

O REVERSO DO OLHAR

Exposição Internacional de Surrealismo Actual

L'ENVERS DU REGARD

Exposition Internationale du Surréalisme Actuel

THE REVERSE OF THE LOOK

Surrealism Today: an International Exhibition

DEBOUT SUR L'ŒUF

CÂMARA
MUNICIPAL
DE
COIMBRA

Coimbra 2008

After April 25, 1974, most surrealist exhibitions in Portugal were part of the *Phases* Cycle of shows organized by Artur Cruzeiro-Seixas with the help of Edouard Jaguer from 1977 to 1979 in Castelo Branco, Coimbra, Estoril and Lisbon. The Portuguese Surrealists were well represented in the massive *World Surrealist Exhibition* organized by the U.S. Surrealist group and held in Chicago in 1976, as well as the *100th Anniversary of Hysteria* exhibit of 1978, organized with *Phases*. Cruzeiro-Seixas in particular has been featured in many books, exhibitions and periodicals of the U.S. group. He illustrated the book *An Open Entrance to the Shut Palace of Wrong Numbers* by Franklin Rosemont. In 1984, Mario Cesariny and Carlos Martins put together the exhibition called *Surrealism and Fantastic Painting* in Lisbon.

If Coimbra has been absent from some Portuguese surrealist activities, it is the city where one of the most important movements in Portuguese modernity with the review *Presença* (1927-1940) was born. Thanks to this journal, the first literary and artistic Surrealist echoes reached out. It is also in Coimbra that international Surrealists met in the *Phases* exhibition at the Machado Castro Museum in 1978, and now thirty years later, some of its participants are meeting here with new representatives of international Surrealism.

The goal of this exhibition is to present Surrealism to the Portuguese people – not as commercial commodity – but as the most diverse and living reflections of contemporary surrealist activity in over 200 works by 130 Surrealists from twenty countries: Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Columbia, Cuba, the Czech Republic, the Dominican Republic, France, Indonesia, Mexico, the Netherlands, Portugal, Romania, Spain, the United Kingdom, the United States of America... All the works exhibited in our university city, in the very core of Portugal, comprise sculpture, painting, drawing, printing, collage, assemblage, photography, etching – without forgetting poetry and theoretical discussions as expressed in the many reviews and books attesting the intellectual vitality of contemporary Surrealism and its implication in today's World events.

Miguel de Carvalho

Figueira da Foz, 30th March 2008

(Translation: Penelope Rosemont & Guy Ducornet)

Coimbra 2008

Em Dezembro de 2005, pelo centenário da Lei francesa da Separação da Igreja e do Estado, eu decidi terminar o livro que tinha iniciado há mais de 30 anos – uma antologia de textos surrealistas ateus e anticlericais, destinados ao melhor entendimento das noções surrealistas de “sagrado” e de “maravilhosos”, fora dos circuitos religiosos.

Para consolidar o projecto numa questão central, eu reproduzi o manifesto “*Para o canil seus pranteadores de deus!*” assinado em 1948 por André Breton e os seus 49 companheiros surrealistas: eles afirmaram alto e bom tom a sua “*aversão irredutível a todos os que se ajoelham*” perante esse “deus” que André Breton denominou (em 1928 em *Le Surréalisme et la Peinture*) um “porco”.

Em primeiro lugar pedi a uma dezena de Surrealistas, a tradução desse documento histórico em alemão, inglês árabe, espanhol, grego, italiano, neerlandês, português e checo, antes de solicitar a todos “aqueles e aquelas que se reconhecem ainda no Surrealismo” a sua assinatura, em 2006, junto desse velho texto com 58 anos. (Com entusiasmo, Edouard Jaguer pôs-me à minha disposição e ao serviço desta causa, a sua memória e a sua agenda de contactos: ele ajudou-me ainda nesta pesquisa até às vésperas de sua morte, no dia 9 de Maio de 2006). É assim que, da vasta diáspora internacional, mais de 175 assinaturas chegaram a alinhar-se por ordem alfabética ao fundo do documento (*).

Assim que Miguel de Carvalho decidiu organizar a Exposição Internacional de Surrealismo Actual de 2008 em Coimbra – cidade rebelde de que recordo as ruas plenas de cidadãos exuberantes de felicidade e liberdade, as noites e os dias maravilhosos do início de Maio de 1974 – eu pensei que seria natural que as obras de uma grande parte das mesmas assinaturas pudessem se reencontrar nesta exposição, aberta e fraternal em Coimbra, no mesmo local onde o fascismo finalmente se rendeu ao povo que tanto humilhou.

Como tal, eu considero este evento como uma afirmação da perenidade do Movimento que sobreviveu contra os ventos da divisão e as marés das asfixiantes recuperações oficiais e comerciais, e onde os membros espalhados pelos 4 cantos do planeta continuam a ser fieis ao que Breton chamava, no texto supra citado, o seu voluntariado de “*rever absolutamente os valores reais*” referindo-se “*ao modelo puramente interior*”.

Eu sei que, por razões de distanciamento e contingências materiais, as obras serão de formatos reduzidos. Contudo a força atractiva nunca foi medida por metro quadrado. O que espero de melhor, antes de VER o que uns e outros expediram para Coimbra, é a **SURPRESA**, sempre no encontro, depois da primeira exposição organizada pelos próprios Surrealistas em 1925 – a surpresa da camaradagem e da fraternidade, da liberdade, da poesia e do amor, da imaginação no estado selvagem e da revolta que Breton refere no *Arcane 17*:

“ ... apenas a revolta, e só a revolta a criadora da luz.”

Guy Ducornet

Paris, 25 de Março de 2008

(Tradução: Miguel de Carvalho)

(*) onde a de Sarane Alexandrien era já assinatura em 1948! (aproveito a oportunidade para agradecer os signatários e apresentar as minhas desculpas a todos/as que foram esquecidos/as no nosso pedido, por falta de coordenadas fiáveis).

