

EXPRESIONISMO ALEMÁN -1

Los precursores.

Javier Blanco Planelles

1871-1914 ¿Existió la Belle Epoque?

Exposición Universal de París (1900).
Celebraba la paz, la prosperidad y la hegemonía de Europa.

Imperio Alemán

1871-1918

Establecido en 1871 mediante la unificación de numerosos estados territoriales alemanes, el mayor de los cuales fue Prusia.

Haakon VII
de Noruega

Fernando I
de Bulgaria

Manuel II
de Portugal

Guillermo II
de Alemania

Jorge I
de Grecia

Alberto I
de Bélgica

Alfonso XIII
de España

Jorge V
de Inglaterra

Federico VIII
de Dinamarca

1910

Monarcas reinantes en
Europa, en el funeral de
Eduardo VII de
Inglaterra

Faltan

- El zar Nicolás II de Rusia
- El emperador Francisco José II de Austria Hungría
- El rey Víctor Manuel III de Italia

Ilustración satírica relativa a la Primera Guerra Mundial, donde varias manos intentan controlar el mundo.

Los grandes imperios se lanzaron entre mediados del siglo XIX y 1914 a una búsqueda de lo que se denominó el estatus de gran potencia: y lo que consiguieron fue dilapidarlo

«No puedo creer que se haya evaporado completamente aquella ternura que llenaba de inquietud nuestra sangre, aquella incertidumbre, aquel encantamiento, aquella ansia de futuro, los mil rostros del porvenir, la melodía de los sueños y de los libros, el deseo y el presentimiento de la mujer.. No es posible que todo se haya hundido definitivamente en los bombardeos, en la desesperación, en los burdeles para soldados».

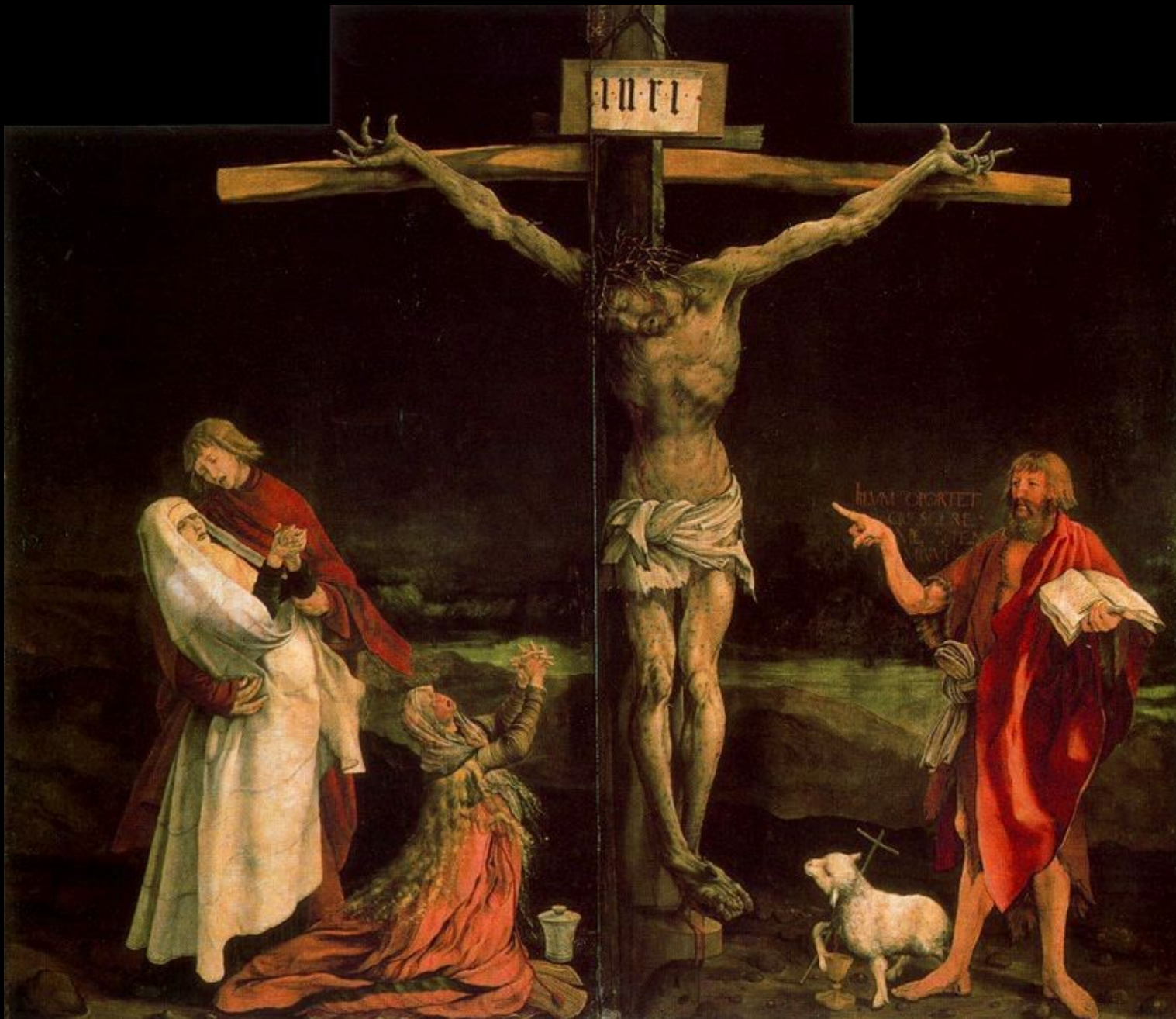
(*'Sin Novedad en el Frente'*, 1929 novela del autor alemán Erich María Remarque).

