

EXPRESIONISMO ALEMÁN 2

El Puente

ERNST LUDWIG KIRCHNER

(1880-1938)

Javier Blanco Planelles

“ Toda obra de arte es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros sentimientos”

De lo espiritual en el arte

Kandinsky 1910, publicado en 1912.

- **1905** El expresionismo alemán fue una de las vanguardias pioneras
- **1914-1918** Sufre las consecuencias de la I Guerra Mundial
- **1918** Tuvo un cierto éxito en la República de Weimar 1918
- **1933** Hitler canciller de Alemania.
- **1937** Estigmatización por parte del nazismo hacia el arte expresionismo (“arte degenerado”), los expresionistas se ven forzados a emigrar o dejar de pintar
- **1945** Rehabilitación en la posguerra del expresionismo y de otras vanguardias para los museos y las colecciones.

- **El Taller** fue un lugar de experimentación y de vida bohemia antisistema en oposición a la conservadora sociedad guillermina.
- **Radicalmente libres en el uso del color**
- **Interés por los colores irreales.**
- **Uso de formas angulosas, contorsionadas y dislocadas**
- **Se rodearon de objetos etnográficos** fueron grandes defensores de culturas remotas, intentando volver a sociedades preindustriales reivindicando otro modo de vida.
- **Antimpresionistas y antinaturalistas**
- **La naturaleza y el nudismo** era una manera de volver a una Arcadia mítica, ya fuese en el Báltico o en los lagos cercanos a Dresde.
- **Interés por las tradiciones populares** especialmente en los expresionistas de Munich, más que en los de Dresde.

Guillermo II 1859-1941

Guillermo II :
“Quién se aleja de la ley y de la belleza peca contra los orígenes del arte y contra el pueblo alemán”.

Erich Heckel (pintor):
“De qué teníamos que alejarnos, estaba claro; adónde iríamos a parar, en cambio, era ya algo más resbaladizo».

Erich Heckel 1883-1970

¿QUÉ FUE EL EXPRESIONISMO?

- Uno de los “ismos” más difíciles de definir.
- El término “expresionismo” no fue inventado por los artistas sino por los críticos de arte.
- Se aplicó igualmente a fauvistas y a cubistas. Incluso en la exposición de 1911 de la Secesión de Berlín. Se les califica de “expresionistas” a participantes como Dufy, Braque, Vlaminck, Picasso etc. .
- Prima la expresión de las emociones y se cultiva por pintores nórdicos (1905-1920)
- Distorsión de las formas.
- Aplican los colores de forma subjetiva, intuitiva y espontánea.

- ***El arte es una realidad autónoma, su misión no consiste en reproducir la realidad.***
- ***El color es una materia viva, una fuerza que influye directamente en el alma.***
- ***El expresionismo es la liberación del color, la pintura ya no tiene que representar los colores reales de las cosas.***
- ***La pintura transmiten emociones, intensidad, el color es una música para los ojos***
- ***Los expresionistas aman a Van Gogh, como él no preparan los colores sobre la paleta, sino que los derraman directamente sobre el lienzo .***
- ***El pintor impresionista recibe las sensaciones de fuera, el expresionista pinta desde dentro.***

Guillermo Solana, director Museo Thyssen Madrid

Sobre el “expresionismo”

- Donald E. Gordon, historiador norteamericano, autor de la obra *“Expresionismo: Arte e idea”*, es un término importado de Paris y del círculo de Matisse como lo refleja en su tratado “Notas de un pintor” de 1908.
- Paul Fechter, crítico y escritor alemán : “El viejo espíritu gótico, subjetivo, emocional y místico que a pesar del racionalismo y el materialismo levanta la cabeza una y otra vez”
- El crítico austríaco Hermann Bahr publicó *“Expresionismos”* (1916) y lo define como el antídoto necesario frente a la complacencia y el orden burgués. Reflejo de la desesperación de la época.

MIT DEM GLAUBEN
AN ENTWICKLUNG
AN EINE NEUE GE-
NERATION DER SCHAFFEN-
DEN WIE DER GENESSEN-
DEN RUFEN WIR ALLE JU-
GEND ZUSAMMEN UND
ALS JUGEND, DIE DIE ZU-
KUNFT TRÄGT, WOLLEN
WIR UNS ARM:UND LEI-
BENSFREIHEIT VERSCHAF-
FEN GEGENÜBER DEN
WOHLANGESESSENEN ÄL-
TEREN KRÄFTEN. KDER GE-
HÖRT ZU UNS, DER UN-
MITTELBAR UND UNVER-
FÄLSCHT DAS WIEDER-
GIEBT, WAS IHM ZUM
SCHAFFEN DRÄNGT

“Poniendo nuestra fe en el desarrollo y en una nueva generación de creadores y amantes del arte (escribió el manifiesto de El puente), llamamos a toda la juventud a la unidad. Nosotros, que poseemos el futuro queremos libertad de acción y pensamiento con respecto a la rígida vieja generación. Cualquiera que exprese de forma honesta y directa lo que le impulsa a crear es uno de nosotros”.

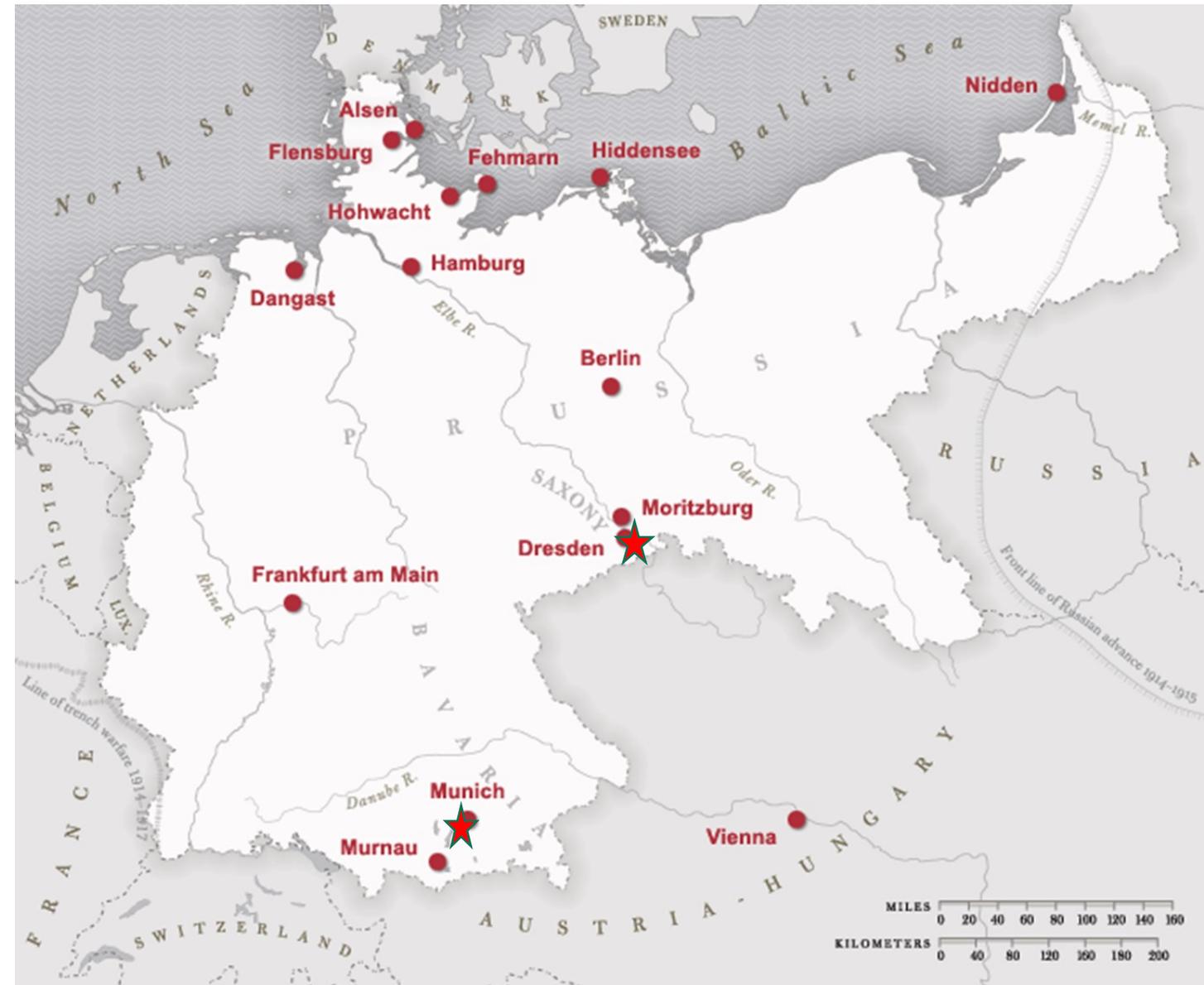
Ernst Ludwig Kirchner 1906 .
Manifiesto de El Puente