Coimbra 2008

En décembre 2005, à l'occasion du centenaire de la Loi française de Séparation des églises et de l'Etat, j'avais décidé de terminer le livre qui était en chantier depuis plus de trente ans – une anthologie des textes surréalistes athées et anticléricaux, destinée à mieux faire comprendre les notions surréalistes de "sacré" et de "merveilleux" en dehors de toute transcendance et de toute emprise religieuse.

Pour ancrer mon projet à un noyau, j'avais reproduit en son centre le tract "**A La Niche les Glapisseurs de dieu !**" – signé en 1948 par André Breton et ses 49 compagnons surréalistes : ils y affirmaient haut et fort leur "**aversion irréductible pour tout être agenouillé**" devant ce "dieu" dont André Breton avait déjà dit (en 1928 dans *Le Surréalisme et la Peinture*) qu'il était "un porc".

J'ai d'abord demandé à une dizaine de Surréalistes de traduire ce document historique en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec, italien, néerlandais, portugais et tchèque, avant de solliciter de tous "*ceux et celles qui se reconnaissent encore dans le Surréalisme*" leur signature, en 2006, au bas de ce texte vieux de 58 ans. (Avec enthousiasme, Edouard Jaguer m'a offert de mettre sa mémoire et son carnet d'adresses au service de l'entreprise: il m'aidait encore dans cette recherche la veille de sa mort, le 9 Mai 2006.) Et c'est ainsi que, de la vaste dispora internationale, plus de 175 signatures sont venues s'aligner par ordre alphabétique au bas du document. (*)

Lorsque Miguel de Carvalho a décidé d'organiser l'**Exposition Internationale du Surréalisme actuel** de 2008 à Coimbra – ville rebelle dont je me souviens avoir vu les rues envahies de citoyens exubérants de bonheur et de liberté, les nuits et les jours merveilleux du début de Mai 1974 – j'ai pensé qu'il était naturel que les œuvres d'une grande partie des mêmes signataires puissent se retrouver dans une exposition ouverte et fraternelle sur les cimaises de Coimbra, à l'endroit même où le fascisme avait enfin rendu des comptes au peuple qu'il avait humilié.

Je considère donc cet événement comme l'affirmation de la pérennité d'un Mouvement révolutionnaire qui a survécu contre les vents des divisions et les marées des asphyxiantes récupérations officielles et marchandes, et dont les membres éparpillés aux quatre coins de la Planète continuent d'être fidèles à ce que Breton appelait, dans le texte cité plus haut, sa volonté de "*révision absolue des valeurs réelles*" en se référant "*à un modèle purement intérieur*."

Je sais qu'à cause des distances et des contingences matérielles, les œuvres seront souvent de formats réduits mais la force d'attraction ne s'est jamais mesurée au mètre carré ! Ce que j'attends de mieux, avant de VOIR ce que les uns et les autres auront expédié à l'Exposition de Coimbra, c'est la **SURPRISE**, toujours au rendez-vous, depuis la première exposition organisée par les Surréalistes *eux-mêmes* en 1925 – la surprise de la camaraderie et de la fraternité, de la liberté, de la poésie et de l'amour, de l'imagination à l'état sauvage, et de la révolte dont Breton disait, dans *Arcane 17* :

"...c'est la révolte même, la révolte seule qui est créatrice de lumière."

Guy Ducornet

Paris, 25 Mars 2008

(*) dont celle de Sarane Alexandrian qui était déjà signataire en 1948 ! (Je profite de l'occasion pour remercier tous les signataires et présenter mes excuses à ceux et celles qui avaient été oubliés en 2006 dans notre quête, faute de coordonnées fiables.)

Coimbra 2008

In december 2005, for the centennial celebrations of the French Statute of Separation of church and State, I decided to finish a book that had been in the works for over thirty years – an anthology of atheistic and anti-clerical surrealist texts that would clarify the surrealist notions of the “*sacred*” and the “*marvelous*” outside any sort of transcendence or religious affiliation.

In order to anchor my project to a nucleus, I reprinted the tract entitled “*To your kennels, curs of god!*” which was signed by André Breton and 49 Surrealists in 1948 : they loudly and clearly proclaimed their “*irreducible aversion to any creature groveling*” before “god,” described by Breton (in *Surrealism and Painting*) as a “pig”.

I asked ten Surrealists to send their translation of that historical document in Arabic, Czech, Dutch, English, German, Greek, Italian, Portugese and Spanish – before asking all the men and women in the vast diapora “*who still considered themselves to be Surrealists*” to add their signatures to those of their forerunners. (Edouard Jaguer, who enthusiastically offered me his phenomenal memory and his address-book, was still helping me on that project the day he died in May 2006.) More than 175 signatures were added to the original document.(*)

When Miguel de Carvalho decided to organize the *International Exhibition of Surrealism Today* in Coimbra — the rebellious city in which I remember seeing the streets brimming with exuberantly happy citizens during the marvelous days and nights of early May 1974 – I thought it was only natural that the works of a great number of the same signatories should meet in an open and fraternal show, in the very city where fascism had finally been overthrown by those who had been oppressed by it.

I consider this event an important manifestation of the revolutionary durability of Surrealism, a Movement that has survived the hell of divisiveness and the high waters of commercial or institutional asphyxiation. Scattered all over the Planet, its members are still faithful to what Breton called (in the text quoted above) “*its will to revalue absolutely all real values*” – using as its reference “*a purely interior model*.”

I know that because of distances and material contingencies, the works exhibited will often be of modest sizes but their attractive power has never been measured in square meters! What I do expect impatiently (before SEEING what will be sent to the Coimbra Exhibition) is **THE SURPRISE** – always present ever since the first exhibition organized by the Surrealists themselves in 1925 – the *surprise* of comradeship and fraternity, of poetry, love and freedom, wild imagination and revolt. In *Arcane 17*, Breton wrote:

“... it is revolt and revolt only that creates light.”

