no es representación sino comunicación vital del individuo». Los pintores surrealistas no intentan explorar la naturaleza en sus cuadros, sino su mundo interior, la expresión de otra realidad, la de lo más recóndito de sí mismos.

Persiguen esa nueva realidad basándose en la síntesis de los contrarios o *punto de encuentro* entre lo posible y lo imposible, el bien y el mal, lo racional y lo irracional, la vigilia y el sueño, que son, para ellos, manifestaciones de la totalidad del dualismo humano.

Propugnan métodos pictóricos como el automatismo plástico conseguido a través de gestos inmediatos, por ejemplo el frottage o la decalcomanía. El método practicado por Dalí es el de expresar los sueños y las alucinaciones pero a través de las «imágenes dobles» o «múltiples» que implican un mayor control de la inteligencia.

Portada de la revista *Minotaure*,
por Picasso, 1933
Lápiz, papel y telas, 0,48x0,41 m
Museo de Arte Moderno, Nueva York

Las imágenes pintadas por los surrealistas son insólitas, sórdidas, absurdas, cómicas, trágicas, eróticas con una prevalencia clara de la simbología sexual, de formas libres, incongruentes y enigmáticas que sorprenden y escandalizan.

El ropaje o forma es figurativo, aunque no siempre. Usan otros procedimientos no exclusivamente pictóricos como la fotografía y el collage.

Todo esto aportará, según los surrealistas, una nueva fuerza al arte, que además debe desprenderse de su preocupación por la belleza y la moral. El surrealismo se desvanece tras la Segunda Guerra Mundial.

Pintores surrealistas sobresalientes son Miró, Ernst, Dalí, Magritte, Masson, Tanguy, Devaux. A la segunda generación del surrealismo pertenecen Óscar Domínguez, Brauner, Matta, Esteban Francés. En algún momento, vinculados al movimiento, estuvieron Duchamp, Arp, Picasso, Chagall y Klee.

En su libro *Posición política del surrealismo*, Breton teoriza sobre las soluciones a la crisis del hombre y la sociedad asumiendo las siguientes proclamas:

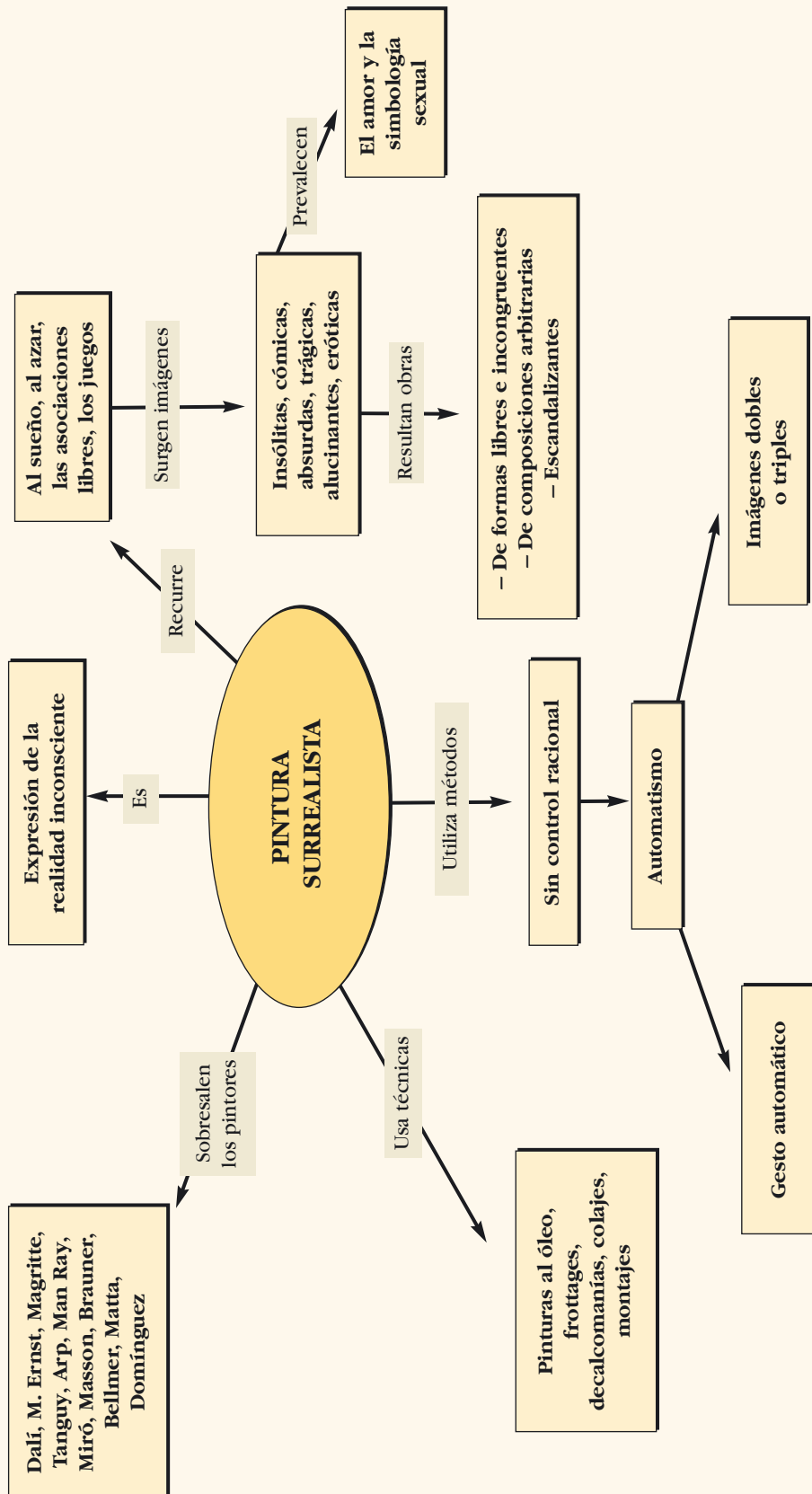
Transformar el mundo, dijo Marx

Cambiar la vida, dijo Rimbaud

Es necesario soñar, dijo Lenin

Es necesario actuar, dijo Goethe

1.5. Mapa conceptual de la pintura surrealista

2. Óscar Domínguez

2.1. Contexto histórico

Los años treinta

El surrealismo se desarrolla durante el período de entreguerras, en el que Europa vivió el ascenso de los fascismos a los que la burguesía europea no percibe como un peligro, sino como fuerza que contrarresta el aumento de las reivindicaciones del movimiento obrero y del éxito de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia.

Mussolini había ascendido al poder en 1922 y Hitler en Alemania en 1933. En ese mismo año un golpe de estado implanta en Austria un régimen fascista, y en buena parte de los estados europeos –Portugal, España, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania– se instalan dictaduras militares durante la década de los treinta.

Desde un punto de vista social, Europa atravesó momentos de crisis y confrontación entre las dos clases antagónicas. Por un lado, la clase proletaria que luchaba organizada a nivel internacional (Internacionales Obreras) por conseguir un mayor protagonismo en la vida pública y en las instituciones reivindicando igualdad de derechos y reparto de riquezas, y por otro, la oligarquía industrial y financiera que, junto a la pequeña burguesía, reaccionaría ante cualquier alteración del orden establecido, necesario para el mantenimiento de su privilegiada situación.

Los regímenes fascistas que ascienden son antimarxistas y nacionalistas y actúan contra cualquier oposición utilizando métodos violentos de aniquilación de la oposición (comunistas, socialistas, intelectuales, minorías étnicas...), tanto política como social, utilizando la propaganda y los medios de comunicación, totalmente controlados y manipulados por el Estado, y reprimiendo cualquier manifestación de libertad de expresión.

París, capital cultural

París, desde finales del siglo XIX, se había convertido en un importante núcleo artístico gracias a la labor que jugaron las galerías de arte y bulevares, centros de reclamo cultural, y al papel de los mecenas de las nuevas tendencias que, como el propio vizconde de Noailles, protector de los surrealistas, hacen de la ciudad de París el punto de mira de todos los creadores que aspiran a conseguir un reconocimiento artístico de su obra. Así, París atrajo a artistas noveles de todos los lugares de Europa y América, entre ellos Óscar Domínguez, quien durante toda su vida se sintió cautivado y atrapado por ella.

Canarias, retraso y aislamiento cultural

Canarias presentaba, a principios de la década de los años treinta, una población eminentemente rural, inculta, con elevadas tasas de analfabetismo, que aumentaba en las islas no capitales y en las zonas alejadas de las capitales de provincia. La burguesía de las Islas, en buena parte rentista y terrateniente –aunque los sectores relacionados con el tráfico portuario y la actividad mercantil que conformaban una burguesía comercial, local y extranjera, aumentaron su proporción a partir de los años veinte–, de mentalidad católica y conservadora, se resistía a cualquier apertura o influencia exterior que alterase el orden y los valores morales por ellos establecidos.

Frente al gran porcentaje iletrado existía una minoría de población ilustrada que tenía como centros de acción y discusión los casinos y sociedades recreativas de las Islas. Esta minoría intelectual se agrupaba sobre todo en las islas capitalinas, en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz en Tenerife, lugares mejor comunicados con el exterior –debido al intercambio comercial– y con una mayor infraestructura cultural: cines, librerías, teatros, círculos culturales, que les permitía mantenerse al día en la moda y las nuevas tendencias europeas.

Igual que en el resto del país, este período fue de una gran tensión social, sobre todo en el ambiente urbano, donde a la conflictividad laboral se unía la escisión interna de la clase dominante, dividida entre el grupo terrateniente, cerrado, tradicionalmente anclado en el poder, y una nueva élite relacionada con el mundo de la cultura que canalizaba todo contacto de Canarias con el exterior, animada por un deseo y ansia de universalidad y de poner a Canarias dentro del circuito de las nuevas tendencias artísticas. Tal es el caso del grupo de *Gaceta de Arte*.

2.2. Rasgos biográficos

El 10 de septiembre de 1931 muere su padre, por lo que Óscar Domínguez regresa de nuevo a Canarias.

En abril de ese año se había proclamado en España la Segunda República, período que abre expectativas de libertad y esperanza, de mayor justicia social, y de una manera especial, de ansias de actualización y de inversión en las políticas culturales y educativas. Don Antonio Domínguez fue alcalde republicano de Tacoronte durante los meses de abril a junio, de ese mismo año, que coincide con el de su muerte.

La vida despreocupada y sin responsabilidades que Óscar Domínguez lleva en París cambia de manera radical. Sus acreedores se quedan prácticamente con todo el patrimonio familiar, del que sólo mantuvo, prácticamente vacía, la casa del Calvario. Sin ingresos, la situación económica de Óscar Domínguez era crítica, por lo que se dedicó al trabajo de dibujante publicitario, realizando, entre otros, un proyecto para el Patronato de Turismo del Cabildo de Tenerife.

De vuelta a París en enero de 1932, subsiste con las falsificaciones y los encargos publicitarios. Fue precisamente la muerte de su padre y la situación sobrevenida lo que impulsará su carrera artística.

Óscar Domínguez con Roma y sus amigos en Tenerife

Vuelve a Tenerife en 1933 acompañado de su novia Roma, una pianista polaca de origen judío, con la que reside en su desvalijada casa del Calvario –casualmente quedaba un piano entre el escaso mobiliario–, con el objetivo de preparar una exposición para subsanar su precaria situación económica. En efecto, ésta se celebra en el Círculo de Bellas Artes en mayo con quince obras, la mayoría desaparecidas.

Fue la única exposición individual que hizo en Canarias, saldada con un fracaso.

En ese mismo año participa en una colectiva en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante esta estancia en Tenerife estrecha lazos con Eduardo Westerdahl, Pedro García Cabrera, Domingo Pérez Minik, Domingo López Torres y Agustín Espinosa, jóvenes intelectuales de la vanguardia tinerfeña y redactores de la revista cultural *Gaceta de Arte*.

Después de su regreso a París, a finales de 1934, consigue su deseo de ser admitido en el grupo surrealista liderado por André Breton. Fue en el café de la Place Blanche.

Grupo surrealista en París

Será una etapa de su vida entusiasta e innovadora. Con el grupo compartía inquietudes, filosofía y forma de vida, y colaborará en todas sus actividades, tertulias, exposiciones, investigaciones, hasta el final de la década de los años treinta. Fue un momento de gran despliegue creativo, colectivo y humano. El estreno artístico de Óscar Domínguez fuera de Canarias, y como integrante del grupo de Breton, se produjo en la Primera Exposición Internacional del surrealismo celebrada en Copenhague en enero de 1935.

Vuelve a Canarias en 1936 para convalecer de unas fiebres paratíficas contraídas durante una estancia en Barcelona. En junio de ese mismo año, interviene en la Exposición de Arte Contemporáneo organizada por *Gaceta de Arte* en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.

En esta última estancia, en una noche de juerga junto a sus amigos, roba un crucifijo de la Catedral de La Laguna que posteriormente entierra en el patio de la pensión de la calle de La Luna, en Santa Cruz, donde se hospedaba.

Le sorprende el alzamiento militar de julio de 1936. Asustado, pasa los primeros días en casa de su hermana Antonia, que vivía en esa misma ciudad pero, sintiéndose amenazado ante la situación de incertidumbre y de persecución que se vivía en la capital, decide esconderse en Puerto de la Cruz, en la casa de su hermana Julia, hasta encontrar el momento propicio para abandonar la isla. Transcurridos unos meses, y cansado de esconderse, decide presentarse a las autoridades solicitando el permiso para regresar a París. Óscar Domínguez había llegado a la isla en abril con un billete de ida y vuelta y se le concede la licencia para abandonarla. Una vez en París escribe a su hermana Julia en octubre del mismo año:

Mis queridos todos: He vivido en estos momentos tantas y tantas emociones que estoy borracho, incapaz de razonar las cosas. París es para mí en estos momentos el más bello sueño, pero el recuerdo de nuestra España destruida, y los seres queridos que en ella tengo, ponen un velo de tristeza en la felicidad que significa para mí París, con todos mis amores y los más bellos recuerdos³.

Continúa en París, «su vida de surrealista». Según Fernando Castro, fue la época más feliz de la vida de Óscar Domínguez, a pesar de las estrecheces económicas. Fueron años en que llevaba «una vida alegre y despreocupada», rodeado de amigos, trabajando, investigando, descubriendo y disfrutando de lo que siempre le había gustado: la pintura.

Breton y Domínguez en París, en 1937

2.3. Su obra artística

Durante los 31 años de su vida artística Óscar Domínguez, pintor básicamente surrealista, cambia sin cesar de estilo ensayando nuevas técnicas y contribuyendo con diversos hallazgos al automatismo surrealista. Parece como si siempre estuviera insatisfecho, por lo que, de modo permanente, busca y ensaya nuevas fórmulas que le llevan incluso a adoptar formalismos de otros pintores. En sus cartas a Westerdahl se muestra entusiasmado, a veces, diciéndole que por fin había encontrado una técnica personal, para escribirle en la siguiente misiva que de nuevo había cambiado su forma de pintar. A pesar de esta «pluralidad», siempre mantuvo un estilo propio, siempre fue fiel al espíritu surrealista. Fue lo que Julián Gállego llamó «la unidad en la variedad», «una sola personalidad bajo diversos disfraces»².

Período surrealista

La pintura propiamente surrealista de Óscar Domínguez se divide en dos etapas:

A. De 1929 a 1934, anterior a la entrada en el círculo de André Breton, denominada surrealismo espontáneo por Ana Vázquez de Parga.

B. De 1934 a 1938, desde que entra en el grupo surrealista hasta la creación de sus pinturas cósmicas en 1938-1939.

A. En su **primera etapa** pintaba ya obras surrealistas aun cuando no conociera con exactitud los postulados teóricos del movimiento que ya estaban conformados desde 1924, ni, por supuesto, los hallazgos freudianos del inconsciente y del sueño que constituían el fundamento de la corriente vanguardista. Cabe la conjetura de que Óscar Domínguez hubiera percibido su trasfondo teórico y su lenguaje formal a través de algunas exposiciones.

Determinadas obras de los dos primeros años de su estancia definitiva en París confirman, en sus títulos y en sus formas, su adhesión al movimiento surrealista. Con ellas realiza en 1933 una exposición monográfica en la que presenta 15 obras, en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, de la que hace una crítica la revista vanguardista *Gaceta de Arte*, organizadora de la exposición, poniendo de relieve el mundo del inconsciente y los deseos reprimidos reflejados en las pinturas de Domínguez.

Sueño o La Media, 1929
Óleo sobre cartón, 29x32 cm
Caja General de Ahorros de Canarias

Con motivo de esta exposición el poeta Domingo López Torres, miembro de *Gaceta de Arte* y principal teórico de la llamada «facción surrealista en Canarias» escribió en el diario *La Prensa*, el 13 de junio de 1936:

De lo más avanzado y audaz de la exposición de este año son los cuadros de Óscar Domínguez. Surrealista, navegando por las alcantarillas de sí mismo, nos descubre verdaderos paisajes interiores.

El mismo autor, en otro artículo publicado en el periódico *La Tarde*, el 17 de mayo de ese mismo año, hace la siguiente crítica:

En estos mares, por las turbias aguas de la psiquis, navegando entre los altos complejos sexuales –puerta entreabierta de la teoría freudiana– va Óscar Domínguez, pintor joven, surrealista, una de las más altas esperanzas de la isla.

De las pocas obras que perviven de esta exposición hay que destacar la de *Estudio para autorretrato*, en la que pinta sus manos alargadas con las venas cortadas, quizá precognición de su muerte.

Anverso y reverso del tarjetón editado con motivo de la primera exposición monográfica de Óscar Domínguez en Tenerife, 1933

Domingo Pérez Minik, también miembro de *Gaceta de Arte*, comenta que fue *una muestra que intranquilizó a la burguesía de las islas*³.

En septiembre participa en una exposición en el Círculo Mercantil de Las Palmas. Sobre ella José Mateo Díaz escribe en el periódico *La Provincia*, el 20 de septiembre de 1933:

Frente a la pura limpieza, serenidad de Servando del Pilar, de Óscar Domínguez destaca la suciedad –sin reproche– de sus erotismos surrealistas. Colores opacos, mates, convulsos. Formas mezcladas, revueltas, donde la libido calenturienta ve caballos con pechos femeninos, cuerpos o trozos de cuerpos de mujeres fundidos con formas de la más diversa catadura, elementos y alusiones sexuales en todas partes.

De este mismo período son, entre otras, las obras *El drago*, *Retrato de Roma*, *Sueño y Souvenir de París*.

Entre 1933 y 1937, Óscar Domínguez recibe una clara **influencia daliniana**. La impronta del pintor catalán, que había entrado en el grupo surrealista en 1929, está presente en las dos etapas que caracterizan la pintura del Domínguez plenamente surrealista, si bien se desprende del influjo de Dalí en los años previos a la disolución del grupo.

Óscar Domínguez y Salvador Dalí ofrecen similitudes estéticas y de temperamento, aunque su personalidad fuera muy distinta.

Salvador Dalí, *Persistencia de la memoria*, 1931

Obra surrealista en la que hay una difícil frontera entre el delirio y la invención, entre el pensamiento y los sueños. Los relojes, que se deshacen como materia blanda, quizá evoquen el mundo que se derrumba, mientras el pensamiento representado por la línea del horizonte, se prolonga hacia el infinito.

Los niveles del deseo, 1932-1933
Óleo sobre tela, 61x49,5 cm
Colección particular, Guillermo de Osma, Madrid

El influjo de Dalí en la obra de Domínguez se manifiesta en:

- La presencia de determinados elementos como el piano y los relojes.
- La obtención de la imagen doble.
- El uso de esfumaturas.
- Los objetos viscerales.
- Las perforaciones, mutilaciones.
- Las partes del cuerpo borradas.
- El alargamiento de los miembros del cuerpo.

Entre las obras que reflejan esta influencia están *Niveles del deseo*, *Efecto surrealista*, *Piano* o *La boule rouge*.

La influencia es evidente, pero también se diferencian en que Dalí es más racional y la pintura de Domínguez más poética. Dalí está preso de las formas y Domínguez del sueño. «Nunca pienso», proclamaba con orgullo Domínguez en un círculo de intelectuales. A Óscar Domínguez

no le interesaba la cultura, sus creaciones explotaban como un volcán o fluían con la naturalidad del agua de una fuente, mientras las de Dalí eran fruto de una mayor racionalización. El dibujo y la pincelada de éste son más seguros; Domínguez es, en esto, más torpe. Dalí acaba las obras y Domínguez las realiza con prisa. En conclusión, a pesar de las influencias recibidas, Domínguez mantiene una personalidad creativa inconfundible.

El pintor canario llegó a hacerle una entrevista publicada en *Gaceta de Arte*, bajo el título «Carta de París» en julio de 1934.

Piano, 1933
Óleo sobre tela, 37x45 cm
Colección particular,
Guillermo de Osma, Madrid

Le Chasseur, 1933
Óleo sobre lienzo, 61,5x50 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao

B. La segunda etapa de la pintura surrealista de Óscar Domínguez comienza con su ingreso en el grupo de André Breton en 1934, cuando tenía 28 años. Su amigo Marcel Jean dice que *hace por primera vez su entrada en el café de la Place Blanche, vestido con un enorme abrigo que le hacía parecerse a un oso*. Óscar pertenece a la segunda generación del surrealismo, pues el grupo ya llevaba años formado –su Primer Manifiesto data de 1924– y sus principales pintores, Tanguy, Max Ernst, Dalí, Giacometti, ya realizaban exposiciones.

El carácter de Domínguez, con mucho sentido del humor, infantil y buscador del juego, abierto al azar, y siempre ansioso de amor, era exactamente la encarnación del espíritu surrealista, que en el caso de nuestro pintor se manifestaba de una manera espontánea. Óscar Domínguez es un auténtico surrealista y vive y pinta como tal; no era un snob. Los presupuestos teóricos y vitales del movimiento encajaban a la perfección con su peculiar psicología. Ernesto Sábato dice que era de los pocos surrealistas verdaderos que había tratado.

André Breton apuntaba que *el surrealismo es una manera de ser, una manera de estar en el mundo*.

*Domínguez nunca dejó de ser un surrealista cabal, casi arquetípico por la relación que en él se da del arte y la vida*⁴.

Fernando Castro

Su obra creativa de este período está constituida por:

a) Las pinturas propiamente dichas, que revelan una gran carga erótica y expresan una marcada nostalgia de su tierra natal. Trabaja poco sus cuadros, que nacen de modo febril del inconsciente. Casi no los acaba, son fruto de su intuición. Afirma Eduardo Westerdahl que sus pinturas constituyen un arte sólido, poético, de correcta técnica y de una concepción fuerte del color. En sus obras abundan los objetos eróticos como latas de sardinas, abrelatas o cerraduras, los juegos infantiles –cometas, diabólos– y los elementos destructivos como los revólveres, máquinas y flechas. Los despertadores, frecuentes en sus telas, simbolizan el paso del tiempo que lleva a la muerte. La poesía también se hace presente en sus cuadros, como el caso de las flores que vencen a la máquina.

Le couple, 1937
Óleo sobre lienzo, 65x46 cm
Museum of Modern Art, Sintra, The Berardo Collection

L'ouvre-boîte, 1936
Óleo sobre lienzo, 61x46 cm
Colección particular

En junio de 1936 se exponen por última vez en Tenerife las obras de Óscar Domínguez. Se trata de la colectiva Exposición de Arte Contemporáneo, sobre la que Eduardo Westerdahl escribe en el periódico *La Prensa*, el 13 de junio de 1936:

(...) vemos en la pintura de Óscar Domínguez; un arte sólido, poético, correcto en su técnica, fuerte en su sensación colorista –la pintura es aquí pintura– y que tiene, que lleva en sí, los caracteres hondamente revolucionarios del hombre contemporáneo (...); en estos cuadros de Óscar Domínguez las realidades son como las realidades de los sueños exactos, e inverosímiles (...).

Además de las que se presentan en las imágenes, destacan en este período las siguientes obras: *Deseo de verano*, *Objeto magnético*, *Corrida de toros en el agua*, *Le dimanche*, *Machine infernale*, *Estaciones*.

Machine infernale, 1937
Óleo sobre tela, 81x65 cm
Colección particular

Les siphons, 1938
Óleo sobre lienzo, 60x49,5cm
IODACC

Domínguez es un soñador y pinta lo que sueña. Su sentido poético está próximo al de Max Ernst y de Tanguy. Dotado de un carácter muy espontáneo, vuelca en sus obras sus deseos, sus juegos y su personal sentido del humor con el mayor de los desenfadados.

b) Las decalcomanías, su gran aportación al surrealismo, son el fruto de una pintura surgida del azar, sin preconcepción. Más adelante se dedica un apartado exclusivo a este tema.

c) Los objetos surrealistas o «juegos supremos de la verdad», como decía Georges Hugnet. Constituidos por elementos de la vida cotidiana, los surrealistas, movidos por asociaciones, modifican su finalidad inicial sometiéndolos a reconstrucciones o transformaciones.

Domínguez aporta contribuciones brillantes en este campo incluso antes de entrar de manera oficial en el grupo, y la mayoría de las veces lo hace desde el sentido del humor. Se muestra muy creativo, pues estaba dotado de una manera especial para elaborar asociaciones poéticas con las imágenes, requisito básico para crear objetos surrealistas. Entre los realizados por Domínguez están *Jamais*, *París*, *Jeux*, *L'exacte sensibilité*, y otros.

Muchas de estas obras, frágiles en su mayoría, han desaparecido.

La brouette capitonée, 1937

Objeto surrealista constituido por un cómodo sillón obtenido tras cubrir con satén rojo el interior de una carretilla, en el que Man Ray fotografió a una maniquí vestida con un traje de noche

Jamais, 1938

Es un antiguo gramófono formado por un plato que gira impulsado por unos senos femeninos, acariciados por las manos a modo de brazo del tocadiscos y de cuya bocina salen unas piernas femeninas

Zaya cita textualmente a Marcel Jean, amigo del pintor, para reconstruir los comienzos de Domínguez en este campo: (...) *empezó a construir sus famosos objetos que conjugaban destreza manual e invención poética. En sus visitas a los bazares a los puestos del Marché aux Puces se cargaba de despojos*⁵...

Óscar Domínguez con su amigo Marcel Jean en la creación de un «objeto surrealista» creado a partir de dos planchas de metal en las que unos abrelatas dibujan las letras de la ciudad. En el interior se entrevé un despertador y el traste de un violín

Ouverture, 1935
Zinc, hierro y madera, 15x26,5x16 cm
IODACC

Paul Éluard afirma que *Domínguez abre al Surrealismo nuevas ventanas*⁶.

Una reproducción del *Espinario* que Domínguez convierte en *Le Tireur* con la cabeza y las piernas amputados y atravesado por un cristal.
Objeto surrealista de yeso y vidrio, 1934.
48x21x31,5 cm
En 1996 era propiedad de la Fundación Instituto de Crédito Oficial, Madrid

Peregrinations de Georges Hugnet, 1935
Objeto en hierro, madera, caucho y óleo
41x33 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Jeux, 1937
47x21 cm
Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía

Exacta sensibilidad, 1935
Cuadro-objeto. Óleo sobre lienzo y materiales diversos

En 1996 pertenecía a una colección particular
Una mano sale de una esfera blanca y le clava una aguja

***Le dimanche o rut matin*, 1935**

Óleo sobre tela, 93x73 cm

IODACC, (Instituto Óscar Domínguez de Arte
y Cultura Contemporánea)

Aparecen dos caballos seccionados por una placa de vidrio dispuesta en sentido oblicuo que los divide por la mitad. El cuadro sorprende porque los dos animales aparecen unidos por sus partes delanteras y por las traseras y da la impresión de que corren en sentidos opuestos. Óscar Domínguez hace florecer arborescencias en sus cuerpos. Coloca una cometa en la parte superior que atraviesa el cristal dejando su hueco.

Educación Infantil

ACTIVIDADES: *Le dimanche*

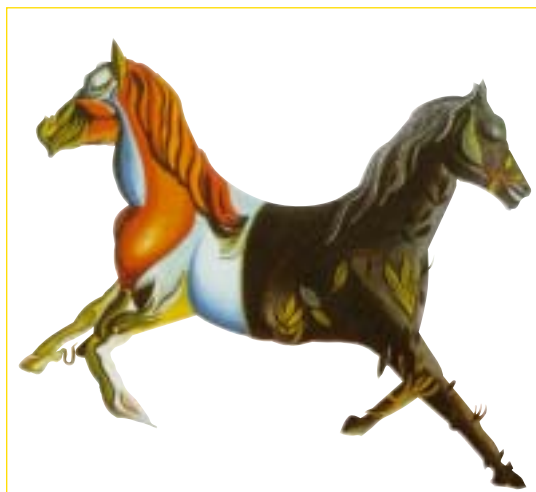

Hoy vamos a aprender a hacer ... figuritas de caballos

A. Actividades previas: jugamos a ser caballos

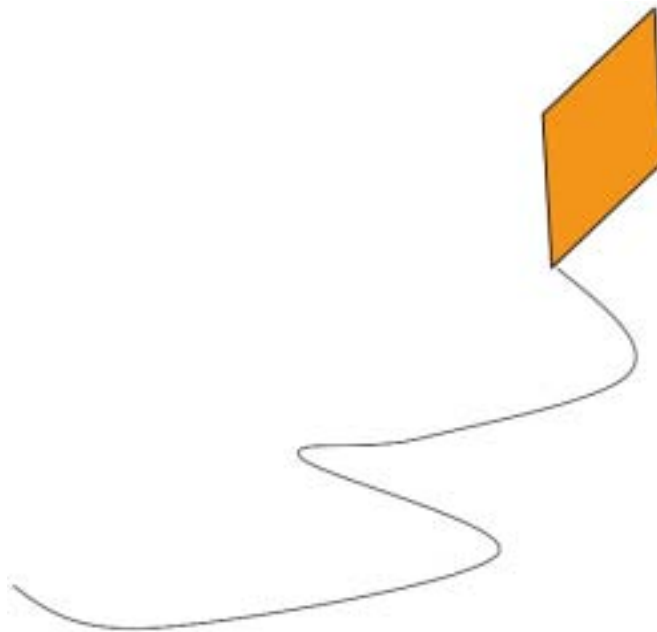
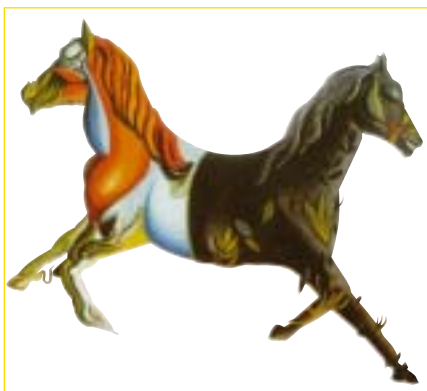
- El profesor contará o leerá un cuento que trate de caballos para que los alumnos disfruten y comenten los contenidos.
- Los alumnos bailarán con una pieza musical festiva con la que disfrutarán, explorarán y se expresarán utilizando las posibilidades que les ofrece su propio cuerpo.
- Se recomienda que lo hagan introduciendo todas las variantes posibles: bailar codo con codo, nariz con nariz, etc., hasta llegar a la postura de trasero con trasero
- Se acabará la sesión con una pequeña relajación.

B. Contemplamos la obra de arte

- Los alumnos observarán durante un período de tiempo y en silencio *Le dimanche*
- Se fomentará un diálogo en el que los alumnos expresen lo que ven en la obra dirigiéndoles las siguientes preguntas:
 - ¿Qué está pasando aquí?
 - ¿Crees que los caballos se pueden mover?
 - ¿En qué te basas para decir eso?
 - ¿Que más puedes encontrar?
 - ¿Crees que la cometa se está moviendo? ¿Por qué?
 - ¿Te parece que los caballos pueden moverse?
 - ¿Qué colores ha utilizado el pintor?
 - ¿Se repiten algunos?
 - ¿Qué nombre le pondrías a este cuadro?

C. Construimos figuritas de caballos

- El profesor repartirá a cada niño un trozo de plastilina y les pedirá que la aplasten con los dedos, con las palmas de las manos, que hagan bolas, que perciban su textura.
- A continuación modelarán figuras de caballitos. El profesor los guiará en la elaboración de las distintas partes del cuerpo y les prestará toda la ayuda que los alumnos soliciten para evitar que éstos se sientan frustrados.
- El profesor podrá sugerir que se monten piezas de unos compañeros con las de otros; por ejemplo, la mitad delantera con la otra mitad delantera del amigo, y lo mismo con las partes traseras.

Materiales: plastilinas de distintos colores.

- Los alumnos, con las figuras realizadas, montarán el cuadro *Le dimanche*.
- Para realizar esta última fase, el profesor pintará previamente el interior de una caja de cartón, simulando el fondo del cuadro en el que colocará un trozo de metacrilato, al que adosará las figuras de los caballitos realizados por los niños. Con anterioridad toda la clase habrá seleccionado las dos parejas a colocar. Por último, se colgará la cometa, que se habrá confeccionado aparte.

Materiales: caja de cartón, metacrilato, témperas de distintos colores, pegamento o cola.

La obra se exhibirá en el rincón del museo.

Educación Primaria

ACTIVIDADES: *Le dimanche*

A. Observación y conversación

- Se dedicarán unos momentos a la contemplación de la obra.
- Luego, el profesor preguntará a los alumnos:
 - ¿Qué ves?
 - ¿Ves otras cosas que no se han dicho hasta ahora?
 - ¿Qué crees que está ocurriendo en el cuadro? ¿En qué te basas para decir eso?
- El profesor:
 - Señalará lo que dicen los alumnos, prestándoles atención.
 - Parafraseará los comentarios con imparcialidad.
 - Asociará unas opiniones a otras.
 - Dará importancia a lo que descubren.
 - Les permitirá hablar con libertad.

B. Análisis plástico

- El profesor preguntará:
 - ¿Cuáles son los colores y las líneas más usados?
 - ¿Te parece real lo que ocurre en el cuadro?
- En los últimos cursos de Primaria, el profesor sugerirá una conversación sobre la noción de simetría aprovechando la imagen del espejo.
- Esta obra es adecuada para hablar sobre deseos, sueños, fantasías. Ahora es el momento adecuado para introducir el término «surrealismo».

Se recomienda sobre todo en los niveles de 4.º a 6.º.

C. Análisis plástico

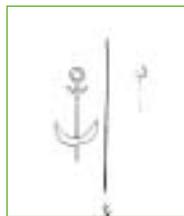
1. Los alumnos realizarán una interpretación del cuadro en tres dimensiones. Por parejas, los niños fabricarán medio caballo con plastilina, poniéndose previamente de acuerdo en el tamaño. Luego se coloca, como en el cuadro, cada mitad a ambos lados de un trozo de acetato.

Actividad recomendada de 3.º a 6.º, por parejas.

2. Si se ha introducido el concepto de «simetría», se puede trabajar de forma muy sencilla con anclas, cometas, flores, cuadrados, rombos...