Programa de El Puente, grabado
por Kirchner 1906

EXPRESIONISMO ALEMÁN

Dos escuelas:

- **El puente** (1905-1913)
fundado por los alumnos de la Escuela Superior Técnica de Dresde. Buscan la simplificación de la forma y evitan lo anecdótico para ganar en expresividad
- **El Jinete Azul** (1912-1914)
fundado en Múnich, buscan la intensidad cromática y un cierto primitivismo. Dieron importancia a la línea y al color hasta llegar a formas abstractas.

EXPRESIONISMO

- Movimiento esencialmente nórdico y centroeuropeo
- “*La grandeza del hombre está en ser puente y no meta*” (Nietzsche)
- Se extiende desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años 20.
- Arte lírico, místico y violento surgió inicialmente como reacción contra el impresionismo y la pintura realista.
- Centros y artistas:
  - **Die Brücke.**
    - Dresde en 1905
    - Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluf, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein...
  - **Der Blaue Reiter.**
    - Munich en 1911
    - Vasili Kandinsky, que evolucionó casi inmediatamente a la pintura abstracta.
    - Otros maestros son Gabriela Münter, Franz Marc, August Macke... en Austria Egon Schiele y Oskar Kokoschka. Se extendió también a Francia, Países Bajos y Bélgica

CARACTERÍSTICAS

Oposición a la enseñanza de la Academia

Vuelta, al oficio a la artesanía

Aspiran a una comunidad en la cual compartir sus experiencias y poder avanzar juntos.

Alejados del arte convencional

La forma no es el problema esencial sino el espíritu

2020

1945

DRESDE
Plaza de Nuestra Señora

DRESDE
GEMALDEGALERIE

ZWINGER - Donde se encontraba el Museo Etnográfico de Dresde

EL PUENTE (1905-1913)

Emil NOLDE

Máscaras (1911)

The Nelson Atkins Museum of Art
Kansas City Missouri, USA

- Colectivo de artistas bohemios, estudiantes de arquitectura que rechazan la formación en la Academia.
- Kirchner y sus amigos querían ser el nexo de unión, el puente, entre el pasado y el futuro del arte alemán.
- Vivían y trabajaban juntos, recibieron las mismas fuentes de inspiración y mantuvieron una unidad de estilo muy grande entre ellos. Pintaban los mismos paisajes.
- Estaban fascinados por el arte primitivo, de formas muy simples y una gran fuerza expresiva. Juntos realizaban sesiones de pintura que llaman “desnudos de cuarto de hora”, que consistían en dibujos de modelos que no podían permanecer más de un cuarto de hora en una misma postura. Con estos dibujos de trazo apresurado y sin detenerse en detalles trataban de captar lo esencial.
- Más tarde, cuando el grupo se trasladó a Berlín, cada uno empezó a experimentar sus propios caminos artísticos y, tras varios desencuentros, el grupo se sepa
- Promueven una nueva hermandad humana nacida de la gente joven y del deseo de regenerar la sociedad.
- Trabajan de forma colectiva (como había ya pensado Van Gogh en Arles), viven juntos y plantean tareas y preocupaciones cotidianas.
- Su estilo fue denunciado e incomprendido.
- Desde Alemania era calificado como anti-alemán e intelectualista.
- Desde Francia o Estados Unidos se consideró una **aberración teutónica, sin gusto ni equilibrio formal.**

DIE BRUCKE-EL PUENTE (1905-1913)

Los cuatro fundadores del grupo, que contaban entre 20 y 25 años, procedían de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Dresde

Ernst Ludwig Kirchner
1880-1938

Erich Heckel
1883-1970

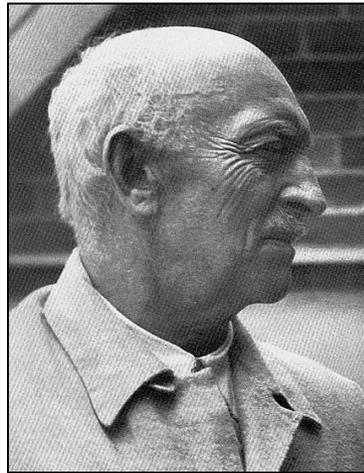
Fritz Bleyl
1880-1966

Karl Schmidt-Rottluff
1884-1976

Max Pechstein
1881-1955

Emil Nolde
1867-1956

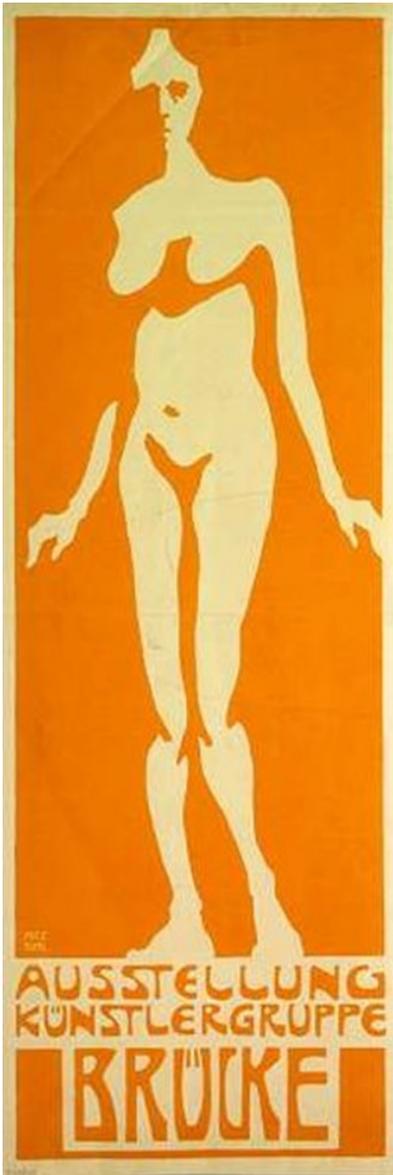

Otto Müller
1874-1930

Kees van Dongen
1877-1968 (holandés)

