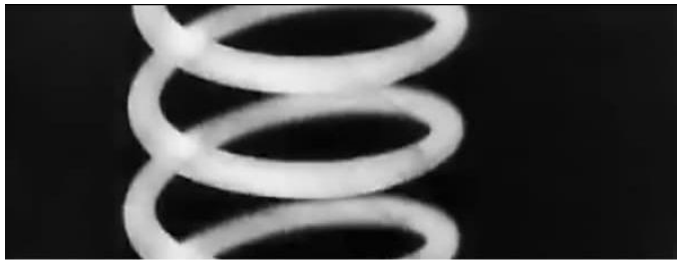

[Man Ray : le retour à la raison - YouTube](#)

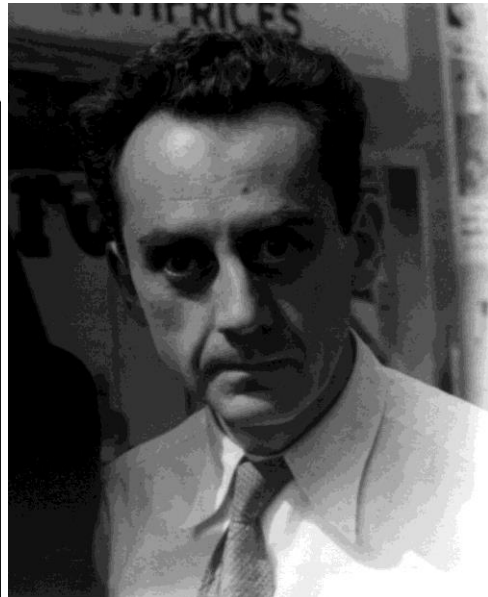
MAN RAY

Le Retour à la Raison

LE RETOUR À LA RAISON

FR/1923 Man Ray

Valentina Perez Calderon
Ana Girbés Baroja
Helena Gómez Vilches

2ºRA Curso 2020-2021

Introducción

Esta obra es un cortometraje experimental, en el que ven formas y sombras moviéndose sobre un fondo negro, haciendo contrastes lumínicos entre blancos y negros. Es uno de los primeros cortometrajes dadaístas.

Fue dirigido y creado en 1923 por Man Ray y tiene una duración de 3 minutos. Este cortometraje fue la primera película experimental individual de Man Ray. Fue un intento de establecer una serie de representaciones figurativas y abstractas utilizando elementos situados encima de la tira de película, posteriormente expuesta y desarrollada. Se construyó a partir de secuencias tanto bidimensionales como tridimensionales.

Contexto

La primera mitad del siglo XX es conocida como una de las fases más agitadas de la historia, debido a que el antiguo orden se pierde por la profunda crisis e inestabilidad económica, social y política, causa que tanto como los valores, las creencias e ideologías que mantenían la base de la sociedad occidental coetánea se pierdan a su vez. Aquella fue una época no solo de revoluciones, sino también de estados totalitarios, de la abundante industrialización, del crack económico del 29, así como del sufragio universal, de la guerra y el hambre y miseria que dejó a millones de personas con un gran vacío existencial.

A pesar de esto, es también considerada una de las épocas más brillantes a nivel intelectual y artístico. En cuanto al ámbito científico, tenemos como ejemplo a la mecánica cuántica y la penicilina; por otro lado, la aplicación de los descubrimientos de la revolución científica, los cambios sociales y políticos que motivaron al incremento de las libertades de asociación y expresión, la reducción de analfabetismo, el crecimiento de los medios de comunicación, ayudaron al surgimiento de la cultura de masas y mucho más. Esta ampliación de los medios de comunicación permitieron que las manifestaciones culturales, que anteriormente estaban limitadas a un público élite, fueran una opción para distintos sectores de la sociedad. En cuanto a las artes figurativas, estas pasaron por una profunda transformación desde finales del siglo XIX debido a los cambios anteriormente mencionados, tenemos al cubismo, el expresionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo y racionalismo presente en la arquitectura entre otros. También podemos considerar como desarrollo importante la prensa ilustrada, la difusión de la fotografía, los cómics, los carteles publicitarios, la radio, los comienzos de la televisión, el cine mudo y sonoro, y mucho más.