Tríptico

Temple y óleo sobre madera de tilo, 1512-1516. Nueve paneles – Su tabla central: una Crucifixión. Mide 269 cm de alto, y 307 cm. de ancho.

El políptico abierto 7,70 x 5,90 metros.

LA CRUCIFIXIÓN

Mathias Grünewald

Retablo de Isenheim 1512-1516

Museo de Unterlinden, Colmar (Alsacia, Francia)

Como un predicador de la Pasión, Grünewald no ahorró nada para expresar los horrores de la cruel agonía: el cuerpo moribundo de Cristo está deformado por la tortura de la cruz; las espinas de los látigos penetraron en las heridas supurantes que recubren toda la figura. La sangre de color rojo oscuro contrasta claramente con el verde pálido de la carne. Cristo crucificado expresa el significado de su sufrimiento a través de las facciones y del conmovedor gesto de las manos-

Ernest Gombrich

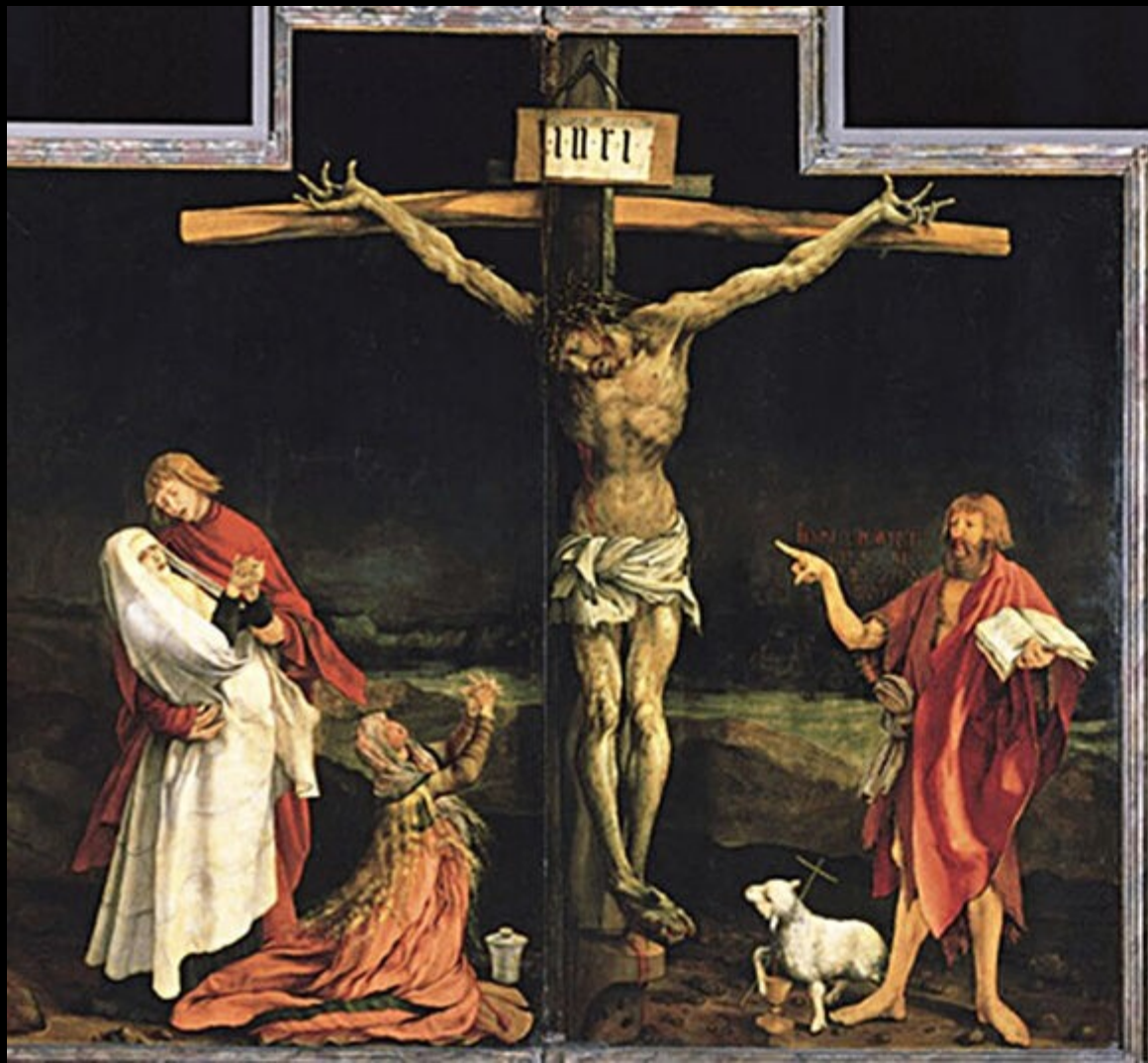

En la historia del arte, durante el Renacimiento alemán (que vivirá el cisma de la Protesta y la contención de las imágenes piadosas), la representación de la hora nona del Viernes Santo ocupó a los grandes pintores.

Grünewald dejó en el Retablo de Isenheim una de las más importantes obras de pintura religiosa de todos los tiempos.

Se colocó a la altura de Durero, Holbein y Cranach, los grandes pintores renacentistas alemanes, sin embargo, su obra fue ignorada durante muchísimo tiempo.

Inspirado en la obra mística *Revelaciones*, escrita en el siglo XIV por Santa Brígida de Suecia, y publicada por primera vez en Alemania en 1492, muy popular en la Alemania de la Edad Media y del Renacimiento.

