

Esta breve presentación pretende dar cuenta de la importancia de Man Ray como fotógrafo innovador, y su nutrido vínculo con los movimientos de vanguardia Dada y Surrealismo. En primera instancia, se presentarán brevemente las características de cada movimiento, para luego hacer referencia a las particularidades del trabajo de Man Ray específicamente.

El dadaísmo como movimiento de vanguardia surge casi al mismo tiempo, (1916) en Nueva York (con Duchamp, Picabia y Man Ray) y Zurich (el Cabaret Voltaire de Tristan Tzara, los escritores H. Ball, R. Huelsenbeck y el escultor Hans Arp). Se extiende poco después a Berlín (Max Ernst y Kurt Schwitters). El contexto histórico del que surge Dada es el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. El conflicto bélico puso en crisis también a la cultura internacional.

Para los dadaístas (y para los movimientos de vanguardia en general) la misma práctica artística es puesta en tela de juicio en su dimensión autónoma y burguesa. Pero el dadaísmo se aleja de las tradiciones pictóricas evadiéndose de toda estructura racional de sentido. El arte deja de ser una forma de producir valores estéticos, y se convierte en un derrotero del azar. Para los artistas de Dada la misma realidad histórica, signada por la Primera Guerra Mundial y las tensiones de entreguerras, es un sinsentido enmascarado por las leyes de la lógica. El líder del movimiento, Tristan Tzara, recomendaba recortar palabras de un periódico y combinar luego varias al azar para la elaboración de un poema dadaísta. El arte deja de ser una operación técnica o lingüística. Puede utilizar cualquier instrumento o material, y producir obras que documentan un proceso mental valorado como estético porque es gratuito. El Dadaísmo pretende eliminar la obra de arte como pieza de museo, y lo hace desvinculándola de todo proceso racional. Desde su manifiesto Tzara afirma “Dada es tonto” “Dada no significa nada”¹. Pero en sus intentos de vaciar de contenido al movimiento, los artistas se llenan de ese tinte nihilista, y virulencia anarquista que los caracteriza.

El surrealismo es el heredero artístico del dadaísmo y surge a partir de una subdivisión de este. Ambos movimientos compartieron muchos planteamientos estéticos y ciertos artistas, como Marcel Duchamp y el propio Man Ray. El surrealismo como vanguardia fue fundado a principios de los años 20 por André Bretón. El artista francés sentó las bases del movimiento en el manifiesto publicado en 1924. Allí describió el surrealismo como el automatismo psíquico puro. El movimiento tiene su origen en el ámbito de la literatura relacionado a la escritura automática. A través de este automatismo el artista intentaría expresar cómo funciona realmente el pensamiento humano. La razón no intervendría en sus manifestaciones, y dejaría de lado las preocupaciones morales o estéticas preestablecidas. En este aspecto azaroso se puede ver un claro vínculo con la propuesta originaria de Dada. Sin embargo; el surrealismo direccionó su búsqueda de irracionalidad hacia el mundo de los sueños. La obra surrealista encuentra su

---

¹ Tzara Tristan Primer Manifiesto Dadaísta revista Dada nro 3, Zurich 1918.

universo afín en lo onírico, y es alimentada por la reciente teoría freudiana que introduce el concepto del subconsciente. El arte surrealista tiene una vertiente abstracta y otra figurativa. Los elementos que generalmente aparecen en obras del movimiento son: la animación de lo inanimado, la metamorfosis, el aislamiento de fragmentos anatómicos, máquinas fantásticas, elementos incongruentes perspectivas errantes, espacios atemporales, y erotismo.

“No fotografío la realidad. Fotografío mis sueños”. –Man Ray²

Nacido en Filadelfia como Emmanuel Rudnitzky (1890-1976), Man Ray era hijo de inmigrantes rusos. La familia se mudó a Brooklyn cuando él era un niño pequeño, y ya en esos tiempos mostraba habilidad artística. Desde épocas muy tempranas se interesó por la danza y la pintura. Más tarde; trabajó como grabador y en una agencia de publicidad; a la vez que asistía a clases nocturnas en la National Academy of Design.