Así pues, en esta etapa los artistas buscan el rechazo de las tradiciones, manifestando esto en los ejercicios de libertad personal de expresión y de innovación al alterar la estructura de las obras. Era común el desorden de los criterios creativos, así como el abordar distintos temas tabú, como por ejemplo la sexualidad, la violencia y el dolor de la guerra. Los pintores postimpresionistas como Van Gogh o Matisse, buscaron una realidad desconocida detrás de las apariencias lumínicas de los impresionistas, mientras que el auge de la fotografía, obligaba a los artistas a buscar nuevas formas de expresión. Como se comentó anteriormente, los acontecimientos históricos influyeron de manera trascendental en la sociedad. La guerra, las muertes y las alteraciones psicológicas cambian la manera de ver y expresar de estos mismos. Con la aparición del movimiento Vanguardista, los artistas buscaron transformar el arte y la sociedad en la que vivían, declarando su fe en el progreso, la originalidad y la innovación.

Entrando más en detalle en cuanto a uno de los movimientos que nació en 1916, el dadaísmo, se sabe que este surgió en el contexto de la Primera Guerra Mundial entre los artistas desertores, exiliados

políticos y expatriados establecidos en Suiza. Sus fundadores fueron Tristán Tzara, Hugo Ball, Richard Huelsenbeck y Hans Arp en Zurich, estos compartían el mismo objetivo de realizar acciones que mostraran su rechazo a la institución artística y a las expresiones del arte europeo. Al mismo tiempo, este mismo movimiento se formó en Nueva York, expandiéndose hacia otras ciudades como Colonia, Hannover, Berlín, París, Barcelona y Ginebra al finalizar la guerra.

Estos artistas percibían la sociedad de la época como hipócrita y autodestructiva, afirmaban que el racionalismo preponderante en Europa desde siglos pasados solo condujo a la ruina, y por lo tanto, a la Primera Guerra Mundial. Por esto buscaban liberar el arte de sus vínculos racionales. El dadá tomó como ejemplo esa esencia crítica, antiartística y anti literaria de Duchamp en un movimiento que estaba en contra de las reglas sociales y artísticas. Así pues, podemos decir que unas de las características que determinan a estos artistas son: la improvisación, el azar y la provocación.

“Simplemente intento ser lo más libre posible. Nadie puede dictarme órdenes. Después se me puede criticar, pero ya es tarde.”

Por otro lado, el surrealismo fue un movimiento artístico y literario que nació en Francia a raíz del dadaísmo en 1924. André Breton manifestaba que “debido a la situación de posguerra, era necesario inventar un nuevo arte más profundo para comprender al hombre”. Su fundador, y los artistas de tal movimiento se basaban en lo irreal, buscaban rebasar la lógica y la inocencia, considerando que la verdad estaba detrás del mundo real. Pretendían romper con los estereotipos marcados por la sociedad burguesa, considerándolo así, un movimiento revolucionario. Las obras que presentaban los artistas tenían como finalidad que el espectador se sienta desorientado por sus formas y sus significados poco tradicionales, así como la creación de imágenes que despisten de manera que una misma cosa pueda ser interpretada de distintas maneras. La obra nacía de cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control, y como se mencionó anteriormente, se representaban toda clase de simbologías eróticas y sexuales, yendo en contra de la moral. Intentaban plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Al momento de crear sus obras, estos artistas le daban vida a lo inanimado, utilizaban elementos incongruentes y mucho más.

Ahora bien, estos dos movimientos artísticos importantes del siglo XX, tenían como comienzo al arte gráfico, la literatura, el cine y la fotografía tomada como documental. Una reproducción de imágenes que indaga en el imaginario, en lo inconsciente para así llegar a un cambio o ampliación de la percepción humana. Entre los fotógrafos más importantes, innovadores e inspiradores de aquella época, destaca Man Ray y sus trabajos realizados con métodos inventados o redescubiertos de forma experimental como por ejemplo los rayogramas, el fotograma, el fotomontaje o la solarización, así como la exposición múltiple o la impresión negativa. “El surrealismo trataba de sacar a la luz las fuerzas de nuestro inconsciente, descubiertas por Sigmund Freud, mediante el desarreglo sistemático de las formas habituales de percepción” (Olivia María Rubio y Hans-Michael Koetzie).

A principios del siglo XX, la moda y la imagen de la mujer toman un gran protagonismo en la fotografía. Junto con el retrato, el desnudo fue el tema más constante de la historia de la fotografía, este a pesar de ser trabajado anteriormente, no se había mostrado al público hasta entonces.

“Es el rostro humano lo que me interesa. Cuando veo un rostro que me interesa, me encanta fotografiarlo.”