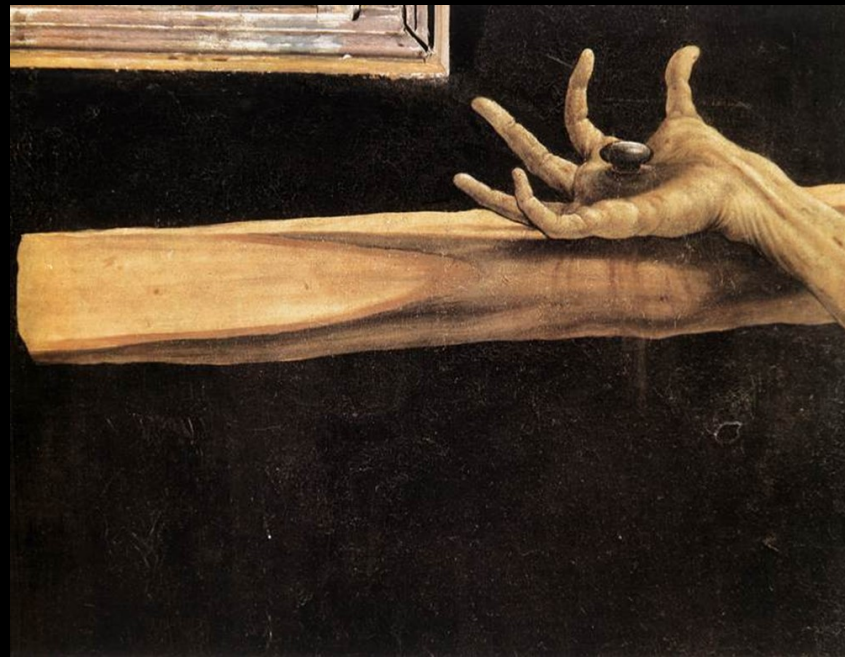

Predominan en la escena los detalles expresionistas y al mismo tiempo que utiliza un colorido desconocido e inusual en el arte germánico que produce un impacto visual y emocional sobrecogedor.

Sería redescubierta y aclamada cuatro siglos más tarde por los expresionistas alemanes como su más glorioso antecesor..

Inspiró a pintores como Arnold Böcklin – simbolista, a los expresionistas como: F. Marc, M. Beckmann E. L. Kirchner y E. Nolde, a los rupturistas y antibélicos Otto Dix y G. Gröz, también a Picasso, Matisse y al estadounidense Jaspers Johns neodadaísmo, quienes usaron al “Políptico” como modelo.

Intensidad emocional en la obra de Grünewald

Las manos son protagonistas y tienen un papel fundamental en todo el panel. Todos los personajes que aparecen aquí están provistos de unas manos evocadoras que hacen alusión al trágico momento que se está representando.