Sus primeros contactos con la vanguardia neoyorquina se producen en sus visitas a la galería 291 de Alfred Stieglitz. También encontró inspiración en el Armory Show de 1913, que incluía las obras de Pablo Picasso, Kandinsky, y Marcel Duchamp. Con este último desarrolló una amistad muy cercana, y ambos trabajaron en el ámbito dadaísta primero, y surrealista después.

Man Ray es un participante activo de la vanguardia en Nueva York. Junto a Duchamp y Francis Picabia, inicia el movimiento dadaísta neoyorkino. En 1920 funda La Société Anonyme, con K. Dreier. Una compañía dedicada a la producción de eventos culturales, exposiciones y promoción del arte moderno en Nueva York.

En 1921 se establece en París (donde vivirá hasta 1940) y se instaura como una de las figuras centrales del Dada parisino. Ante la imposibilidad de vender su obra pictórica, vuelve a la fotografía. Sus primeras obras experimentales son los **Rayographs** (rayogramas) de 1921, imágenes fotográficas sacadas sin cámara. Composiciones abstractas obtenidas con objetos expuestos sobre un papel sensible a la luz, y luego revelado. Hace también retratos, convirtiéndose en fotógrafo de personalidades relevantes en la cultura de la época. Se trata de **retratos psicológicos** que intentan captar el carácter, el mundo interior del retratado. Un vínculo, si se quiere, con su actividad en el ámbito del surrealismo; su incursión en la lógica íntima de los sueños.

Cuando el Dadaísmo se fractura, dando inicio al Surrealismo en 1924, Man Ray es uno de sus fundadores. Y participa de la primera muestra surrealista en la galería Pierre de París, al año siguiente. Logra estas imágenes extrañadas de ensueño mediante recortes anatómicos difícilmente reconocibles, asociaciones fortuitas por

---

² Cultura Inquieta <http://culturainquieta.com/es/foto/item/219-man-ray-maestro-de-la-fotografia-experimental.html> (13 de mayo 2017)

montaje, solarizaciones, y experimentación con espejos. Su obra artística sigue siendo variada. Incursiona en la producción de esculturas vinculables a la exploración que también estaba realizando Marcel Duchamp, ya desde el grupo Dada. A esta iniciativa de “objetos encontrados” descontextualizados y resignificados, Man Ray suma la fotografía. En su obra “**Object to be Destroyed**” (Objeto para ser destruido) de 1923; Man Ray añadió a un metrónomo normal la fotografía de un ojo en la aguja. Nueve años después, el artista en cuestión, es abandonado por su pareja, Lee Miller. A consecuencia de esto; él sustituyó el ojo, originalmente sin identidad particular, por el de su ex amante, y cambió el título del “ready-made” por el de “Objeto de destrucción”. En 1957, un grupo de estudiantes destruyó el metrónomo. Pero Man Ray lo reconstruyó en 1963, y lo tituló definitivamente “**Objeto indestructible**”. Esta anécdota, más allá de la veracidad en sus detalles, muestra un interés conceptual. Esa subjetividad añadida a los objetos que adscriben al mundo interno del artista. Se señala a este último como creador singular, y al objeto como separado de forma caprichosa del universo cotidiano. Conjuga azar y extrañamiento.

Las mujeres fatales y los **desnudos** son recurrentes en la obra de Man Ray, y también lo vinculan con el mundo surrealista. “*Le Violon d'Ingres*”, refleja en una sola imagen todo lo que este creador es para el arte. Porque se inspira en la pintura, en esa pose que remite inmediatamente al pintor Ingres, pero a su vez, incluye ese juego de dobles lecturas propio del surrealismo. Convierte al cuerpo de la mujer en un gran violonchelo por medio de esas “efes”, añadidas posteriormente en edición. Se trata de una obra que conjuga Idea, ensueño, historia del arte, creación y diseño, en una sola fotografía.