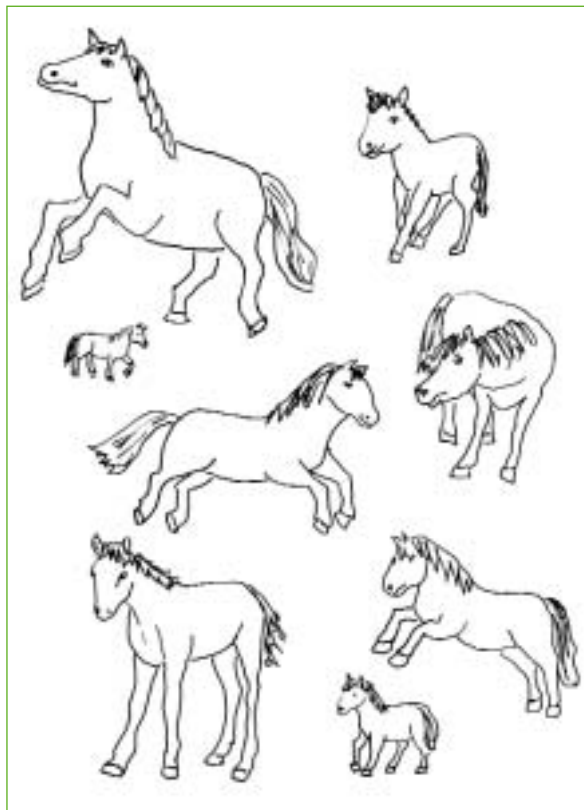
Se recomienda que esta actividad sea trabajada en los niveles de 4.º a 6.º, y de forma individual.

3. El profesor entregará siluetas de tres o cuatro caballos en posiciones diferentes para pintarlos con libertad. Luego los alumnos las recortarán y jugarán a pegarlas sobre fondos diversos, fomentando la fantasía; por ejemplo, sobre un barco, sobre una cama, sobre un árbol.

Actividad para realizar de 1.º a 3.º de forma individual.

4. Después, en grupo, colocarán las siluetas sobre los fondos sugeridos. (Se adjuntan modelos de caballos).

Educación Secundaria Obligatoria

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

ACTIVIDADES: *Le dimanche*

Los surrealistas rastrean el mundo de los sueños persiguiendo pintar, como en ellos, imágenes absurdas.

A. Realiza el siguiente cuestionario

1. Sigue el orden que te presentamos:

- Analiza la obra según el esquema planteado en las otras pinturas: observación, sensaciones, análisis formal.
- Distingue los elementos donde aparece lo ilógico y lo divertido, muy propios de la pintura surrealista, que tanto encaja con el carácter de Óscar Domínguez.
- Óscar Domínguez juega con la lámina de vidrio, con el espejo que también aparece en otras obras como metáfora de la guillotina... Busca reproducciones de obras de Óscar Domínguez en las que aparezca este elemento y ofrece tu propia interpretación. Hay autores que la relacionan con el cuento de «Alicia en el país de las maravillas», mientras otros afirman que el espejo es un elemento fascinador porque desdobra la imagen y también porque multiplica el vacío.
- Óscar Domínguez escribe en 1946 un poema titulado Los dos que se cruzan, del que te presentamos unos fragmentos para que los asocies al cuadro y menciones los elementos compartidos en las dos creaciones.

*Siempre, desde el año de gracia de 1702,
desde el día del gra cometa, los dos se
cruzan en el punto central de la Plaza de la Bastilla*

*Este paisaje está cortado por un
rectángulo semejante a una pantalla
de cine*

B. (Continuación...)

2. Acabada la tarea anterior solicitaremos del alumno que realice la ficha del cuadro guiándose por el modelo siguiente:

Título
Autor
Cronología
Técnica
Soporte
Localización actual
Descripción
Opinión personal

***Máquina de coser electrosexual*, 1934**

Óleo sobre tela, 99x80 cm
Colección conde de Floridablanca

Sobre un fondo oscuro destaca el cuerpo luminoso de una mujer, boca abajo y con la cabeza cubierta, cuyas piernas están siendo devoradas por una planta carnívora mientras sobre su espalda cae un hilo de sangre de un embudo que es vertido desde una cabeza de toro.

El deseo erótico y la muerte se funden en esta sádica representación.

Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *Le dimanche*

A. Observación y análisis

- Observa cada uno de los elementos del cuadro.
- Enuméralos y explica por qué crees que Óscar Domínguez los incluyó y mezcló de esta manera.
- Responde a las siguientes cuestiones:
 - ¿Qué habrá querido decir el autor con esta composición?
 - ¿Qué te sugiere el cristal?

El profesor fomentará un debate en el que facilitará que intervengan todos los alumnos.

B. Actividades plásticas

1. Cambiamos los colores y la composición

- Divide una lámina en dos partes iguales.
- En una de ellas copia el cuadro *Le dimanche*, sustituyendo los colores por sus complementarios.
- En la otra mitad toma los elementos del cuadro y sepáralos, colocándolos como quieras.

C. Actividades plásticas

2. Dibujamos nuestro sueño

Ya sabemos lo que es el surrealismo. A estas alturas podríamos reconocer un cuadro de este movimiento casi sin pensarlo. Vamos a ocuparnos de mezclar las imágenes con el fin de hacer lo mismo que los surrealistas.

- Después de analizar los cuadros surrealistas *El drago*, *Le dimanche* y *Máquina de coser electrossexual*, dibuja tu sueño. Primero, redáctalo brevemente.
- Después, elige una serie de imágenes que lo representen. Combínalas sin seguir ningún orden y, si consideras que son difíciles de dibujar, cópialas o recórtalas de una revista.

Caímos al fondo de un barranco cuando unos insectos gigantes, con escasa munición, se acercaron hacia nosotros. Aparecieron más insectos. Toda la tripulación estaba con el capitán matándolos.

Santiago Malato
1.º ESO
IES Viera y Clavijo

Soñé que estaban asaltando una fortaleza situada en el cráter de un volcán y que yo tenía que bajar y así poder huir en barco.

Aclaración: esa misma noche había estado jugando demasiado al ordenador.

José A. Fuentes Roales
1.º ESO
IES Viera y Clavijo

Actividades plásticas, (continuación...)

3. Dibujamos nuestra frase

Necesitamos seguir varios pasos:

- El primero requiere capacidad de juego. Se trata de que escribas con rapidez, sin recapacitar, imágenes o escenas que pasen por tu pensamiento.
- En segundo lugar entresacarás de lo escrito alguna frase que te impulse a realizar una composición pictórica, aunque no tenga significado lógico.
- Por último, distribuirás sobre la superficie del papel los personajes y objetos protagonistas de dicha frase.

Como habrás comprobado, esta actividad consiste en plasmar de manera plástica imágenes oníricas, espacios irreales y escenas con valores simbólicos.

Ejemplo: peces, fondo del mar, monstruos, música.

La frase loca

La agujita y los monstruos cantan la música en su chiringuito.

ACTIVIDADES: *Máquina de coser electrosexual*

A. Actividades plásticas

- Observa el cuadro con atención.
- A continuación, comenta si te parece sorprendente la obra y por qué.

Creamos nuestro cuadro surrealista

- Después de analizar el cuadro vemos que las imágenes están dispuestas de manera que sugieran la presencia de la máquina.
- Hagamos algo para cambiar el sentido del cuadro sustituyendo una imagen por otra.

Para ello te proponemos lo siguiente:

- Entorna lo ojos y déjate llevar por lo que te sugiera la estructura o el color.
- Mantén la composición y la disposición de los elementos principales.
- Cambia cada uno de los elementos representados por otros.
- Elige un título para tu obra.

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias:

ACTIVIDADES: *Le dimanche*

Así como se sueña con imágenes que no se relacionan de una manera lógica y que se suceden de manera aleatoria, los surrealistas pretenden pintar como se sueña, con imágenes arbitrarias y absurdas.

A. Realiza el siguiente cuestionario

- Analiza la obra según el esquema planteado en las otras pinturas: observación, sensaciones, análisis formal.
- Distingue los elementos donde aparece lo ilógico y lo divertido, muy propios de la pintura surrealista, que tanto encaja con el carácter de Óscar Domínguez.
- Emmanuel Guigon alude a que el significado de la obra puede ser que el deseo y la voluntad, junto con el inconsciente y la conciencia, caminan en sentidos opuestos. ¿Te parece acertada esta interpretación? ¿Por qué? Te puede servir de ayuda el texto que acompaña a la pregunta siguiente.
- Los surrealistas sueñan con la libertad del hombre. Una vez leída la información del recuadro siguiente, señala qué proponen para conseguirla.

«El sueño y el punto de encuentro»

En el sueño la racionalidad no controla y se da rienda suelta a los deseos reprimidos, a las pulsiones más instintivas. Los surrealistas desean, para conseguir la libertad del hombre, que se produzca el «punto de encuentro» entre el estado de sueño y de vigilia, lo que provocaría una especie de realidad absoluta o de «surrealidad». Uno de los aspectos básicos de la doctrina surrealista es la conciliación de los opuestos, es como la consecución de una vida ideal a través del amor.

- Óscar Domínguez juega con la lámina de vidrio, con el espejo que también aparece en otras obras como metáfora de la guillotina... Indaga en otras obras de Óscar Domínguez y analiza si se reproduce este elemento. Ofrece después tu propia interpretación. Hay autores que la relacionan con el cuento de «Alicia en el país de las maravillas» mientras otros afirman que el espejo es un elemento fascinador porque desdobra la imagen y multiplica el vacío.

(Continuación...)

- Óscar Domínguez escribe en 1946, como ves mucho más tarde que la fecha en la que pinta el cuadro, un texto que dedica a Maud titulado *Los dos que se cruzan*, y que André Breton, entusiasmado, logró editar. A continuación te presentamos unos fragmentos de su poema para que establezcas relaciones entre el lenguaje escrito y las imágenes representadas en la obra pictórica que comentamos.

*Siempre, desde el año de gracia
de 1702, desde el día del gran
cometa, los dos se cruzan en el
punto central de la Plaza de la
Bastilla*

*Todas las fórmulas
se encuentran en el amor*

*Este paisaje está cortado por un
rectángulo semejante a una
pantalla de cine*

ACTIVIDADES: *Máquina de coser electrosexual*

Mis pies han echado raíces en el suelo

Conde de Lautréamont, *Cantos de Maldoror*

*Bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser
sobre una mesa de disección*

Lautréamont, *Cantos de Maldoror*

A. Realiza el siguiente cuestionario

No te olvides de que debes mirar el cuadro con atención para poder realizar un detenido análisis y un buen comentario.

1. Observación y sensaciones

- Después de unos minutos de mirada atenta, comenta en la clase qué es lo primero que has sentido al observar esta obra.
- ¿Qué elementos dispares e ilógicos adviertes?
- Establece las correspondencias entre las citas de Lautréamont y las imágenes del cuadro.
- Lee el siguiente texto y relaciónalo con el cuadro. Sabiendo que pertenece a la etapa surrealista de Óscar Domínguez, enumera los elementos pintados en los que se refleje lo leído.

(Continuación...)

Uno de los objetivos de la pintura surrealista es violar radicalmente el orden natural o social establecidos de las cosas, llegando a acoplar elementos que en la realidad son irreconciliables. Las imágenes surrealistas son un atentado a la identidad misma de las cosas.

2. Análisis temático

- ¿Qué elemento puede ser el protagonista de la escena? Para saber más sobre el papel de la mujer entre los surrealistas puedes leer los textos del final de este capítulo.
- ¿Hay en la obra elementos eróticos? ¿Y sádicos?
- Los surrealistas, impulsados por André Breton, tomaron como lectura fundamental la poesía de Lautréamont, considerado uno de los poetas malditos, en particular los seis libros de *Los Cantos de Maldoror* (1868-1869). Recopila información sobre este escritor concerniente a su ruptura con la moral imperante en su época.
Lee la siguiente cita de Lautréamont:

Mi poesía sólo consistirá en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al Creador, que no hubiera debido engendrar semejante criatura

¿Puede verse reflejado lo escrito por el poeta en la *Máquina de coser electrosexual* de Óscar Domínguez?

- Fernando Castro, en su libro *Óscar Domínguez*, sostiene que el erotismo salvaje de este cuadro está inspirado además en el ideario del marqués de Sade. Averigua quién es y qué relación puede tener su pensamiento y su vida con el surrealismo⁷.
- Óscar Domínguez muestra esta obra en una exposición que *Gaceta de Arte* organiza en Tenerife por delegación de Adlan (Amigos de las Artes Nuevas). Conviértete en un comentarista y escribe una breve crítica de arte. Para ello, procura situarte en la época y ayudarte del siguiente comentario de Pérez Minik:

(...) un poema, una tela, un acto surrealista serán siempre reconocibles (...) su presencia es identificable inmediatamente por sorpresa, una contracorriente iluminadora.

(Continuación...)

Domínguez delante de dos de sus cuadros, entre los que figura el que estamos estudiando, en la Exposición de Arte Contemporáneo celebrado en el Círculo de Bellas Artes en junio de 1936

- Fíjate en que Óscar Domínguez titula su obra *Máquina*... La máquina estaba asustando a los pensadores de los años 30. Los surrealistas tomaron posición ante la era científica que estaban viviendo, pues asocian la máquina con lo racional, la capacidad humana responsable de la represión de los impulsos y del deseo sexual. Especifica las asociaciones entre la obra comentada y la siguiente cita:

La máquina de coser electrosexual se sitúa en esta misma línea que celebra el matrimonio del metal y de la carne⁹.

Emmanuel Guigon hace alusión a una frase de Lautréamont.

3. Análisis formal

- ¿Los elementos son figurativos o abstractos?
- Analiza la composición.
- ¿Qué tipo de línea predomina?
- Los colores dominantes, ¿son fríos o cálidos? ¿Qué colores usa para el fondo de la obra?
- ¿Hay algún elemento que concentre la iluminación en el cuadro? ¿A qué crees que puede ser debido?
- En cuanto al espacio, ¿hay tratamiento de la perspectiva o profundidad?

(Continuación...)

4. Análisis contextual

- Fíjate en las fechas de ejecución de las dos obras trabajadas. ¿Cuándo entra Óscar Domínguez en el círculo de los surrealistas parisinos?
- Cita a los poetas y pintores con los que se pone en contacto.
- ¿En qué aspectos formales y temáticos te basarías para adscribir estas obras al lenguaje surrealista?
- Imagínate que estás en una exposición con algún amigo que no tiene conocimientos artísticos. ¿Cómo le explicarías estos cuadros para que pudiera entender el movimiento surrealista?
- Lee el fragmento del siguiente poema del escritor canario Emeterio Gutiérrez Albelo, *Enigma del invitado*, y detalla las conexiones con la obra pictórica de Óscar Domínguez que estamos comentando.

*Piernas.
Brazos.
Testas.
Hombros.
Manos.
Etcétera.*

*Mecánica
Desbecha.
Y arrumbada
En dos filas simétricas (...)*

B. Propondremos al alumno la elaboración de una ficha técnica de los dos cuadros analizados y comentados

Se puede aplicar el modelo ofrecido en el capítulo anterior, página 70.

Bachillerato

OTRAS ACTIVIDADES

A. Realiza el siguiente cuestionario

1. En una carta que Óscar Domínguez envió desde París a su hermana Julia, residente en Puerto de la Cruz, Tenerife, tras el regreso de su última estancia en la isla, fechada el 18 de octubre de 1936, comenta:

Mis queridos todos: he vivido en estos momentos tantas y tantas emociones que estoy borracho, incapaz de razonar las cosas. París es para mí en estos momentos el más bello sueño, pero el recuerdo de nuestra España destruida, y los seres queridos que en ella tengo, ponen un velo de tristeza en la felicidad que significa para mí París, con todos mis amores y los más bellos recuerdos.

- ¿Qué situación es la que está atravesando España en el momento en que Óscar Domínguez escribe la carta?
- ¿A qué momento de su última estancia en Tenerife se refiere cuando comenta «he vivido en este momento tantas y tantas emociones»?
- ¿Con qué fase de la vida personal y artística de Óscar Domínguez se corresponde?

2. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas:

(...) En estos mares, por las turbias aguas de la psiquis, navegando entre los altos complejos sexuales –puerta entreabierta de la teoría freudiana– va Óscar Domínguez, pintor joven surrealista, una de las más altas esperanzas de la isla. La pintura de Óscar Domínguez responde a los elementos y exigentes principios surrealistas. En sus cuadros consigue tonalidades y transparencias insospechadas. Desde las más altas ocultas esquinas, las formas más audaces ensamblándose prodigiosamente. Figuras alargadas, formas tenebrosas. Los cuadros de Óscar Domínguez –más sobrios que los de Dalí– silenciosos, fríos como puñales en el pecho de todos los espectadores (...).

Domingo López Torres, periódico *La Tarde*, 17 de mayo de 1933

- López Torres era un poeta de *Gaceta de Arte*, militante de izquierdas, cuya vida y obra fue malograda por su asesinato durante la Guerra Civil española. Fue el principal teórico del surrealismo en Tenerife. Averigua datos sobre su obra, su pensamiento artístico y político, y sobre su relación con Óscar Domínguez.
- A partir del fragmento editado en el periódico tinerfeño, y fijándote en el año, indaga qué obras había producido ya Óscar Domínguez e intenta demostrar de manera concreta en qué se cumple en ellas lo que dice López Torres.

(Continuación...)

3. Extrae de los siguientes textos el significado y el papel de la mujer para los surrealistas, y de una manera concreta para Óscar Domínguez:

Recordaremos la abundancia de gestos que cortan, tallan, agujerean, laceran en los Cantos de Maldoror (cuya influencia detectamos en «Crimen» de Espinosa) (...).

Imágenes provocativas: cual mantis religiosa, la mujer que habita en los cuadros de Domínguez es casi siempre una trampa o una provocación; aparece en medio del resplandor brutal del escándalo iluminado. Reina por completo en la jungla de los deseos (...).

Guigon, E.: Ó. Domínguez, 1996

En «Surrealismo y sexualidad», Xavière Gauthier cita (...) pinturas que vinculan de este modo feminidad y vegetales. Sin que le falte razón, ve en ello una manera para el hombre de tranquilizarse, de poner a la mujer del lado de la pasividad, de la naturaleza, de la inocencia. Gracias a tales metáforas, resalta ella, el hombre puede comerse a la mujer; cogerla, respirarla, pasearse por ella. Y también, que al estar enraizadas, fijadas por unas raíces, ellas estarían condenadas a la espera (...).

Guigon, E.: Ó. Domínguez, 1996

4. Maud Westerdahl, amiga y antigua esposa de Domínguez, escribe sobre él:

Cualquier fenómeno exterior desencadenaba una serie de reacciones perfectamente inesperadas, pero legibles para quien supiera seguir el hilo de Ariadna de su laberinto apasionado, infantil y apasionante. El juego gratuito, la intensa sensibilidad, la asociación de ideas, la liberación de mitos y tabúes oscuros salían a chorros poéticos, sin explicación inmediata. También sin ningún afán de belleza o pretensión literaria.

Publicado en el periódico *La Tarde*, 10 de febrero de 1968

- A partir del texto argumenta por qué el carácter de Óscar Domínguez se adecuaba de forma idónea al automatismo y a la creación espontánea de los surrealistas.

NOTAS

¹ HERNÁNDEZ, L.: *Surrealismo siglo 21*, Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias, 2006.

² GÁLLEGO, J.: «La pintura de Óscar Domínguez», ob. cit., p. 127.

³ PÉREZ MINIK, D.: *La facción surrealista de Tenerife*, Barcelona, Tusquets, 1975, p. 31.

⁴ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, ob. cit., p. 65.

⁵ ZAYA, A.: *Óscar Domínguez*. La era de Gaceta de Arte, ob. cit., p. 96.

⁶ Cita de ZAYA, A.: *Óscar Domínguez*. La era de Gaceta de Arte, ob. cit., 1992, p. 103.

⁷ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, ob. cit., p. 22.

CAPÍTULO 4

Deseo de Canarias

1. Viajes a Tenerife

2. Exposiciones en Canarias

ACTIVIDADES:

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia
- Educación Plástica y Visual

Bachillerato

- Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Otras actividades

1. Viajes a Tenerife

Óscar Domínguez pinta elementos u objetos relacionados con Canarias cuando se instala de modo definitivo en París. Una vez que ya ha quedado en la memoria y en el inconsciente el recuerdo de las Islas, es el momento en que pinta dragos, volcanes, guanches..., pero sin trasladar al cuadro naturalezas reales, sino paisajes imaginarios siguiendo las composiciones ilógicas y sorprendentes de la corriente surrealista.

Aunque alguna de las obras trabajadas en este capítulo sean anteriores a las presentadas en el precedente, hemos querido resaltar el imaginario interior de Óscar, en el que los paisajes y las impresiones de su infancia y de los primeros años de su juventud no le abandonarán ni a lo largo de su obra ni a lo largo de su vida.

Viajes a Tenerife

- 1928 Regresa a Tenerife para realizar el servicio militar. En 1929 está de nuevo en París.
- 1931 Con motivo de la muerte de su padre vuelve a la isla, en la que permanecerá de septiembre a enero del año siguiente.
- 1933 Óscar Domínguez viaja a la isla, acompañado por Roma, una pianista polaca que fusilarán los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su intención era aliviar su situación económica con la venta de algunos cuadros en la exposición individual organizada por *Gaceta de Arte*. No obtuvo el efecto deseado y su estancia se prolongará sólo unos meses.
- 1936 Llega en mayo a la isla, donde le sorprende el golpe de estado del general Franco y el inicio de la Guerra Civil española. Dados los acontecimientos, pasó momentos delicados, pero en octubre estaba nuevamente en París. Será su última estancia en Tenerife.

Retrato de Roma, 1933

Foto con Roma en Tenerife en el mismo año

2. Exposiciones en Canarias

Exposiciones en las Islas

- 1928 Diciembre. Presenta su primera exposición en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, junto a la pintora francesa Lily Guetta. Óscar Domínguez participó con trece obras, pero fue un auténtico fracaso.
- 1932 Diciembre. Exposición de sus primeras telas surrealistas en la exposición anual del Círculo de Bellas Artes. Además de Óscar Domínguez, participan en la misma Robert Gumbricht, Servando del Pilar, Álvaro Fariña, Pedro de Guezala, Francisco Borges y Francisco Bonnín.
- 1933 Mayo. Primera exposición individual en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, en la que expone quince obras.
Agosto y septiembre. Exposición en el Círculo Mercantil de Las Palmas.
- 1935 Mayo. Exposición surrealista en el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife. Segunda exposición surrealista internacional, que acogió 76 obras de veinte artistas diferentes. Óscar Domínguez participa con dos cuadros.
- 1936 Junio. Exposición de Arte Contemporáneo en el Círculo de Bellas Artes. Participa con cinco telas y cuatro dibujos.

Aprovecha sus viajes a Tenerife para realizar exposiciones con la finalidad de obtener recursos económicos y quizá para darse a conocer dentro del mundo artístico de Canarias. Nunca rompe vínculos con la isla. Durante toda su vida mantuvo relación afectuosa con sus amigos a través de cartas frecuentes como las enviadas a su entrañable amigo Eduardo Westerdahl, que han quedado como valioso testimonio histórico.

La Bienal de Tenerife. Excelente idea; desde luego imposible de realizarla sin que alguien venga a París. (...) incluso de traerte a D. Pablo (Picasso) a Tenerife. Hemos hablado muchas veces de unas vacaciones en la Isla. Este verano sin ir más lejos.(...).

Carta de Domínguez a Westerdahl en noviembre de 1948¹.

Si puedes mandarme con urgencia la mayor cantidad posible de postales y fotos de Tenerife: un amigo prepara un escenario y necesita documentos (...) Viva Eduardo Westerdahl, viva Tenerife, vivan los caimanes, vivan las mujeres, viva Tacoronte.

Carta a E. Westerdahl en febrero de 1949².

(...) Quiero ganar mucho dinero para retirarme a mi Isla y pasar mis viejos días sin complicaciones.(...).

Carta a Westerdahl en febrero de 1953³.

Carta de Óscar Domínguez a su amigo Anatael Hernández⁴

***Les papillons*, 1950**

Óleo sobre lienzo, 64x54 cm

En 1996 pertenecía a la colección Galería Patrick Derom, Bruselas

Sobre un caballete, un cuadro de coloridas mariposas recuerda su mundo infantil rodeado de colecciones paternas. La composición es muy simple, el dibujo esquemático. El tema de las mariposas, representado desde sus primeras obras, será un tema recurrente en los años cincuenta. Alguno de estos cuadros los obsequiará a su amigo Westerdahl como evocación de las acciones de su juventud contestataria.

Educación Infantil

ACTIVIDADES: *Les papillons*

Pintamos poemas

A. Actividad previa: pintamos mariposas

- El profesor leerá el siguiente poema:

*Mariposa del aire,
qué hermosa eres,
mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
No te quieres parar,
pararte no quieres.
Mariposa del aire
dorada y verde.
Luz de candil,
mariposa del aire,
¡quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿estás ahí?*

Federico García Lorca.

- A continuación iniciará un diálogo con los alumnos con el objetivo de que se expresen proponiéndoles preguntas como:
 - ¿Qué colores ha utilizado el poeta para describir a la mariposa?
 - ¿Qué título le pondríamos?
 - ¿Eres capaz de aprenderla y recitarla?

Los alumnos pintarán los elementos reflejados en el poema.

Materiales: folio DIN A4 y rotuladores de colores.

B. Contemplamos la obra de arte

- Los alumnos observarán durante un período tiempo y en silencio el cuadro *Las mariposas*.
- El profesor iniciará con los alumnos un diálogo para que expresen lo que ven en la obra haciéndoles preguntas como:
 - ¿Qué está pasando aquí?
 - ¿Qué ves que te hace decir eso?
 - ¿Te gusta lo que ves?
 - ¿Son todas las mariposas del mismo tamaño?
 - ¿Qué colores ha utilizado el pintor?
 - ¿Se repiten algunos?
 - ¿Podría ser una de estas mariposas la de la poesía?
 - ¿Qué título le pondrías a este cuadro?

Pequeñas curiosidades

...Su padre era pintor dominguero y coleccionador de rarezas. De sus viajes a Europa traía mariposas disecadas, cerámicas, libros de tricología, cámaras fotográficas, prismáticos, cráneos de aborígenes guanches (...). Estas colecciones de su padre despertaron siempre la fantasía infantil de Óscar⁵.

Fernando Castro Borrego

C. Pintamos dentro del cuadro las mariposas que se han escapado

Educación Primaria

ACTIVIDADES: *Les papillons*

A. Observación y conversación

- Los alumnos contemplarán de manera silenciosa la obra durante un corto período de tiempo.
- Con posterioridad el profesor les preguntará:
 - ¿Qué ves?
- Después de una segunda mirada les reiterará la pregunta:
 - ¿Has observado otros elementos? Justifica la respuesta.
- El profesor, durante el diálogo:
 - Señalará lo que los alumnos dicen, poniendo mucha atención, sin olvidarse de que participe el mayor número de alumnos.
 - Asociará unas opiniones a otras, considerándolas todas por igual.
 - Parafraseará sus comentarios, intentando ampliarlos, para que enriquezcan su vocabulario.
 - Les permitirá hablar con libertad y valorará sus descubrimientos.

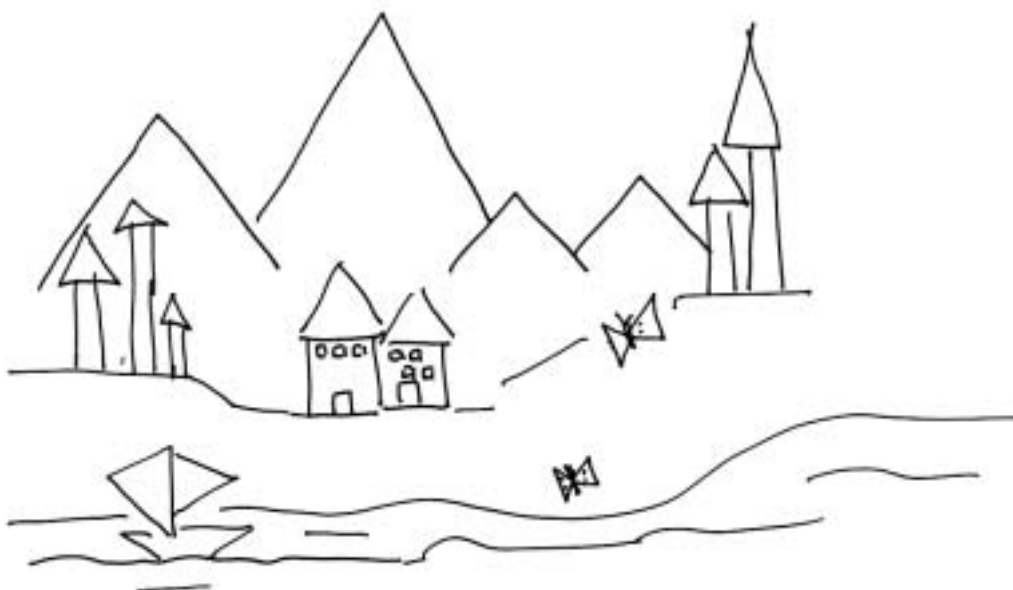
B. Análisis plástico

- El profesor buscará:
 - Que los alumnos observen las formas y colores.
 - Que recapaciten sobre la técnica usada, en la que casi nunca el color llega hasta las líneas negras, que además son muy finas (más tarde se les hablará sobre el «triple trazo»).
 - Que comprendan el sentido de «colección». (Aquí se puede muy bien insertar algunos retazos de la infancia del pintor y de su padre, amante de coleccionar diversos objetos y aparatos, todo lo cual dejaría honda huella en Óscar Domínguez).
- El profesor invitará a sus alumnos a que traigan alguna colección que tengan para exponerla en clase, intentando así acercarlos más a la vida y obra del autor.

C. Actividades plásticas

1. El alumno trabajará figuras en torno al triángulo: barcos, banderas, montañas, mariposas, copas de árboles, tejados.

Tarea individual, apropiada para todos los cursos de Educación Primaria.

2. El profesor entregará triángulos ya recortados de papeles varios (lisos, revistas, periódicos, de regalo) para que formen mariposas que luego se pegarán en un mural.

Actividad adecuada para todos los cursos de Educación Primaria y que debe iniciarse de forma individual para finalizarla de forma colectiva.

3. Con las líneas básicas del cuadro, el alumno lo pintará y rellenará con otras figuras: flores, letras, coches, estrellas, caras.

Trabajo individual o en pequeño grupo, apto para los cursos de 4.º a 6.º.

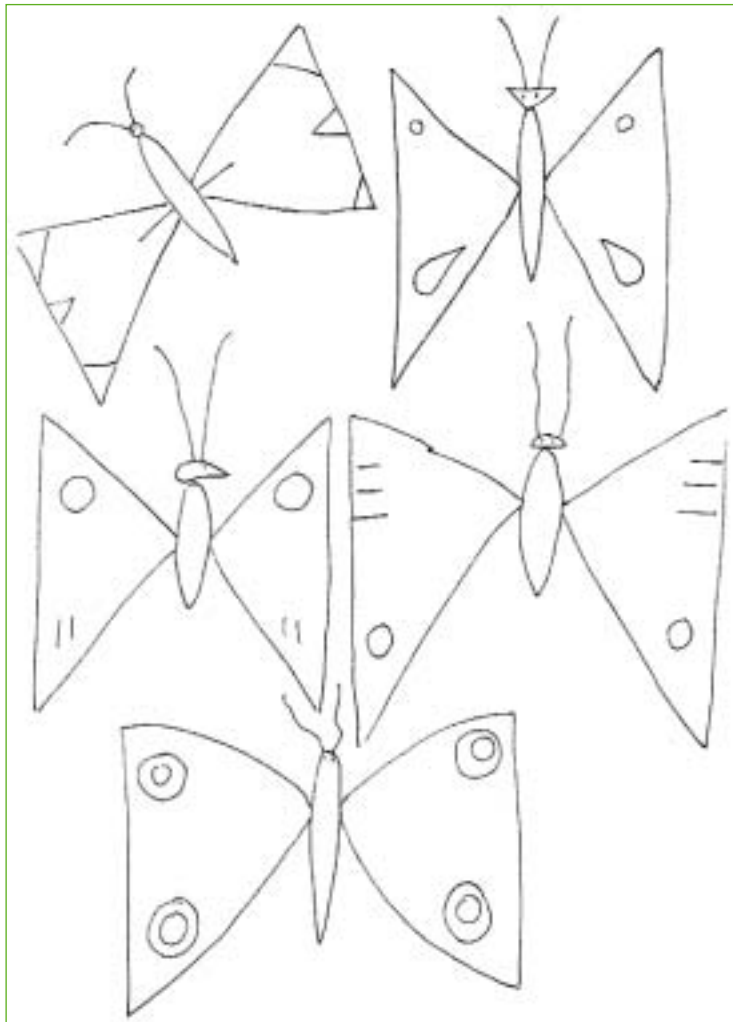

Actividades plásticas, (continuación...)

4. Después de observar nuevamente la lámina, el profesor explicará la técnica del «triple trazo».

A continuación, el alumno dibujará figuras muy sencillas con rotulador negro muy fino, rellenando de color y dejando una distancia siempre igual a la línea del dibujo, por ambos lados. Se puede practicar con mariposas como las del cuadro.

Tarea individual adaptada a los cursos de 3.º a 6.º. (Se incluyen modelos de mariposas).

***Cueva de guanches*, 1935**
Óleo sobre tela, 82x60 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

El título de esta obra nos remite al pasado prehistórico de su isla natal. En la parte superior, sitúa a un pescador, y en las tres cuartas partes restantes del cuadro, representa un mundo subterráneo ocupado por extraños cuerpos blandos dispuestos en estantes. En esta obra adopta con nitidez la estética y el contenido doctrinal del surrealismo. Las dos partes en que aparece claramente dividida la composición aluden al mundo del inconsciente, de lo que está escondido, de lo instintivo; y al mundo racional, de lo evidente, en la parte superior, donde parece que él mismo se coloca de espaldas. La clave para el punto de encuentro entre los dos mundos está en el abrelatas.

ACTIVIDADES: *Cueva de guanches*

A. Observación y conversación

Se procederá, como es habitual, con la contemplación y comentario de la obra, siguiendo las pautas de observación, cuestionario y diálogos acostumbrados.

B. Análisis plástico

- El profesor solicitará a los alumnos que señalen los colores presentes en el cuadro y los que no aparecen.
- Luego les pedirá opiniones sobre el porqué del título.
Dependiendo de los niveles se puede comentar brevemente la importancia de los recuerdos de infancia y juventud en los cuadros de Óscar Domínguez.
En los cursos de 5.º y 6.º el diálogo se puede completar con el tema del mar y la insularidad a partir del detalle del «hombre que pesca».