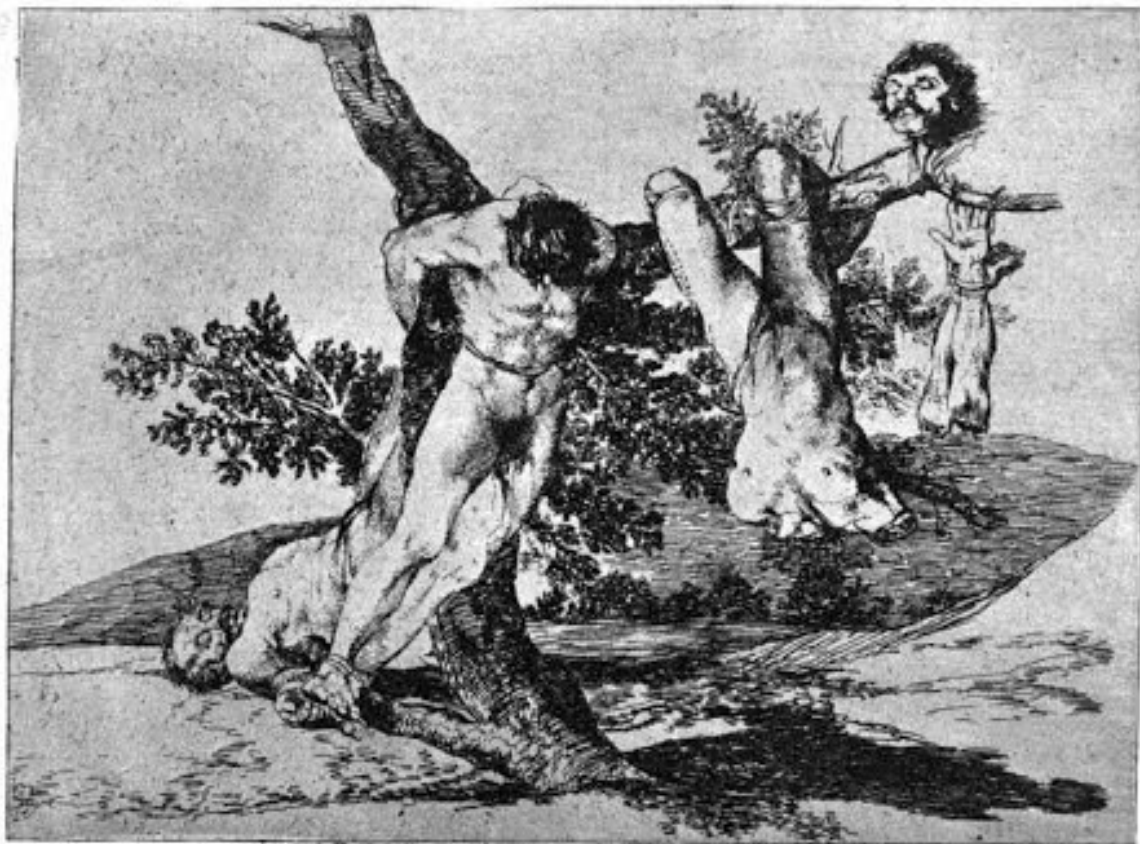
Pablo Picasso,
La Crucifixion,
1932. Paris,
Musée Picasso

SATURNO DEVORANDO A SU HIJO
Francisco de Goya
1819-1823

El expresionismo no es tanto un sustantivo como un adjetivo, es decir, sirve para designar artistas y obras pertenecientes a todos los momentos de la historia del arte. Pero hablar del expresionismo de Goya o de Grünewald, no impide utilizar el término para designar a un amplio conjunto de manifestaciones, más o menos unitaria, del arte contemporáneo

Grande hazaña! Con muertos!

!Grande hazaña! Con muertos

37

Esto es peor.

Esto es peor

LOS DESASTRES DE LA GUERRA. Grabados creados por el artista aragonés entre los años 1809 y 1814, que constituyen casi una crónica gráfica de la Guerra de la Independencia de 1808. Nunca hasta entonces la guerra y sus consecuencias habían sido retratadas con tanta crudeza. Cronista y reportero gráfico del desastre. Denunciar una guerra concreta, la de la Independencia, pero trasciende a una reflexión general sobre la violencia sin medida y sentido, fuera del tiempo y de la circunstancia.

Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer.

LOS DESASTRES DE LA
GUERRA
Tristes presentimientos
de lo que ha de acontecer

Caspar David Friedrich .

El mar de hielo (El naufragio del Esperanza)

1823-1824 97 x 127 cm óleo/lienzo. Hamburgo Kuntshalle

Inspirada por las notas de la expedición del inglés Parry de 1819-1820. La dura naturaleza y la composición radical, sin embargo, provocaron que la obra siguiera sin vender a la muerte del artista en 1840.

FRIEDRICH, PRECEDENTE DEL EXPRESIONISMO

Un antecedente fue la larga tradición romántica –tan dada a la historias épicas y trágicas- del arte alemán que rechazaba el orden y la racionalidad en favor de una respuesta emocional y espiritual.

Caspar David Friedrich (1774-1840) es uno de los artistas que mejor representa el espíritu del romanticismo alemán.

Buscó durante toda su vida la comunión con la naturaleza y, a través de ella, transmitir sus ideas y sus sentimientos así como sus anhelos y esperanzas.

Consigue infundir al paisaje un contenido simbólico con el que conecta con el espectador.