Guy Ducornet

Paris, March 25, 2008

(*) including that of Sarane Alexandrian, who had already signed in 1948 ! (I use this opportunity to thank those who responded positively and to apologize to those we omitted for lack of dependable recent addresses.)

Participantes

Alcota, Aldo
Arrabal, Fernando
Ávila, Sara

Bachelet, Michel (pelo GPMS)
Belloti, Jean-Christophe
Berger, Cristián Arregui
Beneyto, António
Bervoets, Jan
Boborske, Dave
Bonnin, Anny (pelo GPMS)
Bordese, Marcelo
Bragg, Eric
Broeder, Willem den
Bruno, Giordano
Bubenik, Josef
Budik, Arnost
Burns, Thom

Camacho, Jorge
CAPA (Collective Automatic Painting Amsterdam)
Carvalho, Miguel de
Cavalcanti, Maninha
Cibulka, Zdenek
Corrales, Miguel Perez
Corsiglia, Laura
Coulter, David

Desrozier, Gilles
Docekal, Jan
Dubois, Lou
Ducornet, Guy
Ducornet, Rikki
Durozoi, Gerard
Duvall, Jan Schlechter

Fernandes, Alfredo (pelo GPMS)
Filipová, Linda
Flores-Knistoff, Fredy (pelo CAPA)
Fox, Kathleen

Gayraud, Joel
Gazel, Amirah
Giliam, Jan
Girard, Guy
Girardin, Hervé
Gonçalves, Eurico
Goodmann, Paul (pelo CAPA)
GPMS (Grupo de Paris do Movimento Surrealista)
Granirer, Pnina
Graubard, Allan
Guderna, Martin
Guedes, Estela

Hausner, Beatriz
Hanequand, Daniel
Henao, Raul
Hernandez, Rodrigo
Huerta, Miguel Angel
Hourihan, Patrick

Januário, Alex

Kerndl, Lubomir
Kleiman, Jorge
Kornrij, Gerrit
Kopcová, Gabriela
Krans, Greda von (pelo CAPA)
Kremlacek, Josef
Kubicek, Vladimir

Labrin, Jorge Leal
Lechuga, Enrique
Lehman, Louis Th.
Leite, Paulo

Lemos, Fernando
Lima, Sergio
Lina, Rik
Lohlé, Miguel
Lowy, Michael
Luz, Alfredo

Marques, Maria Regina
Martins, Carlos
Massoni, Marie-Dominique
Medeiros, Pedro
Morais, Deusdedit
Mota, Rodrigo
Moya, Pastor de
Muñoz, Iñaki

Nogueira, Isabel
Novarina, Virgile

Pajurek, Vaclav
Paula, Nelson de
Paraggio, Jean-Pierre
Payne, Gordon
Paul, Dominique
Peixoto, Seixas
Perez, Raul
Pessoa, Heloisa
Pillet, Alain Pierre
Piza, Zdenek
Piva, Roberto
Puga, Alejandro

Ramos, Jorge Valdés
Rasteiro, João
Remé, Jorg
Reznicek, Pavel
Ribeiro, Santiago
Roque, Fátima
Rosemont, Franklin
Rosemont, Penelope
Roudier, Romuald

Saban, Ody
Saldanha, Zuca
Santiago, Enrique
Sedille, Carlos
Searom, Anasor ed
Silva, Carlos
Simpson, Gregg
SLAG (Surrealist London Action Group)
Sousa, Renato
Stanciu, Dan

Tentindo, Virginia
Teekens, Machtelo (pelo CAPA)
Tripett, Martin

Valera, Juan Carlos
Vancrevel, Laurens
Verdugo, Rodrigo
Vlad, Sasha
Vprel, Ondrej
Vries, Her de

Wald, Susana
Welson, John
Willer, Claudio
Wolf, Jan

Yañez, Roberto

Zeller, Konrad
Zeller, Ludwig
Zimbacca, Michel (pelo GP MS)

Josef BUBENIK

Nasceu em Brno (República Checa, 1965) onde vive actualmente. É pintor e ceramista com formação académica em Belas Artes pela Universidade de Brno. É membro integrante do Grupo Surrealista Checo *Stir Up* e conta com inúmeras exposições na Europa. A sua obra é recorrentemente inspirada no barroco e no realismo mágico.

Josef Bubenik - BY ABSTRACTING A PROBLEM WE ONLY GET A SMALL STEP FARTHER - 2003
Lápis de cera sobre papel, 30 x 21 cm

Josef Bubenik - LAST COURT BEFORE ENTERING THE GROTTO - 2003
Lápis de cera sobre papel, 30 x 21 cm

Josef Bubenik - ENTERING THE GROTTO SOLVES NOTHING - 2003
Lápis de cera sobre papel, 30 x 21 cm

-HERALDIC EAGLE IS A SYMBOL OF LIFE - 2003, Lápis de cera sobre papel, 30 x 21 cm

Arnost BUDIK

Nasceu em Brno (República Checa, 1936). Colagista, poeta, escritor e crítico de arte. Foi co-fundador do Grupo Surrealista Checo *Lacoste* (1964-72) e director da revista *Styx*. Realizou diversas exposições nas Repúblicas Checas e Eslovacas, França, Holanda, Bélgica. Colaborou em *Styx* e *Gradiva*, entre outras revistas de surrealismo. Actualmente é membro activo e dinamizador das actividades do Grupo Checo *Stir Up*. Vive em Bruxelas desde 1969.