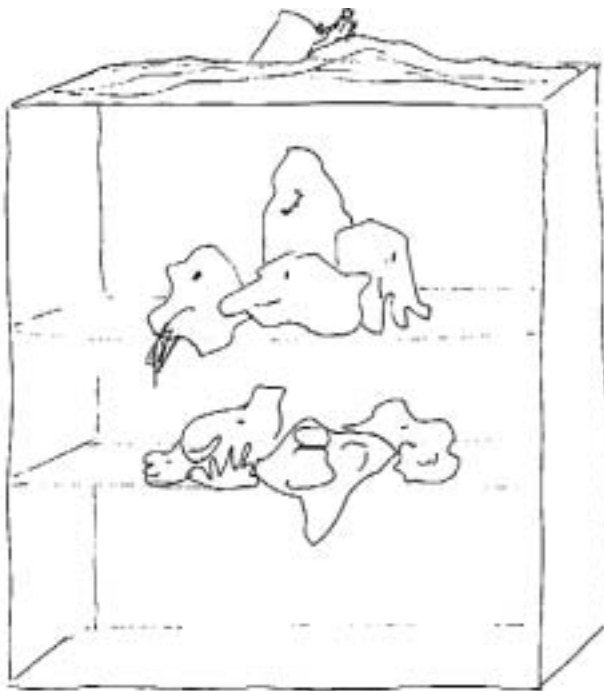
C. Actividades plásticas

1. El profesor repartirá una hoja en la que no aparezcan las imágenes del interior de la cueva, que los alumnos pintarán del color que quieran. Encima, pegarán caras y cuerpos, cuyo diseño les habremos dado previamente. (Se adjuntan modelos).

Actividad individual recomendada para los cursos de 3.º a 6.º.

Actividades plásticas, (continuación...)

2. Con una caja de zapatos, o algo similar, los alumnos harán una interpretación del cuadro en tres dimensiones, modelando personajes y cuerpos con plastilina y pintando el fondo con colores oscuros.

Tarea de pequeño grupo idónea para los cursos comprendidos entre 4.º y 6.º de Primaria.

3. Sobre una cartulina negra o papel pintado de negro con témperas o ceras, los alumnos pegarán formas amorfas previamente recortadas (se pueden usar trocitos sobrantes de otros trabajos). Para que entiendan el término «amorfo», sería conveniente que ellos recortaran estas formas en cartulinas o papeles. Otra opción sería pegar gomets, estrellitas, formas geométricas o trocitos de papeles adhesivos.

Actividad apta para todos los cursos de Primaria. Es posible llevarla a cabo de manera individual o en pequeño grupo.

En cursos superiores se puede hacer hincapié en el efecto del color negro cuando se deja como fondo.

***Mariposas perdidas en la montaña*, 1934–35**

Óleo sobre tela, 60x45 cm

Colección Arnulfo Córdoba

Dos mujeres de espaldas, en lo alto de una montaña que con probabilidad represente el Teide, adoran a unas mariposas disecadas, claro recuerdo de las colecciones de su padre. El tipo y la indumentaria femenina parecen aludir al mundo aborigen de las Islas. El imperfecto dibujo es contrarrestado por el valor plástico del intenso colorido.

4. Educación Secundaria Obligatoria

4.1. Ciencias Sociales, Geografía e Historia

ACTIVIDADES: *Mariposas perdidas en la montaña*

Los surrealistas abandonan desde la década de los treinta el paisaje como tema pictórico, pero Óscar Domínguez lo recrea desde su interior de nostalgia. El recuerdo de Tenerife le hace metamorfosear los motivos: dragos, volcanes, malpaíses, estratigrafías geológicas, se amalgaman sin orden creando espacios imaginarios.

*Ser telúrico, presa de sus fantasmas, hundido a gusto en los olores,
las savias, la sabiduría del Atlántico y de la isla⁶.*

Maud Westerdahl

Óscar Domínguez garabateaba en servilletas poemas en los que emergían recuerdos de su isla y de su infancia:

*moría el pirata
riendo a las nubes
sobre la playa negro terciopelo
de Tenerife.*

La investigadora Mercedes Guillén le entrevista en París en 1957 y le pregunta si sentía morriña por su tierra canaria, que debía ser muy bonita, a lo que Óscar Domínguez contesta:

– Sí es un delirio geológico, dicen los malos poetas, pero sí, es muy bonita⁷.

A. Realiza el siguiente cuestionario

Propondremos a los alumnos el sugerido con anterioridad como propuesta de trabajo para las obras pictóricas:

1. Análisis sensorial

- Mira atentamente el cuadro durante unos minutos. Obsérvalo bien. Comparte con tus compañeros lo que has experimentado al verlo.
- ¿Has sentido rechazo o atracción? Argumenta tu respuesta
- ¿Qué emociones o sentimientos concretos te ha provocado el contemplar la obra?
- ¿Qué elementos ves en la pintura?
- ¿Cuenta alguna historia?
- Indaga en la biografía de Óscar Domínguez y plantea sugerencias sobre la vinculación entre esta obra y su infancia y entre la obra y su vivencia interior del recuerdo de Tenerife.

(Continuación...)**2. Análisis formal**

- ¿Cuál es el centro de atención del cuadro?
- ¿Observas alguna imperfección en el dibujo?
- ¿Qué colores predominan? ¿Son fríos o cálidos?

B. Realiza la ficha técnica

Se sugerirá a los alumnos la conveniencia de elaborar la ficha técnica de la obra comentada, siguiendo el modelo propuesto en el capítulo 2.

ACTIVIDADES: *Cueva de guanches***A. Realiza el siguiente cuestionario****1. Análisis sensorial**

- Observa con atención la obra.
- ¿Cuál ha sido tu primera sensación al ver la pintura?

2. Análisis temático

- ¿Qué cuenta la obra?
- ¿Cuál es su tema?
- Hay una clara referencia a su tierra natal. Se dice que este cuadro representa la prehistoria de Tenerife transportada a París. Cita todos los elementos que aludan a ella.
- Indaga en la biografía de Óscar Domínguez algunas referencias a elementos pintados en este cuadro.

(...) este óleo es su infancia y su vida resumidas en un lienzo (...), es una pintura monumental con todas las características de lo subterráneo, de lo freudiano, de lo prenatal⁸.

P. Waldberg

3. Análisis formal

- ¿Cómo divide o estructura Domínguez este óleo?
- Compara las dimensiones de las dos partes en que se estructura la obra. ¿A qué crees que se deben las diferencias en el tamaño?
- Analiza los colores empleados y advierte si guardan conexión con los dos mundos que representan.
- ¿Por qué hay un fuerte contraste entre las zonas iluminadas y las zonas oscuras?

Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *Cueva de guanches*

A. Observación y análisis

- Contempla con atención el cuadro.
- Contesta el siguiente cuestionario:
 - ¿Qué elementos del cuadro recuerdan a las Islas Canarias?
 - ¿Por qué se calificará de «blandas» algunas de las figuras representadas?
 - ¿Quién puede ser el pescador que aparece en la parte superior del cuadro?
 - ¿Hay profundidad? ¿Cómo consigue el efecto?
 - ¿Por qué podemos identificar esta obra como surrealista?

El profesor realizará un debate siguiendo las pautas de las obras anteriores.

B. Actividades plásticas

Si te fijas en el cuadro *Cueva de guanches*, las imágenes que están bien diferenciadas sobre el fondo negro se encuentran entrelazadas.

- Cambia el cuadro manteniendo el contorno de las figuras que has observado con anterioridad.
- Sobre la imagen en color, coloca un papel cebolla y calca el contorno de las figuras omitiendo los detalles.
- Pasa ese contorno a una lámina.
- Dentro de estas formas de tipo orgánico inventa figuras que no tengan nada que ver con las del cuadro trabajado. Óscar distribuye los objetos en repisas, como hacía su padre con los cráneos y objetos que encontraba.

Ejemplo de actividad

Actividades plásticas, (continuación...)

- Utiliza también imágenes de las Islas, con el fin de cambiar el sentido del cuadro.
- Por último, modifica también el fondo utilizando los colores que desees. Puedes usar la técnica que más domines.
- Da un nuevo título a tu obra.

ACTIVIDADES: *Recuerdo de mi isla*

A. Observación y análisis

- Observa la obra con atención.
- Contesta a las siguientes preguntas:
 - ¿Por qué crees que Óscar Domínguez mezcla de esa forma las imágenes simbólicas presentes en el cuadro?
 - ¿Hay algún elemento en la obra que lo podamos relacionar con su vida personal del momento?
 - Después de observar el cuadro en el que el pintor añora su isla, analiza los paisajes y los objetos que aparecen en ellos para elaborar tú mismo una obra parecida.

B. Actividades plásticas

- Haz una fotocomposición con las imágenes que se repiten en su obra y que te recuerdan a Canarias.
- Organízala de forma que te evoque una creación surrealista. Utiliza la técnica del collage.
- Busca imágenes de Canarias: plantas, casas, playas, rocas, barrancos, animales y antigüedades familiares. Se sugiere el escaneo de fotos con imágenes y lugares para que la obra se reconozca como surrealista.
- No te olvides del fondo, tiene la misma importancia que las figuras que elijas.
- Si lo consideras, para mejorar tu trabajo puedes añadir algún detalle con rotulador, témpera o cualquier técnica que te ayude a conseguir un mejor resultado.
- Sería interesante que trabajaras la imagen con un programa informático de diseño. Así te será más fácil añadir textos, dibujos y obtendrás un resultado casi profesional.
- Pon un nuevo título a tu obra.

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES: *Mariposas perdidas en la montaña*

A. Realiza el siguiente cuestionario

Se pueden plantear las mismas actividades que para Secundaria, a las que se podrían añadir las siguientes:

1. Análisis formal

- Fíjate en las líneas:
 - ¿Domina la horizontalidad o la línea vertical?
 - ¿Hay líneas que sugieran movimiento?
- Señala las zonas de luz en el cuadro.
- ¿Hay perspectiva? Indaga sobre la posición de los surrealistas ante esta importante cuestión en la pintura tradicional.

2. Análisis contextual

Óscar Domínguez entra en el círculo surrealista de Breton en 1934, en el mismo año en que pinta esta obra.

- ¿Ves en ella algunos elementos formales que te permitan adscribirla al surrealismo?
- Cita otras obras tuyas en las que haya algunas analogías formales o de contenido.
- Lee el siguiente poema de Pedro García Cabrera, amigo de Óscar Domínguez y que, como él, recrea el paisaje canario en *Transparencias fugadas*,

*El aire entraba en mí sin encontrarme.
En el globo cautivo de mi pecho
Me contaba las islas invernadas,
Las agudas piteras, los barrancos,
Los desmandados mares sin adioses.
Y persiguió los pozos de las venas,
Las galerías de los instintos,
Las puertas de las cámaras vitales.
Y se marchó de mí sin encontrarme.
Yo me hallaba tan hondo y tan espejo
Que era invisible al aire*

- Señala las alusiones concretas al paisaje de las Islas en el poema de Pedro García Cabrera.
- Extrae las palabras que te recuerden objetos surrealistas o hagan referencias a las teorías de Freud sobre las pulsiones sexuales y el mundo oculto del inconsciente.

ACTIVIDADES: *Cueva de guanches*

(... esta obra es) *un regreso nostálgico a sus temas edípicos*⁹.

A. Zaya

Domínguez, cuando pinta estas obras, no se queda sólo en la nostalgia, sino que participa de la búsqueda radical del surrealismo, que es el punto de encuentro en el que se suprimen los contrarios, como el deseo y la satisfacción, la vigilia y el sueño, el pasado y el futuro.

A. Realiza el siguiente cuestionario

Se propone el mismo formulario que para la ESO, al que se puede agregar el siguiente:

1. Análisis contextual

- Esta pintura tiene dos lecturas, una la evidente y otra la simbólica. Analiza los elementos pintados y concluye qué mensaje transmiten. Apóyate en la lectura de los pequeños recuadros presentados al inicio.
- ¿Qué crees que simboliza el abrelatas?
- Hay una clara influencia de Dalí. Procura ver obras suyas e infórmate (puedes valerte de lo expuesto en este mismo libro) en qué se advierte su influjo en el pintor canario.
- Si conoces la teoría de Freud sobre el inconsciente, aunque sólo sea de manera somera, señala de modo concreto sus conexiones con esta pintura de Óscar Domínguez.
- Lee el siguiente fragmento de un poema no publicado de Óscar Domínguez. Correlaciona las palabras con las imágenes de Cueva de guanches.

*Suicidio de prehistoria y recuerdo del porvenir con seis agujeros de infinito. A los agujeros, seis veces el amor, seis veces la muerte, seis veces la esperanza. Tocamos desde muy lejos la gruta misteriosa donde se esconden a veces mis sueños, a veces el revólver carnívoro, en la fuente de la Bella, del bello andar de agua*¹⁰.

2. Análisis comparativo

- ¿Tienen algo en común las dos obras analizadas? Descríbelo.

3. Valoración personal

- ¿Te parecen obras sencillas o complicadas de entender? ¿Por qué?
- ¿Te atrae algo de ellas? Concreta la respuesta.

***Recuerdo de mi isla o Paisaje de Canarias*, 1934**

Óleo sobre tela, 65x46 cm

Colección particular

Ocupa la parte central del cuadro un piano sobre el que discurre el agua de la que surge la imagen de un drago. Del piano parten formas blandas, de una de las cuales emerge la imagen de una mujer de perfil y sin rostro, penetrada por una especie de arado.

Con su mano izquierda sujeta una paloma que se enlaza al fonógrafo. Rocas abruptas y lávicas en la parte inferior, en la que aparece el rostro de un personaje masculino.

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES:

Recuerdo de mi isla o Paisaje de Canarias

A. Realiza el siguiente cuestionario

- Observa con atención el cuadro.
- Compáralo con las obras anteriores.
- ¿Por qué lo habrá titulado así Óscar Domínguez?
- Nombra los elementos que se repitan en otras obras tuyas que ya conozcas.
- Esta obra está incluida entre las más relacionadas con las pinturas de Dalí. Ojea en los libros de alguna biblioteca o en la red, si tienes acceso, pinturas de éste y extrae algunos elementos comunes entre los cuadros de ambos.
- En la parte inferior de *Recuerdo de mi isla* aparecen unas formas montañosas realizadas con una técnica inventada por Óscar Domínguez. ¿Sabes cuál es? Juega con él, muy aficionado al humor y a la sorpresa, y encuentra una representación figurativa.
- Como ya sabes, los elementos eróticos estaban muy presente en el movimiento surrealista; señala los que observes en esta obra.
- Lee el siguiente texto y concreta en qué partes del cuadro se hace realidad lo que se dice en él.

Formas mezcladas, revueltas (...), cuerpos de mujeres fundidos con formas de la más diversa catadura, elementos y alusiones sexuales por todas partes... Es el mundo agitado, espeso, revuelto de los sueños y la subconsciencia¹¹.

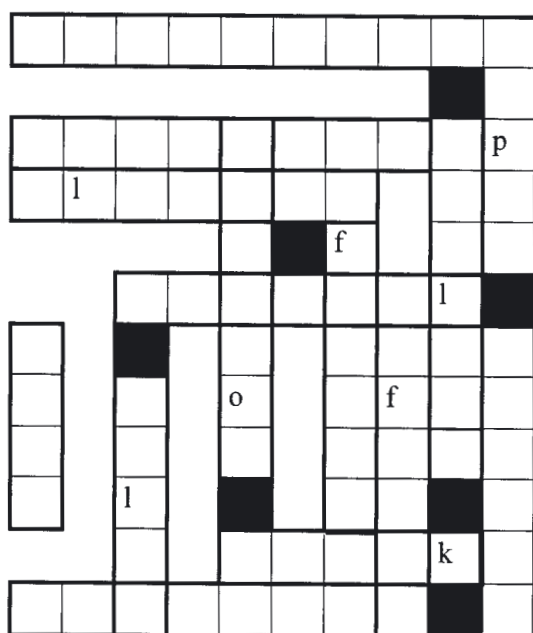
José Mateo Díaz

OTRAS ACTIVIDADES

Para jugar un poco

- Busca en el siguiente cuadro los nombres de los amigos canarios de Óscar Domínguez. Coloca solamente las palabras subrayadas.

Santiago Reyes
 Eduardo Westerdahl
 Domingo Pérez Minik
 Domingo López Torres
Espinosa Agustín
Davó
Anatael Hernández
Elfidio Alonso
Paulino Izquierdo
 Juanito Fariña
 José Galán
 José Morales Clavijo
Nicanor Guanche

Para saber más

María Isabel Navarro Segura mantiene que el cuadro *Papillons* realizado por Óscar Domínguez fue un regalo hecho a Eduardo Westerdahl en recuerdo de una de las acciones, «La voladura de la cometa», del grupo *Pajaritas de Papel*, constituido en 1927 por varios jóvenes que con un tono festivo desarrollan diversas experiencias culturales. Una de ellas, la que recuerda la tela de Domínguez, consistió en lanzar pajaritas negras de papel desde la montaña de San Roque como acto de protesta contra la Sociedad Económica de Amigos del País, que se oponía a la demolición del castillo de San Cristóbal y a la remodelación de la plaza de la Constitución. La acción conmemoraba el triunfo del plan de renovación de ese espacio¹².

El grupo de *Pajaritas de Papel* estaba formado, entre otros, por Pérez Minik y Eduardo Westerdahl¹³.

NOTAS

- ¹ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, ob. cit., p. 185.
- ² *Ibidem*, p. 185.
- ³ *Ibidem*, p. 190.
- ⁴ ACOSTA DORTA, E.: *Tacoronte, 100 años de Historia en imágenes*, Santa Cruz de Tenerife, 2002, p. 34.
- ⁵ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, Madrid, Cátedra, 1978, p. 16.
- ⁶ WESTERDAHL, M.: «Óscar Domínguez, poeta» en el catálogo *Eduardo y Maud Westerdahl. 2 miradas del siglo 20*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, Cabildo de Gran Canaria, 2005, p. 42.
- ⁷ GUILLÉN, M.: «Españoles en la Escuela de París», citado en CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, ob. cit., p.24.
- ⁸ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, ob. cit., p. 46.
- ⁹ ZAYA, A.: *Óscar Domínguez, La era...*, ob. cit., p. 18.
- ¹⁰ WESTERDAHL, M.: «Óscar Domínguez, poeta», en catálogo *Eduardo y Maud Westerdahl. 2 miradas del siglo 20*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, Cabildo de Gran Canaria, 2005, p. 42.
- ¹¹ MATEO DÍAZ, J.: «La exposición de Gaceta de Arte en el Círculo Mercantil». *La Provincia*, Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre de 1933.
- ¹² Sobre el mismo tema, vid.: NAVARRO SEGURA, M. I.: «Eduardo Westerdahl y la construcción de Canarias como identidad espacial», en el catálogo de *Gaceta de Arte y su época. 1932-1936*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM y Viceconsejería de Cultura y Deportes de Canarias, 1997, pp. 39 y 40.
- ¹³ Sobre el mismo tema, vid.: NAVARRO SEGURA, M. I.: *Una cacería de mariposas. Óscar Domínguez en la colección del Museo Eduardo Westerdahl del Puerto de la Cruz en Tenerife*, revista *Catharum*, n.º 3, p.19.

CAPÍTULO 5

Exposición surrealista en Tenerife, Óscar Domínguez y *Gaceta de Arte*

GACETA DE ARTE

Exposición contemporánea de la sección de literatura del círculo de bellas artes. martes, agosto 1932

once y pocas veces — en él.

picasso: primera época

La vida humana de los primitivos — el hombre, el niño, el anciano — en sus actitudes más sencillas, en sus gestos más naturales, en sus expresiones más espontáneas, en sus formas más sencillas, en sus colores más vivos, en sus líneas más puras, en sus formas más sencillas, en sus colores más vivos, en sus líneas más puras, en sus formas más sencillas, en sus colores más vivos, en sus líneas más puras...

Una obra pictórica que no es un dibujo, sino un acto, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo...

Óscar Domínguez, *Óscar Domínguez*

Una obra pictórica que no es un dibujo, sino un acto, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo...

once y pocas veces — en él.

picasso: cubismo

Una obra pictórica que no es un dibujo, sino un acto, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo...

Una obra pictórica que no es un dibujo, sino un acto, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo...

diario entre dos cruces

Una obra pictórica que no es un dibujo, sino un acto, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo, un acto que se realiza en el espacio y en el tiempo...

1. La revista *Gaceta de Arte*
2. La revista *Gaceta de Arte* y el surrealismo
3. La exposición surrealista
4. La polémica proyección de *L'âge d'or*, de Buñuel
5. Posterior relación de Óscar Domínguez con los miembros de *Gaceta de Arte*

ACTIVIDADES:

Bachillerato

1. La revista *Gaceta de Arte*

Óscar Domínguez pone en contacto al grupo de *Gaceta de Arte* con el círculo surrealista de París. Gracias a su mediación se celebra durante el mes de mayo de 1935 la II Exposición Internacional de Surrealismo en el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife, con sede en el antiguo Club Inglés, en el n.º 10 de la actual Plaza de La Candelaria, en aquel momento Plaza de la República. Por este motivo viajan a Tenerife André Breton, su mujer Jacqueline Lamba y Benjamin Péret, que permanecen veinte días en la isla.

André Breton escribe sobre el pintor tinerfeño:

(...) en estos últimos años nuestro amigo Óscar Domínguez ha hecho pasar por el arte surrealista, en el que la gracia de Picasso, de Miró, de Dalí, no ha cesado nunca de hacer circular la más bella sangre española, el silbo ardiente y perfumado de las Islas Canarias¹.

“Gaceta de Arte” presentará en el Ateneo de Sta. Cruz de Tenerife, en el mes de Abril la 1.ª gran exposición de arte surrealista. Pintura. Escultura. Cine. Conferencias. Visita a Tenerife de André Breton. Exposición de obras de Picasso, Dali, Miró, Chirico, Giacometti, Hans Arp, Oscar Dominguez, Ives Tanguy, Valentine Hugo, Brauner, etc. Visite V. Tenerife. La 1.ª gran exposición colectiva que tiene lugar en España. Obras de las recientes exposiciones de París, Copenhague, Praga y de las próximas de Londres y New-York.

Octavilla o propaganda anunciadora de la Exposición Surrealista en Tenerife prevista en principio para el mes de abril

La revista *Gaceta de Arte*, con cuatro páginas y formato de periódico, había publicado su primer número en febrero de 1932. Su equipo inicial de redactores aglutinaba a un conjunto de intelectuales como Pedro García Cabrera, Domingo Pérez Minik, Domingo López Torres, Agustín Espinosa, Óscar Pestana Ramos, Francisco Aguilar y José Arozena, liderados por Eduardo Westerdahl, que pretendían cambiar el mundo a través del arte. La revista, que nace con clara vocación universalista, desea que su voz se oiga en Europa y proclama su adhesión a las vanguardias. Es una revista selectiva, de carácter revolucionario, cuyos objetivos rayaban la utopía pretendiendo conseguir un ritmo más rápido en el avance cultural de una sociedad inmóvil.

(...) Gaceta de Arte...revista internacional de cultura, es un proyecto común de una generación, pero también es la idea de un crítico que soñó tempranamente la transformación de Canarias en un lugar de intercambio de ideas y de creación artística internacional².

María Isabel Navarro

Tiene muy poco arraigo, aproximadamente el 80% de la población de la isla es analfabeta, y la que no lo posee alberga en su mayoría una ideología conservadora y un exiguo interés por las corrientes culturales novedosas. Como se inferirá, fue una revista polémica, la primera dedicada a las artes en las Islas, liderada por una minoría renovadora y combatiente, desencantada con el lento ritmo de avance cultural de la República.

Sus miembros constituyen una élite ilustrada que en sus manifiestos reitera continuamente sus posiciones al lado de la modernidad y del universalismo. A ellos se debe que en los años treinta las Islas generaran una notable aportación a la cultura internacional. Como dice Carlos Díaz Bertrana:

*(...) es precisamente en los primeros años del siglo XX cuando nuestros poetas, escritores, intelectuales, pintores y escultores se embridan con el pensamiento creador de la época y hacen aportaciones significativas a la cultura traninsular (...)*³.

Primer número de la revista *Gaceta de Arte*

La revista se envía a otras islas, a la Península y a Europa.

Circula la anécdota de que García Lorca recibía con alborozo la revista en la Residencia de Estudiantes de Madrid, exclamando «llegó la revista de “arre”» (el diseño tipográfico hecho por Westerdahl era confuso, no distinguía con claridad la letra t).

El periplo de *Gaceta de Arte* es muy corto, pues queda guillotizada la experiencia por el triunfo en las Islas del Alzamiento Nacional. Sólo se edita durante cuatro años, en los que se publican 38 números.

Domingo López Torres,
Eduardo Westerdahl y
Domingo Pérez Minik

2. La revista *Gaceta de Arte* y el surrealismo

Algunos miembros de *Gaceta de Arte*, como el malogrado poeta Domingo López Torres, convencido seguidor de las ideas políticas y estéticas del surrealismo, hacen una defensa de éstas en un artículo publicado en el número 9 de la revista. Corría el año 1932. Los poetas Emeterio Gutiérrez Albelo y Agustín Espinosa se decantan por un lenguaje surrealista, y el poeta de origen gomero Pedro García Cabrera edita en estética también surrealista *Transparencias fugadas*.

Además *Gaceta de Arte* contribuye a los fundamentos teóricos del surrealismo. Casi todos sus miembros fundacionales firman el *Manifiesto surrealista*, redactado por Breton, Péret y el grupo *Gaceta de Arte* en mayo de 1935, que será, más adelante, publicado por la revista en francés y en español bajo el título de *Boletín internacional del surrealismo n.º 2*. Este boletín se publicará también en Francia en los *Cahiers d'Art* y en Praga.

No se adhirió Gutiérrez Albelo, hombre de convicciones religiosas y en desacuerdo con las proclamas políticas del documento.

Pero la revista *Gaceta de Arte* no adopta sólo la estética surrealista. Sus miembros se muestran básicamente defensores de la abstracción pictórica y del racionalismo arquitectónico.

Domingo Pérez Minik, Juan Márquez, Domingo López Torres, Agustín Espinosa y Emeterio Gutiérrez Albelo

La revista *Gaceta de Arte* vuelve a editarse en octubre de 1935. Se había quedado sin fondos después de la visita del grupo surrealista a Canarias y de la organización de la Exposición. No obtuvo la subvención económica prometida por el Cabildo ni habían podido obtener recursos de la proyección de la película *La edad de oro*, puesto que fue prohibida.

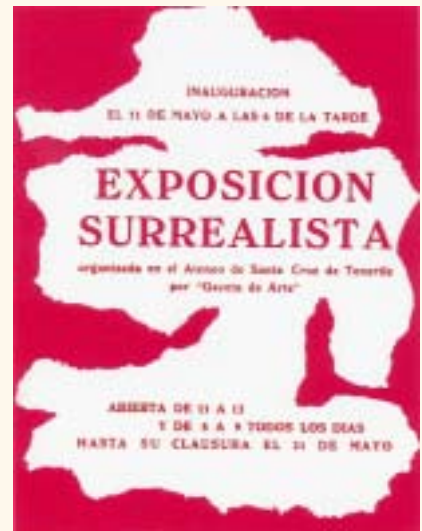
3. La exposición surrealista

Esta exposición surrealista de Tenerife fue la primera celebrada en España. Constaba de 76 obras que partieron del puerto de Dieppe, en Francia, en un barco bananero nórdico, y estaba constituida por 32 óleos; 26 acuarelas, diseños, colajes y aguafuertes; 6 fotografías de objetos surrealistas y 11 fotografías de contenido heterogéneo.

Con esta exposición *Gaceta de Arte* trae a Tenerife a los creadores más vanguardistas del momento, que contribuyeron de esta forma a romper las barreras oceánicas de nuestras Islas.

El Ateneo estuvo ubicado en el primer edificio de la izquierda

Portada del catálogo de la exposición, diseñado por Jacqueline y con prefacio de André Breton

Pedro García Cabrera, Domingo Pérez Minik, Agustín Espinosa, Jacqueline Breton y Benjamín Péret

Recuerda Pérez Minik:

Un acontecimiento único, el más excepcional.

(...) los cuadros estaban colgados, las acuarelas, los diseños, los collages, los aguafuertes, las fotografías (...). Todo el recinto de la exposición estaba lleno de un público muy diverso, era como una manifestación, codo con codo toda la gente. La novelería del insular es proverbial. André Breton y Jacqueline, con su anticipado traje «hippy», de azul purísimo, con sus bordes en flecos, sus uñas de pies y manos pintadas del mismo color, y Benjamin Péret, nervioso, estridente y contento. Todo el equipo de Gaceta de Arte con sus mejores galas, las palabras, las deferencias, el posible ingenio de cada cual trabajando a alta tensión. Un acontecimiento que no tenía precedente. Los 70 cuadros bien puestos, la plana mayor del surrealismo internacional, franceses, españoles, belgas, alemanes, italianos. La gente se agolpaba frente a los Dalí, muy especialmente (...). Todo el mundo admiraba, discutía, o censuraba, con sus gustos ya hechos⁴.

Desde el punto de vista económico la exposición fue un fracaso. ¡Qué mal ojo tuvieron los inversores de arte!, si es que los había en aquellos momentos en la isla. Un Dalí se vendía a 1 200 pesetas, los Miró oscilaban entre las 250 y las 2 500 pesetas. Los que valoraban este tipo de arte no tenían nivel económico suficiente como para comprarlas y la burguesía santacruzera que hubiera podido adquirirlas, asistía a estas exposiciones para cubrir sus ratos de ocio, sin entender ni valorar el arte vanguardista. En este sentido *Gaceta de Arte* es tajante al afirmar en sus páginas que «el arte no es pasatiempo. El arte es fijar el tiempo que pasa».

CATALOGO

1 - OLEOS

1	Ara	Believe
2	Victor Brauner	Ultima cabala
3	George di Chioza	Yo... el perro de vidrio
4	"	La puerca de un sueño
5	Salvador Dalí	La libre motivación del deseo
6	"	El reflejo cronopio
7	Osval Dominguez	Diosa de verano
8	"	Objeto magnético
9	Max Ernst	La ciudad eterna
10	"	Audín utrope eternes
11	"	Leño
12	"	En qué pienso el pájaro?
13	"	Flora
14	"	El castillo
15	"	Selva
16	"	El pájaro marino
17	Valentín Hugu	Sueño
18	"	El espíritu del girasol
19	Kent McGrath	El eclipse

20	Jean Miró	Desnudo
21	"	Mujer ante el espejito
22	"	Los esmaraldos
23	"	Familia 1
24	"	Familia 2
25	Héroe Oppenheim	Cuberos de abogado
26	Pablo Picasso	Figura
27	Man Ray	Legenda
28	"	Noche en San Juan de los
29	Yves Tanguy	Los rebeldes
30	"	Noviembre
31	"	Supervivencia
32	"	Como en la mayoría de un tiempo

3 - ACUARELAS, DIBUÑOS, COLAJES, AGUAFORTES

33	Marcel Duchamp	Fornico
34	Max Ernst	El rebelle
35	"	El renam
36	"	Diese
37	"	Guerra
38	"	Fuente
39	"	Las mujeres
40	Alberto Giacometti	La mesa
41	"	Toda sus cosas perdidas
42	Maurice Henry	La hiena
43	"	La invención supuestora
44	"	La colina
45	Marcel Jean	El futuro
46	"	Resto zero el sueño
47	Jean Miró	Mallorca
48	"	El formador de piso
49	Pablo Picasso	Retrato de André Breton

50	Endrich Syrký	Intoxicación
51	"	La leopardo
52	"	Envolución
53	Yves Tanguy	Fuente
54	"	La hora
55	"	Enigma supuestora
56	"	Fossilización
57	"	Exon chí
58	"	Vegetación
59	"	Enteneidad del casto

2 - FOTOGRAFÍAS DE OBJETOS SURREALISTAS

60	Hans Bellmer	Variaciones sobre el tema de una mujer acrobática 1
61	"	" " " " " 2
62	"	" " " " " 3
63	"	" " " " " 4
64	Marcel Duchamp	Espejo
65	"	Por qué no estaros allí

4 - FOTOGRAFÍAS DIVERSAS

66	Marcel Duchamp	Desnudos leyendo una novela
67	"	Virgo
68	"	El rey y la reina enroscados por dentro sus rópidos
69	"	Testimonios ocultos
70	Doro Meer	El simulador
71	Man Ray	Rayogramas 1
72	"	" " 2
73	"	" " 3
74	"	Figura 1
75	"	" " 2
76	"	Enak Baku

Catálogo a tres páginas de la exposición surrealista, celebrada en Tenerife

Max Ernst, *Fleurs-coquillage*, 1932

Man Ray, participa en la Exposición Surrealista de Tenerife, con esta obra, titulada *Noche en San Juan de la Luz*, 1929

Óscar Domínguez
Deseo de verano, 1934
Óleo sobre lienzo, 73x43 cm
En 1996 era propiedad de una colección particular, Suiza

Muelle de Santa Cruz de Tenerife en los años 30

El grupo de *Gaceta de Arte* con Breton, Jacqueline y Péret en la exposición surrealista

La exposición surrealista fue como una carta de presentación ante Europa del grupo de vanguardia de *Gaceta de Arte*, que de esta manera establecía comunicación directa con la cultura europea. Con motivo de la exposición se suceden artículos de prensa, y tanto Breton como Benjamín Péret, dictan conferencias y escriben en los periódicos locales.

Breton, Jacqueline y Péret en su viaje por la isla creyeron encontrar objetos que sólo en su fantasía habían imaginado, como la arena negra de las playas, una estrella de mar y otros paisajes pletóricos de vegetación o de grandiosas montañas, por eso calificaron el lugar de «isla surrealista». Contaba Pedro García Cabrera que cuando Breton vio el mar de nubes sobre la Orotava bajó del coche diciendo: *Estoy en el interior de una nube de Baudelaire*⁵.

Benjamín Péret, Jacqueline Lamba
y André Breton en un paseo por la isla

Agrupación Socialista del Puerto de la Cruz

Importantísima conferencia en el **CINEMA OLYMPIA** el domingo, día 26, a las nueve de la noche, en la que tomará parte el culto poeta marxista, **BENJAMIN PERET**, ilustre embajador espiritual del surrealismo francés y activísimo pensador proletario, que disertará sobre el sugestivo tema

Análisis Marxista de la Religión

Al final de esta conferencia nuestro estimado compañero **Pedro García Cabrera**, glosará tan interesante tema.

(TRABAJADORES, ACUIDAD, TODOS!)

Puerto de la Cruz, 25 de Mayo de 1935.

EL COMITÉ.

Círculo de Amistad XIV de Abril
PUERTO DE LA CRUZ

HOY, JUEVES, a las 9 de la noche, dará una interesantísima conferencia sobre arte, el cultísimo literato francés

ANDRES BRETON

el que será presentado por el ilustre Director del Instituto de Santa Cruz de Tenerife

AGUSTIN ESPINOSA

Al final de este acto nos explicará en nombre de **GACETA DE ARTE** la importancia del arte surrealista el culto escritor

PEDRO GARCIA CABRERA

NOTA: Las personas que deseen asistir a este acto pueden recoger las entradas en el Círculo de Amistad XIV de Abril.