El Puente (*Die Brücke*)

**CARTEL PARA LA
EXPOSICIÓN DE
1906**

- **Grupo formado en Dresde el 7 de junio de 1905**, momento que se reconoce como el nacimiento del expresionismo.
- **El nombre Brücke** ("puente") refleja el ansia juvenil de estos artistas por cruzar hacia un nuevo futuro.
- **Los artistas trabajaron juntos en comunidad hasta 1913**, cuando los miembros emprendieron sus propios caminos separados.
- En sus estudios y en su arte crearon mundos libres de las restricciones sociales de la Alemania guillermina.
- **Sucumbieron a la atracción de la ciudad moderna**, explorando sus placeres y peligros como uno de sus temas clave.
- Una potente fuente de inspiración en los excitantes entretenimientos en los teatros de variedades, que frecuentaban en Dresde y Berlín.
- La punta seca, la técnica de huecograbado más simple, en la que un artista raspa la imagen directamente sobre el plato junto con la xilografía fue una de las técnicas favoritas de los expresionistas alemanes.

Características de los expresionistas

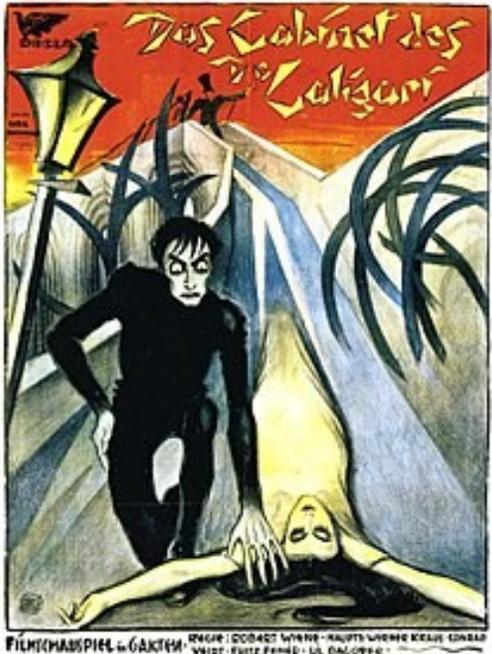

Cartel de la primera exposición de Brücke, diseñado por Fritz Bleyl 1906
Xilografía

- Oleo y grabado (xilografía)
- Importancia de la línea, trazos gruesos, simplificación de las formas, marcados contrastes entre blanco y negro.
- Denuncian el mundo moderno y especialmente la vida urbana.
- Denuncian el triunfo de la violencia y el horror.
- Evitan los detalles, simplifican los colores
- En los orígenes son dados al colorismo próximo al de los fauvistas, evolucionan hacia colores desmesurados, sucios con predominio del rojo y el negro.
- Fue político y social desde sus orígenes.

Loie Fuller 1902

El Gabinete Dr. Caligari

Goetheanum (1923), Rudolf Steiner, Dornach. Suiza

El expresionismo surgió como una reacción de desprecio contra el materialismo, la prosperidad y los valores de la burguesía de la época.

Interés en las emociones y pensamientos de los individuos, en retratar los estados mentales de forma subjetiva.

Buscaban distorsionar las características objetivas de la realidad

- Literatura: **Kafka** (La Metamorfosis)
- Música: **Arnold Schoenberg**
- Danza: **Isadora Duncan**
- Fotografía: **Gabriele Münter**
- Arquitectura: **Erich Mendelsohn, Fritz Höger, Rudolf Steiner**
- Teatro: **Bertold Brecht**
- Cine: **Robert Wiene** (El Gabinete del Dr. Caligari)

Nosotros ya no vivimos, hemos vivido, ya no tenemos libertad, ya no sabemos decidirnos. El hombre está privado de alma. La Naturaleza está privada del hombre. Nunca ha habido una época tan desorientada por la desesperación, por el horror a la muerte, nunca silencio tan sepulcral ha reinado sobre el mundo. Nunca el hombre ha sido tan pequeño, nunca ha sido más inquieto, nunca la dicha ha estado más ausente y la libertad más muerta y he aquí que grita la desesperación. El hombre pide gritando su alma, un solo grito de angustia se eleva de nuestro tiempo también el arte grita las tinieblas pide socorro invoca el Espíritu es: el expresionismo .

Hermann Bahr. En un ensayo 1916 donde describe la atmósfera en la que surge el expresionismo.

- El Tahití de Gauguin los componentes de El Puente lo hallaron en el **Museo de Etnología de Dresde**.
- La distorsión se convirtió en un medio artístico.
- Artistas de diferentes personalidades pero de estética similar.
- El programa común ocultó en gran parte la individualidad de los miembros de El Puente.
- Cada uno fue desarrollando su propio lenguaje:
  - Karl Schmidt Rottluf-----Composiciones dinámicas y primitiva.
  - Ludwig Kirchner-----Formas angulosas.
  - Erich Heckel-----Imaginería más amable y lírica.
  - Otto Müller-----Su “paraíso” estuvo en Bohemia y Europa del Este.
  - Emil Nolde-----Se inspiró en la religión

El museo Brücke. Berlín. Fundado en 1967 por iniciativa de Karl Schmidt-Rottluff. La construcción de Werner Düttmann

- **Sobre la pintura (texto de E. L. Kirchner)**

“La pintura es el arte que representa en un plano un fenómeno sensible. El medio de la pintura es el color, como fondo y línea. El pintor transforma en obra de arte la concepción sensible de su experiencia. Por medio de un continuo ejercicio aprende a usar sus medios. No hay reglas fijas para esto. Las reglas para una obra sola se forman durante el trabajo, a través de la personalidad del creador, la manera de su técnica y el tema que se propone. Estas reglas se pueden captar en la obra terminada, pero nunca se puede construir una obra basándose en leyes o modelos. La alegría sensible por el fenómeno visto es, desde el principio, el origen de todas las artes figurativas. Hoy en día la fotografía reproduce exactamente el objeto. La pintura, liberada de ello, recupera su libertad de acción. La sublimación instintiva de la forma en el acontecimiento sensible es traducida impulsivamente al plano. La ayuda técnica de la perspectiva se convierte en medio de composición. La obra de arte nace de la transposición total de la idea personal en el trabajo.”

PRIMERA EXPOSICION 1906

Cuatro jóvenes estudiantes de arte de Dresde, Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel y Fritz Bleyl, establecieron el Künstlergruppe Brücke (Puente del Grupo de Artistas).

Su primera exposición se llevó a cabo en la sala de exposiciones de una fábrica de lámparas, en el distrito de Löbtau, al suroeste de Dresde.

El diseñador de la sala de exposición de Seifert fue Wilhelm Kreis, profesor de la Escuela de Artes Decorativas de Dresde, para quien el artista de Brücke Erich Heckel trabajó como dibujante en proyectos arquitectónicos.