Biografía

Emmanuel Radnitzky, conocido como Man Ray, fué pionero de la fotografía abstracta nacido en Philadelphia el 1890. Su obra se enmarca en las corrientes del dadaísmo y el surrealismo. Se dedica tanto a la fotografía, donde es conocido por sus obras experimentales, como a la pintura, la escultura y el cine.

Estudió en la National Academy of Design en Nueva York. Su obra consta de diferentes fases. Comienza pinturas de estilo cubista con aerógrafos, como *Departure of Summer*, para luego pasar a elementos abstractos como *Gift*. En 1922 se instala en París, donde comienza a experimentar con los rayogramas, una técnica para realizar fotografías sin cámara. En su estancia en Francia entra dentro del surrealismo europeo, donde comienza con el cine de vanguardia y realiza cortos como *Emak Bakia* o *Les mystères du Château du dé*. Entre 1932 y 1934 realiza la serie de solarizaciones, negativos fotográficos expuestos a la luz. En 1936 participa en la exposición *Arte Fántastico, Dada y Surrealismo*, en el MOMA. En 1940 se traslada a Hollywood donde trabaja como profesor de fotografía. Regresa a Francia en 1951 y en 1963 publica *Autobiografía*. Finalmente muere en París en 1976.

“El fotógrafo es un explorador maravilloso de los aspectos que nuestra retina no registra nunca.”

Con solo 23 años, junto a Duchamp y Picabia, crea el Dada neoyorquino, una corriente del dadaísmo, movimiento vanguardista de la primera mitad del siglo xx que se basa en la crítica del sentido tradicional del arte. Trabajaba el arte conceptual, le gustaba lo incongruente e irracional. Buscaba el erotismo y el escándalo, representando en sus obras mujeres fatales, desnudos y juegos de doble lectura.

Por todos estos motivos, es considerado uno de los fotógrafos más importantes tanto del dadaísmo estadounidense como del surrealismo europeo. Dentro de estos ha aportado obras de gran influencia en la historia del arte como *Glass Tears*, *Ingres' Violin* o *The Kiss*.

Cabe destacar que Man Ray trató de encontrar nuevos medios o métodos en el mundo del arte, empleándose así a diferentes expresiones artísticas como la pintura, escultura, fotografía, cine, collages, obra gráfica, dibujos, moda y más. Gracias a la influencia de Duchamp, probó nuevos materiales y técnicas, como por ejemplo el pintar con aerógrafo sobre distintas superficies, mientras que su fotografía se transformó en una herramienta para mostrar la belleza de lo cotidiano.

Sus rayogramas eran imágenes fotográficas sacadas sin cámara, donde se exponían objetos sobre papel sensible a la luz que se revelaba posteriormente, consiguiendo imágenes abstractas. En sus composiciones no tenía como finalidad el retratar la realidad sino el crear un mundo donde las cosas no parecieran lo que eran. También realizó técnicas nuevas como la solarización (negativos fotográficos que son expuestos a la luz) que empleaba principalmente para sus retratos, reflejando al personaje no solo en el aspecto físico sino también en el psicológico. La mayoría eran desnudos.

Dentro del surrealismo filmó varias películas, sin dejar de lado los ready-mades y la pintura pero ya con rasgos surrealistas. En Estados Unidos realizó sus últimos trabajos, como la película *Dreams that money can buy* (1944) y la serie de pinturas *Ecuaciones shakespearianas* (1948). Su obra se encuentra en los principales museos y colecciones de Arte.

En los años 20, cuando Man Ray se establece en París, este revoluciona una vez más el panorama europeo. Nadie fotografiaba como él, todos los artistas buscaban imitarlo puesto que él era alguien cuya

primera proposición fue la de siempre hacer todo lo que no se debe hacer. Man Ray afirmó que "cuando tomaba fotos, cuando estaba en el cuarto oscuro, me saltaba todas las reglas, mezclaba todos los productos más dispares, utilizaba filmes caducados, atentaba contra la química y la fotografía; pero eso no se ve". Sus fotografías llamaban la atención ya que aportaban valores que se añadían a la simple contemplación. Componentes enigmáticos, sensuales o simplemente lúdicos que atraían a un público deseoso de relacionarse en mundos personales y alejados de la convención.