Cuando visita Las Cañadas del Teide queda fascinado por la singular belleza del lugar y escribe el *Castillo estrellado*, que, con posterioridad, fue publicado como artículo en el número 8 de *Minotaure*, con dibujos de Max Ernst. A principios de 1937 aparece editado como el capítulo 5 de *L'amour fou*:

Al pie del Teide y bajo la custodia del mayor drago del mundo, el valle de la Orotava refleja bajo un cielo perlado todo el tesoro de la vida vegetal esparcido por todos los parajes. El inmenso árbol que hunde sus raíces en la prehistoria emerge en el día en que la aparición del hombre aún no había manchado su fuste impecable que estalla bruscamente en fustes oblicuos según una irradiación totalmente regular. Asiste con toda su fuerza intacta a esas sombras aún vivas entre nosotros que son las de los reyes de la fauna jurásica cuyas huellas se encuentran en cuanto se escruta la libido humana⁵.

Con el tiempo, Breton se olvida de la isla y de sus anfitriones. Westerdahl, con cierta dosis de desencanto, recuerda que al cabo de los años saluda a Breton en París, quien apenas le reconoce, mostrándose distante y frío. De hecho Breton no citará la exhibición surrealista de Tenerife en un catálogo de exposiciones publicado en 1959.

4. La polémica proyección de *L'âge d'or* de Buñuel

La edad de oro es una película surrealista del español Luis Buñuel, que duraba 80 minutos y que, producida en Francia, con guión de Buñuel y Dalí, había sido financiada por el vizconde de Noailles, marido de Marie Laure, el amor último de Óscar Domínguez. La película, que toma como referentes a Sade, ascendente de Marie-Laure, a Lautréamont, a Marx y a Freud, ataca con virulencia a la sociedad burguesa y a sus guardianes (los curas y policías) a la par que es una exhibición de pansexualismo. Con todos estos ingredientes resulta lógico que fuera considerada la película «maldita» en Tenerife. Según el catedrático de Historia del cine, Fernando Martín⁶, la anunciada proyección de la película produce una tensión muy fuerte, recogida en la prensa local, entre *Gaceta de Arte* y la representación conservadora católica de la sociedad tinerfeña, que logra del Gobierno su prohibición. La película se proyectará al año siguiente, en mayo del 36, si bien en sesión privada, a pesar de que el gobierno en la España del momento era el del Frente Popular.

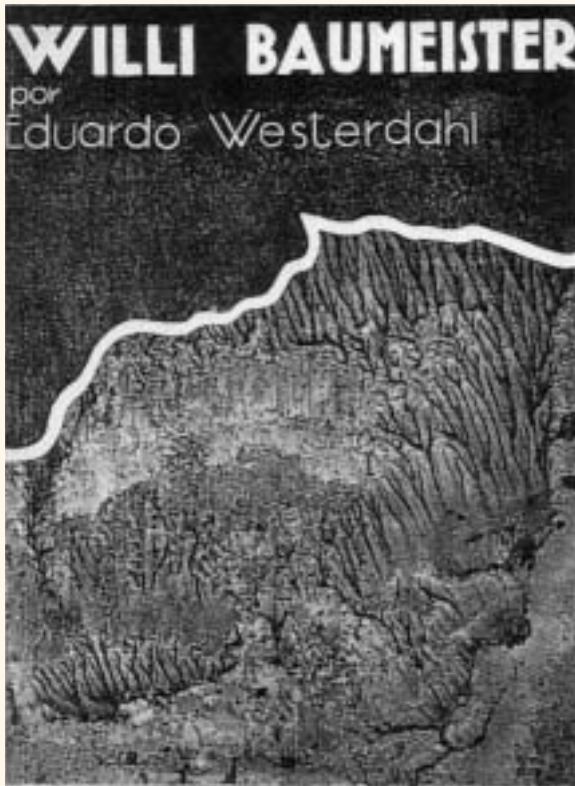
La cinta de *La edad de oro* se perdió después de una proyección en Las Palmas de Gran Canaria. Parece que quedó en manos de un alemán, muy interesado por el nuevo cine, que, temeroso ante el estallido de la Guerra Civil española, enterró la película cerca de su casa, en un lugar quizá hoy ocupado por los cimientos de algún edificio.

5. Posterior relación de Óscar Domínguez con los miembros de *Gaceta de Arte*

El pintor seguirá manteniendo contactos con *Gaceta de Arte*. Sus exposiciones serán reseñadas en la revista y ejercerá de corresponsal en París, desde donde enviará noticias de muestras pictóricas, casi siempre elogiando a Picasso y Miró. También enviará una entrevista hecha a Dalí bajo el título *Carta de París, Conversación con Salvador Dalí*, y el número 9 de la revista reproducirá las dos obras de *Sueño* y *Souvenir de París*, junto con *El gran masturbador* de Dalí. Por otra parte, colaborará en las portadas de la revista y de libros como:

- La cubierta del libro de poemas de Emeterio Gutiérrez Albelo *Romanticismo y cuenta nueva*, realizada en lenguaje surrealista en 1933.

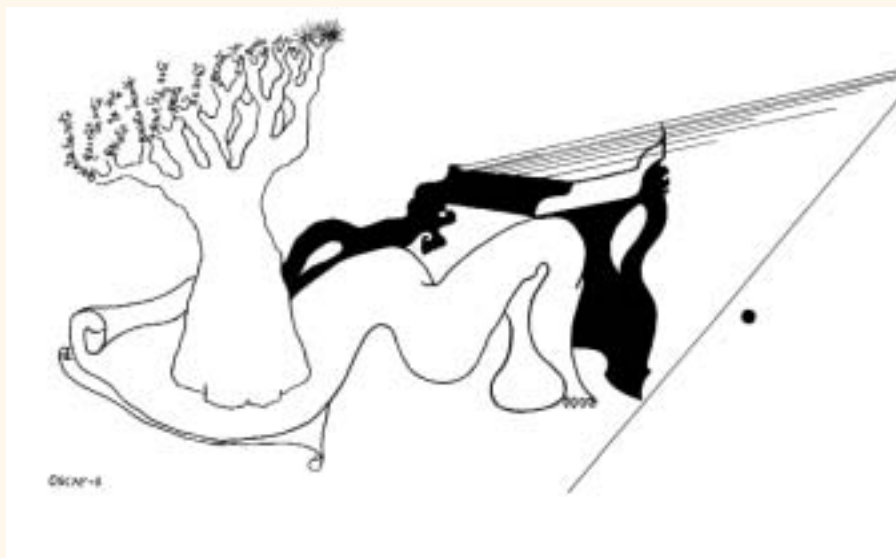
- La portada de la novela surrealista *Crimen*, de Agustín Espinosa, dibujada al año siguiente también en iconografía surrealista.
- Un dibujo a tinta sobre papel para *Gaceta de Arte*, en el que representa un drago de cuyas ramas surgen las letras de *Gaceta de Arte* entre los años 1933 y 1934.

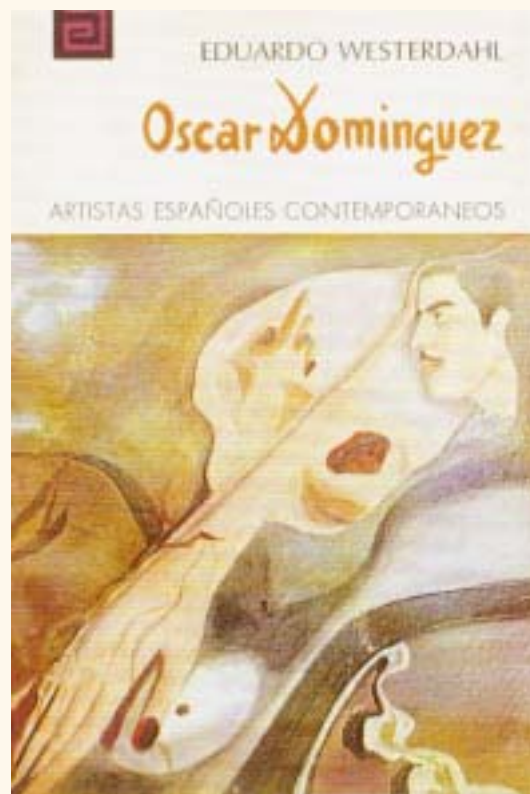
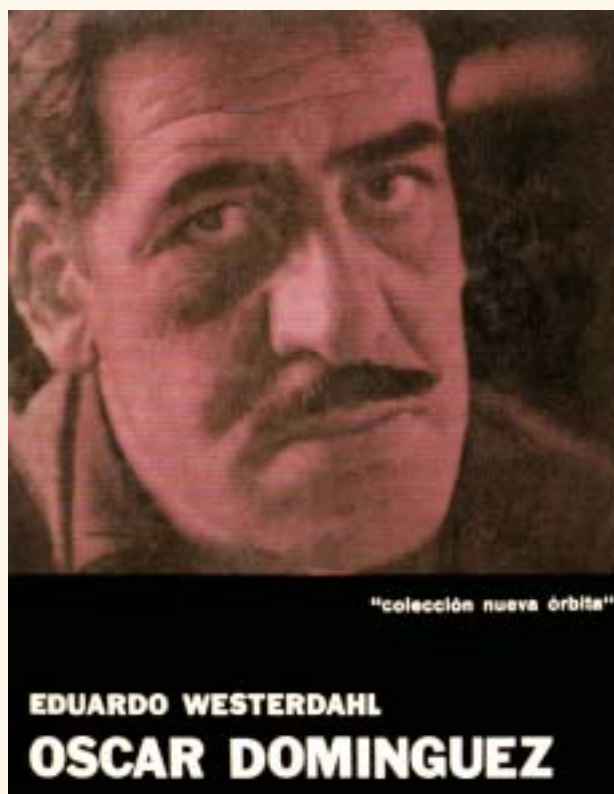
Decalcomanía con la que ilustra Óscar Domínguez la monografía de Eduardo Westerdahl sobre W. Baumeister

Ilustración que realiza Óscar Domínguez para la portada de la novela surrealista *Crimen*, de Agustín Espinosa

Dibujo de Óscar Domínguez para la revista *Gaceta de Arte*, 1933-1934

Monografías de Óscar Domínguez escritas por Eduardo Westerdahl

Óscar Domínguez continuará hasta su muerte la relación con el que había sido el más entusiasta promotor de *Gaceta de Arte*, Eduardo Westerdahl, con quien mantendrá una estrecha relación a través de cartas frecuentes y de su relación con Maud. Westerdahl escribirá dos obras sobre el pintor canario.

Westerdahl y Domínguez en París

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES:

A. Realiza las siguientes actividades

La información aportada en este capítulo puede resultar idónea para realizar actividades interdisciplinares con las materias de Literatura y de Literatura canaria.

1. Óscar Domínguez no estuvo en la exposición surrealista en Tenerife, pero colaboró con dos obras. Búscalas en el catálogo, nómbralas y completa las fichas.
2. Se sabe que un cuadro de Picasso, que venía en el mismo barco que trasladaba a Tenerife a Breton, Jacqueline y Benjamín Péret, sufrió una rotura. Busca en el catálogo las obras con las que participa Picasso en la exposición y nombra también a los otros pintores españoles que intervienen. Lee en este mismo libro los datos aportados sobre la amistad entre el pintor canario y el malagueño Picasso.
3. Busca información sobre los pintores Magritte, De Chirico y Duchamp, presentes en la muestra surrealista de Tenerife, y elabora una ficha de cada uno, en la que figuren datos como la cronología y los movimientos artísticos a los que estuvieron adscritos.
4. También expusieron sus obras los surrealistas Max Ernst y Man Ray. Este último colaboró con Óscar Domínguez en la realización de una obra. Averigua cuál es (puedes valerte de la información aportada en este mismo libro). ¿Qué procedimiento pictórico ideado por el pintor canario fue asimilado de manera espléndida por Max Ernst?

NOTAS:

- ¹ Palabras de Breton pronunciadas en Tenerife con motivo de la Exposición Internacional de Surrealismo y recogidas en el catálogo de *Gaceta de Arte y su época, 1932-1936*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM y Viceconsejería de Cultura y Deportes de Canarias, 1997, p. 216.
- ² NAVARRO SEGURA, M. I.: «Eduardo Westerdahl y la construcción de Canarias como identidad espacial» en catálogo de *Gaceta de Arte y su época, 1932-1936*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM y Viceconsejería de Cultura y Deportes de Canarias, 1997, p. 41.
- ³ DÍAZ BERTRANA, C.: «Introducción» catálogo *Tenerife, la isla surreal*, Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna, 1997, p. 13.
- ⁴ PÉREZ MINIK, D.: *La facción española...*, ob. cit., p. 54
- ⁵ Palabras de Breton recogidas en lengua francesa por HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Isidro: «La part du jeu et du rêve» en catálogo *Óscar Domínguez et le surréalisme 1906-1957*, París, Hazan, 2005, p.27.
- ⁶ MARTÍN RODRÍGUEZ, F. G. : «El cine y la vanguardia en Canarias», en SÁNCHEZ ROBAYNA, A.: *Canarias, las vanguardias históricas*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1992, p. 153.

CAPÍTULO 6

Las decalcomanías, aportación de Óscar Domínguez al surrealismo

1. Las decalcomanías

ACTIVIDADES:

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

- Educación Plástica y Visual

1. Las decalcomanías

Las decalcomanías, creadas por Óscar Domínguez en 1936 y acogidas con gran entusiasmo por André Breton, quien las consideró como un «descubrimiento excepcional», constituyen una de las mayores aportaciones de nuestro pintor al movimiento surrealista.

Se distinguen dos tipos:

- «las decalcomanías sin objeto preconcebido»,
- «las decalcomanías de interpretación premeditada o decalcomanías del deseo».

Con este procedimiento irrumpe en la pintura el automatismo, que en este caso es «absoluto» según el apelativo dado por Breton, quien califica las decalcomanías como la «más electrizante de sus invenciones».

Este procedimiento pictórico es definido como sigue por Breton, en el n.º 8 de la revista *Minotauro*:

Extender por medio de un pincel gordo gouache negro, más o menos diluido, sobre una hoja de papel blanco satinado que se recubre rápidamente con una hoja parecida sobre la que se ejerce con el revés de la mano una presión media. Levantar sin prisa por su borde superior esta segunda hoja en la manera en la que se procede para la decalcomanía, reaplicándola y levantándola de nuevo hasta que esté casi seca.

1. Las imágenes surgidas en las «decalcomanías sin objeto preconcebido» resultan enigmáticas, son representaciones amorfas o paisajes no figurativos, producto del azar absoluto, de rica plasticidad. Logran despertar la imaginación del espectador extrayéndole del interior sus propias imágenes y asociaciones.

Estas decalcomanías son un anticipo de las tendencias informalistas.

León o Grisou, 1936

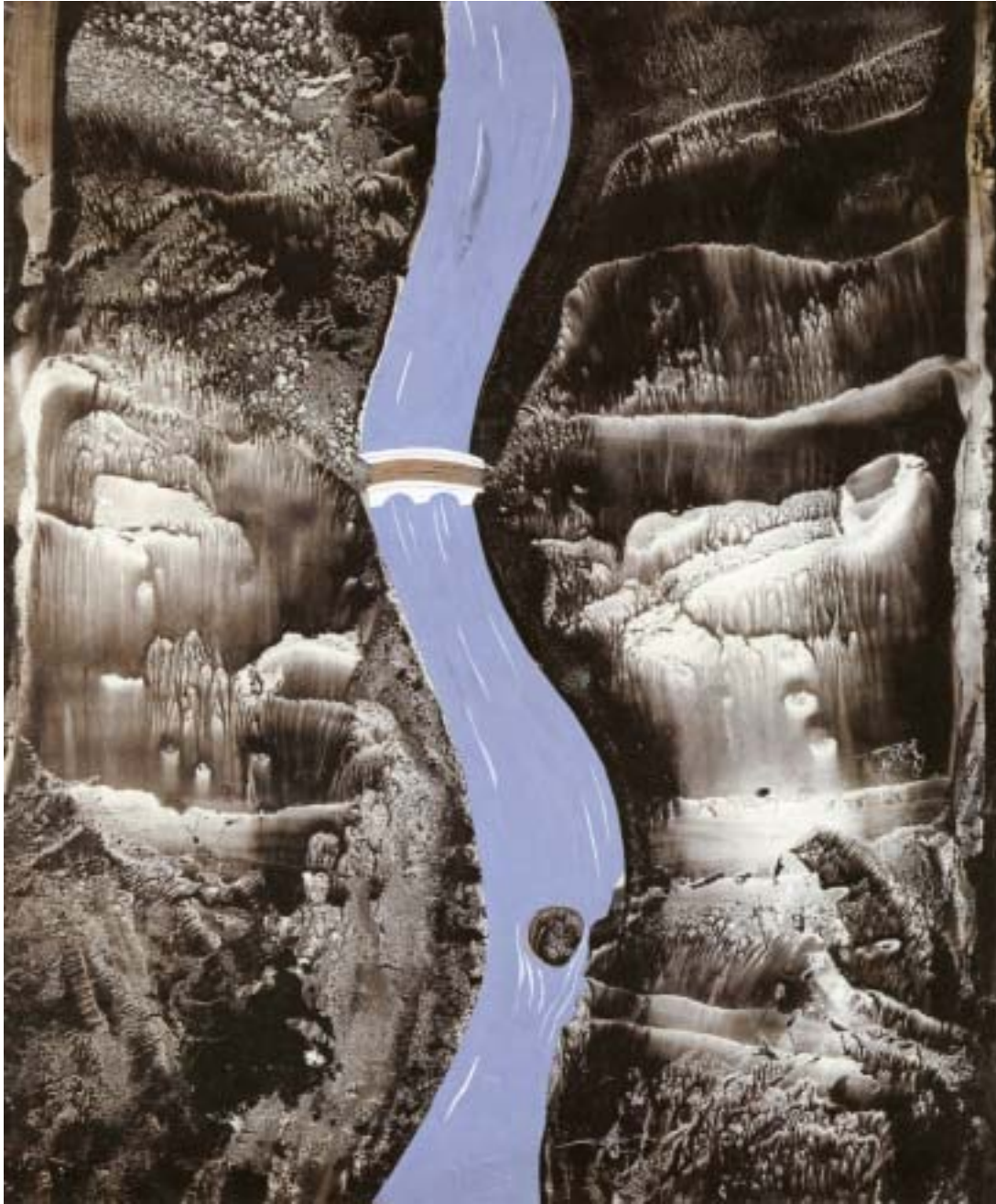
2. Las «decalcomanías de interpretación premeditada o decalcomanías del deseo» son fruto de la colaboración de Óscar Domínguez con Marcel Jean, y para ellas inventan calcos y plantillas que controlan el azar absoluto. Marcel Jean crea una plantilla con la que retoca la mancha surgida de la tinta y con la que juega despertando asociaciones imprevistas. Consiste en un cruzamiento de cristales que se abren a una tormenta salpicada de estrellas. Óscar usa ventanas de las que emerge un león.

Domínguez realizó un proyecto de publicidad para la casa de comerciantes de vinos *Nicolas*, con decalcomanías de interpretación premeditada.

Esa técnica influyó en Max Ernst.

Max Ernst, *Bosque de Arizona, 1936*

Decalcomanía con río y puente, 1937
Tinta y gouache sobre papel, 65x5 cm
IODACC

Ésta es una de las primeras decalcomanías interpretadas en las que, a partir de la técnica lúdica de hacer surgir formas casuales por medio de manchas sobre el papel, el autor las manipula y obtiene una nueva creación. Con este procedimiento se pretende la manifestación del inconsciente del pintor. En medio de un paisaje caprichoso en blanco y negro, surgido al azar, resalta el color azul de un río que atraviesa las dos orillas enlazadas por un puente que quizá aluda al «punto de encuentro» tan perseguido por los surrealistas.

Educación Infantil

ACTIVIDADES:

Decalcomanía con río y puente

Paisajes mágicos

A. Actividades previas: cómo se dibuja un paisaje

- Tras la lectura del poema de Gloria Fuertes, el profesor iniciará un diálogo para que los alumnos hablen sobre el tema de la poesía y manifiesten si les ha gustado o no.

Cómo se dibuja un paisaje

*Un paisaje que tenga de todo,
Se dibuja de este modo:*

*unas montañas,
un pino,
arriba el sol,
abajo un camino,
una vaca,
un campesino,
unas flores,
un molino,
la gallina y un conejo,
y cerca un lago como un espejo.*

Gloria Fuertes

- Después de varias lecturas los alumnos la recitarán de memoria.
- Los alumnos pintarán el paisaje de la poesía.

Descripción de la actividad: En un folio DIN A4 pintamos los elementos del poema que se reflejan en la poesía.

Materiales: folio DIN A4 y ceras de colores.

B. Contemplamos la obra de arte

- Los alumnos observarán durante un breve período de tiempo y en silencio la *Decalcomanía con río y puente*.
- El profesor iniciará un diálogo para que los alumnos expresen lo que ven en la obra haciendo preguntas tales como:
 - ¿Qué está pasando aquí?
 - ¿Qué ves que te hace decir eso?
 - ¿Te gusta lo que ves?
 - ¿Qué sientes cuando lo miras? ¿Por qué?
 - ¿Qué colores ha utilizado el pintor? ¿Se repiten algunos?
 - ¿Qué título le pondrías a este cuadro?

Pequeñas curiosidades

Creación de Domínguez fueron las decalcomanías o calcomanías, que André Breton y Paul Éluard definieron en su *Dictionnaire abrégé du surréalisme (Diccionario abreviado del surrealismo)* como sigue: *Decalcomanía (sin objeto preconcebido o decalcomanía del deseo) – Extended, mediante un pincel grueso, gouache negro más o menos diluido en distintos puntos de una hoja de papel satinado blanco, que recubriréis inmediatamente con otra igual, sobre la que ejerceréis una ligera presión. Levantadla deprisa.*

C. Aprendemos a hacer... paisajes mágicos

- Los alumnos realizarán paisajes u objetos imaginarios con estampaciones de diferentes formas y colores.

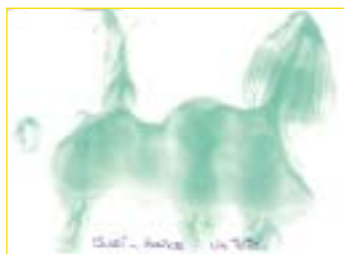
Materiales: DIN A3, témperas diluidas y diferentes objetos para estampar (esponjas, rodillos, brochas, plumas, etc.).

D. Hacemos decalcomanías

- Los alumnos se iniciarán en la técnica de la decalcomanía siguiendo las indicaciones que el profesor ha extraído de la definición recogida en **Pequeñas curiosidades**.
- El profesor tratará de que los alumnos experimenten el placer de manipular y crear de forma libre y espontánea.

Materiales: papel satinado y témperas diluidas.

Educación Primaria

ACTIVIDADES: *Decalcomanía con río y puente*

A. Observación y conversación

En esta obra es importante que los alumnos asimilen la idea de que las decalcomanías fueron unos de los hallazgos más importantes de Óscar Domínguez y de que muchas de ellas figuran en distintos museos del mundo.

- El profesor aplicará el método utilizado en los cuadros anteriores, siguiendo las pautas acostumbradas de contemplación y diálogo.

B. Análisis plástico

- El profesor procurará que los alumnos detecten los colores y las formas.
- Se fomentará un debate sobre los procedimientos empleados para la consecución de este tipo de imágenes con la finalidad de que concluyan en la técnica de «casualidad + manipulación». Esto les estimulará para la experimentación con témperas o tintas de colores.

Actividad recomendada para los últimos cursos de Primaria.

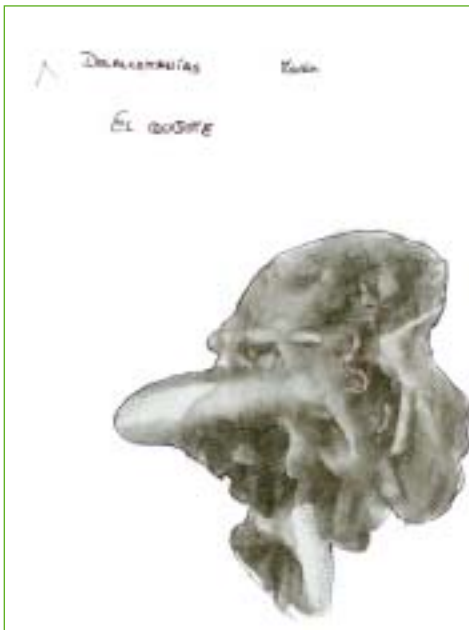
C. Actividades plásticas

1. Seguiremos los siguientes pasos:

- Después de repartir dos o tres hojas a cada uno, y con un bote de un color oscuro (negro, gris, marrón, azul fuerte), el alumno dejará caer una o varias manchas en una de de las hojas. Con posterioridad la presionará con otra, para después despegarla y comprobar el resultado.
- El alumno entornará los ojos para imaginar lo que le sugieren las manchas y lo que necesita ser manipulado para conseguir la imagen buscada.
- Mientras se seca, buscará lo necesario para completarlo, pintando los detalles que falten con cera o rotuladores, o pegando algún trozo de papel diferente.

Actividad individual, apropiada para cualquier curso de la etapa.

Actividades plásticas, (continuación...)

2. Otras posibilidades:

- Los alumnos realizarán las discalcomanías con dos o tres colores, preferiblemente oscuros, sobre papeles escritos o con algún tipo de marcas.

Tarea individual y para toda la etapa.

- Un alumno hace la mancha, su compañero la adorna, la completa y la manipula.

Actividad a realizar por parejas y recomendada para los cursos de 4.º a 6.º.

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES:

Decalcomanía del león de la serie Grisou

La percepción visual que nos permite captar formas y colores identifica en primer lugar las imágenes interiorizadas que han quedado grabadas como parte de nuestra experiencia o que forman parte de nuestro inconsciente. Al mismo tiempo, cuando visualizamos un conjunto de formas, tendemos a destacar con más fuerza lo que conocemos o evocamos. Esta reflexión nos va a ser muy útil para el trabajo que vamos a plantear.

En uno de los cuadros de la serie *Grisou* vemos una figura en la que destaca el león, que es en este caso una imagen simbólica.

A. Observación y análisis

- Contempla la obra y contesta el siguiente cuestionario:
 - ¿Qué procedimiento te parece que empleó Óscar Domínguez para realizar esta obra?
 - Fíjate en las diferencias de color entre el fondo y la figura del león.

B. Actividades plásticas

1. Elaboramos nuestra decalcomanía

- Divide en dos un papel blanco DIN A-4 satinado, muy práctico porque no absorbe la pintura. Se puede aprovechar la parte trasera de cualquier cartel. Toma un poco de gouache negro diluido y extiéndelo como quieras sobre uno de los papeles. Ajusta la otra mitad sobre el papel que tiene la pintura y presiona según te apetezca.
- Espera unos segundos y levanta el papel con cuidado. No lo toques hasta que se seque.
- A continuación haz lo mismo con otros cuatro, pero utilizando otros colores.

Actividades plásticas, (continuación...)

Decalcomanías realizadas por:
Inés Duranza Delgado
1.º ESO - IES Viera y Clavijo

2. Crea tu decalcomanía interpretada

- Reflexiona sobre la actividad realizada con anterioridad.
- Contesta:
 - ¿Reconoces algún objeto, paisaje, persona o animal en tu decalcomanía?
 - ¿Qué imágenes te sugieren las creaciones de tus compañeros, que habrán variado según la cantidad de pintura y la presión efectuada sobre el papel?
- Después de analizar la decalcomanía de Óscar Domínguez y la tuya, ¿crees que podrías sacarle partido a tu trabajo intentando manipular la imagen que te ha salido de modo involuntario?
- Manipula tu decalcomanía con pintura o usando una plantilla ideada por ti. Así crearás una nueva obra.
- Reelabora la obra de Domínguez combinando diferentes decalcomanías.
- Pon un nuevo título a tu obra.

CAPÍTULO 7

El juego surrealista

1. Los cadáveres exquisitos

2. Cartas de Marsella

ACTIVIDADES:

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

- Educación Plástica y Visual

1. Los cadáveres exquisitos

Cadáver exquisito, realizado por Óscar Domínguez, Esteban Francés, Marcel Jean y Gerardo Lizárragal, 1936
Lápiz sobre papel, 28,2x17,4 cm
Colección Arturo Schwarz, Milán

El cadáver exquisito, un juego que practican los surrealistas en sus horas de ocio, en las que también llevan a cabo sesiones de espiritismo, es definido por el *Diccionario de surrealismo* como:

Un juego de papel plegado que consiste en componer una frase o un dibujo mediante la participación de varias personas, cada una de las cuales ignora la aportación de los demás.

Los resultados resultan sorprendentes y originan asociaciones inesperadas porque el procedimiento es irracional y automático.

Marcel Jean escribió, refiriéndose a la estancia de Óscar Domínguez en Barcelona en el año de 1935:

(...) hicieron cadáveres exquisitos, dibujos colectivos a «ciegas», uno de los pasatiempos preferidos de los surrealistas en las horas de ocio. Con, esta vez, una variante: las construcciones sucesivas que construían la imagen terminal no se dibujaron a mano sino que se tomaron de las páginas publicitarias de viejas revistas. Recortábamos personajes, animales, objetos... que pegábamos en una hoja de papel y, siguiendo las reglas del juego, cada participante, ocultando su propio collage, pasaba la hoja al siguiente colaborador¹.

Los surrealistas practicaron este juego siguiendo el procedimiento del dibujo o del collage.

2. Cartas de Marsella

Domínguez participa por última vez en juegos surrealistas en Marsella. Con Breton, Jacqueline, Masson y otros, instalados en el castillo de Air Bel, donde de esta manera pasan el tiempo esperando su viaje a EEUU, elaboran en 1940 *Le jeu de Marseille o la Baraja de Marsella*, juego de cartas inspirado en el tarot. Efectúan los siguientes cambios:

- Los palos son sustituidos por los temas del *Amor, Sueño, Revolución y Conocimiento*.
- Los reyes son sustituidos por los «genios»: Baudelaire, Lautréamont, Sade y Paracelso.
- Las «sirenas», representadas por Helena Smith, Lauriel, Alicia y La Monja Portuguesa.
- Los «magos», Freud, Novalis, Pancho Villa y Paracelso, sustituyen a las jotas.

Cartas elaboradas por Domínguez

El pintor canario era el encargado de dibujar la carta consagrada a Freud, Mago del Sueño o de la Estrella negra, astro de la melancolía. El fundador del psicoanálisis aparece como un personaje sin rostro, con una mujer por corbata, dos cuerpos femeninos desnudos forman su mostacho y lleva una relación de símbolos eróticos como la carta sellada, el revólver, la rosa, las tijeras, la escalera, la llave y la copa pintados en los tableros sostenidos por manos de mujer, una con alianza de matrimonio y otra sin ella.

Educación Primaria

ACTIVIDADES: *Cadáveres exquisitos*

A. Realiza esta actividad

1. Esta actividad es conveniente presentarla como un juego plástico y de fantasía colectiva.

- Con la mitad de una hoja apaisada de DIN A3 u otro trozo de papel bastante alargado, el alumno doblará el papel en tres o cuatro partes, según el número de componentes de cada grupo.
- El primero dibujará lo que quiera en la parte inferior, prolongando su dibujo de manera que deje una raya o señales que sobresalgan, para que el siguiente lo continúe, sin ver lo creado por su compañero. Lo mismo harán los demás componentes del grupo.
- Al finalizar el último se abre el papel para comprobar el resultado. Es conveniente que coloreen o repasen los dibujos hechos con rotuladores o creyones.
- Antes de empezar se les sugerirá la conveniencia de dibujar objetos, seres, líneas, diferentes a los habituales.

Cuando la clase haya acabado esta actividad, se recomienda darle un título al juego. Después de sus sugerencias, que debemos tener muy en cuenta y valorarlas, introduciremos el concepto de «Cadáveres exquisitos», y la relación de Óscar Domínguez con sus amigos surrealistas, que se divertían con este juego en París y con el que Óscar también se entretenía con sus amigos en Barcelona.

2. Otras alternativas:

- Dos compañeros combinarán sus ideas en un papel dividido en cuatro partes.
- Tres compañeros inventan sobre una hoja de seis divisiones y alternan sus ideas.
- Dos alumnos harán cuatro partes y otros dos les añadirán detalles.

Educación Secundaria Obligatoria Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *Cadáveres exquisitos*

A. Actividades plásticas

El profesor explicará cómo realizaban los surrealistas los *cadáveres exquisitos*, cuya finalidad era el juego y entretenimiento.

Nos divertimos en grupos de cuatro

- Dobra en cuatro partes el papel blanco entregado por el profesor.
- Uno de ustedes empieza el trabajo realizando un dibujo espontáneo con un rotulador fino. Al finalizarlo prolonga el límite superior para que el segundo compañero continúe dibujando por las líneas alargadas, y sin ver lo creado por el otro.
- Así, hasta que el cuarto termine el dibujo.
- Al final se desplegará el papel y aparecerá una imagen sorprendente, fruto de la creación automática y colectiva.
- Este trabajo se firmará, escribiendo a su vez cuatro frases surgidas de la asociación espontánea con lo dibujado.

ACTIVIDADES: *Caja con toro y piano*

A. Actividades plásticas

Encajamos las formas

- Utiliza una caja de puros vacía para realizar una creación artística.
- Busca objetos, telas, espejos, figuritas o cualquier cosa que te pueda servir para crear un objeto surrealista.
- Realiza un montaje con la caja y los objetos encontrados y organízalo de forma que estéticamente esté compensado.
- Si fuera necesario, aplica una capa de color, fórrala de tela, cúbrela de cola y aserrín, arena o cualquier material que le aporte textura.

Caja con toro y piano, 1936

NOTAS

¹ Cita de J. Marcel recogida por GUIGON, E.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 29.

CAPÍTULO 8

Óscar Domínguez entre 1938-1942, el experimentador infatigable

1. Rasgos biográficos y contexto histórico

2. Su obra artística

2.1. Etapa cósmica. *El automatismo gestual*, 1938-1939

Elementos definitorios de la pintura cósmica

ACTIVIDADES:

Educación Secundaria Obligatoria:

Educación Plástica y Visual

Bachillerato: Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

2.2. Etapa de las *redes* o *sueños de libertad*, 1939-1940

Elementos definitorios de la pintura de las redes

ACTIVIDADES:

Educación Secundaria Obligatoria:

Educación Plástica y Visual

Bachillerato: Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

2.3. El litocronismo o *el tiempo solidificado*, 1939-1942

Elementos definitorios de la pintura litocrónica

ACTIVIDADES:

Bachillerato: Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

2.4. Serie de *las mujeres desmontables*, *erotismo y tragedia*, 1942

1. Rasgos biográficos y contexto histórico

El año 1939 es muy significativo en la historia europea. España acaba su trágica Guerra Civil y comienza la Segunda Guerra Mundial.