Fotografía de la I Exposición de El Puente que ha quedado como registro de su enfoque radical para exhibir arte. El Puente se presentaría unas setenta veces entre 1905 y 1913

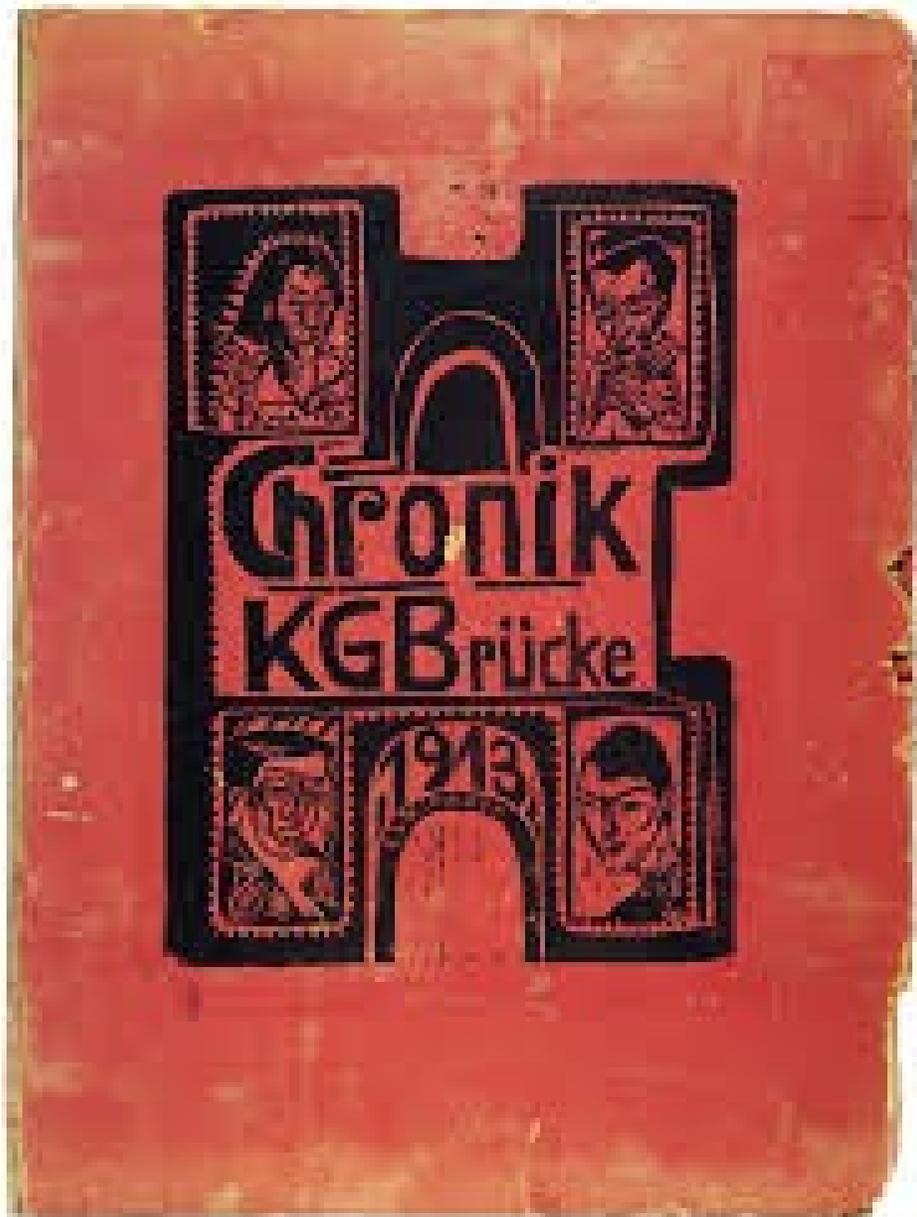
Exterior de la fábrica de lámparas Karl-Max Seifert c.1906–7

En aparente contraste con el idealismo de su personalidad pública, el Brücke promovió activamente sus intereses comerciales. Aunque sus miembros no lograron crear su propio espacio de exposición, el ambicioso programa de exposiciones del grupo, que incluía espectáculos tanto únicos como itinerantes, presentaba regularmente el trabajo de Brücke ante el público y atraía a otros artistas.

La estructura de membresía en sí misma produjo ingresos, que consistían en artistas "**miembros activos**" y un mayor número de "**miembros pasivos**" no artistas. Estos últimos eran patrocinadores que pagaban una tarifa anual mínima (12 marcos) y que, a cambio, recibían una carpeta impresa. El primer miembro pasivo fue Karl-Max Seifert, y el primer portafolio contenía obras de Bleyl, Heckel y Kirchner.

En diciembre de 1906 se inauguró otra exposición de Brücke en la sala de exposición de Seifert, con grabados en madera de miembros del grupo y algunos invitados, incluido Wassily Kandinsky.

ERNST LUDWIG KIRCHNER

Crónica del grupo de artistas Brücke, portada 1913.

Para los artistas esta publicación significó el fin de su cooperación . Después de disputas en torno a esta obra la comunidad se disolvió en mayo de 1913.

Fotografía realizada por E. L. Kirchner en su casa de Berlín

Ernst Ludwig Kirchner y Erna Schilling se mudaron al quinto piso de una casa que ya no existe en 1913 después de romper con amigos del grupo de artistas “Die Brücke”.

Fotografía de Ernst Ludwig Kirchner, del pintor Werner Gothein, el bailarín Hugo Biallowons – desnudo-y Erna Schilling –modelo y compañera del pintor-en el estudio de Kirchner, Berlín-Friedenau (Steglitz), Körnerstraße 45, 1915, Sammlung E. W. Kornfeld, Berna / Davos

1915

2020

POTSDAMER PLATZ,
Berlín

TEMAS DE LOS EXPRESIONISTAS ALEMANES

Emile Nolde. **Mar azul profundo bajo el cielo amarillo-violeta**

- Desnudos
- Retratos
- Naturaleza
- Ciudad
- Danza y ocio
- Sexo
- Primitivismo
- Fantasía
- Temas literarios
- Guerra
- Política de posguerra
- Religión
- Muerte

EL COLOR

El recurso artístico más destacado y donde se concentra todo el espíritu del objeto o del ser humano retratado.

El color sirve para plasmar no la 'realidad' sino la realidad 'interior' del artista, como proyección de sus sentimientos y estados de ánimo.

El uso de colores 'arbitrarios' y deformaciones conscientes de la naturaleza les sirvió para hacerles decir todo lo que ellos pretendían.

Llevaron aquella nueva radicalidad a su máxima expresión.

Aplicación libre del color sin paralelo con su referente

LA CIUDAD

Karl Schmidt-Rottluff
Casas en la noche 1912 (MoMA Nueva York)

- La aparición de las grandes concentraciones urbanas que la Revolución Industrial ha hecho posible la aparición de la megaciudad, Paris, Londres, Berlín .
- En la gran ciudad la relación humana se despersonaliza, el anonimato es la norma.
- La inseguridad de las masas urbanas anónimas, de la nocturnidad muestran la ciudad como un espacio siniestro y amenazante.
- La ideología de la inseguridad nace en el siglo XIX con ese anonimato de las grandes urbes.
- Precisamente aparece en el siglo XIX el género literario policiaco (el norteamericano Edgar Allan Poe , o el inglés Arthur Conan Doyle).

LA DICOTOMÍA CIUDAD-NATURALEZA

- *“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”* Edvard Munch
- *“Ciudad hormiguero, ciudad llena de sueños donde en pleno día el espectro tira de tu manga”* Charles Baudelaire
- *“Una inquietud angustiosa me tenía en las calles día y noche”.* Ludwig Kirchner

BERLIN. Alexanderplatz.