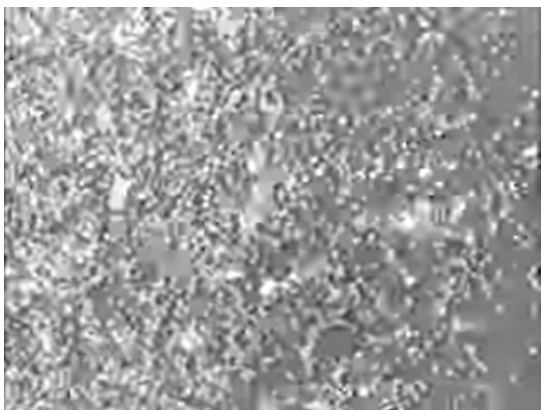
Análisis de los elementos que intervienen

El título y el contenido del video contrastan bastante, ya que es un cortometraje surrealista, y no sigue ningún guión. En este film une elementos reciclados de anteriores trabajos con imágenes improvisadas. En este film, introdujo diversas modalidades de tratar el soporte relacionadas a la fotografía, mezclando técnicas para ampliar sus posibilidades.

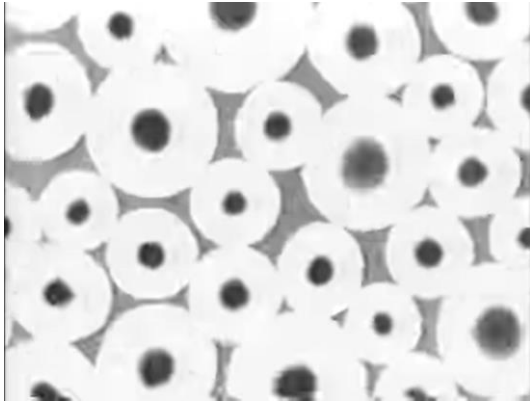
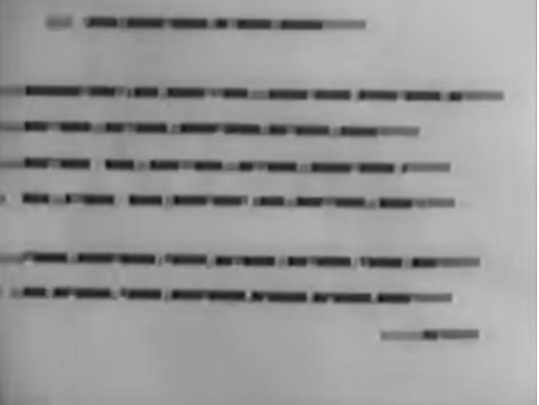
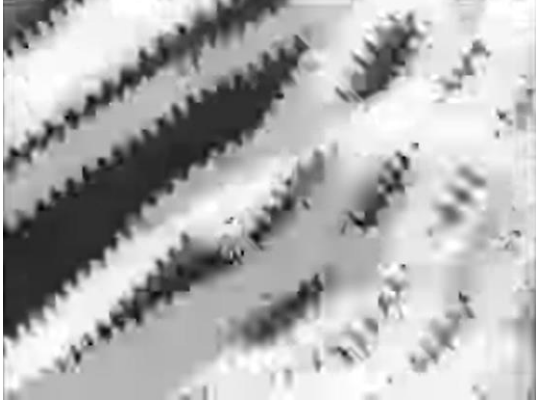
El autor utiliza diversas imágenes para crear el cortometraje. Las primeras imágenes son proyectadas a un ritmo acelerado, parece ser un rodaje realizado a ralentí, en estas imágenes utiliza objetos simples. Alterna diversas secuencias de imágenes, con unos segundos de lo que parece ser un velo en el que no se observa ningún objeto, la primera secuencia es de una peonza en movimiento e imágenes de unos clavos, después vuelve a aparecer la secuencia de estos objetos, pero esta vez con los colores en negativo, la tercera secuencia son imágenes de un carrusel en un parque de atracciones, las siguientes secuencias son lo que parecen ser sitios de grabaciones de películas, así como resortes, luces, dibujos, formas en movimiento y el torso desnudo de Kiki de Montparnasse, una famosa modelo, cantante y actriz francesa que se convirtió en musa de varios artistas.