El 3 de septiembre Francia declara la guerra a Alemania y en junio del año siguiente los alemanes invaden Francia, que quedó dividida en dos: la zona norte, ocupada y gobernada por los alemanes, y la sur, la «Francia libre», con un gobierno francés presidido por el mariscal Pétain, colaboracionista del régimen hitleriano. París quedó bajo zona ocupada.

En los primeros meses del conflicto y protegido por Peggy Gugenheim y el Comité americano de ayuda a los intelectuales, Óscar Domínguez, junto a Breton y al resto del grupo surrealista, se traslada a Marsella y se aloja en el albergue del castillo de Air Bel para intentar embarcar hacia Estados Unidos u otro punto de América.

Según información oral de Maud Westerdahl, Óscar Domínguez fue internado en un campo de concentración por el gobierno de Vichy.

Todos pudieron partir a América excepto él, Brauner, Bellmer y Hérold.

Grupo surrealista en Marsella

Óscar en Marsella

En la primavera de 1941 estaba nuevamente en París. Durante la guerra, fue el restaurante «El Catalán» el centro de reunión de las «tertulias de los viernes», a las que acudía Óscar Domínguez junto con Picasso, P. Éluard y Desnos, entre otros. En este momento estrechó su relación con Picasso, el artista que más influiría en su vida y obra, y con Paul Éluard, amigo íntimo y pilar de apoyo hasta la muerte del poeta en 1952.

En estos años también estableció vínculos con los exiliados españoles en París. Este grupo, que se había refugiado en Francia huyendo de la guerra y del fascismo en España, ve repetir ahora la misma situación en el país vecino. La invasión alemana de París refuerza los lazos de identidad y camaradería entre ellos. Fernando Castro, en su tesis doctoral sobre Óscar Domínguez escribe

...En momentos tan difíciles se demostró la solidaridad de los artistas españoles, en este caso el escultor Condoy y su mujer al acoger a Domínguez cuando éste se hallaba sin recursos y el gobierno racionaba los alimentos¹...

En este bienio participa en exposiciones celebradas en París, Amsterdam y Liverpool.

2. Su obra artística

Entre 1938 y 1942, Óscar Domínguez, persona inquieta y nunca satisfecha de sí misma, busca de forma constante y casi simultánea –de manera especial en el año treinta y nueve– nuevas formas de expresión pictórica, para lo que juega con gestos y colores, innovando y creando lenguajes pictóricos muy personales, algunos de ellos precursores de futuros estilos.

En 1939 van a coincidir sus pinturas cósmicas, de redes y litocrónicas, estas últimas en colaboración con su amigo Ernesto Sábato, con el que había entablado relación desde el año anterior.

2.1. Etapa cósmica. *El automatismo gestual, 1938-1939*

La llamada pintura cósmica es uno de los hallazgos pictóricos más valorados de Óscar Domínguez. Se trata de una contribución novedosa con la que consigue desmaterializar el mundo. Marcel Jean afirma que es *el período más alto de la obra de este pintor*².

Emmanuel Guigon cita al amigo de Domínguez, Marcel Jean, quien en su libro *Historia de la pintura surrealista*, describe así la técnica de Domínguez:

*Por pura pereza en el fondo, porque encontraba menos cansado dejarse ir al hilo del pincel, Domínguez un día obtuvo, casi en estado de reflejos, nuevas imágenes inconscientes. Llevando hasta sus últimas consecuencias el procedimiento de la pintura escurridiza y de la forma creada maquinalmente por el juego del pincel en el color, él consiguió revelar un lado de la psique incontrolable por la conciencia*³.

Óscar Domínguez aporta así otro procedimiento al *automatismo* de los surrealistas, en este caso un automatismo gestual, realizado con el brazo, que como dice Breton actúa como un limpiador de cristales. Al ser creada de una manera maquinal, esta pintura no controlada por la conciencia saca a la luz aspectos psíquicos no evidenciados por la racionalidad.

*El hecho más notorio es que no pintaba cualquier cosa, manchas más o menos bien venidas... sino que mediante sutiles tonos azul-gris que recordaban la luz galáctica de Tanguy, él hacía nacer una materia ondulante y estratificada que pronto se transformaba en esferas netas y densas*⁴.

Marcel Jean

La mayor parte de las obras de este periodo están inspiradas en paisajes canarios ancestrales. No aluden a paisajes reales, sino a otros fantásticos de formas lávicas, de erupciones volcánicas, de violentos huracanes. Se aprecia ahí su permanente vínculo anímico con el Archipiélago, en este caso, con sus orígenes geológicos.

Elementos definatorios de la pintura cósmica

Colores: fríos, predilección por el gris, azul, verde, blanco. Predomina el tono gris azulado que recuerda la luz cósmica de Tanguy.

Espacios amplios y caóticos. *La etapa cósmica de Óscar Domínguez es uno de los primeros ejemplos de pintura espacial en el arte contemporáneo*⁵.

Formas: figuras imprecisas, imágenes y formas ondulantes y estratificadas, mundos de destrucción, cataclismos, esferas densas y netas. La figura que predominante es la espiral, como un eterno retorno. El hombre está ausente, el cielo ocupa cada vez más espacio, el horizonte cada vez más lejos. Los suelos están envueltos en brumas.

Líneas: ondulantes, espirales.

Procedimiento: sin modelo previo, en un abandono al azar, realiza una «pintura resbaladiza o escurridiza», que consiste en dejar ir el brazo rápidamente, sólo guiado por su propio movimiento; es como un juego entre el pincel y el color. Marcel Jean la califica de «pintura resbalosa».

La pintura cósmica de Óscar Domínguez anticipa lo que más tarde se llamaría «pintura gestual», practicada más adelante por los expresionistas abstractos estadounidenses como De Kooning, Pollock o Kline. Domínguez realiza pocas obras con este novedoso método. La pintura de este momento de Óscar Domínguez se caracteriza por el temblor, como el *Temblor del cielo* escrito por Huidobro.

Souvenir de l'avenir, 1938
Óleo sobre tela, 61x50 cm
IODACC

En un conjunto de montañas lejanas y sobre superficies estratigráficas, a modo de corrientes de lava separadas por negros barrancos que simulan abismos. En este espacio glacial, descansa una máquina de escribir de cuyas teclas, prolongadas como antenas, surgen flores. Los colores son fríos y la luz es espectral. El hombre está ausente.

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *Souvenir de l'avenir*

A. Observación y análisis

- Contempla la obra durante unos minutos y luego contesta a lo siguiente:
 - ¿Te parece que los colores fríos ayudan a dar sensación de misterio al cuadro?
 - ¿Por qué?
 - Fíjate que aparece una máquina de escribir. ¿Qué significará?
 - ¿En esta etapa el pintor da más importancia a la técnica o a la temática?
 - ¿Cómo consigue el efecto de volumen?
 - Ya sabes que esta etapa se llama cósmica. ¿Crees que su nombre está acorde con lo que transmite? Razona la respuesta.

B. Actividades plásticas

Antes de realizar el trabajo, repara en que el cuadro de Óscar Domínguez *Souvenir de l'avenir* de la etapa cósmica utiliza la técnica del barrido. Esta técnica logra que los colores se mezclen de forma gradual, es decir, uniendo los tonos o los colores de forma que nos proporciona la sensación de contraste, de luz, sombra y volumen.

- Elabora una composición libre dejándote llevar por tu propia mano. Practica el automatismo gestual que utilizó Óscar Domínguez y concibe tu propio paisaje cósmico imitando la técnica del barrido, explicada al principio del capítulo, usando los mismos colores del cuadro que tomamos como referencia.
- Investiga en qué consistió el movimiento expresionista abstracto americano «action painting». Concluye cuál es el espíritu de ese movimiento pictórico y la relación con esta etapa de Óscar Domínguez en la que representa estos paisajes extraños.

***Los platillos volantes*, 1939**

Óleo sobre tela, 73x54 cm

IODACC

En un paisaje desolado y gélido, unos platillos volantes tenuemente coloreados giran en paralelo a unas líneas envolventes que ocupan la parte superior del cuadro y que descienden a modo de cascada. Resultan estratigrafías misteriosas. Los colores grises, blancos y negros crean una atmósfera fría caracterizada por la ausencia del ser humano.

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES: *Souvenir de l'avenir. Platillos volantes*

A. Realiza el siguiente cuestionario

- ¿Se parecen estas dos obras a las anteriores de Óscar Domínguez?
- Basándote en las citas de su amigo Marcel Jean, teórico del surrealismo, argumenta por qué son consideradas surrealistas estas obras.
- ¿Vuelve Óscar Domínguez a hacer alguna referencia a su tierra en estas obras?
- Para contestar con argumentos, lee antes los dos textos que te ofrecemos a continuación:

(...) Al contemplar los lienzos del "período cósmico" de Óscar Domínguez, hombre de las Islas Canarias, que se pueden ver como un vestigio de la Atlántida desaparecida o como volcanes surgidos del fondo del océano, el espíritu fascinado evocará el velado eco de las catástrofes geológicas de un pasado sepultado⁶.

Marcel Jean

(...) se desarrolla el gran delirio geológico, y es la influencia de los extraordinarios peñascos tinerfeños lo que impulsa a Domínguez a pintar paisajes que expresan los dolores del parto de los planetas, las explosiones, la formación de las edades y el nacimiento de las piedras preciosas. Empieza con lienzos llamados cósmicos donde agua y tierra bullen conjuntamente⁷.

Maud Bonneaud

- Marca de entre los adjetivos que se citan a continuación, los que se pueden aplicar a estas dos pinturas: realistas, ingenuas, misteriosas, fantásticas, soñadas, cócticas, figurativas, coloreadas, frías, alegres, solitarias, temblorosas, espectrales, eróticas.
- Analiza el movimiento en cada una de estas obras.
- ¿Qué elementos comunes encuentras entre ellas?

B. Elabora las fichas técnicas

Se recomienda seguir el ejemplo del capítulo 2, página 70.

2.2. Etapa de *Las redes o sueños de libertad*, 1939-1940

La obra que Óscar Domínguez realiza en estos momentos puede estar relacionada con su internamiento en el campo de concentración. Su pintura evoluciona hacia la representación de objetos cristalizados que parecen asfixiar el espacio, cuyo abigarramiento puede interpretarse como la traslación al cuadro de la angustia propia de la situación que estaba viviendo.

Westerdahl, que le dio a estas obras el nombre de *redes*, opina que son una precognición de los futuros campos de concentración y de la barbarie bélica que se avecinaba.

De esta etapa se conocen pocas obras y han sido poco estudiadas.

*(...) la pureza de unos cuerpos puros, sin representación, son apri-
sionados en engranajes poliédricos, en una alambrada, en unas redes
lineales (...)*⁸.

E. Westerdahl

Elementos definitorios de la pintura de *Las redes*

Espacio: ahogante, prácticamente cubierto de alambradas de espinos, alusión directa a la prisión. Las composiciones están muy apretadas y densas y la sensación es asfixiante y de un intenso dramatismo.

Formas: cristalizadas, malezas poligonales.

Color: dominan el negro y el blanco y pequeñas manchas amarillas.

Luz: contrastan con las oscuras sombras los efectos lumínicos de las estelas amarillas que, como estrellas, pueden tener un significado ambivalente, el de la destrucción y el del sueño como en el «juego de Marsella».

Procedimiento: sigue siendo totalmente surrealista por su espontaneidad y automatismo.

Paisaje de redes, 1939
Óleo sobre lienzo, 46 x 54,5 cm
Colección Ivana de Gavardie, París

Se trata de un cuadro sin temática definida, casi informalista, en el que toda la tela está abigarrada de prismas, triángulos, algunas esferas, logrando un efecto de «horror al vacío» y de sensación opresora salvada por la tonalidad más clara y luminosa de un pequeño espacio en la parte inferior. Estos efectos de luz se suceden hasta penetrar en el cuadro.

El cuadro está todo cubierto de alambradas negras, grises y blancas tras las que no se advierte la presencia del hombre.

Educación Secundaria Obligatoria Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *Paisaje de redes*

A. Observación y análisis

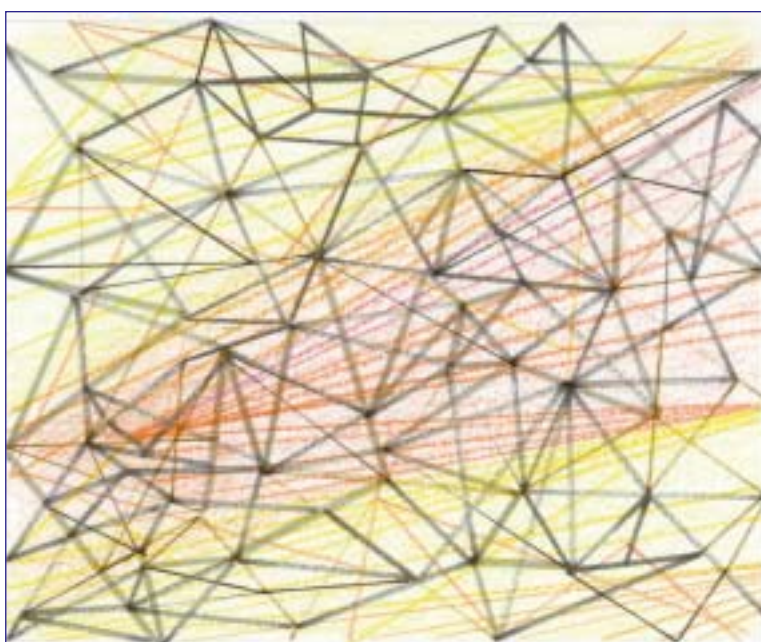
- Después de observar el cuadro y, sabiendo que Óscar Domínguez estuvo preso en un campo de concentración, ¿qué te sugieren las redes? Relaciona la vivencia del pintor con la composición de este cuadro
- ¿Qué sensación te producen los colores que combina?

B. Actividades plásticas

Inventa tu papel de regalo

- Crea un diseño de telas o papel de regalo imitando el dibujo de redes que compone Óscar Domínguez, pero cambiando el sentido trágico que él le atribuyó por otro festivo. Utiliza lápices de colores para el fondo, y para las redes elige cuatro rotuladores de diferente tonalidad gris y uno negro.

- Comienza desde varios triángulos repartidos por la lámina.
- Une al azar unos vértices con otros. No dejes de usar regla para montar las estructuras.

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES: *Paisaje de redes*

A. Realiza el siguiente cuestionario

- Después de observar el cuadro siguiendo el método acostumbrado, anota las novedades temáticas y formales.
- Completa la ficha de este cuadro según el modelo propuesto.
- Haz un comentario relacionando la pintura de *redes* de Domínguez con el siguiente poema de su amigo Paul Éluard

*Los prisioneros sienten ganas de reír
Han perdido las llaves de la curiosidad
Intercambian el deseo de vivir
Cadenas ligeras
Viejos reproches les hacen todavía gozar
La pereza no es ya ningún misterio
La independencia se halla en prisión.*

- Redacta un breve comentario sobre el contexto histórico europeo del momento y, de una manera especial, sobre la situación francesa y española.

2.3. El litocronismo o *el tiempo solidificado*, 1939-1942

Antes del estallido bélico, Óscar Domínguez había entablado amistad con Ernesto Sábato, físico y mucho después, reconocido escritor, que llega becado a París en 1938. Permanecerá en la ciudad apenas un año, entrando en relación con el grupo surrealista y sobre todo con Óscar Domínguez y Víctor Brauner, con los que, según el propio Sábato, se pasaba horas elaborando «cadáveres exquisitos». Al pintor canario lo acabará immortalizando en sus dos novelas *Abbadon*, *el Exterminador* y *Sobre Héroes y Tumbas*, en las que Domínguez aparece como uno de sus personajes.

Habla Sábato de la personalidad desenfadada y surrealista de Óscar Domínguez, cuya referencia al suicidio era una constante, sobre todo después de finalizada una botella de alcohol.

Domínguez sigue experimentando, esta vez con Sábato, en la búsqueda de la representación del tiempo en la superficie de sus telas.

La mantis religiosa, 1938
Óleo sobre tela, 38x46 cm
En 1996, colección particular, Suiza

Sans titre, 1939
Óleo sobre lienzo, 98x79 cm
En 1996, colección particular, París

Algunas superficies, que nosotros llamamos litocrónicas, abren una ventana al extraño mundo de la cuarta dimensión.

Breton, 1939, *Minotauro*

Sábato es conocedor de la teoría de la relatividad de Einstein, y entre los dos bromeaban en el taller de Domínguez con las diversiones y juegos surrealistas que, entre otros objetivos, pretendían abrir las compuertas del mundo escondido, de los territorios desconocidos. Perseguían captar la imagen en sus tres dimensiones y en el movimiento a través del tiempo.

Domínguez y Sábato plasman sus hallazgos técnicos y estéticos en la obra *Le surrealisme encore et toujours*. Es la única vez que Domínguez escribe sobre teoría del arte.

La búsqueda de la cuarta dimensión ya había sido experimentada por Man Ray, por Marcel Jean en sus *cronogramas* y por el pintor y fotógrafo belga Raoul Ubac en sus *petrificaciones fotográficas*.

Como señala Nilo Palenzuela, estas obras también guardan en su interior los tiempos de sus paisajes del deseo, en que hará referencia a Canarias.

El carácter poético es lo más destacado de las obras litocrónicas de Óscar Domínguez que, como en las decalcomanías, mueven y despiertan su vínculo profundo con los ancestros canarios, su relación más insintiva con los paisajes de su infancia⁹.

Nilo Palenzuela

Según Sarane Alexandrian esta técnica es precursora del «empaquetage» de las últimas tendencias contemporáneas.

Elementos definitorios de la pintura litocrónica

Formas: diversas, atmósferas inquietantes, «materias duras convertidas en fluidos en movimiento», planetas, nubes, círculos, toros, otros animales, incluso ciertas alusiones a cráneos aborígenes.

Colores: tanto oscuros y negros como ocre, naranjas, verdes y azules apagados.

Movimiento: la prolongación del objeto representado en parámetros espacio-temporales es la gran preocupación formal. Los movimientos son sinuosos, circulares, espirales...

***La estocada litocrónica o La fuite de taureau*, 1939**

Óleo sobre lienzo, 64,7x91,5 cm

Colección particular

El cuerpo de un toro herido de muerte avanza en su letal caída acompañado de figuras espectrales solidificadas. Parece como si los objetos se ampliaran en el tiempo y en el espacio, lo que junto con la insinuación de cráneos, osamentas y elementos viscerales, acentúa el dramatismo de la atmósfera creada. Al negro del toro y los cielos oscuros se opone la nitidez de los paños blancos que surgen de los cuernos del animal.

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES: *La estocada litocrónica*

A. Realiza el siguiente cuestionario

- Tras observar y analizar la obra trabajada, completa la ficha de la misma.
- Busca y anota el significado etimológico de «litocronismo» y relaciónalo con «materias duras convertidas en fluidos en movimiento». Precisa en qué partes del cuadro se consigue este objetivo.
- Infórmate sobre el contexto histórico (Francia de Vichy, la ocupación nazi...) de esta etapa, de escasa producción artística de Óscar Domínguez. Relaciona este hecho con los acontecimientos históricos que atraviesa el país.

2.4. *Las mujeres desmontables, erotismo y tragedia, 1942*

Después de dos años de escasa, por no decir nula, producción artística debido a la lógica penuria económica impuesta por la guerra, Óscar Domínguez retoma su creación en 1942 alternando la pintura con la escultura. El protagonismo de sus obras está representado, con obsesión, por desnudos femeninos, cuyos cuerpos presentan deformaciones en los pies y manos, alargados y desarrollados de modo exagerado, en posición cambiante. Son cuerpos grandes, esteatopígicos, de minúsculas cabezas.

Parecen muñecas manipulables de claro sentido erótico, en consonancia con la concepción surrealista de la mujer como objeto, que permite al hombre entrar en el mundo de lo «maravilloso».

Femme couché, (escultura móvil), 1942
Talla en madera de caoba, 25x50x11,4 cm
Colección Stéphane Janssen, Arizona

Pero, como ya sabemos, al estudiar a Domínguez hay que integrar sus circunstancias vitales y su obra: en este momento están apareciendo los primeros síntomas de la acromegalia que él refleja con dramatismo mediante la deformación de determinadas partes del cuerpo femenino, no sólo en manos y pies, sino también en la acentuación exagerada de las zonas erógenas. Estas obras encierran, por tanto, una síntesis de erotismo y de tragedia, según Fernando Castro.

Femme au divan, 1942
Óleo sobre tela, 65x81 cm
IODACC

NOTAS

- ¹ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 27.
- ² MARCEL, J.: «Historia de la pinturas surrealista» citado por Guigon, E. en *Óscar Domínguez*, ob. cit., p. 82.
- ³ *Ibidem*, p. 83.
- ⁴ Cita recogida por Fernando CASTRO BORREGO: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 41
- ⁵ *Ibidem*, p. 49.
- ⁶ Cita de Jean MARCEL en su libro *Historia de la pintura surrealista*, recogida por Guigon, E. en *Óscar Domínguez*, ob. cit., p. 89.
- ⁷ BONNEAUD, M.: «Óscar Domínguez: toros y geología imaginaria», catálogo de *Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, 2005, p. 39.
- ⁸ WESTERDAHL, E.: *Óscar Domínguez*, Barcelona, Gustavo Gili, 1968, p. 13.
- ⁹ PALENZUELA, N.: «Paisajes del deseo» en el catálogo *Óscar Domínguez 1926-antológica-1957*, Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Centro Atlántico de Arte Moderno y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. p. 45.

CAPÍTULO 9

Óscar Domínguez a la manera de De Chirico y Picasso

1. Etapa metafísica, la influencia de De Chirico, 1942-1943

1.1. Rasgos biográficos

1.2. Su obra pictórica

Elementos definitorios de la pintura metafísica

ACTIVIDADES:

Educación Secundaria Obligatoria

- Educación Plástica y Visual

Bachillerato

- Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

2. Etapa picassiana, 1944-1948

2.1. Rasgos biográficos

2.2. Su obra pictórica

Elementos definitorios de la pintura picassiana de Domínguez

ACTIVIDADES:

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia
- Educación Plástica y Visual

Bachillerato

- Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

1. Etapa metafísica, la influencia de De Chirico, 1942-1943

1.1. Rasgos biográficos

A partir de 1942 Óscar Domínguez retoma su quehacer artístico. En el año 1943 realizó su primera exposición individual en París en la Galería Louis Carré.

Durante la guerra, el grupo *La Main à la plume*, cercano a la resistencia, fue el que intentó unir a los surrealistas que habían quedado en París. Óscar Domínguez colaboró con ellos en varias actividades y pinturas colectivas. Destaca su ilustración del libro de André Thirion *La Grande ordinarie* (1943), que fue censurado por el gobierno alemán, entre otras razones, por los dibujos que representaban al general Pétain desnudo y cargado de medallas.

La última exposición colectiva de Óscar Domínguez con el grupo surrealista se celebró en 1942 en Nueva York, aunque el distanciamiento del colectivo de Breton y su desintegración había comenzado unos años antes, a principios de la guerra.

A finales del año 1943, comenzará su andadura artística con el grupo de la *Escuela de París* en una exposición colectiva en la Galerie del Tríos Quartiers. Esta escuela aglutinó a los artistas españoles exiliados en la capital francesa y a otros que, como Óscar Domínguez y Picasso, los dos artistas más influyentes del colectivo, ya vivían en la ciudad antes de la Guerra Civil española. Compuesto por pintores y escultores que tenían en común la defensa del arte de vanguardia y su propia condición de exiliados, formaban un colectivo heterogéneo, cuyo centro de tertulias era La Guérite.

Óscar en París con Viñes y Clavé

Su amigo Condoy

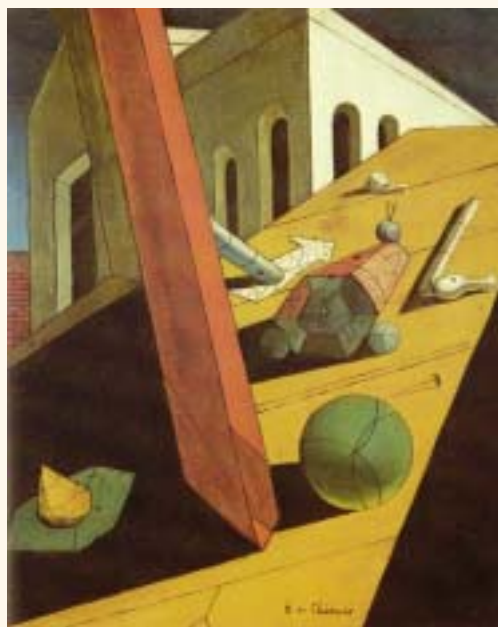
1.2. Su obra pictórica

Óscar Domínguez, buscador de nuevas fórmulas –según Westerdahl, a lo largo de su obra diversas influencias amenazan su producción pictórica–, toma en estos años algunos elementos de la estética del italiano De Chirico como las perspectivas y arquitecturas misteriosas, los ambientes solitarios y la vigorosa geometrización. La seducción no es nueva, otros surrealistas habían quedado atrapados por los mundos mágicos y oníricos del pintor italiano y por su capacidad para entablar relaciones ilógicas entre los objetos representados.

El crítico José Pierre califica de «sintética» la obra de Domínguez de mediados de los cuarenta porque se advierte en ella la presencia de los lenguajes y formalismos de De Chirico y de Picasso.

Óscar Domínguez
Le Plus clair du temps II

De Chirico
Le mauvais gene d' un roi

Elementos definitorios de la pintura metafísica de Domínguez

Dibujo: esquemático, cuidado.

Color: armonizado, verdes, ocre, amarillos, rojizos. Paleta intensa.

Luz: enigmática, como de crepúsculo.

Objetos o tema: llenos de simbolismo como revólveres, escorpiones, relojes de arena, cajas de mariposas, relojes de sol... Los objetos aparecen aislados en medio de ambientes solitarios y misteriosos. Ausencia de la figura humana.

Movimiento: los objetos aparecen inmóviles, como fosilizados. Domina la línea recta.

Composiciones: en diagonal para conseguir un efecto de profundidad. Se advierte una rebuscada preocupación por la perspectiva. En algunos cuadros añade una red que tapona el espacio e impide la salida.

Sensación estética de extrañeza e inquietud, de soledad misteriosa, de irrealidad.

Se distingue Domínguez en el predominio de las escenas de interior frente a los paisajes exteriores que prevalecen en De Chirico. Otro elemento diferenciador es la carga simbólica de los objetos pintados por el artista canario.

Es conocido que Óscar Domínguez realiza falsificaciones para sobrevivir, concretamente de De Chirico y de Picasso, con los que se sentía anímicamente más cercano. Estos dos pintores estaban enterados de sus imitaciones. Era algo frecuente, pues el propio De Chirico se falsificaba a sí mismo en los años 40 con sus producciones de la década de 1910. Picasso, en sus comienzos, hizo lo mismo con otros pintores famosos. Breton cuenta la anécdota de que en una exposición en París en 1946 se presentaron 26 cuadros de De Chirico, de los que 23 habían sido pintados por Óscar Domínguez. Resulta sorprendente que De Chirico no dijera nada, y aún más que aceptara dinero por su silencio.

La Chambre noire, 1943
Óleo sobre tela, 55x46 cm
IODACC

En una habitación solitaria, en medio de redes de fondo y de prismas hormigonados de fríos colores, se representan, esta vez en tonos cálidos, una mesa con florero y una cámara fotográfica antigua que refleja en su cristal interior las flores atrapadas entre formas reticulares. El dibujo es esquemático, realzado en negro, y el efecto de la perspectiva lineal es subrayado mediante el recurso de unos tablones de madera a modo de piso.

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *La chambre noire*

A. Observación y análisis

Busca información sobre la pintura metafísica y sobre el pintor Giorgio De Chirico, que en algunos momentos estuvo cercano al movimiento surrealista. Compara algún cuadro con el de Óscar Domínguez.

Después de contemplar el cuadro con atención, contesta:

- ¿Qué sensación te produce la obra?
- ¿Cómo es la composición? ¿Qué tipo de líneas aparecen: rectas, curvas, mixtas?

B. Actividades plásticas

Realizamos un mural metafísico

Se llevará a cabo un mural con todos los alumnos de la clase, copiando *La chambre noire*. Para ello el profesor:

- Dividirá el cuadro en tantas partes como alumnos participen.
- Ajustará el formato al número de alumnos, que convendrán entre sí la parte que deben dibujar intentando que coincidan todas las líneas.
- Realizados los dibujos, los pintarán con ceras blandas, los pegarán con cinta adhesiva y los colgarán en una pared del centro. Deben forrar el conjunto con papel transparente.

Mural realizado por los alumnos de 1.º ESO, IES Viera y Clavijo

Marta, 1.º ESO
IES Viera y Clavijo

Parte del mural realizada por María, 1.º ESO
IES Viera Y Clavijo

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES: *La chambre noire*

A. Realiza el siguiente cuestionario

- Observa con atención *La chambre noire* y distingue los elementos representados. Extrae los objetos que de manera reiterada pinta Óscar Domínguez en su etapa metafísica. Para ello apóyate en la observación directa y pausada de las obras que se reproducen en el cederrón.
- Examina con atención tres aspectos formales: la línea, la luz y la perspectiva, y escribe y especifica en qué adviertes las sensaciones de inquietud, soledad y misterio.
- Contempla otros cuadros de esta etapa de Domínguez y, después de leer en el glosario final los caracteres de la pintura metafísica, concreta en qué elementos formales o temáticos se aprecia la influencia de este movimiento artístico en el pintor canario.
- Busca en la biblioteca o en la red otras obras del pintor metafísico De Chirico e infiere los rasgos distintivos de este movimiento pictórico del que hay otros representantes como Carrá y Morandi.
- Distingue las similitudes entre las obras de Domínguez y la pintura de De Chirico.

B. Elabora la ficha de la obra según el modelo del capítulo 2

C. Actividades sobre contexto histórico

- Lee los textos que figuran a continuación y responde al cuestionario final.

Entrevista anónima a Maud en la que no consta la fecha¹:

En 1943 París ocupado era un magma. Un espléndido y trágico merdero, de merde. El grupo surrealista estaba disuelto; Breton en Nueva York, Peret en Méjico, otros escondidos por judíos, comunistas, trotskistas, etc. Existía una tertulia en la casa del poeta George Hugnet. Paul Éluard vivía en media clandestinidad. Todos en peligro (...). El ambiente era tenso material y mentalmente. Sin embargo, el hecho de vivir al día (puesto que el mañana carecía de realidad) entre redadas, Gestapo, imposibilidad de viajar, falta de comida, de beber o fumar, de conseguir calefacción, entre toques de queda y bombardeos, creaba cierta euforia artificial. El aburrimiento, la rutina, no existían. Se vivía en el aire. (...).

(Continuación...)

Carta de Óscar Domínguez a E. Westerdahl desde Londres en el año 1947²:

Supondrás que Europa está hecha polvo. Londres está la mitad en ruinas, Francia económicamente en ruinas. En fin todo está muy mal desde el punto de vista material. No hay papel para edición de libros, no hay tela, no hay madera, en fin un desastre.

- ¿Qué situación es la que describe Maud Bonneaud?
- ¿Y Óscar Domínguez en su carta?
- ¿Qué causas justifican las dos situaciones descritas?
- Durante este período, ¿estaba atravesando Canarias la misma situación que Europa?
- ¿Y España? ¿Por qué?
- ¿Cuál era el panorama político y económico en la década de los cuarenta?

1. Etapa picassiana, 1944-1948

2.1. Rasgos biográficos

En agosto de 1944 París es liberado por las tropas aliadas. Comienza el regreso de los exiliados en América.

Durante estos años, y quizá desde antes, Óscar Domínguez muestra ciertas inclinaciones políticas –algunos de sus mejores amigos del momento como Paul Éluard y Pablo Picasso estaban afiliados al Partido Comunista francés–, pero nunca fue una implicación clara ni comprometida, más bien fue un simpatizante del partido comunista y del republicanismo español en el exilio.

Paul Éluard y Picasso

Óscar Domínguez, plenamente surrealista, con Maud en una playa del sur de Francia

En esta etapa de su vida participa en varias exposiciones en Checoslovaquia, París y Londres bajo el epígrafe de «Arte de la España republicana. Artistas españoles de la Escuela de París», grupo de la posguerra representante de la cultura del gobierno republicano en el exilio.

Óscar Domínguez en Checoslovaquia

Óscar Domínguez en Londres

El alejamiento del grupo surrealista se materializa con la discusión que mantienen André Breton y Domínguez en 1947 tras el regreso del primero a París al finalizar la guerra. El motivo son las críticas vertidas por Breton sobre los colaboradores con la resistencia francesa en la lucha contra la ocupación nazi y en concreto sobre Paul Éluard, amigo personal de Óscar Domínguez.

La época de la posguerra fue un período de estabilidad en la vida de Óscar. Comienza una etapa de gran actividad artística, muy vinculado a Picasso y a su íntima amiga Maud, una estudiante de Filosofía que durante la guerra entra en contacto con el grupo surrealista y con la que se casa en 1945. Fueron los años más felices de su vida.

A las citadas exposiciones se le une la publicación de su relato escrito *Los dos que se cruzan* (1947), la ilustración de la obra *Poésie et Verité* de Paul Éluard, decorados teatrales para una obra de Jean Paul Sartre y la realización de cerámicas. Fue un momento de esplendor personal y artístico.

Maud y Óscar en un baile de disfraces

Óscar Domínguez (primero a la derecha) con Maud, Picasso y otros amigos en Golfe-Jean, 1948

Intensificó su relación con Picasso, pasando temporadas en la Costa Azul junto a él y su círculo de amigos.

2.2. Su obra pictórica

En la Segunda Guerra Mundial Óscar Domínguez frecuenta la amistad de Picasso, a quien admira y por cuya personalidad se deja absorber. A ambos les unía la fuerza del carácter, el vitalismo, el humor negro y, como buenos españoles, la presencia de la muerte.

En este momento Domínguez abandona su interés por el contenido literario del automatismo surrealista para inclinarse por lo puramente plástico y por el placer de la pintura. A pesar de este giro, permanece en su obra la subjetividad y la deformación de lo real, propias del surrealismo y también presentes en Picasso.

Toro moribundo, 1944

Picasso, *Mujer sentada en un sillón*, 1941
Óleo sobre lienzo, 80,7x65 cm
Düsseldorf

En una carta dirigida a Westerdahl, Domínguez declara con contundencia que cada vez se inclina más por los problemas plásticos de la pintura, la luz, el color y la forma, los aspectos compositivos, y manifiesta su afinidad y amistad con Picasso y su ruptura con Breton y con el grupo del surrealismo, al que considera muerto desde 1939.

Escribe Domínguez a Westerdahl: *Lo poco que sé se lo debo a Picasso*³.