- Como resultado de un período de industrialización intensamente rápido en el siglo XIX, las ciudades alemanas experimentaron una explosión en tamaño y densidad de población entre la unificación alemana, en 1871 y 1910.
- Los expresionistas se acercaron a la ciudad moderna con ambivalencia:
  - Atemorizados por los efectos deshumanizantes y alienantes de un estilo de vida urbano.
  - Atraídos por la celebraron la emoción y la vitalidad de su bullicioso ritmo y sus múltiples atracciones.
- **Berlín**, la capital y ciudad más grande y, después de 1910, la sede del floreciente movimiento expresionista, llegó a encarnar en particular esta paradoja embriagadora, en la que libertades y oportunidades incomparables se compensaban con la desafección, la "neurosis" y la sobreestimulación sensorial.

Calle con buscona de rojo

1914 – 1925 Óleo / lienzo. 125 x 90,5 cm

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Otoño de 1911, Kirchner, al igual que los demás componentes de Die Brücke, se trasladó de Dresde a Berlín en busca de nuevos estímulos. En la entonces capital del Imperio vivían desde 1908 Otto Müller, miembro del grupo a partir de 1910, y Max Pechstein, que se había asentado en la capital tras su regreso de Italia en 1908.

Figuras esquemáticas, reducidas a siluetas.

Los alegres desnudos en la naturaleza de las obras de preguerra, se convierten en formas desagradables, agresivas, provocativas.

Los rostros son afeados mediante muecas o maquillaje excesivo.

Los personajes muestran miseria física y moral entre la que domina el sexo, el sufrimiento y la muerte. Conciben el arte como una realidad autónoma que nace del espíritu del artista y su necesidad de expresión sin necesidad de reproducir la realidad exterior.

La realidad se distorsiona y deforma, se pone al servicio del artista. Es una pintura subjetiva, de ideología comprometida, revolucionaria, progresista e introspectiva. Refleja lo morboso, demoniaco, sexual, fantástico o perverso.

El mundo de la gran metrópoli fascinó a Kirchner y su pintura sufrió una transformación tanto temática como estilística. Durante los meses anteriores a la Gran Guerra, tras el desmembramiento del grupo Die Brücke en 1913, «una de las épocas más solitarias de su vida», según sus propias palabras, Kirchner pintó numerosas Strassenszenen, escenas callejeras, que le han valido el merecido reconocimiento de pintor expresionista de la ciudad.

Pintada en el estilo anguloso y deformado propio de la etapa berlinesa del artista, con un espacio inestable de fuertes diagonales que nos remiten a Munch y a la esquematización formal del cubismo

Ludwig Kirchner . Escena callejera (1913)

Kirchner identifica la ciudad con la vanalidad el snobismos y la superficialidad, como si tan solo la calle fuera una pasarela.

Las formas cada vez se hacen más agudas y frenéticas.

El protagonista de sus obras es el propio sentimiento de soledad del hombre en la ciudad, en las calles, en el circo, en los cabarets.

El mito del progreso tecnológico y del progreso urbano incorporado por otras vanguardias (Futurismo), se vuelve en Kirchner más un conflicto entre polos opuestos:

- **Naturaleza y ciudad.**
- **Individuo y sociedad.**
- **Materia y espíritu**
- **Libertad y alienación.**

ESCENA DE UNA CALLE DE BERLÍN

1913 Óleo/lienzo 121 x 95 cm Neue Gallery Nueva York
Ernst Ludwig Kirchner

Dos mujeres con cuello de piel y los extravagante sombreros emplumados eran el atuendo típico de las prostitutas de Berlín en aquella época.

El artista usó como modelos a las hermanas Erna y Gerda Schilling bailarinas de un club nocturno a las que conoció al poco tiempo de llegar a Berlín.

El hombre fumando aparta la vista de las mujeres de una manera forzada, ya sea por vergüenza o por desdén, se ha interpretado como un autorretrato de Kirchner, quien escribió “una inquietud angustiosa me tenía en las calles día y noche”.

Al fondo se ve un ómnibus tirado por caballos; es el 15, cuya ruta atravesaba el distrito rojo berlinés. En Berlín había ya desde 1898 autobuses motorizados, pero cuando el artista pintó este cuadro, los caballos seguían siendo un medio de transporte importante incluso en las grandes ciudades.

llo de

TORRE ROJA DE HALLE, 1915

Oleo/tela 120 x 90 cm

Museo Folwang Essen

E.L. Kirchner

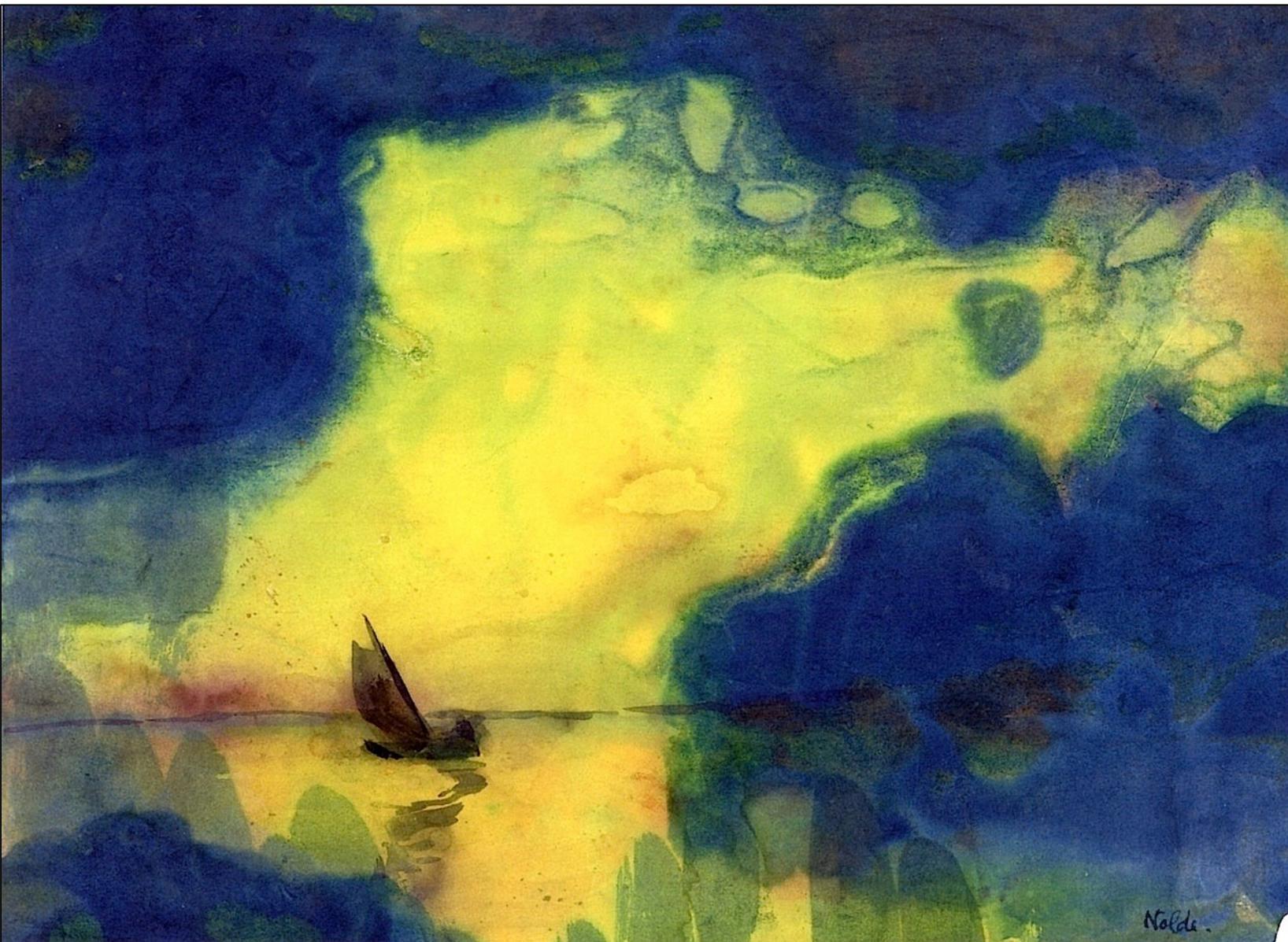
Ciudad de Sajonia Anhalt, una de las pocas que salió casi ilesa de la II Guerra Mundial y todavía conserva un paisaje urbano intacto.