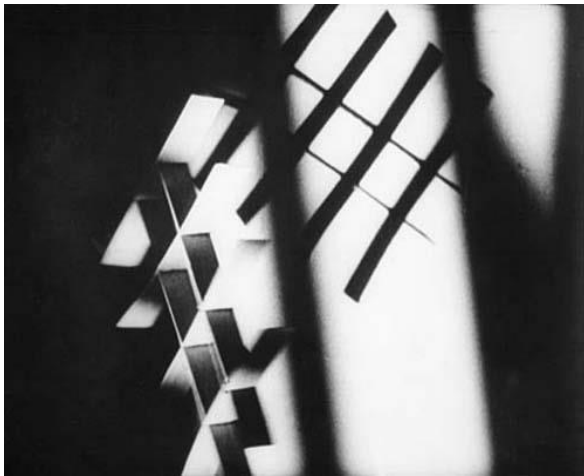
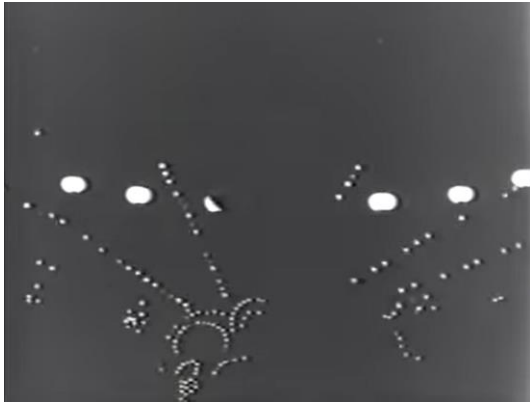
Estas secuencias de distintos objetos se reproducen una detrás de otra, no se superponen en ningún momento. A lo largo del film se crean diferentes espacios, este velo en el que no se observa ningún objeto (1), secuencias de imágenes en movimiento de diferentes objetos (2), y videos cortos que muestran distintas escenas ya nombradas (3).

En estos videos, utiliza una iluminación oscura y crea un gran contraste entre las zonas de luz y de sombra, además, hace juegos de luz utilizando el positivo y negativo de las imágenes.

(1)

(3)

No utiliza el recurso de la música o audio, transmitiendo el mensaje sólo a través de las imágenes.

En *Le Retour à la Raison* es evidente la cantidad de elementos correlacionados, en una época en la que los ámbitos artísticos y científicos se complementaban. En la etapa en la que se desarrolló Man Ray hasta la edad adulta, destacaron los estudios sobre la naturaleza del movimiento desarrollados por Lillian y Frank Gilbreth. Ellos analizaron la eficiencia relacionada con el movimiento del cuerpo, siendo así, pioneros en el uso científico de la cámara cinematográfica.

Parece ser que el objetivo del artista fue romper lo predeterminado como unívoco para ampliar la experiencia, convirtiendo esta realidad en una creación. Lo que busca transmitir el autor es que el espectador esté en todo momento al tanto de que está viendo algo que no tiene sentido, al contrario del cine comercial de la época. También se aprecia con este corto su inspiración en los objetos hechos por el hombre. Nos presenta una obra visual en la que no existe continuidad ni coherencia, una experiencia óptica, en la que combina el dadaísmo y el surrealismo.

Hay una obra de cine, *Emak Bakia*, “Déjame en paz” en euskera, en la que se muestra a mayor nivel lo que Man Ray transmite en *Le Retour à la Raison*.

Conclusiones.

En *Le Retour à la Raison*, Man Ray tenía como objetivo ampliar la experiencia del espectador, mediante una obra visual en la que la continuidad y la coherencia no tienen un papel. En esta obra el dadaísmo y el surrealismo se combinan, utilizando secuencias recicladas de obras anteriores e imágenes improvisadas, combinando también diversas técnicas de vídeo, edición e iluminación. En estas secuencias, utiliza una iluminación oscura y crea un gran contraste entre las zonas de luz y de sombra, también hace juegos de luz utilizando el positivo y negativo de las imágenes.

Podemos ver que no seguía ningún tipo de guión o relato, y puesto que es experimental, es interesante ver lo que le llamaba la atención capturar con la cámara. Nos hace pensar en que tal vez nos muestra su forma de pensar y ver, y que al ser personal, no requiere de alguna estructura o planificación realizadas de antemano. Al ver este video nos damos cuenta de que parece ser que el artista quería mantener al espectador a la espera de alguna acción racional o de alguna imagen que tenga congruencia con el título de este mismo, manteniendo así la atención del espectador. Al mismo tiempo, podemos decir que los elementos que utiliza y el entorno en el que está, fomentan la espontaneidad del artista. Las técnicas que usaba para grabar objetos o figuras giratorias reflejan su voluntad y su reflexión en torno al proceso creativo, no el mostrar las cosas tal como se ven.