Arnost Budik - LE MERVEILLEUX DU HASARD III - 2006
Collage sobre papel, 9 x 13 cm

Arnost Budik - LE MERVEILLEUX DU HASARD XVI - 2006
Collage sobre papel, 9 x 13 cm

-LE JOUR SE LEVE - 2006, Collage, 9 x 13 cm

Thom BURNS

Nasceu em Chicago (Estados Unidos, 1955). Teve participação no *World Surrealist Exhibition* de Chicago (1976) tendo desde então estabelecido contactos regulares com Portugal através de Mario Cesariny chegando a participar na exposição *Surrealismo e Pintura Fantástica* em Lisboa (1984). Tem exposto a sua obra entre os Estados Unidos, a França e Portugal. Considera-se "... friendly to strange music and wild ethnography. Occasionally associates via peculiar areas of poetic practice in Arizona, Los Angeles and other places ...".

O Reverso do Olhar

Exposição Internacional de Surrealismo Actual

L'Envers du Regard

Exposition Internationale du Surréalisme Actuel

Reverse of the Look

Surrealism Today: na International Exhibition

3 de Maio – 28 Junho de 2008

Casa Municipal da Cultura | Galeria Pinho Diniz – Edifício Chiado
Coimbra – Portugal

Debout sur L'Oeuf

CÂMARA
MUNICIPAL
DE
COIMBRA

Surrealismo em Coimbra

As manifestações públicas em Coimbra sobre o Surrealismo têm encontrado no espaço da livraria de Miguel de Carvalho, na Rua Ferreira Borges, o local principal e activo deste movimento literário e artístico que nasceu e se afirmou, intensamente, entre o período que medeia as duas guerras mundiais.

O movimento está associado a uma filosofia em que as obras criadas se inspiram em sonhos, no sobrenatural, no irracional e no absurdo. Os artistas que lançaram a semente do surrealismo partilhavam uma profunda desconfiança na sociedade burguesa materialista que, para eles, era a responsável pela Primeira Grande Guerra Mundial e as suas terríveis consequências. O estilo de vida dessa sociedade era do convencimento e da superficialidade, apoiando-se nas descobertas e feitos tecnológicos e científicos, tendo, por isso, de haver um processo degenerativo que para inverter essa caminhada social, teria de dar-se uma resposta e essa, a única, assentava numa nova anti-arte revolucionária. Os aderentes à causa, os surrealistas, como foram designados por *Guillaume Apollinaire* (foi quem inventou o termo "surrealismo" em 1917, usando-o pela primeira vez no programa para o bailado "Parade" de *Erik Satie*, e também na peça artística que criou "Os seios de Tirésias", e que descreveu como um "drama surrealista") apresentavam-se mais organizados e mais relevantes para o mundo real.

Outro grande mentor do Surrealismo, a figura líder e carismática do movimento, *André Breton*, foi o principal unificador e organizador das actividades, querendo que o movimento pudesse impor-se e afirmar-se fazendo a diferença dos outros movimentos. Neste entendimento, o Surrealismo não abraçou somente a arte e a literatura, mas pretendeu também desempenhar o papel importante, impresso no seu primeiro Manifesto, na "resolução de todos os problemas principais da vida". Afectaria todos os aspectos da existência humana e provocaria a mudança social e psicológica.

As ideias de *Sigmund Freud* eram o centro do conceito de *Breton*, que as adaptou aos objectivos preconizados, em que as descobertas de *Freud* eram a redescoberta fortuita do poder dos sonhos e da imaginação, em que a mente passava a ser ela própria, e os artistas, perante a evolução da nova tendência intelectual, podiam desenvolver uma perspectiva que lhes permitisse libertarem-se do controlo da razão.

O movimento, como todos os movimentos que nascem e se distinguem ou contrariam a ordem estabelecida, teve os seus opositores. Os cafés parisienses foram os locais dos chamados primeiros escândalos surrealistas. Os surrealistas encontravam-se e, praticamente eram sempre as mesmas pessoas a comungar das ideias. Os temas estéticos e literários envolviam depois os problemas políticos e sociais. O Surrealismo para os activistas e aderentes era uma forma de vida, uma estética, uma doutrina de comportamento, uma espécie de existência que deixava espaço para a brincadeira e para a criatividade. Tratava-se de viver para o momento, com espontaneidade e liberdade intelectual interna e falta de materialismo, tudo o que se opusesse totalmente aos valores da burguesia. As suas acções contrariavam a ordem burguesa estabelecida e desdenhavam o que era geralmente aceite e venerado pela sociedade respeitável.

Surrealistas destacados foram, além de *Breton*, *Aragon*, *Baron*, *Boiffard*, *Carrive*, *Crevel*, *Delteil*, *Desnes*, *Gérard*, *Limbour*, *Malkine*, *Morise*, *Naville*, *Péret*, *Picon*, *Vitrac*, e outros. *Breton* alude, ainda, a *Uccelo*, *Seurat*, *Moreau*, *Matisse*, *Picasso*, *Braque*, *Duchamp*, *Chirico*, *Masson* e *Ernst*, como membros do grupo que, sem terem ouvido a "voz surrealista" são solidários com a causa, além de *Magritte*, *Wilfred Lam*, *Dali*, *Juan Miro*, *Man Ray*, *Jackson Pollock*.

O conceito Surrealismo veio a atravessar todo o século XX e desenhou uma linha de demarcação ética e estética. Constitui o primeiro e último grande movimento artístico e cultural do século XX. O termo, graças à amplitude do seu significado e das características e filosofia que o envolve, entrou na ordem do dia como sinónimo de surpresa ou estranheza, servindo de léxico aos políticos, aos jornalistas e até ao homem comum, quando quer indexar qualquer fenómeno a algo que não se enquadre directamente na ordem imediata do real convencional.