Plaza del mercado como una escena desierta iluminada por una pálida luz azul. Kirchner estaba haciendo su servicio militar desde la primavera de 1915. El rojo agresivo de la base así como las vías de circulación y el tranvía rompen la frialdad del azul que define el entorno, aunque aun así el frío colorido domina y expresa el sentimiento de aislamiento y soledad del artista.

Ya durante esta época Kirchner apeló a la barbaridad de la guerra. Poco meses después ya en el frente, sufrió una severa crisis mental y era relegado en 1917 cuando se marchó a Davos, Suiza.

EL PAISAJE

- Proviene de una larga tradición romántica que veía la naturaleza como un antídoto contra el estrés y la corrupción de la vida moderna.
- Búsqueda de lo espiritual en la naturaleza como sus predecesores románticos.
- Después de estallar la guerra en 1914, sus paisajes adquirieron un tono más tranquilo y sobrio, quizás buscaban en la naturaleza consuelo espiritual y la reconfortante idea de una vida más sencilla estructurada en torno a los ritmos del mundo natural.
- **El movimiento abstracto tiene una gran deuda con el expresionismo.**

Emile Nolde. **El mar al anochecer**
Acuarela 33,4 x 45 cm

EMIL NOLDE
Paisaje al atardecer

Sus manchas de colores intensos se expanden por los lienzos, y en ellas condensaba, en sus palabras, los gritos de miedo y de dolor de los animales, y también la exaltación de su furor creativo.

NUBES ROJAS

Emil Nolde. Acuarela sobre papel hecho a mano. 34,5 x 44,7
cm

Con connotaciones simbólicas y nos permite verificar la maestría del artista para plasmar su estado de ánimo a través de la pintura. Por otra parte, la calidad de matices que logra Nolde aquí con la técnica de acuarela se ha puesto en ocasiones en relación con las aguadas del Lejano Oriente.

Comprada a la Sucesión del artista por el Dr. Max M. Stern, un afamado psiquiatra alemán emigrado a los Estados Unidos tras el advenimiento del régimen nazi, que a partir de los años cincuenta comenzó a coleccionar arte de todas las épocas, pero en especial del expresionismo alemán. En 1983 fue adquirida por el barón Thyssen a su viuda Liselotte Bendix Stern

La pasión que sintió por el mar se manifestó en el gran número de veces que recurre a éste tema

NUBES DE VERANO

1913 Óleo sobre lienzo. 73,3 x 88,5 cm

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Pintado el mismo año en que partió hacia las lejanas islas del Pacífico Sur acompañando a la expedición antropológica de Kutz-Leber, que tenía como misión estudiar las gentes de Nueva Guinea. Durante el trayecto a través de Rusia, Siberia y Manchuria realizó numerosos apuntes y algunas pinturas.

Después de años complicados de penuria económica y problemas de salud para su mujer la situación anímica y artística de Nolde era mucho más despejada y optimista. Unos años en los que insiste principalmente en dos temas: el paisaje y la pintura religiosa.

Siempre vivió a orillas o cerca del Báltico, el mar fue un sugerente motivo de inspiración. Su estado cambiante tenía para él un fuerte contenido simbólico y pintó el mar en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Este paisaje marino, pintado con un grueso empaste de pinceladas vigorosas y un potente colorido, está protagonizado por unas amenazadoras nubes cuyo progresivo ennegrecimiento, que anuncia una intensa tormenta sobre un mar agitado, acrecienta la tensión de la obra. Obra “degnerada” requisada en 1937 por los nazis.

CASA "IN DEN
LÄRCHEN", Óleo/lienzo
1818–1820
Colección privada

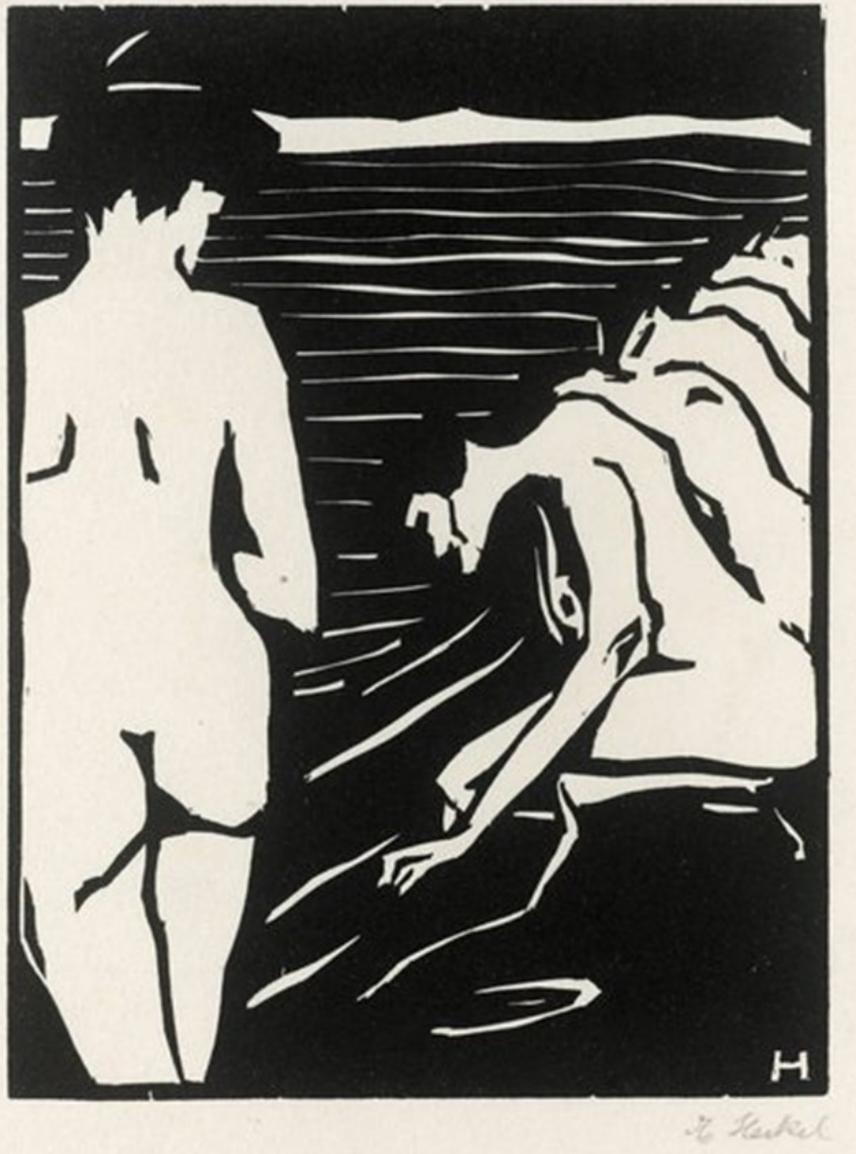
Aqu Kircnher se acerca
al gusto por lo popular
y pintoresco de los
maestros del Jinete
Azul de los primeros
cuadros de Kandinsky