A pesar de la rotundidad de estas manifestaciones, en la pintura de este período de Domínguez siguen patentes sus obsesiones, sueños, deseos y su constante lirismo. Pervive la huella surrealista, exhibe una forma picassiana, pero el simbolismo se percibe como propio del inconsciente y del mundo personal del inconfundible Domínguez.

Elementos definitorios de la pintura picassiana de Domínguez

Colores: cálidos y fríos muy armonizados, violetas, azules, rojos y verdes, amarillos y ocre, todos ellos planos. «Colores muertos», según César González Ruano, escritor, periodista y compañero en el París nazi.

Líneas: negras y muy audaces. Trazados lineales y angulosos.

Composición: supresión de la perspectiva lineal.

Formas: figurativas aunque esquematizadas y geométricas.

Tema: esta es la época de las costureras, los minotauros y los toros. Continúa la constante presencia de la muerte, perceptible en los revólveres, flechas y espadas. Hay evidentes signos de violencia en los objetos representados, en sus tauromaquias y en los cuerpos rotos y recompuestos a gusto del pintor. Quizá esto se deba a la situación bélica que vivió en el París ocupado por los nazis. En este período se añaden nuevos iconos como los teléfonos, velas y crustáceos.

Bodegón del gallo, 1945

Más que del cubismo, Domínguez extrae de la forma picassiana los rasgos esquemáticos.

La influencia del pintor malagueño quizá se deba reducir a los aspectos formales, porque en los contenidos Domínguez mantiene su autonomía y peculiaridad. Algunos críticos consideran que la etapa picassiana significa una pérdida de originalidad y de espontaneidad en el modo de pintar de Domínguez, como opinaba su amigo Marcel Jean, que atribuye la decadencia de su pintura a la perniciosa ascendencia de Pablo Picasso. Pero no es menos cierto que las obras de este período conservan un singular mundo impregnado de sentido del humor y de su peculiar imaginación. Emmanuel Guigon también ve en el influjo picassiano la pérdida de la «soltura estremecedora»⁴ de pintar. Es otro el criterio de Fernando Castro, para el que no hay decadencia en la pintura de esta etapa de Domínguez, que sigue conservando su inconfundible personalidad.

En este período lleva a cabo la obra colectiva de los frescos de la sala de guardias en un Hospital Psiquiátrico de París, donde reproduce una vez más a una niña saltando a la cuerda que puede estar inspirado en una serie de retratos realizados por Picasso. También pintó falsos Picassos con el conocimiento del pintor.

La costurera, 1946.
Óleo sobre lienzo, 81,5x60 cm
Galerie Vytvarného Umení y Ostrava,
Centro de Arte Ostrava

Una mujer, de cabeza triangular y aspecto serio, está sentada en su máquina de coser sobre la que destaca la luminosidad del blanco de la pieza de tela. La opacidad predomina en el resto de los colores. Tras ella un espejo romboidal, en varios tonos de azul, añade geometrización al espacio. El cuadro se completa con una silla y un fragmento de puerta a la derecha.

Educación Primaria

ACTIVIDADES: *La costurera*

A. Observación y conversación

- Los alumnos contemplarán la obra propuesta.
- Tras esto el profesor les planteará las siguientes cuestiones:
 - ¿Qué ves?
 - ¿Qué otras cosas percibes?
- Como en las obras anteriores, el profesor señalará lo que el alumno va diciendo y asociará unos comentarios a otros para ir conformando una idea más completa de la obra.

B. Análisis plástico

- Los alumnos señalarán las líneas rectas, las curvas, los círculos y los triángulos.
- Deberán advertir las diferencias en el grosor de los trazos y compararlos con otros de obras como *Les papillons* o *Le dimanche*.
 - El rostro de la costurera, simple y lineal, influencia del movimiento cubista, da pie a comentar algo sobre él, según las edades y el nivel de la clase, y sobre la influencia de Picasso en Óscar Domínguez.
 - La obra es adecuada para hablar de objetos «viejos» como la máquina de coser, que seguramente alguno ha visto en su casa o en la de sus abuelos. Esto serviría para trabajar sobre el concepto del pasado contando el número de años transcurridos desde la realización del cuadro. Así se contribuiría a situarlo en el tiempo, noción difícil en estas edades.

C. Actividades plásticas

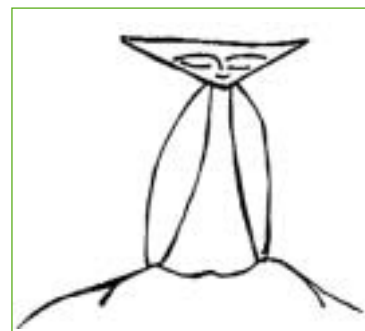
1. Con las líneas básicas del cuadro (se adjunta modelo para ampliar), el alumno lo coloreará con creyones, ceras o rotuladores.

Actividad individual apropiada para toda la etapa.

2. Dada la silueta de la costurera, sin máquina (se adjunta modelo para ampliar), el alumno dibujará otros objetos con los que ella pudiera trabajar, como una paleta con colores, un lápiz y unos papeles para escribir, una regadera y unas plantas o un libro que estuviera leyendo.

Actividad individual, apropiada para los cursos de 3.º a 6.º.

D. Actividades plásticas, (continuación...)

3. Los alumnos dibujarán caras y cuerpos siguiendo el estilo del cuadro, con formas cuadradas, triangulares, trazos gruesos. Después los recortarán y los colocarán juntas en una cartulina o sobre una tira alargada.

Actividad individual y colectiva con resultado final colectivo recomendada para los cursos de 3.º a 6.º.

4. Con un rotulador negro de punta gruesa, el alumno dibujará un sencillo objeto en medio folio como una silla, una mesa, un armario, una puerta, una regadera, un caldero... Lo subdividirá interiormente con trazos gruesos y lo rellenará de colores variados, y posteriormente, en grupos de tres, cuatro o cinco, pegará estos objetos recortados, de forma que se pisen ligeramente para conseguir una escena cubista.

Actividad individual y colectiva adecuada para alumnos de 4.º a 6.º.

Educación Secundaria Obligatoria

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

ACTIVIDADES: *La costurera*

La costurera es un tema de interior. Óscar Domínguez lo repite en, por lo menos, ocho ocasiones entre 1943 y 1950. En todas ellas hay una constante en la concepción de las imágenes representadas y en la composición, si bien cambia el formato, acentuadamente verticalizado en las más tardías.

A. Realiza las siguientes actividades:

La figura de la mujer cosiendo debió poseer un hondo arraigo sentimental, asociado a su infancia y al recuerdo de sus hermanas, sus tías y su abuela.

1. Una vez realizadas las actividades propuestas para todas las obras, como son las de observación, sensaciones y análisis temático, proponemos que te fijes de una manera especial en los aspectos formales de *La costurera* y que contestes a las siguientes cuestiones justificando las respuestas:

- ¿Están bien definidas las líneas?, ¿cómo es su trazo, fino o grueso?
- ¿De qué color es la línea?
- ¿Los colores son cálidos o fríos, brillantes u opacos?, ¿qué colores predominan?
- ¿Existe perspectiva?
- ¿Las imágenes están representadas de una manera realista o han sido distorsionadas?

B. Infórmate sobre el cubismo y rellena la siguiente ficha:

El cubismo

Cronología de su inicio	
Creadores del movimiento	
Líneas	
Perspectivas	
Formas	
¿Por qué es vanguardista?	

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *La costurera*

A. Observación y análisis

- Si tienes oportunidad, observa algunas obras cubistas de Picasso y analiza las líneas, las formas y la composición.
- Haz lo mismo con *La costurera* de Óscar Domínguez y examina los elementos plásticos coincidentes.

B. Actividades plásticas

Transfiguramos a *Roma*

- Estructura el espacio por medio del plano de *La costurera* de 1946.
- Sustituye el personaje de Roma del cuadro surrealista por una imagen esquemática. También puedes sustituir la imagen de su *Autorretrato* del año 1949 por otra ejecutada en técnica picassiana.
- Como ayuda para acometer esta actividad, te recomendamos que observes la obra entornando los ojos para encontrar formas que puedan ser porciones de un plano y que uniremos posteriormente para configurar una nueva interpretación.

Actividades plásticas, (continuación...)

- Divide un DIN A-4 en dos partes iguales, una para pegar la foto que queremos interpretar y otra para la interpretación. Podemos usar témperas, acuarelas, ceras o incluso trozos de papel charol si nos decidimos por realizar un colaje.
- Por último, marca los contornos de los planos con rotulador negro de forma que destaquen mucho más.

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES: *La costurera*

A. Realiza las siguientes actividades

Se sugiere la lectura y realización de las propuestas formuladas para la ESO, a las que añadimos las siguientes:

1. Busca en la red imágenes de obras de los dos pintores. Identifica los elementos comunes (temas, líneas, composiciones y formas) entre sus obras pictóricas.
2. En esta etapa Óscar Domínguez estrecha fuertes lazos con el poeta Paul Éluard, quien como él se aleja del grupo surrealista. En 1948, en «Les Cahiers du Sud», Éluard publica el poema *A Óscar Domínguez*, que se presenta como una reflexión crítica hacia el surrealismo.

Léelo y especifica en qué versos alude a la pintura.

*Que no hayamos castigado
Desde el primer momento estas líneas vacilantes
Y el pesado despliegue de imposibles colores
Que no hayamos considerado
Con mirada más justa este espacio
Del que no salían
Ni los objetos que ven ni los objetos
ciegos.*

*Que no hayamos desplegado dejado
florecer
El estado de gracia de los vivos
La preeminencia de los muertos*

*Un hombre antiguo un hombre nuevo
Ávidos y violentos
Para entrar la vida pensar en la muerte
Hablábamos el confuso lenguaje de la
sombra
Pero en las dos vertientes del mundo
Vivimos atrapados por el atractivo de
las imágenes
El sol enrojeció de blanco de levante a poniente.*

Paul Éluard

B. Realiza la ficha de *La costurera* según el modelo ya propuesto

NOTAS

- ¹ Citada en la «Biocronología» del catálogo de la exposición *Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, 2005, p. 16.
- ² Carta dirigida a Westerdahl el 27 de abril de 1949 recogida en CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., pp. 58-86.
- ³ Carta de Óscar a Westerdahl del 12 de marzo de 1947, recogida en CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 184.
- ⁴ GUIGON, E.: *Óscar Domínguez*, ob. cit., p. 118.

CAPÍTULO 10

La pintura de sus últimos años, 1949-1967

1. El triple trazo, obra de “aire y luz”, 1949-1953

1.1. Rasgos biográficos

1.2. Su obra pictórica

Elementos definitorios de la pintura de triple trazo

ACTIVIDADES:

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria:

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia
- Educación Plástica y Visual

2. Pintura “a vida o muerte”, 1954-1957

2.1. Rasgos biográficos

2.2. Su obra pictórica

ACTIVIDADES:

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria

- Educación Plástica y Visual

Bachillerato

- Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

1. Triple trazo, obras de “aire y luz”, 1949-1953

En estos últimos años el pintor continúa su metamorfosis artística. Se puede periodizar su última obra de la manera siguiente:

1. Pintura de triple trazo correspondiente al período 1949-1953.
2. Etapa final:
 - Obras correspondientes al bienio 1954-1955, en las que reaparecen las decalcomanías en paisajes imaginarios.
 - Su pintura del año 1956, caracterizada por sus abstracciones poéticas.
 - Las obras naturalistas de su último año de vida impregnadas de simbolismo.

1.1. Rasgos biográficos

Desde el año cincuenta, Óscar Domínguez abandona la vida bohemia de Montparnasse y comienza su alterne con la alta sociedad parisina. Su relación íntima, primero con Nadine Effront –a la que conoció en su exposición individual de Bruselas de 1950 y que le llevó a su separación de Maud– y luego con Marie-Laure, vizcondesa de Noailles, ambas pertenecientes a este grupo social que él siempre había criticado, explican este cambio.

Nadine en una fiesta de disfraces con Domínguez y otros amigos

1.2. Su obra pictórica

Corresponde a un período feliz en la vida de Domínguez en el que, desde el punto de vista pictórico, se libera de la directa influencia picassiana y evoluciona hacia una técnica esquemática en la que depuró el trazo y el color. Según Castro Borrego, la pintura de este período se sitúa aún en la «frontera de lo picassiano»¹.

Las obras de este momento sobresalen por su serenidad y por una cierta intrascendencia y elegancia que puede estar relacionada con el mundo de la alta sociedad parisina que frecuentaba.

Para Julián Gállego², que estuvo en París en esos años, ésta es la mejor pintura de Domínguez, por ser la más personal y la de mayor distinción.

Minotauro, 1950
Óleo sobre lienzo, 37x54,5 cm
CAAM, Centro Atlántico de Arte
Moderno, Las Palmas

Dice Domínguez que lo que le divierte es la búsqueda y así el artista y su minotauro se sumergen en su laberinto: que los demás los encuentren³.

Maud Bonneaud

Escribe Domínguez a su amigo Westerdahl en una carta fechada en el año 1949 que esta técnica le posibilita una pintura personal y que es de los mayores logros de su obra, mostrándose especialmente seducido por la luz.

Las telas de este momento siguen impregnadas de su personal sentido del humor, pero al estar sometidas a una rigurosa geometrización y al ser tan refinadas y sutiles, chocan con el carácter agitado y turbulento de Óscar Domínguez. Pero no hay que olvidar que en él también se daban estados de ánimo pacíficos y sosegados.

El atelier o taller es un tema nuevo caracterizado por la ausencia de la figura humana y la representación de los útiles del pintor.

Westerdahl afirma que en los *ateliers* hay una suave coloración, orden, delicadeza y sencillez.

La Costurera, 1949-50
Óleo sobre tabla, 97x15 cm
Colección particular, Milán

El estudio, 1952. Óleo sobre tela, 73x100 cm

Minotauro, 1951
Óleo sobre tela, 82,5x20 cm
Colección particular

Elementos definitorios de la pintura de triple trazo

Técnica: tinta china y óleo.

Líneas: finas, dobles y muy delicadas, en tinta china, que crean a ambos lados unos espacios en blanco, no pintados, a modo de margen, y que separan las líneas de los colores inmediatos. Los objetos pintados quedan como solitarios, perfilados por una especie de aura poética.

Dibujo: seguro y ágil.

Color: el cromatismo elegido en este momento está dominado por la sutileza y la armonía, sobresaliendo los colores pasteles, los rosas, azules eléctricos, grises, los verdes y amarillos. Ha sustituido la opacidad por el colorido iluminado. Domínguez evita ahora los colores estridentes.

Composición: extremada geometrización, de rigurosa y perfecta distribución espacial, algo único en su trayectoria creativa.

Temas: pinta cuadros en serie, fruteros, ateliers, mesas con floreros, costureras⁴, pájaros. Sigue pintando algunos temas de siempre como toros y revólveres, esta vez sin carga dramática.

Hay diversas opiniones sobre esta pintura de Domínguez. Para Lázaro Santana⁵ supone «un ejemplo de equilibrio (...) de explotación de la belleza del color y de la precisión y poesía del dibujo; de creación de un universo propio (...)». Sin embargo, Guillermo de Osma⁶ califica este período creativo como desordenado, sin concierto ni criterio, y para Santana es la época de mayor claridad del pintor, calificándolo de período mágico.

***Nature morte à la poire et au citron*, 1953**

Óleo sobre tela, 38x56 cm
Galería Guillermo de Osma, Madrid

Este cuadro forma parte de una serie de *Fruteros come-frutas*, llamados así por el juego de Domínguez de representar el perfil esquematizado de un hombre comiendo fruta, perceptible girando el cuadro en sentido vertical. A la sencilla composición –la tela está estructurada en dos partes de desigual tamaño– de dos fruteros reducidos a sus líneas esenciales, se añade el armonioso colorido de blancos, verdes y amarillos que destacan por su luminosidad.

Educación Primaria

Nature morte à la poire et au citron

A. Observación y conversación

Como es habitual los alumnos contemplarán la obra y el profesor les preguntará siguiendo las pautas ya trabajadas.

B. Análisis plástico

- Los alumnos observarán los colores, las líneas y las formas.
- El profesor iniciará al alumno en el concepto de «espacio».
- Según el nivel, se comentará el significado de «naturaleza muerta» o «bodegón».
- Se les hará caer en la cuenta del porqué Óscar Domínguez denominaba este tipo de obras como «Frutero come-frutas», para lo que girarán la lámina y verán el perfil de una persona. Este es el momento adecuado para introducir el concepto de «surrealismo».

C. Actividades plásticas

1. Una vez repartidos los folios en los que haya un frutero ya dibujado, los alumnos pintarán frutas variadas y el fondo, éste con un único color. (Se adjuntan diversos modelos de fruteros).

Actividad individual recomendada para los cursos de 1.º a 3.º.

2. Se repartirán cuatro trozos de papel charol de diferentes colores a cada alumno. Para ello, el profesor dividirá una hoja en cuatro trozos asignando colores distintos a cada uno. En papel blanco aparte, dibujarán cuatro fruteros que dejarán sin pintar, colocándoles frutas encima que deben pintarse. Luego pegarán los fruteros sobre el papel charol (ver ejemplo).

Actividad individual, idónea para los cursos de 4.º a 6.º. También colectiva.

3. Los alumnos inventarán otros objetos que coman: «Sillón come-gente», «Flor come-mariposas», «Queso come-ratones» y otros muchos que se les pueda ocurrir al alumnado.

Tarea apropiada para los cursos de 4.º, 5.º y 6.º que debe ser realizada de forma individual.

4. Los alumnos dibujarán un objeto dentro de las líneas verticales y horizontales marcadas con anterioridad en un folio.

Trabajo individual apropiado para toda la etapa.

5. El profesor presentará una cartulina con un frutero grande dibujado y coloreado previamente. Cada alumno pintará una fruta, la recortará y la pegará sobre el frutero.

Actividad colectiva adecuada para los cursos de 1.º a 4.º.

Educación Secundaria Obligatoria

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

ACTIVIDADES: *Nature morte à la poire et au citron*

A. Sitúate ante la obra y déjate sorprender

- ¿Qué novedades temáticas adviertes?
- Define los aspectos formales y técnicos de la pintura de «triple trazo».
- ¿Opinas que se trata de una evolución esquemática de la picassiana o supone una absoluta novedad en la obra del pintor?
- Argumenta por qué se dice que son «obras de luz».
- Decántate por una de las dos posiciones de los críticos citados en páginas precedentes y argumenta tu respuesta.

B. Realiza la ficha técnica

Para ello sigue el modelo propuesto en el capítulo 2, página 63.

Educación Secundaria Obligatoria Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *Nature morte à la poire et au citron*

A. Observación y análisis

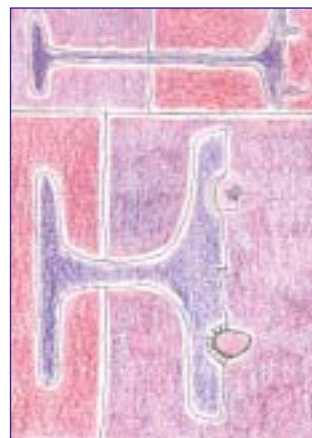
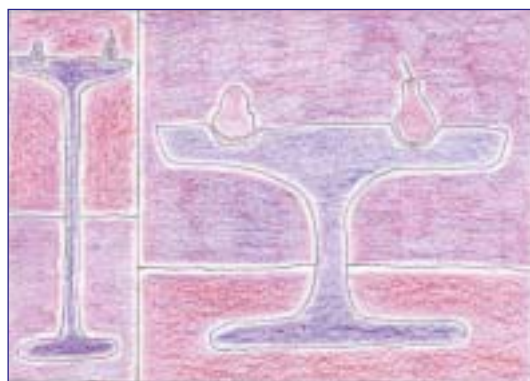
- Contempla la obra con atención e intenta distinguir los aspectos formales del denominado «triple trazo».
- ¿Por qué crees que se le ha dado esa denominación?
- ¿Qué elemento del lenguaje formal tiene más importancia en esta etapa, el color o la línea? Justifica la respuesta.

B. Actividades plásticas

1. Animamos el frutero

- Practica la técnica del triple trazo copiando el esquema del frutero con pera y limón.
- Añádele un poco de humor a tu trabajo, como hizo Óscar Domínguez en el suyo.
- Cambia las frutas por otros elementos con el fin de que, visto verticalmente, el frutero parezca un rostro.

Desiré Martín. 1.º ESO. IES Viera y Clavijo

C. Observación y análisis

- Elige cualquier otra imagen representativa de Óscar Domínguez y trátala con esta técnica. Te presentamos una recreación de una lata de sardinas.

2. Imprimimos el frutero

- La técnica de la impresión es muy práctica y rápida e ideal para el bodegón. Lo puedes realizar con cartón pluma, pegamento y arena o gofio cambiando el color de la impresión.
- Dibuja en cartón gris el motivo, que será el mismo bodegón o una interpretación de *Naturaleza muerta con pera y limón*. Sobre el dibujo aplica un hilo de pegamento o cola, de modo que conforme relieve. Antes de que se seque, espolvoréalo con arena de playa para darle textura a la línea. Cuando esté seco el pegamento recubrimos con una capa de cola o barniz para impermeabilizar el cartón con el fin de que no absorba pintura a la hora de imprimir.
- Con este trabajo puedes lograr varias copias cambiando el color de los objetos y el del fondo.
- Por último, manipula las copias pintando de negro con un rotulador muy fino las líneas blancas que deja la plancha.

ACTIVIDADES: *El minotauro*

A. Actividades plásticas

- Observa la obra y opina si Óscar Domínguez, debido a la deformación que ya estaba sufriendo en su rostro, se sentía identificado con el minotauro.

1. Crea tu propio laberinto

- Crea tu propio laberinto con las formas que quieras; pueden ser líneas rectas, curvas, quebradas o mixtas.
- Utiliza los colores que prefieras para lograr profundidad, así como mayor claridad en el recorrido.
- Procura que el minotauro entre y encuentre la salida del laberinto.

Aurora Aranaz

2. Pintura a “vida o muerte”, 1954-1957

2.1. Rasgos biográficos

Es en estos años y en pleno esplendor artístico cuando comienza su decadencia personal. A pesar de que nunca abandona a sus viejos amigos, comienza a rodearse de un ambiente frívolo, insulso, en el que no se sentía comprendido ni integrado. Muchos de sus grandes amigos, entre ellos Paul Éluard, mueren en estos años (entre 1952 y principios de 1953 fallecen más de diez amigos) y los síntomas de la acromegalia, que habían aparecido desde los años cuarenta, se advertían de forma acusada en la última etapa de su vida. Todos estos factores lo sumieron en depresiones y crisis de locura que se hicieron cada vez más frecuentes.

Sus últimos años transcurren prácticamente entre el palacio y el castillo de la vizcondesa de Noailles en una vida mundana, rodeado de «snobards e imbéciles» como los califica en una carta a Westerdahl y Maud en abril de 1956⁷.

En 1954 obtendrá su éxito más sonado en la Galería Druant-David.

Óscar Domínguez con Marie-Laure hacia 1953

Estaba hundido, desanimado y falto de esa fuerza vital e inquietud que siempre le había acompañado. En estas circunstancias, el alcohol y las drogas fueron un refugio y una losa que profundizaron su tragedia y aceleraron su deterioro físico.

Su última exposición, en el mismo año de su muerte, en la Galerie Rive Gauche de París, se había saldado con un fracaso.

A partir de 1953 le suceden tres nuevas crisis que le llevan al internamiento; el último, en 1956, le dejó secuelas traumáticas. Fue en el Sanatorio Psiquiátrico de Sainte-Anne de París, un centro público donde precisamente figuraba el mural pintado por Óscar Domínguez y los españoles de la Escuela de París.

Psiquiátrico de París, donde es internado para superar una de sus crisis y donde precisamente unos años antes, en 1945, había contribuido a pintar un mural colectivo. Su pintura es la que figura en el ángulo inferior izquierdo

Domínguez en el parque del castillo de Hyères en 1957

La noche de fin de año de 1957, sus amigos Man Ray, Patrick Waldberg, Félix Labisse, Max Ernst y Ninette, hija de su antigua amante Nadine Efront, lo esperaban en casa de esta última para celebrar juntos el inicio del nuevo año. Óscar Domínguez faltó a la cita. Se había cortado las venas en su estudio de la calle Campagne Première en Montparnasse, tras varios días en coma etílico, aunque la autopsia reveló que la muerte se había producido por un golpe en la cabeza ocasionado probablemente por desvanecimiento.

Fue el último juego de su vida, el suicidio, que en varias ocasiones le propuso a Ernesto Sábato entre los años 1938-1939.

Óscar Domínguez fue enterrado el 3 de enero de 1958 en el panteón de soltera de la vizcondesa de Noailles, en el cementerio de Montparnasse, con la asistencia de sus amigos Man Ray, Max Ernst, Félix Labisse y Patrick Waldberg. No acudió ningún representante del mundo oficial del arte ni de los museos.

Fotografía de Óscar Domínguez jugando con la muerte

Fue llevado a su panteón del cementerio, como un príncipe de los cuentos, por todo un montón de gente desconsolada y diversa, en el que se codeaban los artistas y los poetas, sus semejantes, las grandes señoras, los barman, los chóferes, las prostitutas, hasta el barrendero de su calle. Hecho sintomático, ni rastro, en esa asamblea, de ningún representante oficial de los museos⁸.

P. Waldberg

La prensa francesa y canaria recoge la noticia de su muerte

La vizcondesa de Noailles no asistió al entierro, pues estaba «atormentada», «presa de una de sus habituales crisis nerviosas», según palabras de Castro Borrego reseñadas en el periódico *Diario de Avisos* del 17 de mayo de 2006. Ella «acusaba al ambiente bohemio de Montparnasse de haber arrastrado a Domínguez hacia la bebida; mientras que los artistas del barrio sostenían que era ella la culpable por haberlo introducido en un ambiente mundano y falso que lo fue destruyendo poco a poco».

En una de las paredes del mausoleo puede leerse, en lengua francesa: «O. Domínguez, nacido en Tenerife, 1906. Fallecido en París, 1957».

Panteón de los Paine-Bischoffsheim en Montparnasse, en el que está enterrado Óscar Domínguez en París

Óscar Domínguez vivió de manera convulsiva movido por el torbellino vital de la búsqueda de la libertad y del amor.

Todo me lleva a creer en el amor; amigo mío, todas las fórmulas se encuentran en el amor.

Óscar Domínguez, *Les deux qui se croisent*

2.2. Su obra pictórica

Su última exposición realizada en 1957 muestra aires de optimismo, aunque fue un completo fracaso. Había pasado temporadas en la casa de Marie Laure de Noailles, en la Costa Azul, cuyo sol y tranquilidad parecía que le habían hecho revivir.

Según Castro Borrego, en su etapa final se distinguen las siguientes fases:

- «La correspondiente al bienio 1954-55», en la que Domínguez vuelve con insistencia a la decalcomanía, asociándola esta vez al óleo sobre tela. Interpreta la mancha e interviene de una manera concreta creando arquitecturas y paisajes imaginarios, que son, en algunas de sus obras, nuevas evocaciones nostálgicas de su isla natal.

Mars, 1954
Óleo sobre lienzo, 67x96,5 cm
En 1996 pertenecía a la colección Masaveu

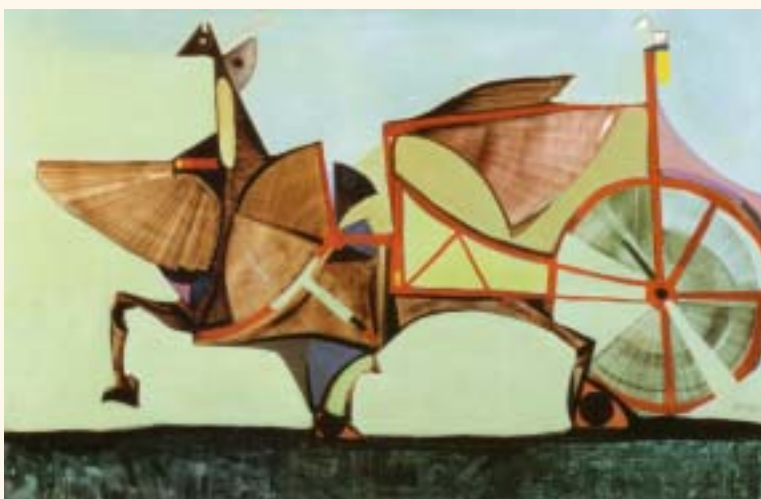
- En las «obras de 1956» no aparecen figuraciones ni objetos sino experimentaciones con el arte abstracto, tan en boga entre los pintores europeos. Las abstracciones son líricas, de espacios vacíos y de colorido brillante. Otros cuadros del mismo momento quizá puedan incluirse dentro del expresionismo abstracto por la estridencia del color y por la agresividad del tema sugerido.

Apocalipsis, 1956
Óleo y decalcomanía sobre papel/tabla
89x146 cm
Colección particular

- Es posible singularizar un tercer momento en su etapa final, «la pintura realizada en 1957», último año de su vida, por los siguientes rasgos plásticos:
 - Naturalismo y vuelta a la figuración.
 - Nueva plasmación de objetos cargados de simbolismo.
 - Técnica rápida y suelta.
 - Uso de grandes manchas de color.
 - Retorno a las formas espirales y radiales, propias de su etapa cósmica.
 - Círculos irisados obtenidos con espátula y con el gesto de la mano al azar.

Parece como si se reencontrara, al final de su vida, con el viejo dictado automático del surrealismo.

Liberté, 1957
Óleo sobre tela, 98x147 cm.
Colección particular, Barcelona

Para el estudioso José Pierre, el cuadro de *La Libertad* es su verdadero testamento pictórico.

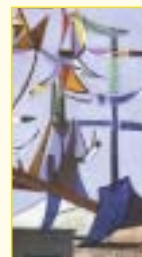
*Entre la risa ya difícil y el malestar de vivir consigo, eligió la marcha*⁹.

Westerdahl

Educación Infantil

ACTIVIDADES: *Sans titre*

Jugamos con formas y colores

A. Actividades previas: observamos formas y colores que se encuentran en el aula

- Los alumnos identificarán los diferentes colores y formas que vayan descubriendo en el interior del aula: objetos, materiales, su propia ropa y la de sus compañeros.
- Con ayuda del profesor los alumnos clasificarán los materiales manipulados y los agruparán por formas y colores.
- Los alumnos experimentarán mezclas de colores con las témperas en el «rincón de la pintura».
- Los alumnos jugarán libremente con las formas contenidas en el material didáctico de bloques lógicos.

Materiales: témperas, rotuladores y bloques lógicos.

Sans titre (Sin título), 1955

B. Contemplamos la obra de arte

- Los alumnos observarán en silencio y durante un período corto de tiempo el cuadro *Sin título*.
- El profesor iniciará un diálogo para que los alumnos expresen lo que aparece en ella haciéndoles preguntas como:
 - ¿Qué está pasando aquí?
 - ¿Qué observas que te hace decir eso?
 - ¿Qué más puedes encontrar?
 - ¿Qué formas encuentras en el cuadro?
 - Nombra los colores que ha utilizado el pintor
 - ¿Qué título le pondrías a esta obra?
- El profesor señalará en el cuadro lo que los alumnos van manifestando.

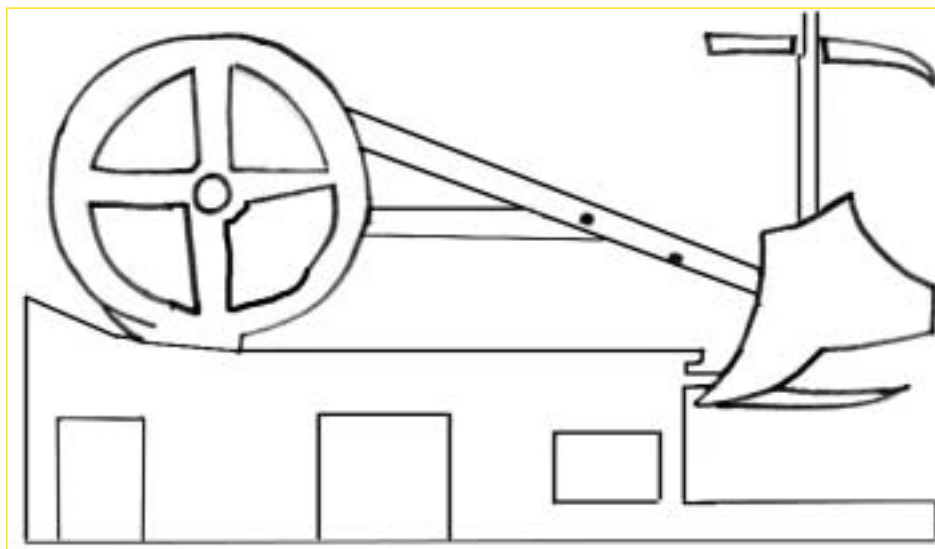

C. Hacemos nuestras composiciones

- Los alumnos realizarán con distintos colores su propia composición a partir del modelo 1, que previamente se bordeará con color negro.

Materiales: folio DIN A4 y rotuladores de colores.