Em Portugal, embora não exista um grupo surrealista bem definido, permanecem valores humanos que trabalham com conhecimento do movimento, aprofundando e discutindo, e que se reúnem em grupo interessado na temática. Historicamente, desde os anos quarenta, enumeramos os fundadores, desde *Cruzeiro Seixas* a *Isabel Meyrelles* e *Fernando Lemos* (felizmente, vivos) e em segunda geração os nomes de *Raul Perez* e *Nicolau Saião*, porquanto, *Mário Cesariny*, um referencial do movimento surrealista em Portugal, desapareceu, recentemente, do número dos vivos, mas permanece vivo através da sua obra e da sua memória.

A Câmara Municipal de Coimbra – Departamento da Cultura e a editora “Debout sur l’Oeuf”, propriedade de Miguel de Carvalho, levam a efeito de 3 de Maio a a 28 de Junho, ocupando os dois espaços nobres municipais, “Edifício Chiado – Exposições Temporárias” do Museu Municipal, e a “Galeria Pinho Diniz” na Casa Municipal da Cultura, uma grande e extraordinária exposição de Surrealismo, intitulada “Reverso do Olhar – Exposição Internacional de Surrealismo Actual”, em que participam autores nacionais e estrangeiros, convidados, com actividades de desenho, pintura, *collage*, poesia, fotografia, ensaio e artes gráficas.

Os convidados trarão a Coimbra um número representativo de obras na área do Surrealismo, pretendendo-se, assim, divulgar ao público de Coimbra, ao nacional e internacional um conjunto de valores surrealistas que vão demonstrar a autenticidade e grandeza deste movimento nascido em França na década de vinte do século XX, e que se derramou, gradualmente, pelo Mundo.

Vila do Espinhal, 13 de Abril de 2008.

Mário Nunes
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra

O Reverso do Olhar

"Em matéria de revolução, nenhum de vós precisa de antepassados."

André Breton, *Manifesto do Surrealismo*

É do conhecimento geral que o Surrealismo é um movimento de ideias e expressões, e sobretudo, o movimento ideológico mais importante e de maior duração do século XX. O público conhece sobretudo as obras dos poetas e dos artistas surrealistas mais célebres – alguns atingiram a notoriedade depois de deixar (voluntariamente ou não) o Movimento. Em contrapartida, a complexidade desta aventura, nos seus aspectos políticos, revolucionários e éticos, a sua oposição a todas as formas de opressão e obscurantismo, assim como a sua defesa apaixonante dos valores da liberdade, são na maioria dos casos os menos conhecidos.

Ele surge como movimento em 1919 em torno da revista *Littérature* mas só em 1924 afirma-se internacionalmente através do primeiro *Manifesto do Surrealismo* de André Breton e da sua primeira revista *La Revolution Surréaliste* (1924-1929) ao longo de doze números. Desde o início, o Movimento pretendia explorar e reformar o entendimento humano, isto é, um projecto que englobava todas as sensibilidades sem se afirmar como uma posição estética ou artística, ao contrário de todos os "ismos" que surgiram no entardecer do século XIX até à Guerra de 14-18.

O Surrealismo é um protesto contra a racionalidade limitada, mercantilista, capitalista e de lógica mesquinha. Frequentemente reduz-se o Surrealismo a pinturas, esculturas ou colectâneas de poemas em públicas manifestações, em leiloeiras oficiais, em exposições museológicas, em estudos efectuados por "especialistas" (bons ou fracos) ou encontros de coleccionismo. O resultado de vendas em leilões constitui uma prática recorrente de atribuição de maior ou menor notoriedade ao Surrealismo. No entanto, o seu constante estado de insubmissão, de negatividade e de revolta catapultam-no para lá das fronteiras da política, da economia, da museologia e da arquivística, ou qualquer outro estado de incompatibilidade com qualquer género de governo que implique uma autoridade. O Surrealismo nunca se propôs como uma estética e à margem do artístico académico, dista-se da avalanche de escolas e à seriação histórica de "ismos". Constitui uma aventura intelectual, passional, poética, onírica e, sobretudo, um certo *estado de espírito*. A proposta inicial do *Manifesto do Surrealismo* de André Breton continua válida: resume-se em "*provocar do ponto de vista intelectual e moral uma crise de consciência da forma mais grave e generalizada.*"

A exposição que se apresenta – *Exposição Internacional de Surrealismo Actual* – pretende ser a expressão múltipla da continuidade do Movimento histórico criado por Breton e constituído em torno da sua pessoa, e em relação com ele a partir de diversos pontos do planeta até à sua morte em 1966. Ela tem em linha de conta a dissolução do Grupo de Paris em Outubro de 1969 por alguns dos seus membros constituintes, sem desprezar as contribuições internacionais historicamente convergentes como o Movimento *Phases* de Edouard Jaguer (1924-2006), *Cobra* ou os *Automatistas* canadianos. Trata-se antes duma expressão múltipla, incessante, dinâmica e continuadora do Movimento histórico criado por Breton, com contribuições a uma *realidade possível* (à margem do historicismo), conservando as linhas de força essências da *poesia*, do *amor* e da *liberdade* nas suas diversas formas de expressão ainda que tendem nas múltiplas práticas do *acaso objectivo* e do automatismo, da revolta e da busca do *maravilhoso*.