El paisaje en Friedrich adquiere una profunda interpretación religiosa donde el ser humano es devorado por la fuerza de la naturaleza.

**CASPAR DAVID
FRIEDRICH**

Monje a la orilla
del mar

1809

110 x 171,5 cm

Alte
Nationalgalerie ,
Berlín, Alemania

ENSOR

MUNCH

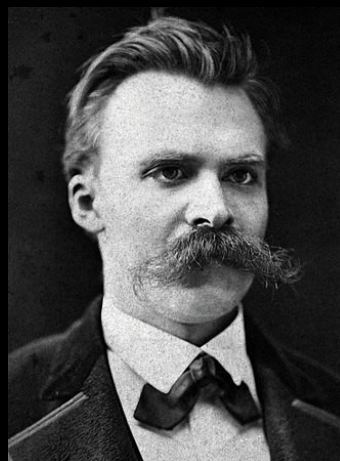
VAN GOGH

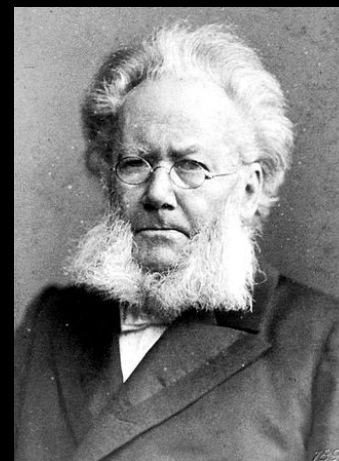
GAUGUIN

August Strindberg

Frederic Nietzsche

Henrik Ibsen

INSPIRADORES
Y
PRECURSORES
ESTETICOS
FILOSÓFICOS Y
LITERARIOS

PRECURSORES DEL EXPRESIONISMO

Ataca ásperamente a la sociedad de su época, a la respetabilidad burguesa.

Refleja los secretos del subconsciente y el carnaval grotesco de la superstición y el vicio, así como el acuciante miedo a la muerte.

Precursor del simbolismo, expresionismo, fauvismo.

JAMES ENSOR

Ostende, Bélgica
1860-1949

"Las máscaras y la muerte"

1897

Museo de Bellas Artes,
Lieja, Bélgica

James Ensor critica la sociedad y a realidad al mostrarla como puesta en escena donde nadie es lo que parece y donde todos están destinados a asumir un rol.

Diferentes máscaras a los distintos roles asumidos – dolientes, insolentes, crueles, maliciosas, escandalizados...- escondiendo su esencia para sobrevivir rodean al elemento común de todas ellas: la muerte

James Ensor *Entrada de Cristo en Bruselas* 1889 oleo/lienzo 252,7 × 430,5 cm
Museo J. Paul Getty .

Una turba que amenaza con pisotear al espectador: un mar crudo, feo, caótico y deshumanizado de máscaras, fraudes, payasos y caricaturas . Público, histórico y alegórico. Figuras, junto con la familia y amigos del artista, componen la multitud. La obra no se mostró hasta 1929

Muestra a las masas gregarias de la sociedad moderna.

El Cristo de Ensor funciona como un portavoz político de los pobres y oprimidos: un líder humilde de la verdadera religión, en oposición al filósofo francés, reformador social ateo Emile Littré, que se muestra con el atuendo de obispo sosteniendo una batuta de tambor mayor y liderando a la multitud entusiasta y sin sentido.

Ensor muestra la sociedad como un carnaval demoníaco, un colectivo de máscaras amenazadoras.

El Cristo con aureola en el centro de la turbulencia es en parte un autorretrato.