Para finalizar podemos decir que Man Ray fue uno de los grandes representantes del dadaísmo y el surrealismo dentro de las vanguardias del siglo XX y que su obra, en concreto *Le Retour à la Raison*, ha sido una fuente de inspiración para movimientos actuales. Gracias a su estudio y experimentación hoy en día conocemos la fotografía y el cine desde un enfoque diferente y nuevo.

Citas de otros autores:

Según Ana Puyol “La intención última era ilustrar el fenómeno sobre el que Man Ray investigaba desde sus primeros collages, a saber, la impresión de lo real sobre el soporte artístico generando su imagen con entidad propia e independiente”.

Citas de Man Ray:

“La búsqueda de la libertad y el placer; eso ocupa todo mi arte.”

“Fotografio lo que no deseo pintar, las cosas que tienen ya una existencia.”

“Es el rostro humano lo que me interesa. Cuando veo un rostro que me interesa, me encanta fotografiarlo.”

“Simplemente intento ser lo más libre posible. Nadie puede dictarme órdenes. Después se me puede criticar, pero ya es tarde.”

“El fotógrafo es un explorador maravilloso de los aspectos que nuestra retina no registra nunca.”

REFERENCIAS:

Calvo, Miguel. 2016. «Man Ray», [texto online] [Consulta: Abril 10, 2021] <<https://historia-arte.com/artistas/man-ray> >

Colorado, Óscar. 2017. «Fotografía y surrealismo: informe especial», [texto online][Consulta: Abril 7,2021] < <https://oscarenfotos.com/2017/07/01/fotografia-y-surrealismo-informe-especial/> >

Enciclopedia de Historia. 2020. «Dadaísmo», [texto online][Consulta: Abril 11,2021] < <https://enciclopediadehistoria.com/dadaismo/> >

Filmaffinity. Sf. «Retorno a la razón (C)», [texto online][Consulta:Abril 12,2021] < <https://www.filmaffinity.com/es/film829165.html> >

Fotonostra. Sf. «El modernismo, el realismo y el surrealismo en la fotografía de moda en el siglo xx», [texto online][Consulta: Abril 7,2021] < <https://www.fotonostra.com/biografias/manray.htm> >

Gil, Irene. 2021. «Man Ray (Emmanuel Radnitzky), el fotógrafo dadaísta y surrealista», [texto online][Consulta: Abril 10,2021] < <https://fototrending.com/man-ray/> >

Imaginario, Andrea. 2018.«Dadaísmo», [texto online][Consulta:Abril 12,2021] < <https://www.culturagenial.com/es/dadaismo/> >

Institut Valencià de Cultura. Sf. «Retorno a la Razón (Le retour à la Raison)», [texto online][Consulta: Abril 10,2021]< <https://ivc.gva.es/es/audiovisuales/pelicula-4748/le-retour-a-la-raison> >

Mancebo, Natalia, y Parejo, Nekane. 2007. «El modernismo, el realismo y el surrealismo en la fotografía de moda en el siglo xx», [libro online][Consulta: Abril 7,2021] < https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9802/modernismo_mancebo ICT_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y >

Mubi. Sf. «El Retorno a la Razón», [texto online][Consulta:Abril 10,2021] <<https://mubi.com/es/films/return-to-reason> >

Puyol, Ana. 2017. «Le Retour à la Raison, paradigma de film dadá. Una presentación de la estética conceptual de Man Ray», [libro online][Consulta: Abril 17,2021] . <[https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6379/LT_15_\(2017\)_02.pdf?sequence=1](https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6379/LT_15_(2017)_02.pdf?sequence=1) >

Rodríguez, Borja. 2017. «Self-portrait. Una autobiografía de Man Ray», [texto online][Consulta: Abril 5,2021] < <https://www.atlantico.net/articulo/cultura/self-portrait-autobiografia-man-ray/20170627131829595903.html> >

Rubio, Olivia, y Koetzle, Hans-Michael. 2007. «Momentos Estelares, La fotografía en el siglo XX», [libro online][Consulta: Abril 5,2021]< [http://www.circulobellasartes.com/fich_libro/MOMENTOS_ESTELARES_LA_FOTOGRAFIA_EN_EL_SIGLO_XX_\(51\).pdf](http://www.circulobellasartes.com/fich_libro/MOMENTOS_ESTELARES_LA_FOTOGRAFIA_EN_EL_SIGLO_XX_(51).pdf) >

20 Minutos. 2008. «Man Ray, fotógrafo dadaísta y surrealista», [texto online][Consulta: Abril 12,2021] <<https://www.20minutos.es/noticia/342408/0/exposicion/ray/biografia/?autoref=true> >