O surrealista brasileiro Sérgio Lima através da sua obra monumental "*Aventura Surrealista*" (1995) apresenta uma lista de "*Surrealismo não é*" que importa aqui transcrever pela sua actualidade: "... *O Surrealismo não é irracionalismo. O Surrealismo não é uma "escola" de arte plástica. O Surrealismo não é o automatismo inconsequente do mecânico e do repetitivo psicológico. O Surrealismo não é o "Avida Dollars" como Salvador Dali e nem artesanato ou preciosismo técnico tampouco. O Surrealismo não é arte psicopatológica. O Surrealismo não é o anedótico, e nem o Brasil, ou outro qualquer lugar, é "um país" surrealista. O Surrealismo não é religião e nem igreja, cristã ou egípcia. O Surrealismo não é ideologia de poder e nem realismo-socialista. O Surrealismo não é incognoscível e nem o sobrenatural, muito menos o caricato ou o sem sentido. O Surrealismo não é o além e nem o onirismo feito-de-encomenda dos que desprezam a vida. O Surrealismo não é intelectualização e nem ecletismo, e muito menos ainda um mero jogo de palavras. O Surrealismo não é literatura, pois reivindica para si o fundamento mesmo da Poesia: "Poesia é o real absoluto", dizia Novalis ...".*

O Movimento Surrealista organizou-se num período particularmente convulsivo do pós-guerra 14-18 na Europa, com condições sociopolíticas próprias. Hoje, com a degeneração de determinados regimes religiosos e políticos opressivos vão ainda subsistindo surrealistas que, ora em grupo, ora isoladamente, vão mantendo as suas actuações contra os resíduos históricos de todas as formas de opressão em função das "clonagens recentes" (diversas e variadas) do totalitarismo político, económico, cultural, etc.

Em Portugal o Surrealismo é considerado tardio tendo em conta as datas do seu aparecimento. É essencialmente pelas mãos de Cruzeiro Seixas e de Mário Cesariny (falecido em 2006) que ele tem sido conduzido até aos nossos dias e alimentado constantemente com diversas acções, tanto artísticas como editoriais através de livros e manifestos. Contudo, até há poucos anos, o surrealismo em Portugal tem sido na maioria das vezes injustamente marginalizado pelos historiadores e críticos de arte, tanto portugueses como internacionais. Em 2006 o *Manifesto Frida Kahlo & Eugénio Granell* constitui uma resposta a essa atitude de constante desprezo afirmando que "... ser surrealista não se decide ser, não se come, nem se pinta; SENTE-SE. O Surrealismo é sentido sempre mas sempre por quem ama, quem sonha e por quem quer ser livre, não importando a forma como o expressa ...". O vastíssimo conjunto de manifestações, na teoria e em polémica, em poesia como em arte têm contribuído para o movimento, que no caso português, não é mais que um microcosmo duma actividade muito mais vasta, internacional e que se tem desenvolvido em condições históricas particularmente difíceis, por mais de meio século através de reuniões, "agrupamentos", revistas e centenas de exposições.

Depois do 25 de Abril de 1974, as exposições surrealistas internacionais em Portugal integraram o *Cycle d'expositions Phases au Portugal* (1977 a 1979 em Castelo Branco, Coimbra, Estoril e Lisboa) co-organizadas por Cruzeiro Seixas com o apoio de Edouard Jäguer. Os surrealistas portugueses estiveram bem representados na importante *World Surrealist Exhibition* de Chicago (1976) organizado pelo Grupo Surrealista Norte Americano de Chicago assim como na exposição *100th Anniversary of Hysteria* em 1978. Cruzeiro Seixas esteve presente em numerosos livros e revistas norte americanas e ilustrou *An Open Entrance to the Shut Palace of Wrong Numbers* de Franklin Rosemont. Por fim, em Portugal teve lugar a exposição *Surrealismo e Pintura Fantástica* (Teatro Ibérico, Lisboa, 1984) organizada por Mário Cesariny e Carlos Martins.

Coimbra esteve, de certa forma, afastada do palco das principais movimentações dos surrealistas portugueses, cujas acções se centralizavam, quase sempre, em Lisboa. Contudo, um dos mais importantes movimentos da modernidade portuguesa, em torno da revista *Presença* (1927-1940), teve Coimbra como cidade berço. Era através da revista que chegavam as primeiras notícias do movimento surrealista, que não obstante da sua vertente literária, encontramos nela, também, as primeiras referências da vertente plástica. Quase meio século passado, o movimento surrealista internacional está reunido em Coimbra através da referida exposição *Phases* no Museu Machado de Castro (1978).

A mesma cidade reúne agora, 30 anos depois, alguns desses participantes e dá a conhecer outros "novos protagonistas" do Movimento Surrealista Internacional. Sem quaisquer proveitos comerciais, as suas participações têm por objectivo apresentar ao público português, os reflexos mais variados e mais representativos da actividade surrealista actual. Para o efeito, expõem-se mais de duas centenas de obras que representam um universo de cerca de 130 surrealistas oriundos de uma vintena de países desde Argentina, Bélgica, Brasil, Canada, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Estados Unidos da América, França, Holanda, Indonésia, México, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, e Roménia. As expressões artísticas vão desde a assemblagem, a *collage*, o desenho, a escultura, a fotografia, a gravura, as montagens objectuais, a pintura e a poesia. Além das várias publicações que actualizam a discussão do Surrealismo em Portugal, realmente faltou-nos uma discussão mais radical do movimento dos surrealistas. No entanto a documentação exposta testemunha a vitalidade intelectual do Surrealismo Actual e das suas implicações nos acontecimentos do seu tempo. Podemos então entender esta reunião que agora se realiza na cidade dos estudantes mesmo no centro de Portugal, uma mensagem insurgente face aos acontecimentos recentes.

Miguel de Carvalho

Figueira da Foz, 30 de Março de 2008

L'Envers du Regard

« En matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d'ancêtres. »

André Breton, *Manifeste du Surréalisme*

Chacun sait aujourd'hui que le Surréalisme a été le plus important et surtout le plus durable des mouvements d'idées du XXe siècle et que le grand public en connaît surtout les œuvres de ses poètes et de ses artistes les plus célèbres – certains ayant accédé à la notoriété *après* avoir quitté (volontairement ou non) le Mouvement. En revanche, la complexité de cette aventure, dans ses aspects politiques, révolutionnaires et éthiques, son opposition à toutes les formes d'oppression et d'obscurantisme, ainsi que sa défense passionnée de la liberté sont moins connues.