EL DESNUDO

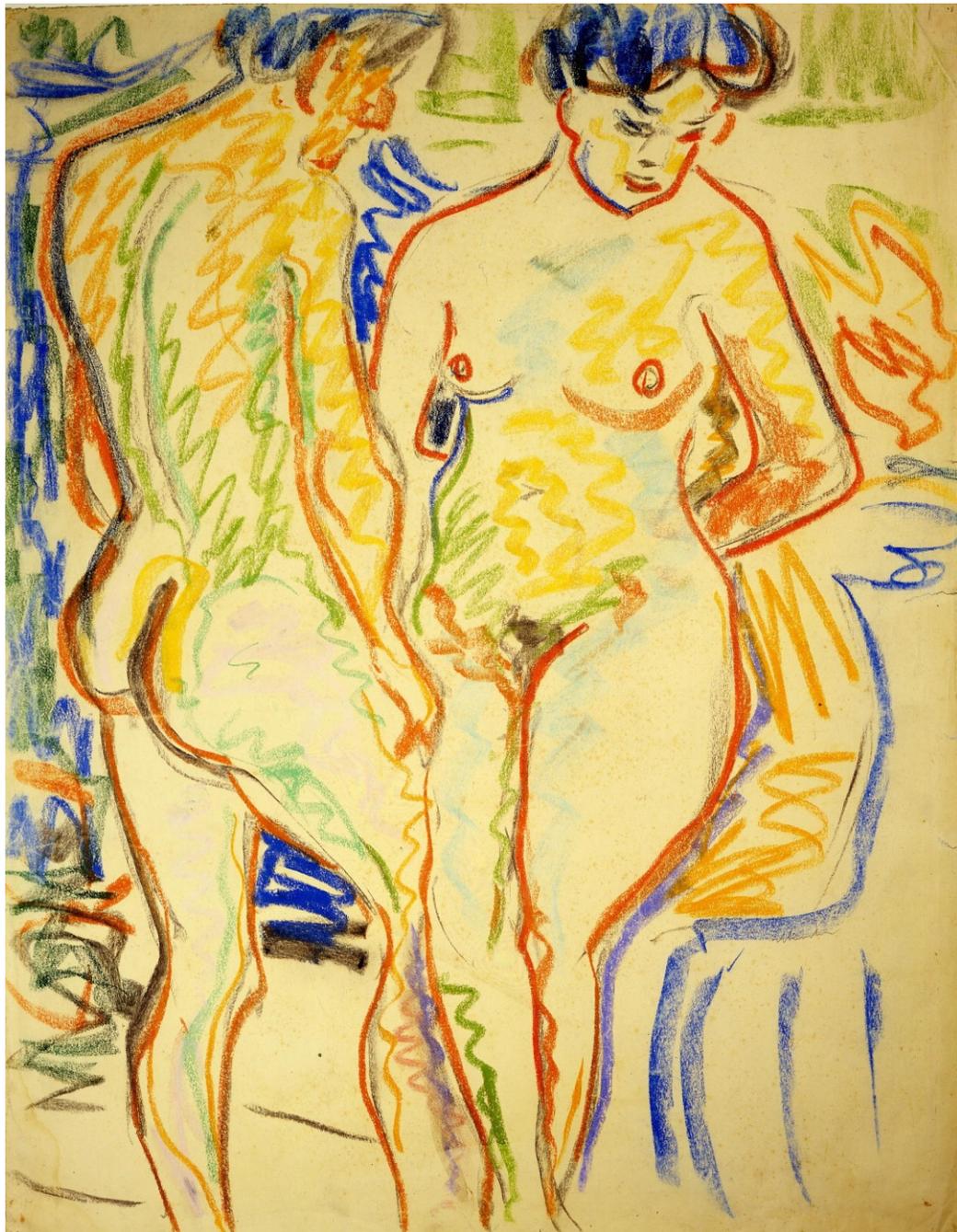
Egon Schiele. **Autorretrato** 1916

- El cuerpo desnudo y su potencial para significar una emoción primaria fue un tema expresionista central.
- El impulso de los expresionistas por llegar a la experiencia interior los llevó a estudiar las formas en que los gestos corporales, las posturas y las expresiones faciales podían comunicar estados esenciales del ser.
- Rechazan la desnudez idealizada y las posiciones clásicas de las academias de arte tradicionales.
- Poses desinhibidas y no ensayadas de ellos, sus novias u otros conocidos en el estudio o en la naturaleza.

Erich Heckel. **Desnudas** 1906
Incluido en el primer portafolio de
Brücke. Xilografía 18,9 x 14 cm

- La representación del desnudo femenino, tanto en el interior del estudio como en medio de la naturaleza, fue uno de los temas preferidos de Kirchner y sus colegas de Die Brücke , especialmente en los periodos de Dresde y Berlín. Sólo en sus años finales en Suiza Kirchner se centró de forma exclusiva en el paisaje y abandonó casi por completo la figura humana.
- Allí había la posibilidad de estudiar con la máxima naturalidad del desnudo, fundamento de todas las artes figurativas. Al dibujar sobre esa base, se formó en toda la convicción de tomar de la vida la inspiración para crear y de apoyarse en la experiencia directa.