**LAS MÁSCARAS QUE
NOSOTROS SOMOS 1901**
Tinta sobre papel (21 x 29
cm) Patrick Deron Gallery

EDVARD MUNCH
Noruega 1863-1944

EL GRITO 1893

Edvard Munch transmite su visión pesimista de la existencia muestra una visión inquietante :

“puedo ver a través de la máscara de cualquiera, rostros sonriendo, apacibles, pálidos cadáveres que incesantemente siguen su tortuoso camino por la senda que les lleva a la tumba”

- Su pintura es premonitoria y decisiva del expresionismo por su reflexión sobre el destino trágico de la sociedad
- Influido por escritores como el noruego Ibsen y el sueco Strindberg y los filósofos como Kierkegaard y Nietzsche.
- Sus inquietudes : la soledad, la angustia existencial, la melancolía, el amor convertido en obsesión sexual, la muerte.
- Residió frecuentemente en Alemania. Su obra gráfica fue importante fuente de inspiración para el expresionismo alemán.

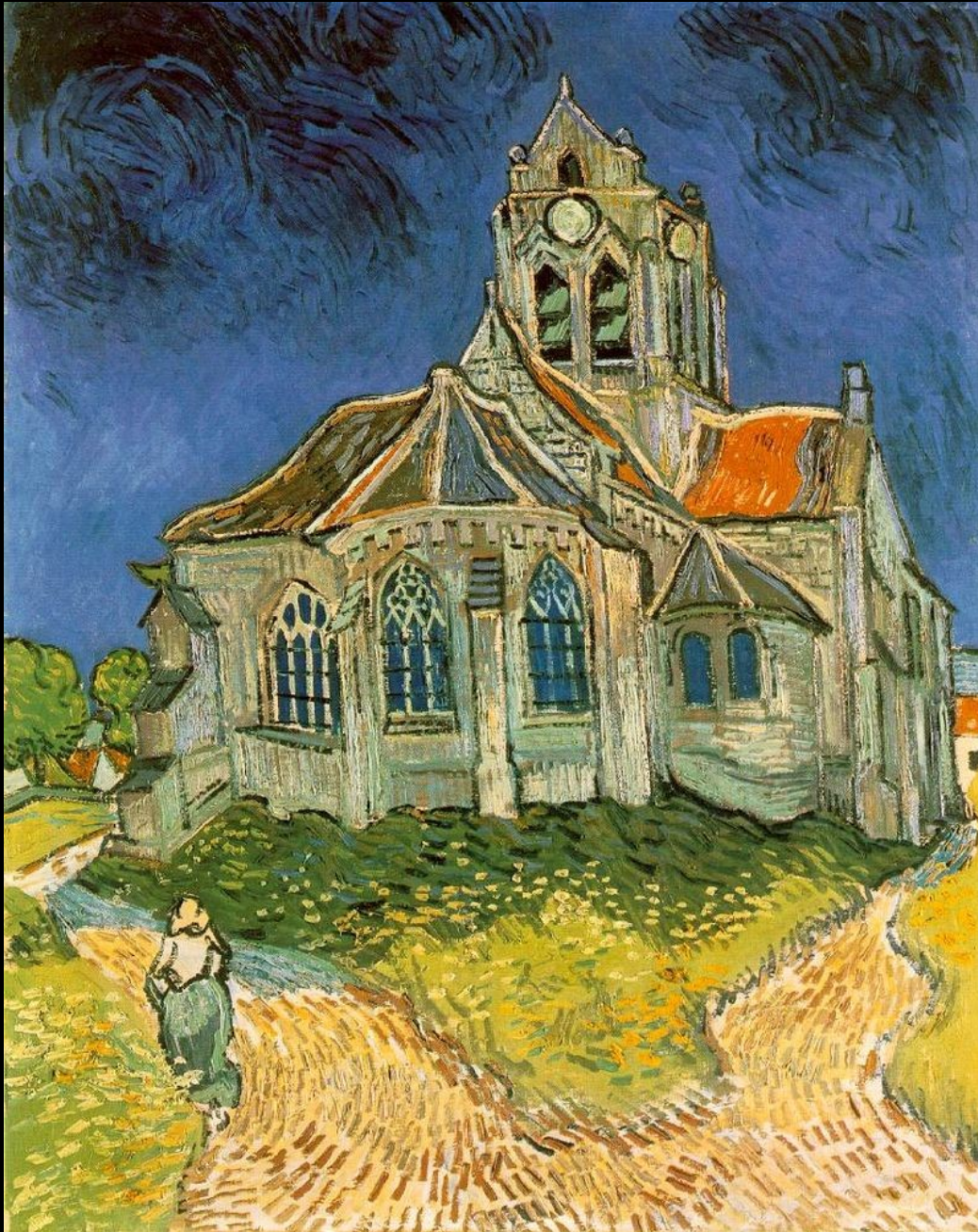
VINCENT VAN GOGH
Zudert, Países Bajos 1853-
Auver sur Oise, Francia 1890