Déjà en germe en 1919 autour de la revue *Littérature*, c'est en 1924 qu'il s'affirme publiquement par l'intermédiaire du premier *Manifeste du Surréalisme* d'André Breton et des douze numéros de la revue *La Révolution Surréaliste*, de 1924 à 1929. Dès le début, ce Mouvement s'est donné pour but l'exploration et la réforme de l'entendement humain, c'est-à-dire un projet englobant la sensibilité tout entière, sans être pour autant une simple position esthétique ou artistique de plus parmi tous les « *ismes* » qui ont surgi de la fin du XIXe siècle à la Guerre de 14-18.

Aujourd'hui, le Surréalisme est le plus souvent réduit à ses œuvres littéraires, picturales ou cinématographiques, visibles dans les plus grands musées, étudiées par les « spécialistes » (bons ou mauvais), et avidement recherchées par les collectionneurs, et c'est souvent l'énormité des enchères en salles des ventes qui contribue le plus à sa notoriété. Ce que l'on sait moins, c'est que cette aventure intellectuelle et passionnelle, poétique et onirique n'a jamais cessé d'être – et moins encore ce que suppose la volonté d'appartenir à ce Mouvement : un *état d'esprit*, une incompatibilité absolue des individus avec toute forme d'organisation totalitaire, une protestation radicale contre le rationalisme le plus étroit et tous les obscurantismes religieux ou idéologiques débilissants. La proposition initiale du *Manifeste du Surréalisme* d'André Breton reste valable : il s'agit en bref de « *provoquer au point de vue intellectuel et moral une crise de conscience de l'espèce la plus générale et la plus grave.* »

L'exposition que nous proposons du *Surréalisme d'aujourd'hui* se veut l'expression multiple de la continuité du Mouvement historique créé par Breton et constitué autour de sa personne, puis dans divers endroits du monde en relation avec lui, jusqu'à sa mort en 1966 et depuis. Elle prend en compte l'éclatement et l'annonce de la dissolution du groupe parisien d'octobre 1969 par certains de ses membres, sans négliger certaines contributions internationales historiquement convergentes comme le Mouvements *Phases* d'Edouard Jaguer (1924-2006), *Cobra*, ou les *Automatistes* canadiens. Il s'agit toujours de conserver les lignes de force essentielles que sont la *poésie*, *l'amour* et la *liberté* dans les diverses formes d'expression que sous-tendent encore les multiples pratiques du *hasard objectif* et de l'automatisme, de la révolte et de la recherche du *merveilleux*.

Dans son ouvrage intitulé *L'Aventure Surréaliste* (1995), le Surréaliste brésilien Sérgio Lima dresse une liste ubuesque de ce que le Surréalisme n'est absolument pas : « *Ce n'est ni une école d'arts plastiques, ni un automatisme inconséquent ni une mécanique psychologique réductrice. Ce n'est pas non plus un artisanat, une prouesse technique de type «Avida Dollars», ni une psychopathologie, ni un maniérisme à la mode. Ni religion, ni église, ni idéologie de pouvoir, ni réalisme socialiste, surnaturel ou inconnu — et encore moins l'absurde ou le non-sens — le Surréalisme n'a rien à voir avec l'au-delà, l'onirisme de commande, un éclectisme, une intellectualisation, ou de simples jeux de mots. Et s'il n'a rien à voir non plus avec la littérature, il n'en revendique pas moins le fondement même de la Poésie qui, disait Novalis, « est le réel absolu.* »

Si le mouvement surréaliste s'est organisé à la période particulièrement convulsive de l'après guerre 1914-1919 en Europe, il n'en reste pas moins que malgré la chute ou la dégénérescence de la plupart des régimes totalitaires au cours du XXe siècle, les Surréalistes poursuivent leurs actions individuelles ou collectives contre les résidus historiques de toutes les formes d'oppression. Ils s'expriment par tous les moyens possibles en fonction des clonages les plus récents, divers et variés du totalitarisme politique, économique, culturel, etc.

Au Portugal, le Surréalisme s'est développé tardivement, mais c'est essentiellement grâce aux efforts de Mário Cesariny (décédé en 2006) et d'Artur Cruzeiro Seixas qu'il a survécu jusqu'à nos jours grâce à un flux constant d'actions, tant artistiques qu'éditoriales sous forme de livres, de proclamations, de tracts et d'expositions. Il n'empêche que le Surréalisme portugais s'est vu, jusqu'à une époque récente, généralement (et injustement) marginalisé par les historiens et les critiques, tant au Portugal qu'à l'extérieur. C'est à cette mise à l'écart que voulait répondre, en 2006, le

tract intitulé *Frida Kahlo & Eugénio Granell*, qui affirmait « *On ne décide pas d'être surréaliste et cela ne se peint ni ne se mange ; CELA SE SENT. Le Surréalisme est toujours ressenti par ceux qui aiment, qui rêvent et qui veulent être libres, quelle que soit le mode d'expression ...* » Par ses importantes manifestations théoriques, polémiques, poétiques et artistiques, le Surréalisme portugais a été l'un des noyaux actifs d'une activité internationale d'un demi-siècle, dans des conditions historiques particulièrement difficiles.

Après le 25 avril 1974, les expositions surréalistes internationales au Portugal font partie du *Cycle d'Expositions Phases* organisé par Artur Cruzeiro-Seixas de 1977 à 1979 (avec l'aide d'Edouard Jaguer) à Castello Branco, Coimbra, Estoril et Lisbonne. Les Surréalistes portugais étaient bien représentés à l'importante *World Surrealist Exhibition* organisée par le groupe surréaliste américain à Chicago en 1976, ainsi qu'à l'exposition "*100th Anniversary of Hysteria*" de 1978. Cruzeiro-Seixas a été présent dans de nombreux livres et revues aux USA et il a illustré *An Open Entrance to the Shut Palace of Wrong Numbers* de Franklin Rosemont. Il y a eu enfin l'exposition "*Surréalisme et Peinture Fantastique*" organisée à Lisbonne par Mario Cesariny et Carlos Martins en 1984.