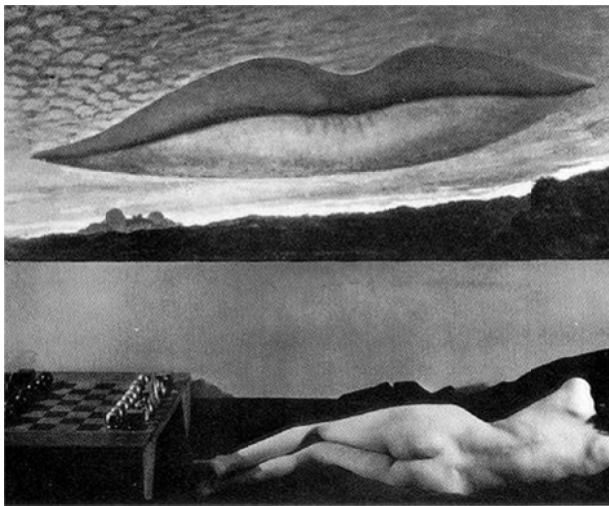
Ya habiendo realizado cortometrajes experimentales desde principio de la década (como “El retorno de la Razón” en 1923); hacia finales de los años veinte comienza a realizar **películas de vanguardia** (como “La estrella de mar” en 1928). En lo cinematográfico se sostiene la impronta de lo irracional, ya atravesado por la atmósfera extrañada de imágenes oníricas hipnóticas, y el humor. Cabe destacar que la comicidad aparece ocasionalmente en la obra de Man Ray, ya sea desde el sin sentido dadaísta, o las asociaciones descabelladas surrealistas.

En los años treinta realiza una serie de **solarizaciones**, sigue produciendo rayogramas, y también pinta. En 1936 su obra está presente en la exposición “Arte Fantástico, Dadá y Surrealismo” del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Man Ray es un artista muy prolífico, especialmente en fotografía. A continuación se presentarán ejemplos de su obra que intentan dar una pequeña muestra de la variedad de su producción.

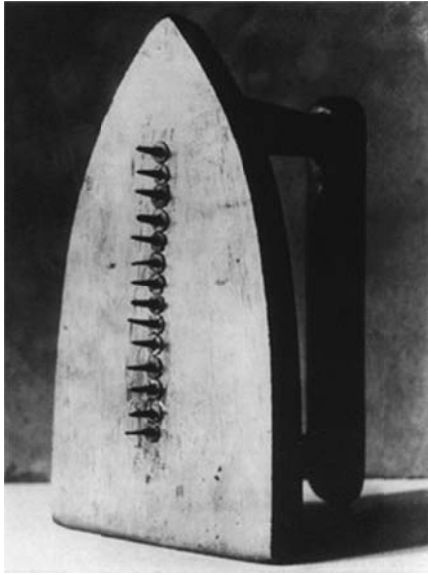
Imagen blanco y negro, y solarización, de tinte surrealista. Se incluye máscara africana que remite a las búsquedas vanguardistas interesadas en el primitivismo de la forma. Especialmente el Cubismo y el Expresionismo.

Paisaje onírico logrado por montaje. Asociación de elementos dispares en una atmosfera extrañada. Donde el cuerpo femenino y la sensualidad tienen gran protagonismo.

Varios ejemplos de Rayogramas. Distintos objetos dando forma a composiciones abstractas por contraste.

“Regalo” es un objeto-escultura realizado por Man Ray en su línea de trabajo conceptual. Descontextualización y resignificación de objetos cotidianos.

Encuadre caprichoso sobre ojos de mujer con lágrimas detenidas. Interés surrealista sobre los ojos, pestañas exageradas y extrañamiento de la escena. Ojos, bocas contrastadas, y manos, se repiten en el trabajo de Man Ray. También el trabajo con reflejos.

--Una de sus experimentaciones sobre el cuerpo femenino. Juego de contraste y extrañamiento de la escena. Encuadre de autor.

Breton por Man Ray

Tzara por Man Ray

Dalí por Man Ray

Fuentes

Sougez Marie Loup, Perez gallardo Helena "Arte y Fotografía" La vanguardia y el periodo de entreguerras en AA.VV (2007) Historia general de la fotografía, Madrid, Cátedra.

Arte Contemporáneo del Siglo XV al Siglo XXI

<http://contemporaneablogarte.blogspot.com.ar/2008/03/dadasmo-y-surrealismo.html> (13 de mayo 2017)

Xataka foto <https://www.xatakafoto.com/fotografos/man-ray-el-surrealista-que-convirtio-la-fotografia-en-arte> (13 de mayo 2017)

Fotonostra <http://www.fotonostra.com/biografias/fotosurrealista.htm> (13 de mayo 2017)