Dolor 1882

Dibujo tinta y lápiz sobre papel
Colección Garman Ryan
Walsall, Reino Unido

Sien, ex prostituta, alcohólica, embarazada y con una salud precaria se convierte con la oposición familiar de Theo en la compañera del pintor (1882-1883). El dibujo es la imagen del dolor, de las heridas que golpean a todo ser humano. Van Gogh afronta las cuestiones universales como el dolor, la existencia y la vida elevándolos en un sólo sujeto, símbolo de la humanidad. En esta obra, Sien es sin duda el símbolo de la condición del dolor. Sien se suicidará años más tarde.

1905 Exposición en Dresde de Van Gogh

Reveló a todos los miembros del grupo *El Puente*:

- Las posibilidades de utilizar colores poco naturales.
- Una técnica de yuxtaposición de pinceladas cortas, gruesas y muy empastadas.

IGLESIA DE AUVERS SUR OISE

1890

Museo de Orsay, París

Gustav Klimt (1862-1918)

El parque

h. 1910

Museo de Arte Moderno, Nueva York
(MoMA)

Óleo / lienzo 110,4 x 110,4 cm

Un dosel de hojas llena casi todo el lienzo de formato cuadrado; solo los troncos en la parte inferior indican que se trata de una pintura de paisaje. Como las brillantes teselas de un mosaico bizantino, las hojas se desintegran en la superficie parpadeante de esta pintura, creando una escena de color casi irreconocible.

El rechazo de Klimt al naturalismo y su creación de un nuevo vocabulario expresivo influyó profundamente en los expresionistas de Viena.

Egon Schiele (1890-1918)

Pequeño árbol al final del otoño, 1911.
Óleo / tabla,
Leopold Museum, Viena.

Para Schiele, todo tema pictórico servía para reflexionar sobre la condición humana

Árbol sin hojas, de tronco y ramas retorcidos que se sostiene sobre la forma redonda de una colina, es el motivo único de esa composición .

Una naturaleza deforme y desamparada se retuerce hasta adquirir un aire antropomorfo.

Parece realizar un movimiento de danza, gesticular u queja amenazadora. El paisaje presenta la fisonomía lo hostil y del movimiento del árbol se diría que atien al ritmo de una música macabra.

FAUVISMO FRANCÉS

EXPRESIONISMO ALEMÁN

- Tendencias anti-impresionistas
- Se influyeron mutuamente.
- Mostraron el interés por el color.
- Fascinación por el arte africano

Transmitir tranquilidad y placer desinteresado.
Huyen del drama

Búsqueda del equilibrio.

Interés por la pureza y la belleza externa.

Una nueva estética que evita los problemas

Las formas curvilíneas , pasivas y fluidas,
suggerentes de voluptuosidad

Tensión, desasosiego, angustia existencial.

Buscan una relación nueva con la realidad agitada y dramática.

Búsqueda de la verdad interna y la provocación, no evitan los problemas "se sumergen en ellos".

Un nueva ética para destruir el viejo mundo de una sociedad hastiada e hipócrita.

La distorsión angulosa como un medio artístico más agresivo y activo.