Modelo 1 (fotocopiar)

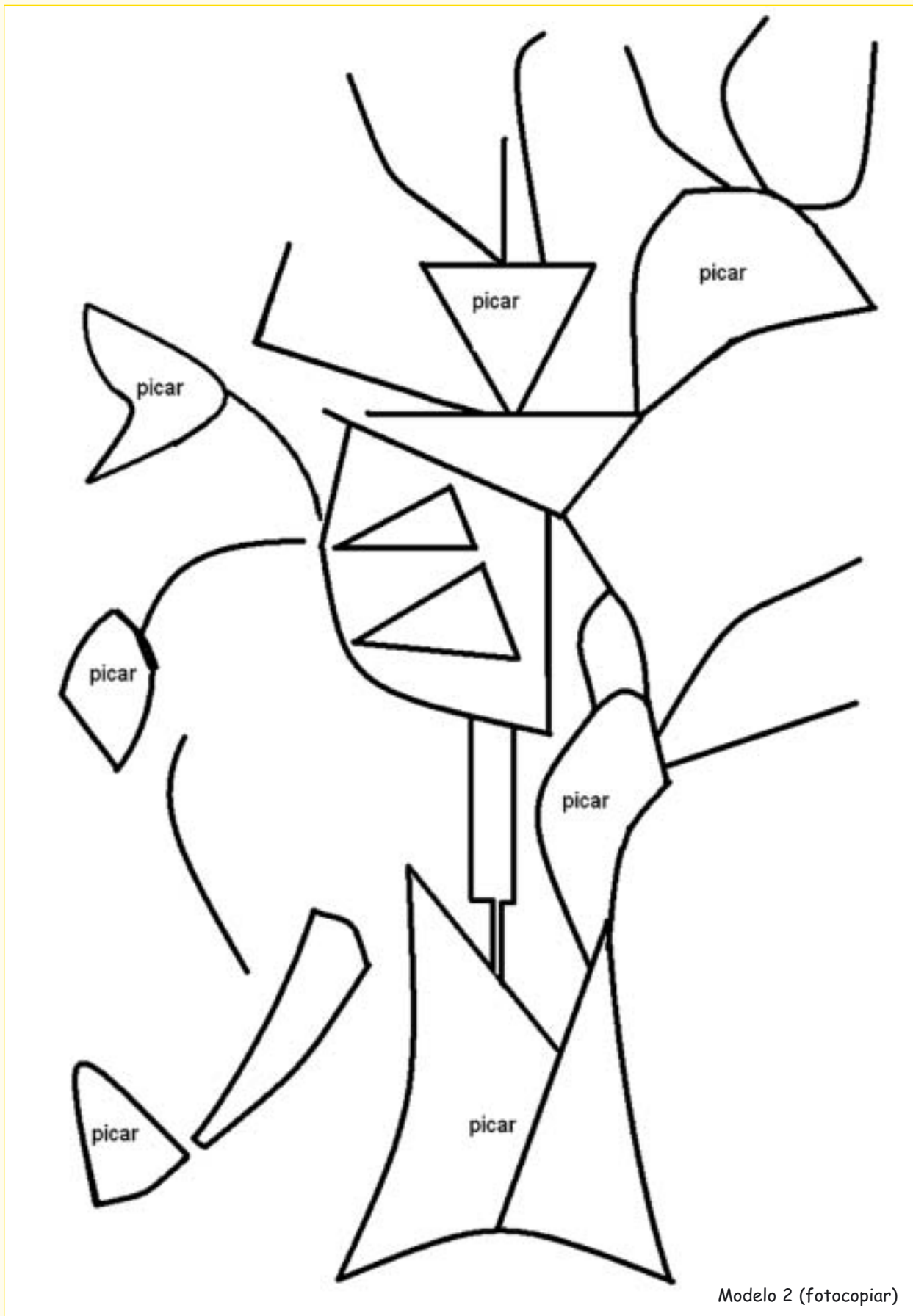

D. Picamos y pintamos un trocito de *Sin título*

- El profesor entregará a cada uno de los niños la ficha del modelo 2.
- Los alumnos picarán las formas señaladas.
- Cubrirán el vaciado con papel celofán de distintos colores.
- Por último pintarán el resto del dibujo con rotuladores de diferentes colores.

Materiales: modelo 2, punzones y rotuladores de colores

Modelo 2 (fotocopiar)

Le clown, 1957.
Óleo sobre tela, 81x60 cm
Colección particular, París

Puede considerarse un tragicómico «autorretrato», con ausencia de sí mismo. Refleja la amargura ante la acromegalia que le confirió a su cara el aspecto de una máscara, al tiempo que quizá también ironizaba sobre el papel de payaso que jugaba en la alta sociedad parisina. Los colores son intensos sobre un fondo muy pronunciado.

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Plástica y Visual

ACTIVIDADES: *Le clown*

A. Observación y análisis

- Contempla la obra y responde :
 - ¿Qué detectas en la pintura de esta etapa?
 - ¿Retoma la técnica de la decalcomanía?
 - ¿Cómo es el colorido?

B. Actividades plásticas

1. Compartimos nuestro rostro

Al final de su vida, Óscar Domínguez caricaturizó su rostro a modo de payaso. Nosotros podemos ponerle imaginación haciendo lo mismo y, como él, volveremos a usar la técnica de la decalcomanía como recurso pictórico.

Sigue las pautas citadas a continuación:

- Elige un compañero con el que trabajar.
- Divide una lámina en dos partes iguales de forma vertical.
- En una parte realizarás la mitad de la cara de tu compañero.
- A continuación entregarás tu lámina al compañero para que termine la otra mitad con tu cara. No es necesario que el dibujo esté perfecto; es más, sería aconsejable que se exageraran los rasgos y que se cambiaran los puntos de vista de cada uno procurando que al final no se notara dónde empieza el uno y dónde el otro.
- El fondo lo pintará uno de los dos alumnos para que quede lo más plano posible. Cada uno pintará la mitad que realizó, mezclando la técnica de la decalcomanía, el colaje u otras técnicas usando témperas, colores o rotuladores.

Clara García y
Diannet Quintero
IES Viera y Clavijo

Adriana Melo y
Brigitte Kabongo
IES Viera y Clavijo

Actividades plásticas, (continuación...)

2. Inventar el dintorno de tu cara

La inclusión es uno de los efectos visuales más interesantes dentro de la expresión plástica. Es un recurso muy utilizado por los pintores y publicistas. Consiste fundamentalmente en rellenar siluetas con formas e imágenes que no pertenecen al hueco de la silueta.

- Para realizar este trabajo necesitas una foto de tu rostro. Es mejor si se obtiene con una cámara digital para poder imprimirla con el tamaño adecuado. También la puedes vaciar con cualquier programa informático de diseño.
- Dentro inventarás una composición nueva en la que aparecerán todo tipo de motivos, paisajes e imágenes simbólicas relacionadas con los cuadros y la vida de Óscar Domínguez. Esta actividad podrá demostrar que Óscar Domínguez ha entrado a formar parte de nosotros.
- Conviene que la técnica que utilices no sea muy complicada para que los detalles estén bien definidos. Se sugiere el rotulador.

Inés Duranza, 1.º ESO
IES Viera y Clavijo

Pedro Daniel Albericio,
1.º ESO
IES Viera y Clavijo

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES: *Le clown*

A. Realiza los siguientes análisis:

1. Finalizados los análisis habituales, identifica en qué aspectos concretos se relaciona el tema de *Le clown* con el lenguaje expresionista (te puede ayudar la lectura del glosario final). Para ello lee y aprovecha la información que te aportan las siguientes citas críticas:
 - a. Castro afirma sobre esta última tela: *El recorrido a través de su obra culmina en un cuadro que se le ha considerado como su testamento. Se trata de «Le clown». Es una visión agria, despiadada y trágica, en la cual autoironiza su propia deformación acromegálica y el papel de payaso que le estaba tocando interpretar, rodeado de un auditorio de snobs y de pedantes*¹⁰.
 - b. Dice Julián Gállego: *La forma de la cara, larga, redondeada, es la del rostro del autor. ¿Quiso Domínguez hacer, en este cuadro, una especie de autorretrato? ¿Quiso vengarse de su personaje famoso, del «salvaje» que encanta a los civilizados? ¿Mostró así su cansancio del mundo y de los demás? «Le clown», con su vulgaridad voluntaria, con su mueca agresiva, parece hoy -ya tardecargado de presagios*¹¹.
 - c. Opina Emmanuel Guigon que *...Domínguez no intenta ningún análisis psicológico, solamente intenta un retrato sin rostro, una desaparición casi total de los rasgos...dejando subsistir tan sólo una ausencia*¹².
2. Después de examinada y disfrutada toda la obra, leídos los rasgos biográficos, observados los elementos distintivos de su pintura y las citas relativas a la última etapa de Óscar Domínguez, concluye en qué se aprecia la estrecha vinculación entre su vida y su obra.

NOTAS

¹ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 59.

² GÁLLEGO, J.: «La pintura de... », art. cit., p. 127.

³ BONNEAUD, M.: «Óscar Domínguez: toros...», art. cit., p. 39.

⁴ Para ampliar sobre el tema de las Costureras de Domínguez, se puede leer el artículo de SANTANA, Lázaro «La couturiere: un tema feliz en la pintura de Óscar Domínguez», *Página*, n.º 55, p. 69.

⁵ *Ibidem*, p. 71.

⁶ GUIIGON, E.: «Los niveles del deseo», en catálogo Guillermo de Osma, *Óscar Domínguez*, Madrid, 1995, p. 31.

⁷ Carta dirigida a Westerdahl y Maud en abril de 1957, en CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 191.

⁸ Palabras de Waldberg en CASTRO BORREGO, «Domínguez proteico, los años 40 y 50», catálogo *Óscar Domínguez, 1926 Antológica 1957*, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Madrid, CAAM y Centro de Arte Reina Sofía, p. 67.

⁹ WESTERDAHL, E.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 16.

¹⁰ CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez...*, ob. cit., p. 68.

¹¹ GÁLLEGO, J.: «La pintura de...», art. cit., p. 129.

¹² GUIIGON, E.: *Óscar Domínguez*, ob. cit., p. 124.

CAPÍTULO 11

El imaginario de Domínguez

1. El imaginario

ACTIVIDADES:

Educación Secundaria Obligatoria:

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia

1. El imaginario

Óscar Domínguez *tenía su flora y su fauna personales*, decía Maud Bonneaud¹, provenientes de su imaginación desbordante y de sus recuerdos de infancia, grabados en su interior y plasmados en sus obras de una manera reiterativa. Muchas de sus insistentes imágenes se forjaron en su isla, en contacto con su mar, con su vegetación peculiar y en su ambiente familiar, imbuyéndose de la peculiar y rica personalidad de su padre, cuya cultura y aficiones destacaban en el mundo rural tacorontero de aquellas primeras décadas del siglo XX. De ahí los dragos, mariposas, gramófonos, cráneos de guanches, costureras, formaciones lávicas...

André Breton lo llamó «el drago de Canarias» y él se autoapodó «el caimán». A sus amores y amigos los llamaba: la niña saltamontes, el temible león, la cucaracha, la mariposa, flor de jazmín, la gata, el ciervo volante, pequeño rinoceronte, vampiresa a cuatro tiempos, etc. Buen muestrario de la naturaleza surrealista².

Maud Westerdahl

Fauna

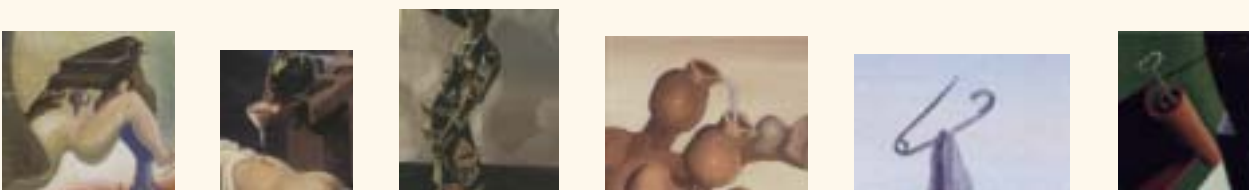

Flora

Otras imágenes son producto de sus obsesiones, de sus deseos, de su erotismo desbordante, sádico en ocasiones, como las latas de sardinas, el abrelatas, los porrones, los sifones, las cerraduras, tan peculiares del imaginario simbólico y freudiano del Domínguez plenamente surrealista.

Imágenes eróticas

En sus obras se manifiestan con nitidez sus ideas obsesivas sobre la muerte, su tendencia autodestructiva y su patente sentido de la tragedia expresado en los siguientes versos correspondientes al «Trigésimo día» de su poema publicado en 1947, *Los dos que se cruzan*:

*El agua de la mar se transformó en petróleo y
un niño jugaba con cerillas en la playa.*

Imágenes destructivas

Su obstinación insistente con el suicidio, la destrucción, el masoquismo y los enterramientos –parece que le impactó vivamente en su sensibilidad infantil la muerte de una prima muy pequeña velada en una caja de cristal–, se hacen evidentes en la presencia reiterada de revólveres, manos y venas cortadas, plantas y animales devoradores. Los terrores y su devastadora sensación de soledad, tan manifiesta en la pintura cósmica, y su percepción de aislamiento cercado, visible en su pintura de redes o en sus pájaros encerrados en alambres, hacen de su obra una nítida plasmación de los miedos, horrores y angustia vital del ser humano.

Educación Secundaria Obligatoria: Ciencias Sociales, Geografía e Historia

ACTIVIDADES:

A. Realiza los siguientes ejercicios

1. Localiza en la siguiente sopa de letras 21 de los elementos del «imaginario» de Óscar Domínguez.

G	C	E	R	R	A	D	U	R	A	I	E	R	Y	G	N
A	J	S	U	Q	A	N	R	D	F	R	U	T	E	R	O
Y	T	P	I	A	N	O	S	T	Y	Z	V	E	R	A	A
A	I	E	G	W	I	C	P	O	Z	X	D	A	I	M	N
S	O	J	A	D	U	H	O	C	A	B	A	L	L	O	G
O	L	O	T	A	Q	I	R	O	T	U	I	P	C	F	E
P	R	J	F	I	A	A	R	M	G	T	S	O	O	O	L
I	S	O	S	U	M	T	O	E	S	F	A	B	N	N	E
R	A	K	T	P	F	P	N	T	V	G	T	G	C	O	S
A	B	L	H	O	U	A	E	A	T	O	A	R	H	U	P
M	A	N	T	I	S	D	S	R	A	J	L	E	I	U	A
Z	J	O	I	J	V	I	V	L	D	I	E	V	F	K	E
A	O	E	O	S	M	O	C	L	I	I	R	A	E	L	A
A	P	L	A	T	A	Ñ	A	E	O	P	B	I	J	R	T
E	E	I	B	C	T	L	A	I	O	Ñ	A	L	C	N	A
R	T	U	M	O	F	L	O	R	E	S	I	O	E	L	I

Piano	Toro
Mariposa	Lata
Imperdible	León
Mantis	Ancla
Abrelatas	Espejo
Revólver	Flores
Porrones	Reloj
Drago	Frutero
Caballo	
Cerradura	
Gramófono	
Cometa	
Máquina	

2. Identifica los fragmentos de la composición que figura en la página siguiente, creada con detalles de obras pictóricas de Óscar Domínguez, asígnales un número de izquierda a derecha y de arriba abajo y especifica a qué obra pertenecen. A continuación te presentamos una lista cerrada de las obras de las que han sido extraídos los detalles del mosaico.

NOTAS

¹ BONNEAUD, M.: «Óscar Domínguez o la...», ob. cit., p. 40.

² *Ibidem*.

CAPÍTULO 12

La obra de Óscar Domínguez recorre el mundo

1. Mapa de exposiciones, 1928-1957

2. Gráfico de exposiciones

3. Relación de exposiciones

ACTIVIDADES:

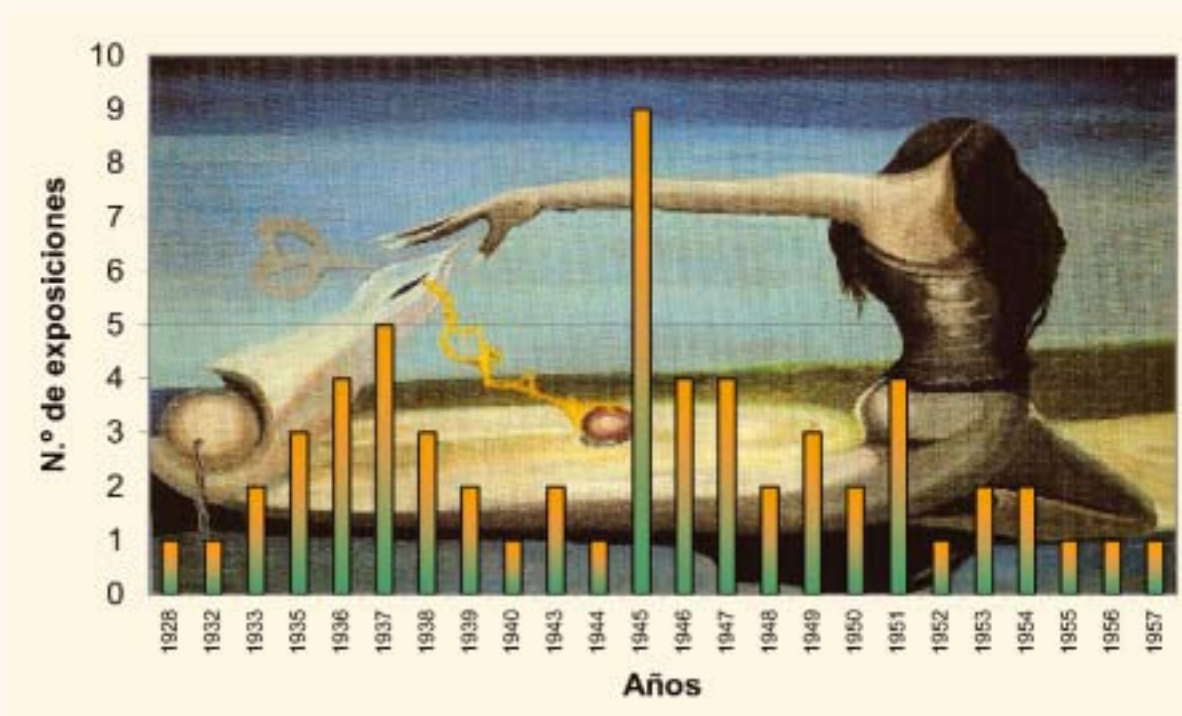
Educación Secundaria Obligatoria:

- Ciencias Sociales, Geografía e Historia

1. Mapa de exposiciones, 1928-1957

2. Gráfico de exposiciones

3. Relación de exposiciones

1928

- Exposición de sus primeros cuadros junto con la pintora francesa Lily Guetta en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. ■■■

1932

- Presentación de sus primeras telas surrealistas en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife del 18 al 31 de diciembre. ■■■

1933

- Primera exposición individual en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife del 4 al 15 de mayo. ■■■
- Presentación de algunos cuadros junto a obras de Robert Gumbricht y Servando del Pilar en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria del 6 de agosto al 20 de septiembre. ■■■

1935

- Exposición *Internacional kunstsudstilling Kubisme-surrealisme* de Copenhague, Dinamarca, del 15 al 28 de enero. ■■■
- Exposición surrealista en el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife del 11 al 24 de mayo. ■■■
- Exposición de dibujos surrealistas de la Galerie Aux Quatre Chemins, en el bulevar Raspail de París, del 13 al 31 de diciembre. ■■■

1936

- *Exposición surrealista de objetos* en la Galería Charles Ratton de París del 22 al 29 de mayo. ■■■
- *Exposición de arte contemporáneo* en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife del 10 al 20 de junio. ■■■
- *The Internacional Surrealist Exhibitions* en la New Burlington Galleries de Londres. Junio-julio. ■■■
- *Fantastic Art, Dada, Surrealism*. Museo de Arte Moderno de Nueva York de diciembre a enero de 1937. ■■■

1937

- First British Artists Congress. Exposición colectiva organizada en Londres por la Sección cultural del partido comunista inglés. Marzo-abril. ■■■
- Exposición inaugural de la Galerie Gradiva de París, organizada por Breton. Mayo. ■■■
- *Surrealism*, en Tokio. Junio. ■■■
- Exposición surrealista organizada en la Gordon Fraser's Gallery por la oficina de la Sociedad artística de la Universidad de Cambridge. Octubre-noviembre. ■■■
- *Surrealist Objets & Poems*, en la London Gallery. Noviembre-diciembre. ■■■

1938

- *Exposition internationale du surréalisme* organizada por Breton y Éluard en la Galerie des Beaux-Arts de París. Enero y febrero. ■■■
- Exposición en la Galería Robert. Ámsterdam. Marzo a junio. Prolongación reducida de la organizada por Breton y Éluard en enero en París. ■■■
- Exposición *64th Autumn Exhibition* en la Walter Art Gallery de Liverpool. Octubre-noviembre. ■■■

1939

- Exposición *Le Rêve dans l'art*. París. ■■■
- Exposición en el 50 Salon des Indépendents en París. ■■■

1940

- *Exposición internacional del surrealismo* en la Galería de Arte Mexicano. México. Enero-febrero. ■■■

1943

- Primera exposición individual en París. Galería de Louis Carré. Diciembre. ■■■
- Exposición colectiva *Un groupe d'artistes de l'école de Paris*, en la Galerie del Tríos Quartiers, París. Diciembre. ■■■

1944

- Homenaje a Picasso, símbolo de la «pintura liberada» en el Salon d'Automne de París. ■■■

1945

- Exposición individual en la Galerie Roux-Hentschel. París. Enero. ■■■
- Primera y única exposición individual en la Hugo Gallery de Nueva York. ■■■
- Exposición colectiva en la Galerie Ariel de París. Abril-mayo. ■■■
- Exposiciones del Salon de Mai, el Salon des Tuilleries, el Salon des Surindépendants y en las exposiciones *Quelques peintres et sculpteurs espagnols de L'École de Paris* en la Galerie Roux-Hentschel. París. ■■■
- *Surrealist Diversity 1915-1945* en la Arcade Gallery. Londres. Octubre. ■■■
- Exposición *Surrealisme* en la Galerie des Éditions La Boétie de Bruselas. Diciembre-enero de 1946. En las paredes de la galería figuraban inscripciones, destacando la elaborada por Óscar Domínguez que decía: «Deseo la muerte de 30 000 curas cada tres minutos». ■■■

1946

- Exposición *Arte de la España republicana. Artistas españoles de la Escuela de París*. Sala Mánes de Praga, República Checa. Enero-febrero. ■
- *Exposition d'Arts plastiques* organizada por la Coordinación Artística Franco-Española en la Galerie Visconti de París. Febrero. ■
- Exposición de *Artistes Ibériques de L'École de Paris* en la Galerie Drouant-David de París. Junio-julio. ■
- Exposición *Tres españoles: Domínguez, Julio González, De la Serna*. Sala Ales de la Umélecka Beseda en Praga. Noviembre-diciembre ■

1947

- Exposición *Spanish Painters in Paris*. Londres. Marzo. ■
- Exposición *Spanish Painters in Paris, 1939-1947*. Estocolmo. Marzo-abril. ■
- Exposición en el Salon d'Automne de París. ■
- Exposición individual en la Casa de Arte (Dum Umeni) en Olomouc, República Checa. Diciembre. ■

1948

- Exposiciones en la Galerie Breteau de Paris. ■
- Exposición en la Sala Mánes de Praga. Diciembre. ■

1949

- Exposición individual en el Pabellón de la Umélecka Beseda de Bratislava, Eslovaquia. Enero. ■
- Exposición en el Salon de Mai. París. ■
- Primera exposición en Milán. Italia. ■

1950

- Exposición individual de la Galerie Apollo de Bruselas. Marzo. ■
- Exposición en la Galerie de France. París. ■

1951

Exposiciones individuales en:

- La Galerie de France de Paris. Primer gran éxito. ■
- La Galerie Georges Moos de Zurich. Mayo. ■
- La Galerie Apollo de Bruselas. Noviembre-diciembre. ■
- La Galerie Le Bouquet de París-Plage. Agosto ■

1952

- *Exposition de peinture surréaliste en Europe* en el Museo de Sarrebruck en Alemania. ■

1953

- Exposiciones individuales en la Galerie La Demeure de París. ■■■
- Exposición *Art fantastique* en la Kunsthalle de Ostende, Bélgica. Julio-agosto. ■■■

1954

- Exposición individual en la Galerie Drouant-David. París. Junio. Gran éxito. ■■■
- Exposición *Surrealismo* en Lima. Julio. ■■■

1955

- Exposición individual en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Noviembre. ■■■

1956

- Exposición individual en la Galerie Diderot de París. Mayo-junio. ■■■

1957

- Exposición individual en la Galerie Rive Gauche de París. Noviembre-diciembre. ■■■

Educación Secundaria Obligatoria Ciencias Sociales, Geografía e Historia

ACTIVIDADES:

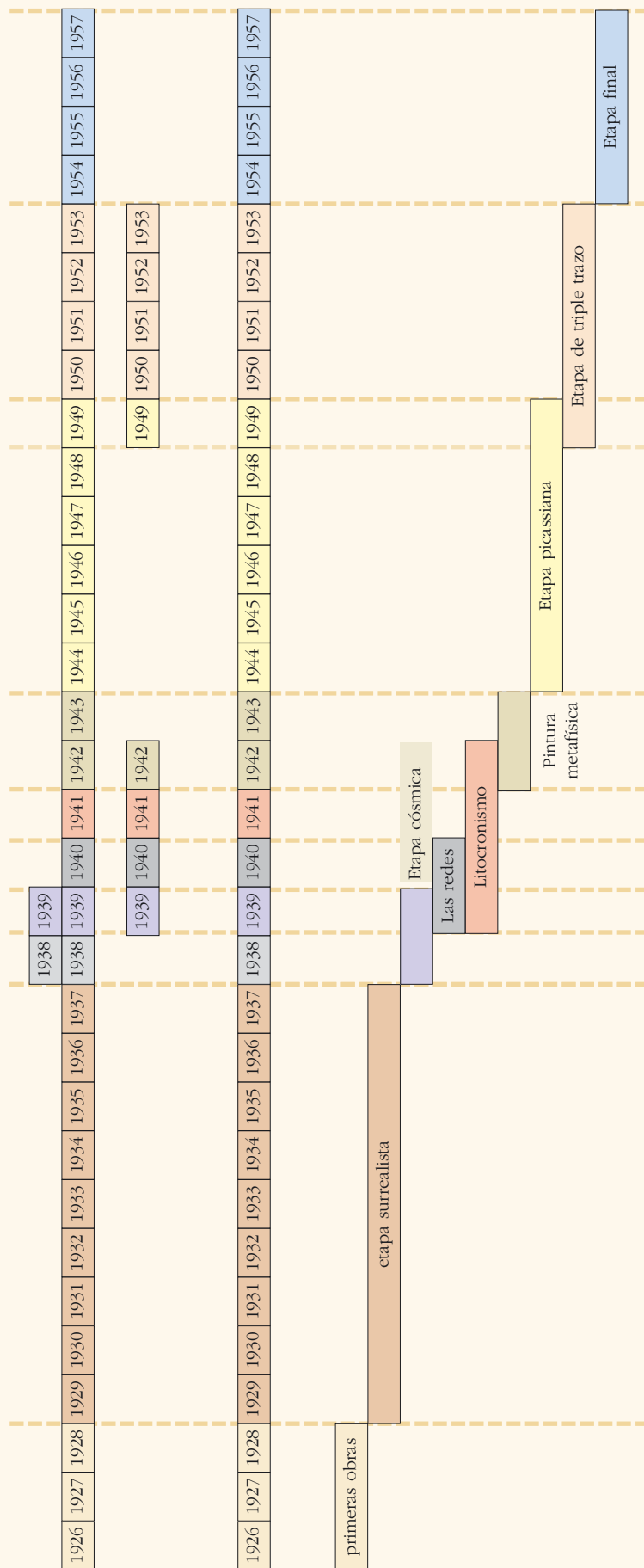
A. Realiza el siguiente cuestionario

1. Elabora un eje cronológico con las exposiciones que Óscar Domínguez realizó durante su vida.
2. ¿Dónde expuso Óscar Domínguez por primera vez?
3. El Círculo de Bellas Artes y el Ateneo, ambos en Santa Cruz, fueron los dos lugares de Tenerife donde Óscar Domínguez mostró su obra. Busca información sobre ellos y anótala en tu cuaderno.
4. ¿Cuál fue la última exposición en Canarias en la que Óscar Domínguez participó? ¿Por qué crees que fue así?
5. ¿En qué año realizó su primera exposición fuera de Canarias? ¿Dónde?
6. Anota el nombre de las cinco ciudades en las que más expuso y escribe el número de exposiciones que realizó en cada una de ellas durante su vida.
7. Elabora un gráfico de barras donde relaciones el número de exposiciones de Óscar Domínguez con las ciudades donde expuso antes de su muerte.

Apéndice A

1. Etapas de la pintura de Óscar Domínguez

Bachillerato

Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES:

1. Fijándote en el gráfico anterior, completa el siguiente cuadro:

ETAPAS	CRONOLOGÍA	TEMAS	TÉCNICA	OBRAS

2. Cuadros cronológicos

2.1. Contexto histórico-artístico general

AÑO	ÓSCAR DOMÍNGUEZ	HISTORIA UNIVERSAL	HISTORIA DE ESPAÑA	PINTORES	ESCRITORES
1906	Nacimiento		Reinado de Alfonso XIII Semana trágica	Cubismo (1908) Marinetti	
1910			Creación de la CNT	Futurismo. Abstracción. Kandinsky. Expresionismo alemán	
1911		Revolución china		Chirico	
1912			Ley de Cabildos. Canarias	Duchamp: <i>Desnudo bajando una escalera</i> . Kandinsky: <i>De lo espiritual en el arte</i> .	A. Machado: <i>Campos de Castilla</i>
1913				Rayonismo. Abstracción. Malévich Orfismo: Delaunay.	Apollinaire. <i>Alcoboles</i>
1914		Primera Guerra Mundial	Federaciones obreras canarias	Mondrian: abstracción	J. R. Jiménez: <i>Platero y yo</i>
1915				1º Exp. Vorticismo en Londres	Revista España
1916			Alianza CNT-UGT	T. Tzara: dadaísmo. Se publica expresionismo.	Kafka: <i>La Metamorfosis</i>
1917		Revolución Rusa	Huelga general		Nacen Cela y Blas de O.
1918		Fin de la I Guerra Mundial		Primer manifiesto Dadá en Berlín	Desarrollo <i>Ultraísmo</i>
		Revolución alemana		Teorización P. Metafísica.	Primer libro de García Lorca.
1920		«Ley seca» en EE.UU. Guerra entre Grecia y Turquía	Creación del partido comunista español	Constructivismo. Manifiesto del Realismo. Purismo	Muere Apollinaire.
1921			Desastre de Annual	D. Rivera: Movimiento muralista mexicano Miró: primera exposición en París	Nace Benedetto. V. Inclán: <i>Divinas palabras</i> Publican Paul Éluard, Pirandello, Ortega y Gasset y Valle Inclán
1922		Mussolini llega al poder		Dadá expone en París. Realismo socialista	P.Nobel Benavente. G Diego: <i>imagen</i>
1923		Muere Lenin Golpe de estado fascista en Italia.	Dictadura de Primo de Rivera	Manifiesto del surrealismo.	Fundación de la «Revista de Occidente».
1924			Muerte de Pablo Iglesias		Muere Kafka. Mann: <i>La montaña mágica</i>
1925				Tanguy . surrealista 1ª exposición surrealista en París. Art déco. Nueva objetividad	
1927	Viaja a París		División provincial canaria		Lorca: <i>Mariana Pineda</i>
1928	Comienza la etapa surrealista	Salazar sube al poder en Portugal		Breton: «El surrealismo y la pintura» Magritte: <i>Falso espejo</i> .	Nace G. García Márquez Publican J.Guillén y Brecht
1929		Comienza la gran crisis económica		2º manifiesto surrealista de Breton.	Alberti: <i>Sobre los ángeles</i> Faulkner: <i>El ruido y la furia</i>

AÑO	ÓSCAR DOMÍNGUEZ	HISTORIA UNIVERSAL	HISTORIA DE ESPAÑA	PINTORES	ESCRITORES
1931	Muere su padre		II República Sufragio femenino Educación Primaria obligatoria, gratuita y mixta	Dalí: <i>Persistencia de la memoria</i>	Publican Salinas y Unamuno. Wolf: <i>Las olas</i>
1933	Tenerife: 1ª exposición individual.	Hitler llega al poder	Casas Viejas. Sucesos de Hermigua		Neruda <i>Residencia en tierra</i>
1934	Ingresa en grupo surrealista de Breton		Huelga revolucionaria de Asturias	Apogeo del realismo socialista. Copenhague: Exposición Internacional del surrealismo	Publican Salinas y Alexandre Carpentier: <i>El reino</i> .
1936	Último viaje a Canarias		Estatuto Autonomía vasco Gana Frente Popular Comienza la Guerra Civil. -Fogueso- de Vallehermoso	Picasso, director del Museo del Prado. Capa, gran fotógrafo. Exposición surrealista en Londres.	Muere F. García Lorca Muere Horacio Quiroga Nace Vargas Llosa
1937			Juan Negrín, presidente del Gobierno republicano	Picasso: <i>Guernica</i>	Breton publica: <i>L'amour fou</i> . Sartre: <i>La nausea</i>
1938	Etapas Cósmica	Anexión de Austria al Reich			Muere A. Machado
1939	Litocronismo	Empieza la II Guerra Mundial	Fin de la Guerra Civil. Dictadura de Franco		M. Hernández: <i>El hombre acecha</i>
1940		Francia es derrotada	Represión masonería y comunismo	No figuración	Publica Jardiel Poncela
1942	Etapas picassiana		Ley de Cortes	Expresionismo abstracto de Nueva York	Camus: <i>El extranjero</i>
1943					Sartre: <i>El ser y la nada</i>
1944		Liberación de París		Informalismo abstracto	Dámaso A.: <i>Hijos de la ira</i>
1945	Se casa con Maud Bonneaud	Fin de la II Guerra Mundial Creación de la ONU	Fuero de los Españoles Gobierno republicano en el exilio	Art brut	
1946		Comienza la Guerra Fría. Guerra civil en China.	Condema de la ONU al régimen franquista	J. Pollock: técnica automática del «dripping». Espacialismo	Auge del existencialismo de Sartre.
1947		Independencia de la India. Plan Marshall	Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado		Williams: <i>Un tranvía llamado deseo</i>
1948	Nacionalidad francesa	Constitución del Estado de Israel. Gandhi asesinado		«Dau al Set» en Barcelona «Grupo Cobra»	Publican Delibes, Sábato y Orwell Publican Rosales y Miller
1949	Etapas esquemática	República Popular China Se crea la OTAN. Dos Alemanias. Guerra de Corea	Relaciones EE.UU.-España	Arte cinético. Arte informal Action painting	Publican Blas de Otero, Cortázar Publican Mihura, Sender, Hierro Juan Rulfo: <i>El llano en llamas</i>
1950					
1952					
1953	Etapas final	Muere Stalin		Nueva figuración	J. R. Jiménez: Premio Nobel
1954		Guerra de Argelia			
1956		Independencia de Marruecos. 2ª guerra árabe-israelí		Muere J. Pollock.	
1957	Muerte				

2.1. Contexto artístico canario

AÑO	ÓSCAR DOMÍNGUEZ	PINTORES CANARIOS	ESCULTORES CANARIOS
1902			Nace Eduardo Westerdahl
1903			Nace Pérez Mirik
1905			Nacen Pedro García Cabrera, Emeterio G. Albelo
1906	Nacimiento		
1907		Nace Juan Ismael	
1908			T. Morales: <i>Poemas del mar</i> A. Guerra: <i>La lapa</i>
1909		Muere González Méndez Nace Santiago Santana	Nacen Josefina de la Torre y José Rodríguez Batllori
		Romero Mateos	
1910		Nace Felo Monzón	
1911		Nace Jorge Oramas	Nace Domingo López Torres
1912		Nace Jesús Arencibia	
1915			Alonso Quesada: <i>El Itho</i> Nace F. Casanova
1916		Primera exposición de J. Davó	Nace Pino Ojeda
1917		Muere Rodríguez-Botas y Guirlanda	Revista «Castalia». Nace Millares Sall
1918		Escuela Luján Pérez Nace Carlos Chevilly	
1919			Saulo Torón: <i>Las monedas de cobre</i>
1920		Nacen: César Manrique, A. Padrón y A. Torres	Nacen Pedro Lezcano e Isaac de Vega
1921			Muere Tomás Morales, Nace Julio Tovar
1924			Unanimo en Fuerteventura
1925			Muere Alonso Quesada
1926		Nace Manolo Millares	Revista «Hespérides»
1927	Viaja a París por primera vez	Nacen Pedro González y Juan Hidalgo	Revista «La Rosa de los Vientos». Nace Luis Feria
1928	Comienza la etapa surrealista	Borges Salas en París	Agustín Espinosa: <i>Lancelot 28º</i>
			Nace Pino Betancor
1929		Nace Toni Gallardo	Nace Domingo Rivero
1931		Nace Cristino de Vera	Grupo R y D (Rebelión y Disciplina)
1932		Revista «Gaceta de Arte»	Nace Manuel Padorno
1933	Tenerife: primera exposición individual	Nace Pepe Dámaso	García Cabrera: <i>Transparencias jugadas</i>
1934		Muere Nicolas Massieu y Falcón	A. Espinosa: <i>Crímen</i> Nace Arturo Maccanti
1935		Exposición surrealista de Tenerife	
		Breton visita Tenerife	
1936		Fin de «Gaceta de Arte»	Asesinato de López Torres y encarcelamiento de García Cabrera
			Espinosa retirado de su cátedra
1938	Etapla cósmica	Muere Néstor de la Torre	Gutiérrez Albelo sancionado
1939	Litocronismo	Nace Maribel Nazco	Nace Ana María Facundo
1940		P. de Guezala: Cuadros de campesinos	Muere Agusfín Espinosa
1942	Etapla picassiana		Muere D. Doreste Rguez. «Fray Lesco»
1947		Nacen J. Abad y J. L. Toribio	
1948	Nacionalidad francesa	Manifiesto del PIC	Se publica <i>Antología cercada</i> R. Arozarena: <i>A la sombra de los cielos</i>
1949	Etapla esquemática	González: Obras monumentales	Nace Cecilia Domínguez
1950		Nace Gonzalo González	Revista: «Planas de poesía» Nace J. J. Delgado
1951		Nace E. Valcárcel. Grupo LADAC	Muere Ángel Guerra
1952		Nace F. Álamo	Muere Manuel Verdugo
1953	Etapla final		Casanova: <i>El paisaje contiguo</i>
1954		Muere: N. Massieu y Matos	
1957	Muerte		Pinto Groce: <i>Las tardes o el deseo</i>

Bachillerato

Historia del Arte, Historia del Arte en Canarias

ACTIVIDADES:

A. Responde al cuestionario siguiente

1. ¿Qué forma de gobierno había en España cuando Óscar Domínguez realizaba su primera exposición individual en Tenerife?
2. ¿Qué escritores amigos suyos sufren represalias, encarcelamiento e incluso asesinato en la España del 36?, ¿por qué?
3. ¿Qué tipo de pintura desarrollaba Óscar Domínguez al terminar la Segunda Guerra Mundial,?
4. ¿Qué acontecimientos históricos se producen mientras Domínguez pinta sus obras litocrónicas?
5. ¿Habías oído hablar alguna vez de los pintores canarios que se citan? Busca en la Red e infórmate de los que tienen obras expuestas en los Museos de Arte Contemporáneo españoles como El Reina Sofía, el CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno), IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) Guggenheim, el de Vitoria y otros.
6. ¿Qué acontecimientos históricos internacionales ocurridos a lo largo de la vida de Óscar Domínguez te parece que tuvieron mayor repercusión en la vida del pintor?