Si Coimbra a toujours été relativement absente des principales manifestations surréalistes portugaises, il n'en reste pas moins que cette ville a été le berceau de l'un des plus importants mouvements de la modernité portugaise, autour de la revue *Presença* (1927-1940) grâce à laquelle sont arrivés les premiers témoignages littéraires du Mouvement surréaliste ainsi que ses manifestations plastiques. C'est aussi dans cette ville que des Surréalistes de tous pays se sont réunis lors de l'exposition *Phases* au Musée Machado Castro (1978), et c'est encore ici que, 30 ans plus tard, se retrouvent certains des participants d'alors en compagnie de nouveaux représentants du Surréalisme international.

Leur participation a pour objet de présenter au public portugais, sans aucune vocation commerciale, les reflets les plus divers et les plus vivants de l'activité surréaliste d'aujourd'hui par la présence de plus de 130 œuvres représentant 130 Surréalistes d'une vingtaine de pays : Argentine, Portugal, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Cuba, Portugal, Portugal, Portugal, Pays-Bas, Indonésie, Portugal, Portugal, Portugal, République Tchèque, République Dominicaine et Roumanie... Les œuvres exposées dans notre cité estudiantine, au centre même du Portugal, englobent la sculpture, l'assemblage, la peinture, le dessin, la gravure, le collage, la photographie – sans oublier la poésie et les échanges théoriques exprimés dans les nombreuses revues et publications qui témoignent de la vitalité intellectuelle du Surréalisme d'aujourd'hui et son implication dans les événements de son temps.

Miguel de Carvalho,

Figueira da Foz, 30 Mars 2008

(Traduction: Guy Ducornet)

The Reverse of the Look

"... in terms of revolt, not one of us needs to have ancestors"
André Breton, *Surrealist Manifesto*.

Everyone knows today that Surrealism has been the most important, the most durable Movement of Ideas of the XXth century and that the general public only knows its most famous poets and artists – some of them having acquired their notoriety *after* having left the original Movement (willingly or not). However, less known is the complexity of the Surrealist adventure, its ethical, political and revolutionary aspects, its opposition to all forms of oppression and obscurantism, and its passionate defence of freedom.

Having its beginnings in 1919 in the review *Littérature*, Surrealism proclaimed its existence publicly in 1924 with André Breton's *First Manifesto* and continued its development in the twelve issues of *La Révolution surréaliste* (1924-1929). Right from the start, the Movement proposed to explore and transform human understanding in its depths. Surrealism was a project that involved the entire sensibility, and was not merely one more aesthetic or artistic posture among all the "*isms*" flourishing between the end of the XIXth century and WW I.

Today, Surrealism is often reduced to its "classic" literary, pictorial or cinematographic works, visible in the most famous museums, studied by "specialists" – competent or not – and avidly sought after by collectors, and its notoriety often depends on the sky-high bidding in international art auctions. What is less known is that such a passionate intellectual, poetic and oniric adventure has never ceased. What it means to desire to belong to such a Movement is even less understood – a state of mind, a radical incompatibility with any form of totalitarian organization, a loud protest against narrow rationalism and all debilitating religious and ideological obscurantisms. André Breton's original 1924 proposal remains true today: "*to provoke, intellectually and morally, a crisis of consciousness of the gravest and most general sort.*"

This Exhibition of Present day Surrealism in Coimbra aims to be the international expression of the continuity of the Surrealist Movement created by Breton in France and constituted around his person until his death in 1966. Without ignoring the break which occurred in France and preceded the 1969 announcement of its dissolution by a few of its members, it encompasses the will of all the groups that have been formed in various parts of the world (before 1966 and since) to continue the Movement. This exhibition also includes some converging international trends such as Edouard Jaguer's *Phases* Movement (1950-2006), *Cobra*, or the Canadian *automatists*.

Its point is to preserve the essential elements of Surrealism – *poetry, love, and freedom* in their many modes of expression that are underlined by the practice of *objective chance* and automatism, by revolt and the search for the *marvellous*.

In his *Surrealist Adventure* (1995), Brazilian Surrealist Sérgio Lima presents the ubuesque inventory of what Surrealism is not. "*It is neither an art school, a reductive psychological machinery nor a sort of thoughtless automatism. It is not a craft, a technical prowess like that of "Avidadollars", a psychopathology, a fashionable mannerism, a religion, a church, a totalitarian ideology, a social realism – unknown or supernatural – and even less the absurd or the nonsense. Surrealism has nothing to do with the afterlife, commercial fantasizing, eclecticism, intellectualization, basic word games or even literature – and this does not prevent it to claim the very foundation of Poetry which, as Novalis said, is "the absolute reality".*

If Surrealism has been organized in the particularly convulsive period following WW I in Europe, it remains true that despite the fall or degeneration of most totalitarian regimes throughout the XXth century, the Surrealists pursue their individual and collective actions against all historical traces of oppression, expressing themselves against all the recent clones of political, economical or cultural totalitarianism.

In Portugal, Surrealism developed late, but it is essentially through the efforts of Mario Cesariny and Artur Cruzeiro-Seixas that it has survived until today, thanks to a constant flow of editorial or artistic actions – reviews, books, tract and exhibitions. Until recently, historians and critics – in Portugal and elsewhere, have generally (and unfairly) marginalized Portuguese Surrealism. A response to this situation was the tract titled *Frida Kahlo & Eugénio Granell* (2006): "*One does not decide to be surrealist and it neither eatable nor paintable. It is to be FELT: Surrealism is always felt by those who dream, love and want to be free, whatever their mode of expression...*" Thanks to its important theoretical, polemical, poetic and artistic manifestations, Portuguese Surrealism has been an active nucleus internationally for half a century, in particularly difficult political times.