Apéndice B

1. Conmemoración del centenario del nacimiento de Óscar Domínguez

Con motivo de los 100 años del nacimiento de Óscar Domínguez, las instituciones canarias, los centros escolares y las universidades canarias organizaron diversos actos en su memoria en el año 2006. El mejor, la difusión de su obra y de su contribución al mundo de la creación, de manera que se le rescatara del olvido y se colaborara para que su figura y su obra fueran conocidas, al menos, por los canarios y especialmente por las generaciones que se están formando en nuestros centros de estudio.

1.1. Exposición en París:

Óscar Domínguez, el surrealismo volcánico

La prensa canaria publica el acto conmemorativo de París

El Instituto Cervantes de París celebró en el mes de mayo una exposición que recogió una selección de dieciocho obras, desde su etapa surrealista hasta la esquemática pasando por las decalcomanías y los objetos surrealistas. La mayor parte de ellas pertenecen al Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea (IODACC). La exposición tuvo lugar en el Salón de los Espejos de la Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes de París, sede del Gobierno Vasco en el exilio durante la Guerra Civil Española.

1.2. Otros actos conmemorativos

En el mes de junio de 2006 se celebró un ciclo de cine titulado Los surrealistas y el cine en la sede de la UNED con la proyección entre otros, de filmes de Man Ray y de Buñuel.

La Universidad de la Laguna organizó el *Congreso Surrealismo siglo 21* en el mes de junio

En septiembre se abrió una colectiva organizada por el IODACC, en La Sala de Exposiciones del IES Canarias Cabrera Pinto titulada, *Éxodo hacia el sur: Un itinerario del automatismo absoluto* (1938-1942).

2. Tacoronte, imagen de la nostalgia

2.1. Tacoronte lo recuerda

Exposición en el convento de los agustinos.

Reproducciones de sus pinturas adornan las paredes del pueblo

2.2 Óscar Domínguez en los centros educativos de Tacoronte

Los alumnos del CEIP Maximiliano Gil (Tacoronte) escribieron este poema de forma colaborativa:

*Mariposas, dragos, sifones.
 El revólver sobre la mesa
 y una niña que salta a la soga.
 Pájaros y flechas, decalcomanías por las paredes.
 El frutero desayuna uvas, peras, sandías.
 La escuela pinta con Óscar Domínguez.
 Con cachimba y sombrero
 nos sonrío en el tiempo.*

CEIP Maximiliano Gil. Óscar con sus amigos de París

IES Óscar Domínguez (Tacoronte)

2.3. ¿Tacoronte lo olvida?

Estado actual de la plaza y drago de su antigua finca, tan presente en sus recuerdos de Canarias

Ruinas de la casa almenada o «castillo» de Guayonje. Costa de Tacoronte

3. Óscar Domínguez, al cine

En agosto de 2006 se empezó a rodar la película *Óscar. El color del destino*, en la que se mezcla la biografía con la ficción. Dirige la película el director canario Lucas Fernández y se rodó en La Laguna, Tacoronte, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, París, Madrid y Bulgaria. La cantante Rosana compuso un tema para la película cuya producción costó 4,2 millones de euros financiados por capital norteamericano, francés y una aportación canaria de 300 000 euros. Su estreno estuvo previsto para la primavera de 2007 y el director contó con su presentación al Festival de Cannes del mismo año.

4. Óscar Domínguez en los versos de un viejo amigo

El poeta y antiguo correligionario surrealista Emeterio Gutiérrez Albelo leyó el siguiente poema en 1968 con motivo de la colocación de una lápida a Óscar Domínguez en Tacoronte:

*Sí; la primera vez
que mis ojos te vieron
fue a través de un metálico
y herrumbroso agujero;
el de la cerradura, sin llave, de la puerta
de tu estudio secreto.*

Desdoblado en el lienzo
–rectangular reposo
de un óleo que aún, aún seguía fluyendo
desde no sé que oscuro
escondido trastiempo–,
así yo te veía
por aquel catalejo.
Aunque después cambiabas
lo estático en cinético;
y ya a caballo de tu caballete,
saltabas a mi encuentro.
Parecías entonces
encendido por dentro.

Mas, tu hundido
sombrero
era el ala
de un cuervo;

Y tu pipa, un matraz, del que surgía
un humo muy espeso.

No hubo diálogo, entonces;
porque tú estabas lejos,
en tu Castillo Rojo,
luchando con el viento.
No hubo diálogo, entonces;
no hubo diálogo...; pero,
después, después vendrían
las palabras, los hechos...

Aunque siempre te he visto
como en aquel momento:
a través de los hoyos, los hoyos y los surcos
que estabas siempre abriendo;
con tu arado o pincel,
con tu garra o tu rejo.
Oh topo de ti mismo,
pájaro carpintero,
violador de trasmundos,
abisal saetero...;
y sobre todo, niño
–terrible y gigantesco–,
inventor de juguetes
para tus propios juegos,
creador de tu mismo
y mágico universo,
atlante de burbujas,
crisobalón de sueños...

*Abora, abora mismo
te veo –y no te veo–
igual, igual que entonces,
detrás de tu agujero.
Detrás del fatal hoyo
que abriste con tus dedos.
Abora, abora mismo
te veo y no te veo;
que acaso, como entonces,
estás lejos, muy lejos,
en tu Castillo Rojo,
luchando con el viento.*

Terminó su vida en el momento en que terminó el deseo

E. Westerdahl

Relación de obras seleccionadas para las actividades didácticas

Capítulo 1

Autorretrato: Educación Infantil
Educación Primaria

Capítulo 2

El Drago: Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria:
Ciencias Sociales, Geografía e Historia Educación Plástica y Visual
Bachillerato:
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Capítulo 3

Le Dimanche: Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria:
Ciencias Sociales, Geografía e Historia Educación Plástica y Visual
Bachillerato:
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Máquina de coser electrosexual:
Educación Secundaria Obligatoria:
Ciencias Sociales, Geografía e Historia Educación Plástica y Visual
Bachillerato:
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Capítulo 4

Les papillons: Educación Infantil
Educación Primaria

Cueva de Guanches: Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria:
Ciencias Sociales, Geografía e Historia Educación Plástica y Visual
Bachillerato:
Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Mariposas perdidas en la montaña:

Educación Secundaria Obligatoria:

Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Recuerdo de mi isla: **Educación Secundaria Obligatoria:**

Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Capítulo 6

Decalcomanía con río y puente:

Educación Infantil

Educación Primaria

León de la serie grisou: **Educación Secundaria Obligatoria:**

Educación Plástica y Visual

Capítulo 7

Cadáveres exquisitos: **Educación Primaria**

Educación Secundaria Obligatoria:

Educación Plástica y Visual

Caja con toro y piano: **Educación Secundaria Obligatoria:**

Educación Plástica y Visual

Capítulo 8

Souvenir de l'avenir: **Educación Secundaria Obligatoria:**

Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Los platillos volantes: **Educación Secundaria Obligatoria:**

Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

***Paisajes de redes:* Educación Secundaria Obligatoria:**

Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

La estocada litocrónica:

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Capítulo 9

***La habitación negra:* Educación Secundaria Obligatoria:**

Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

***La costurera:* Educación Primaria**

Educación Secundaria Obligatoria:

Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Capítulo 10

Nature morte à la poire et au citron:

Educación Primaria

Educación Secundaria Obligatoria:

Educación Plástica y Visual Historia

***Sin título:* Educación Infantil**

***Le Clown:* Educación Secundaria Obligatoria:**

Educación Plástica y Visual

Bachillerato:

Historia del Arte e Historia del Arte en Canarias

Glosario de términos

Abstracción. Movimiento artístico que rompe con la realidad al dejar de vincularla a la forma. Ésta es representada por objetos que nada tienen que ver con el mundo exterior. Aparece entre 1910 y 1920 y está representado por tres artistas, que no conociéndose, pintaron de manera simultánea obras abstractas. Se trata de Kandinsky, Malévich y Mondrian.

Action painting. Pintura de acción que consigue plasmar en la tela el gesto espontáneo del pintor a través de la técnica del dripping.

Art brut. Arte realizado de manera irreflexiva o espontánea como el de los enfermos mentales, los niños o personas ajenas a los círculos artísticos profesionales. Las obras están llenas de garabatos, signos y trazos instintivos.

Arte cinético. Tendencia artística de finales de los años cincuenta caracterizada por el efecto dinámico obtenido a través de efectos de luces y del desplazamiento de las obras y los espectadores. Muestra especial predilección por los nuevos materiales como el plexiglás, el metal, los circuitos eléctricos, los neones, etc.

Arte Minimal. El arte minimalista surgido entre 1962 y 1963 es defensor de la ecuación «menos es más» con lo que apuesta por los mínimos medios y por una acentuada defensa de lo industrial y prefabricado. Los artistas trabajan con series en las que predomina el color y desaparece el tema, la forma y el movimiento.

Colaje. Técnica plástica caracterizada por composiciones realizadas con fragmentos de diversos materiales (papeles coloreados o impresos, hojas de madera, tela, metal...) pegados sobre el soporte y estructurados de manera libre.

Cubismo. Movimiento artístico cuyo punto de partida se sitúa en 1907 cuando Picasso pinta *Las señoritas de Avignon*. Representa una ruptura con la pintura tradicional pues desaparece la profundidad en la composición, descompone geoméricamente el fondo y el tema –reducidos a conos, cubos, cilindros, esferas–, multiplica los puntos de vista de un objeto (visto de frente y de perfil, por ejemplo), y resta atención a la cuarta dimensión (el tiempo). Se distinguen las etapas analítica y sintética. En esta última introducen colajes. Los orígenes del cubismo se encuentran en Cézanne y sus principales cultivadores fueron Braque y Picasso.

Dripping. Técnica pictórica del chorreado o pintura del goteo en la que se procede a tirar los colores sobre la tela extendida en el suelo.

Expresionismo abstracto. Movimiento surgido en Nueva York entre las décadas de 1940 y 1950 que lleva a cabo una pintura no figurativa y que defiende el proceso espontáneo como método pictórico intentando unificar color y forma. Rechaza la sociedad del orden y del bienestar. Gorki, De Kooning, Pollock y Rothko son sus principales representantes.

Expresionismo. Movimiento artístico surgido en Alemania entre 1900 y 1925 preocupado por trasladar al arte la angustia del ser humano ante los acontecimientos contemporáneos, de ahí su concentración en el rostro que invade el primer plano del cuadro. El colorido es intenso y violento, con predominio del rojo y el negro. La pincelada es de empaste rugoso. Sobresalen los pintores Emil Nolde, Otto Mueller, Ernst Luudwig Kirchner y Vasili Kandinsky.

Fotomontaje. Composición de fotografías recortadas de revistas sobre una superficie plana.

Frottage. Técnica usada por Max Ernst que consiste en obtener un dibujo frotando un lápiz sobre una hoja de papel coloreado dispuesto en una superficie en relieve o con irregularidades (madera, trama de tela, etc.) para reproducir su textura.

Futurismo. Movimiento italiano de vanguardia fundado en la primera década del siglo XX por Marinetti. Las obras reflejan el ritmo trepidante de la vida moderna y el dinamismo de las máquinas simultaneando y repitiendo posiciones sucesivas de formas planas y geométricas. La luz, en forma de rayo, añade dinamismo al cuadro. Sus miembros ponen la mirada en el futuro y elogian el mundo tecnológico del momento.

Grattage. Técnica basada en la colocación de una tela coloreada de forma arbitraria sobre una trama (cuadrícula) o superficie en relieve (madera), para, una vez seca, arañarla o rasparla con una cuchilla y obtener así formas inesperadas. Es la misma técnica del frotage, pero aplicada a la pintura.

Informalismo. Movimiento surgido en Alemania entre 1950 y 1960 que rechaza cualquier tipo de figuración, privilegia la libertad cromática y valora la textura y la materia. El trazo es convulsivo y los colores amalgamados. Sus pintores representativos son Dubuffet, Wools, Fautrier, el canario Millares y los españoles Tàpies y Saura.

Nueva abstracción. Término que agrupa diversas tendencias —«minimal art», «op art», «arte cinético»— de los años sesenta. Sus seguidores rompen con el expresionismo abstracto y defienden un arte impersonal y objetivo. Se caracteriza por el dominio de la geometrización y de los colores puros.

Nueva figuración. Reacción surgida en la Europa de los años ochenta contra el informalismo. Pretende recuperar la representación de la imagen, esta vez cargada de personalismo y subjetividad. Se distinguen dos corrientes, la «figuración libre popular» y la «figuración culta».

Op art o arte óptico. Corriente pictórica definida por el predominio de sencillas formas geométricas provocadoras de ilusiones ópticas en el espectador. La percepción dinámica es también una percepción óptica. Usan materiales nuevos y rara vez son pintores sino exploradores del tiempo, el espacio y la luz.

Pintura metafísica. Movimiento artístico nacido en París entre 1910 y 1915 como reacción al futurismo. Su creador fue Giorgio De Chirico y sus seguidores Carlo Carrá y Morandi. Las composiciones, de perspectivas rigurosamente matemáticas, recrean espacios urbanos, misteriosos e inquietantes, poblados de silencio o de maniqués que parecen tener vida interior. Las formas se presentan perfiladas por un trazo negro e intensificadas por una fuerte iluminación. El colorido es apagado.

Ready made. Asimilación de objetos cotidianos, ya prefabricados y extraídos de su contexto utilitario, como obras de arte. Creación de Marcel Duchamp en 1913.

Glosario onomástico

Aguilar, Francisco: (1822-1905). Pintor canario paisajista. Se mantuvo siempre dentro de las normas neoclásicas.

Alonso Rodríguez, Elfidio: (1905-2001). Político y periodista canario. Aunque estudió medicina en Madrid, se dedicó a la literatura, al periodismo y a la política.

Arozena, José: (1910-1991). Abogado y periodista canario. Desde joven se vinculó al grupo de intelectuales y políticos de la generación republicana. Participó en *Gaceta de Arte*.

Arp, Hans: (1887-1966). Escultor, pintor y poeta francés. Participó en el movimiento dadá y posteriormente expuso con los surrealistas. Fue el iniciador de la «abstracción biomórfica».

Bellmer, Hans: (1902-1975). Artista alemán, miembro de la vanguardia surrealista. Realizó fotografías de muñecas articuladas a las que se denominó ginoides.

Bonneaud, Maud: (1921-1991). Artista francesa coleccionista y autora de esmaltes y esculturas surrealistas. Tras su divorcio de Óscar Domínguez se casa con Eduardo Westerdahl.

Brauner, Victor: (1903-1966). Pintor rumano, asociado desde 1933 al grupo surrealista de André Breton. Experimentó con diversos materiales como la cera sobre capas de cartón que escarificaba y pintaba. Pierde un ojo en una pelea con Óscar Domínguez.

Breton, André: (1896-1966). Escritor y psiquiatra francés interesado por las teorías de Freud. Fue el líder del surrealismo. En 1924 escribió su primer *Manifiesto*.

Buñuel, Luis, (1900-1983). Director de cine español. Frecuentó los círculos surrealistas y sus dos primeras películas las realizó en colaboración con Dalí.

Dalí, Salvador: (1904-1989). Pintor español. Aunque abandonó el surrealismo, siempre ha sido considerado como prototipo del artista surrealista. Fue el creador del método denominado «paranoicocrítico».

Davó, Juan: (1897-1967). Pintor canario. Interesado de manera momentánea por el movimiento surrealista, su obra estuvo siempre más cerca de los impresionistas.

De Chirico, Giorgio: (1888-1978). Pintor italiano, de origen griego, fundador del movimiento metafísico. Se le considera como uno de los pintores que más influye en el surrealismo.

De Goya y Lucientes, Francisco: (1746-1828). Pintor español desvinculado del estilo característico de su tiempo. Realizó obras de carácter muy diverso a lo largo de su vida y anticipó varios movimientos posteriores como el expresionismo y el impresionismo. También fue grabador.

Duchamp, Marcel: (1887-1968). Artista francés cuya famosa obra, *Desnudo bajando una escalera*, representa un hito dentro de la pintura del siglo XX. En el campo de la escultura fue pionero en el arte cinético y en el ready-made.

Eluard, Paul: (1895-1952). Poeta francés de vanguardia, amigo de Óscar Domínguez y miembro activo en la creación del movimiento surrealista.

Ernst, Max: (1891-1976). Pintor francés de origen alemán que participó activamente en los movimientos dadaísta y surrealista. Creador de la técnica del frottage, cultivó con gran acierto poético la técnica de la decalcomanía inventada por Óscar Domínguez.

Espinosa, Agustín: (1897-1939). Poeta canario. Colaboró en la fundación de las revistas *La Rosa de los Vientos* y *Gaceta de Arte* y promovió la difusión del surrealismo y otras corrientes de vanguardia en Canarias.

Fariña, Álvaro: (1897-1972). Pintor canario, cuñado de Óscar Domínguez. Su técnica se aproxima al fauvismo aunque con caracteres impresionistas.

Freud, Sigmund: (1856-1939). Médico y psiquiatra austriaco. Estudioso del mundo de los sueños, fue el creador del psicoanálisis. Fue un hito en el mundo de la psicología al establecer la teoría del inconsciente como receptáculo de las emociones olvidadas y de las represiones de contenido sexual.

García Cabrera, Pedro: (1905-1981). Poeta de origen gomero, considerado como uno de los mejores representantes del surrealismo en Canarias. Adquiere su madurez poética con *Transparencias fugadas*, publicada en 1934. Perteneció a la generación de intelectuales canarios que en los años 30 del siglo pasado se aglutinaron en torno a proyectos como las revistas *La Rosa de los Vientos* o *Gaceta de Arte*.

Giacometti, Alberto: (1901-1966). Escultor y pintor suizo. En París experimentó con el cubismo, aunque pronto fue seducido por el movimiento surrealista.

González Ruano, César: (1903-1963). Periodista y escritor español. Cultivó todos los géneros, poesía, novela, autor dramático y escritor de biografías.

Gutiérrez Albelo, Emeterio: (1904-1969). Poeta canario surrealista. Sus obras *Romanticismo y cuenta nueva* y *Enigma del invitado* son brillantes muestras del surrealismo poético insular.

Lamba, Jacqueline: (1910-1993). Pintora francesa esposa de André Breton. Su obra se encuadra en el surrealismo y en la abstracción lírica.

López Torres, Domingo: (1910-1937). Poeta canario asesinado durante la Guerra Civil. Estuvo vinculado al grupo de *Gaceta de Arte*. Eduardo Westerdahl decía de él «que era la ternura de un surrealista al servicio de la revolución».

Magritte, René: (1898-1967). Pintor belga. Se inició en los movimientos cubista, fauvista y futurista, para acabar convirtiéndose en uno de los principales representantes del surrealismo.

Marx, Karl: (1818-1883). Político, filósofo y economista alemán, seguidor de la filosofía de Hegel. Es autor, junto con Friedrich Engels, del *Manifiesto Comunista*. Su obra más influyente y famosa es *El Capital*.

Masson, André: (1896-1987). Pintor francés que durante la Segunda Guerra Mundial vivió en EEUU. La presencia de los surrealistas en Nueva York y el contacto con el automatismo y el expresionismo abstracto de Pollock, fueron determinantes en su obra posterior.

Matta, Roberto: (1911-2002). Artista chileno que en 1934 entra en contacto con el grupo dirigido por André Breton. Su obra mantuvo siempre el lenguaje y los presupuestos estéticos surrealistas que lo marcaron en profundidad. Creó su propio lenguaje simbólico.

Miró, Joan: (1893-1983). Pintor español que participó en diversas exposiciones surrealistas en París, aunque su obra pasó por diferentes etapas. Sus creaciones suponen un importante intento de crear un nuevo lenguaje de formas y colores.

Peret, Benjamín: (1899-1959). Poeta francés, uno de los principales representantes del surrealismo.

Pérez Minik, Domingo: (1903-1989). Crítico canario, fundador junto con Eduardo Westerdahl de la revista *Gaceta de Arte*. Ejerció la crítica literaria y teatral en todo tipo de publicaciones.

Ray, Man: (1890-1976). Pintor y fotógrafo estadounidense, uno de los fundadores del surrealismo. Con Marcel Duchamp y Francis Picabia introdujo el dadá en Nueva York. Realizó películas de vanguardia.

Rembrandt: (1606-1669). Pintor holandés. Está considerado como uno de los grandes pintores de la historia del arte europeo. Fue además un excelente dibujante y un experto grabador.

Ruiz Picasso, Pablo: (1881-1973). Pintor español creador del cubismo junto con Braque. Su capacidad de invención y de creación le sitúan en la cima de la pintura mundial. Su obra pasa por diferentes etapas participando de casi todos los movimientos pictóricos del momento.

Tanguy, Ives: (1900-1955) Pintor norteamericano de origen francés. Fue un destacado representante del movimiento surrealista. Su imaginación y sus sueños constituyen la temática principal de sus obras.

Tàpies, Antoni: (1923). Pintor español. Mostró interés por la materia en la pintura y terminó usando en sus cuadros la tierra, el polvo, las partículas, todos ellos materiales ajenos a la plástica académica. Destacó en la experimentación de nuevas técnicas.

Tiziano: (1485-1576) Pintor italiano, figura principal de la escuela veneciana del siglo XVI y configurador de su tradición colorística y pictórica.

Van Gogh, Vincent: (1853-1890). Pintor holandés cuya obra es el reflejo de una vida interior muy intensa. Su pincelada rápida, vigorosa, formando torbellinos y muy próxima al expresionismo es su principal característica.

Vizconde de Noailles: (1891-1981). Aristócrata y mecenas francés. Fue productor de cine. Produjo «La edad de oro» de Buñuel.

Westerdahl, Eduardo: (1902-1983). Pintor, crítico de arte y escritor canario (de origen sueco y catalán). Fue director de *Gaceta de Arte*, una de las revistas fundamentales de las vanguardias artísticas españolas y europeas. Organizó la Exposición surrealista de Tenerife de 1935.

Bibliografía

ACOSTA DORTA, E.: *Tacoronte, 100 años de historia en imágenes*, Tenerife, 2002.

ARGAN, G. C.: *El Arte Moderno, del iluminismo a los movimientos contemporáneos*, Madrid, Akal, 1998.

BONET, J. M.: «A modo de introducción», en catálogo *El surrealismo entre el viejo y nuevo mundo*, CAAM, Madrid, Ediciones el Viso, 1990.

CALAF, R., NAVARRO, A., SAMANIEGO, J.: *Ver y comprender el arte del siglo XX*, Madrid, Síntesis Educación, 2000.

CARREÑO CORBELLA, P.: *Escritos de las vanguardias en Canarias, 1927-1977*, Santa Cruz de Tenerife, IODACC, 2003.

CARREÑO, P.: «Deseo en el laberinto: Óscar Domínguez en sus años iniciales» en Sánchez Robayna (eds.), *Canarias: Las Vanguardias Históricas*, Santa Cruz de Tenerife, CAAM y Gobierno de Canarias, 1992.

CASTELLS, I.: «Los poetas de Gaceta de Arte», en catálogo *Canarias siglo XX, Instrumentos para el Análisis del Arte de un Siglo*, Santa Cruz de Tenerife, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 2001.

CASTRO BORREGO, F.: «Domínguez proteico años 40 y 50», en catálogo *Óscar Domínguez, 1926 Antológica 1957*, Las Palmas de Gran Canaria, Viceconsejería de Cultura y Deportes, CAAM y Centro de Arte Reina Sofía, 1995.

CASTRO BORREGO, F.: «El surrealismo a la sombra del Teide», en catálogo *El surrealismo entre el viejo y nuevo mundo*, Madrid, CAAM, El Viso, 1990.

CASTRO BORREGO, F.: *Óscar Domínguez y el Surrealismo*, Madrid, Cátedra 1978.

CIRLOT, J. E.: *Diccionario de símbolos*, Labor, Barcelona 1985.

DE MICHELI, M.: *Las Vanguardias artísticas del Siglo XX*, Madrid, Alianza, 1999.

GÁLLEGO, J.: *La Pintura de Óscar Domínguez*, Anuario de Estudios Atlánticos, nº 5, Madrid-Las Palmas, 1959.

GARCÍA FELGUERA, Mª S.: *Las Vanguardias históricas 2*, Madrid, Historia Viva, 2000.

GONZÁLEZ, J. SANTIAGO Y OTROS: *Primeras vanguardias. Cuaderno de trabajo*, Madrid, Centro de Arte Reina Sofía, 1999.

GUERRA PÉREZ, M. Y MARRERO MORALES, M.: *Iniciación al estudio del arte contemporáneo...*, Materiales curriculares, Innova, Las Palmas de Gran Canaria, Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 1997.

GUIGON, E.: «Cronología», en catálogo *Óscar Domínguez, 1926 Antológica 1957*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM y Centro de Arte Reina Sofía, 1995.

GUIGON, E.: «El surrealismo a 28º-7º», en catálogo *El surrealismo entre el viejo y nuevo mundo*, Madrid, CAAM, El Viso, 1990.

GUIGON, E.: «En torno al castillo estrellado» en Sánchez Robayna (eds.), *Canarias: Las Vanguardias Históricas*, Santa Cruz de Tenerife, CAAM, 1992.

GUIGON, E.: «La exposición surrealista», en catálogo *Canarias siglo XX, Instrumentos para el Análisis del Arte de un Siglo*, Santa Cruz de Tenerife, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 2001.

GUIGON, E.: «Las exposiciones de Óscar Domínguez», en catálogo *Canarias siglo XX, Instrumentos para el Análisis del Arte de un Siglo*, Santa Cruz de Tenerife, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 2001.

GUIGON, E.: «Nostalgia del espacio», en catálogo *Óscar Domínguez, 1926 Antológica 1957*, Las Palmas de Gran Canaria, Viceconsejería de Cultura y Deportes, CAAM y Centro de Arte reina Sofía, 1995.

GUIGON, E.: *Óscar Domínguez*, Biblioteca de Artistas Canarios, Santa Cruz de Tenerife, Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1996.

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, I.: «Óscar Domínguez: variations sur un espace insulaire», en catálogo *La Part du jeu et du rêve, Óscar Domínguez et le surréalisme 1906-1957*, Hazan, París, 2005.

JEAN, M.: «Recuerdo sobre Óscar Domínguez», en catálogo *El surrealismo entre el viejo y nuevo mundo*, Madrid, El Viso, CAAM, 1990.

LANENIE-DAGEN, N.: *Leer la pintura*, Barcelona, Larousse, 2005.

MARTÍN, F. G.: «El cine y la vanguardia en Canarias» en Sánchez Robayna (eds.), *Canarias: Las Vanguardias Históricas*, Santa Cruz de Tenerife, CAAM y Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1992.

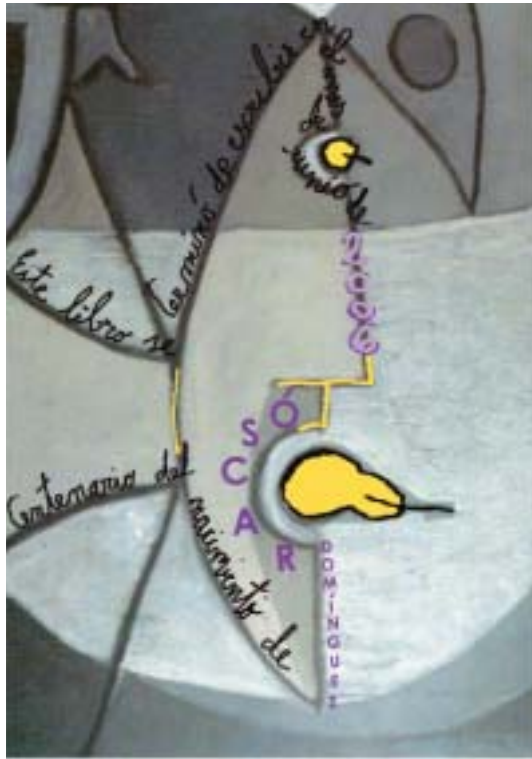
MORÁN, M. y CARRASCO, M.ª: *El arte del Siglo XX*, Madrid, Akal, 1997.

NAVARRO, SEGURA, M. I.: *Una cacería de mariposas. Óscar Domínguez en la colección del Museo Eduardo Westerdahl del Puerto de la Cruz en Tenerife*. Revista *Catharum* nº. 3, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2002, p. 19.

PALENZUELA, N.: «Avatares de la crítica: E. Pestaña, J. M. Trujillo, E. Westerdahl y D. Pérez Minik» en Sánchez Robayna (eds.), *Canarias: Las Vanguardias Históricas*, Santa Cruz de Tenerife, CAAM y Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1992.

PIERRE, J.: «Óscar Domínguez o el triunfo del fantasma», en catálogo *Óscar Domínguez, 1926 Antológica 1957*, Las Palmas de Gran Canaria, Viceconsejería de Cultura y Deportes, CAAM y Centro de Arte Reina Sofía, 1995.

- PINTO GROTE, C.:** «Recuerdo de la exposición surrealista de Tenerife», en catálogo *El surrealismo entre el viejo y nuevo mundo*, Madrid, El Viso, CAAM, 1990.
- R. CARRASSAT, P.:** *Movimientos de la pintura*, Barcelona, Larousse, 2004.
- SÁNCHEZ RIVERO, A.:** *Gaceta de Arte. La era de Gaceta de Arte*, Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1992.
- SÁNCHEZ-ORTIZ, E.:** *Eduardo Westerdabl*. La era de Gaceta de Arte, Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1993.
- SANTANA, L.:** *La couturière, un tema feliz en la pintura de Óscar Domínguez*. Revista *La Página* nº.55, Santa Cruz de Tenerife. Viceconsejería de Cultura y Deportes y Cabildo de Tenerife, 2004.
- STEPANEK, P.:** «La fortuna crítica de Domínguez en Checoslovaquia», en catálogo *Óscar Domínguez, 1926 Antológica 1957*, Las Palmas de Gran Canaria, Viceconsejería de Cultura y Deportes, CAAM y Centro de Arte Reina Sofía, 1995.
- VÁZQUEZ DE PARGA, A.:** «Introducción», en catálogo *Óscar Domínguez, 1926 Antológica 1957*, Las Palmas de Gran Canaria, Viceconsejería de Cultura y Deportes, CAAM y Centro de Arte Reina Sofía, 1995.
- VV. AA.:** *Arte en Canarias. Identidad y cosmopolitismo*, Santa Cruz de Tenerife, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1998.
- VV. AA.:** *Artistas Canarios, Selección de los fondos del CAAM*, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria y CAAM, 1990.
- VV. AA.:** *Eduardo y Maud Westerdabl, 2 miradas del siglo 20*, Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, 2005.
- VV. AA.:** *El Surrealismo y sus imágenes*, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2002.
- VV. AA.:** *Islas Raíces, visiones insulares en las vanguardias de Canarias*, Santa Cruz de Tenerife, Viceconsejería de Cultura y Deportes, 2005.
- VV. AA.:** *Óscar Domínguez, 1906-1957*, Barcelona, Oriol Galería y Galería Guillermo de Osma, 2001.
- VV. AA.:** *Óscar Domínguez, 1906-1957*, Madrid, Guillermo de Osma Galería, 1995
- VV. AA.:** *Sueños de tinta, Óscar Domínguez y la decalcomanía del deseo*, Las Palmas de Gran Canaria, Viceconsejería de Cultura y Deportes y CAAM, 1993.
- VV. AA.:** *Tenerife, la isla surreal*, Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna, 1997.
- WESTWERDAHL, E.:** *Óscar Domínguez*, Barcelona, Gustavo Gili, 1968.
- ZAYA, A.:** *Óscar Domínguez*. La era de Gaceta de Arte, Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1992.

Esta edición de
Óscar Domínguez en el aula,
se ha impreso en los talleres
de Nueva Gráfica, S.A.L.
en la segunda quincena
del mes de mayo
de 2007.