Ernst Ludwig Kirchner

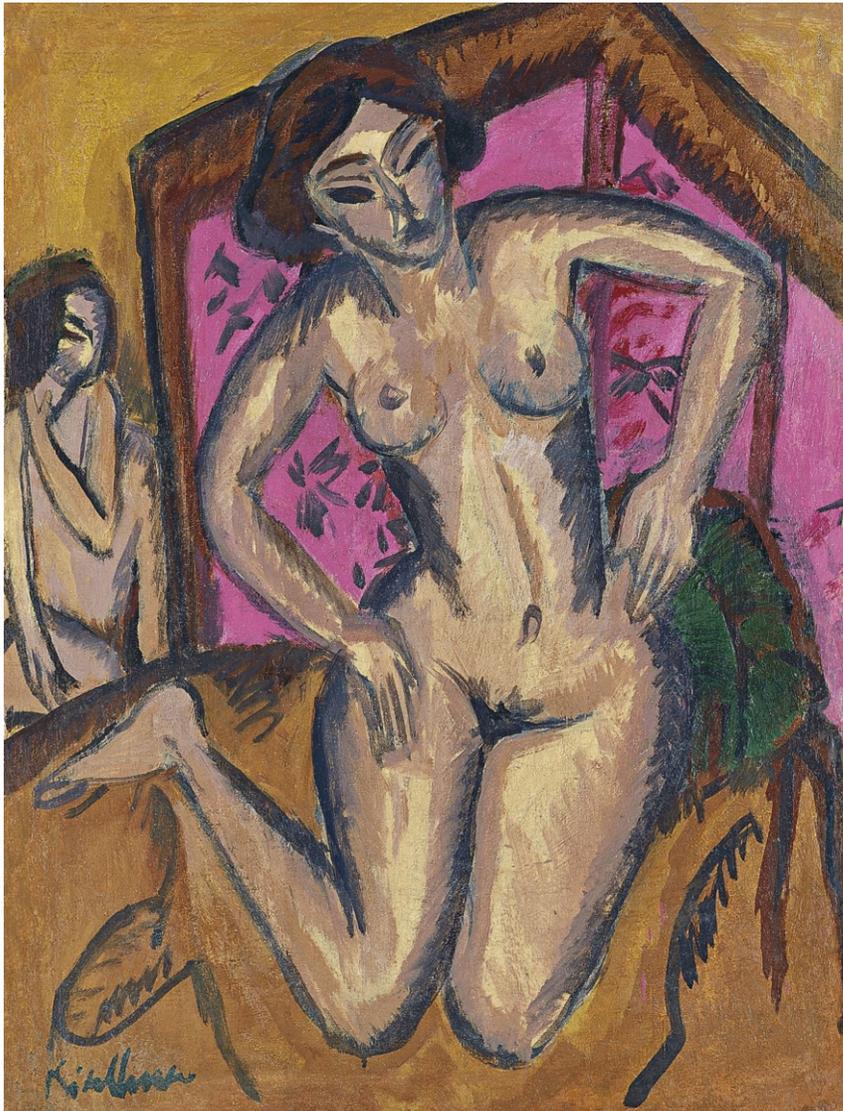
Pareja 1908

88,5 × 68,5 cm

Brücke-Museum Berlin

La desnudez casual y una sexualidad franca eran una reacción contra las rígidas costumbres sociales burguesas de la época.

Las imágenes de los artistas de Brücke de ellos mismos y sus novias retozando desnudos en los lagos a las afueras de Dresde estuvieron relacionadas con movimientos nudistas y de regreso a la naturaleza, toda una reacción contra las rígidas convenciones sociales de la sociedad alemana antes de la Primera Guerra Mundial.

Desnudo de rodillas ante un biombo rojo
(reverso: Desnudo sentado con pierna doblada
1921-1923) hacia 1911 - 1912
Óleo /obre lienzo. 75,5 x 56,7 c Museo Thyssen

Kirchner vivió en Dresde hasta 1911 y luego se trasladó a Berlín, a la gran “Metrópolis”, donde se zambulló en la agitación de la vida urbana y en sus “locuras” modernas, mientras distraídamente iban estallando los peores augurios prebélicos.

- Perspectiva distorsionada
- Escena seccionada dinámicamente
- Modelo con dislocaciones angulosas
- Nerviosas pinceladas.
- Contornos rayados

Kirchner creía en el enfoque instintivo de la pintura y el dibujo. Los modelos no son modelos profesionales sino parte de su círculo. Practicarán en el taller lo que llaman “**desnudos del cuarto de hora**” para ejecutar con mayor concentración los modelos que posaban para los jóvenes pintores cambiaban de postura cada 15 minutos.

Lenguaje esquemático remite a la influencia del arte primitivo que afloraba en la obra de Kirchner desde años atrás. El simplificado rostro de la joven, muy cercano al de una máscara africana, unido a la distorsión a la que el artista somete a la figura, ha llevado a algunos autores a relacionar esta obra con la época precubista de Picasso . El color brillante de otras épocas va dando paso a una pintura de tonalidades más sombrías.

EN LA NATURALEZA

- Los expresionistas de **El Puente** identifican la naturaleza con la nostalgia del paraíso perdido en oposición a la ciudad vinculada a la industrialización, la deshumanización..
- El precedente del paisajismo romántico de Friedrich es una evidencia.
- Se muestran desnudos, sin pudor, en medio de una naturaleza más soñada que vivida.

Max Pechstein, 1911, **Bajo los árboles**. Óleo / lienzo, 73,6 x 99 cm

Ernst Ludwig Kirchner
“**Bañistas en Moritzburg**”
1909/1926, óleo/ lienzo, 151 x
199 cm, National Gallery, Londres

la fascinación del pintor por el estilo primitivo de las pinturas que Gauguin le dedicó a Tahití, rechazando la convención de la perspectiva lineal –

Kirchner dota las figuras de distintos tamaños solapando las a veces pareciendo alinear las al plano de la imagen mientras que en otras ocasiones parecen alejarse .

Las líneas gráficas de agitadas pueblan la composición con cruda sugerencias subjetivas de la vida real todo ello con perspectivas distorsionadas.

Enfoque instintivo de la pintura y el dibujo. No procedió de forma deliberada al pintar estos desnudos. No son modelos profesionales, sino parte de su círculo. Aunque se apartó de la convención y pintó las figuras con soltura se ciñó a la práctica establecida al realizar una escena de desnudos tal y como habían hecho artistas como Ingres, Delacroix y Renoir antes que el.

Inspirado en el fauvismo Kirchner creó zonas planas de colores ininterrumpidos y a menudo sin mezclar. Armoniosos y vividos colores son sobre todo tonos de amarillo naranja, verde, azul y marrón y su paleta contó con albayalde amarillo limón y azul prusiano. La obra ya estaba más o menos terminada en 1910 en 1926 realizó varias partes de la pintura para aclarar algunos de sus colores. Espontaneas pinceladas, soltura en el dibujo de las figuras e intensidad cromática

Bañistas en la playa (Fehmann)', 1913 Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie,

La desnudez era práctica habitual en la comunidad de pintores de El Puente y tenía connotaciones de índole moral contra la sociedad guillermina.

La idea del tradicional modelo desnudo de tradición greco-romana es alterada en su canon.

Rememora los desnudos vitales, coloristas y alegres en el paisaje pintados por Kirchner en los lagos de Moritzburg en los veranos de 1909 y 1910, aunque el estilo más anguloso y abigarrado.

Planos angulosos y dislocados, deudores de las tallas africanas y oceánicas. Los desnudos carecen de perfiles redondeados y formas pletóricas. Les interesa más la superficie que el volumen. Las formas son planas y simplificadas

La cala

Hacia 1914. óleo /lienzo 146 x 123 cm.

Museo Nacional Thyssen, Madrid

En diciembre de 1912, a su regreso de Fehmarn (isla del mar Báltico) , Kirchner le escribía al jurista Gustav Schiefler, uno de los principales mecenas de los artistas de Die Brücke: «**Los colores de Fehmarn son el ocre, el azul y el verde; una formación costera que a veces se acerca a la exuberancia de los Mares del Sur, con extrañas plantas de tallos gordos**».

Esta tranquila y pequeña isla del mar Báltico, unida a tierra por un paso elevado, fue uno de los lugares preferidos por Kirchner para pasar los veranos y poder pintar con libertad, lejos del ajetreo de la gran ciudad.

Escena enmarcada por un gran árbol que abarca todo el lateral derecho, mientras que en el izquierdo, captadas a vista de pájaro, un grupo de bañistas desnudas juegan en la playa.

El movimiento agitado del paisaje, el abombamiento del horizonte y la aparición de un astro solar agrandado de forma irreal, junto a la utilización de un colorido antinaturalista, adquieren unas connotaciones cosmológicas

Bañistas, 1910
Instituto Städel, Frankfurt
E. L. Kirchner

Los artistas de El Puente (Die Brücke) representaron escenas de su vida bohemia cotidiana, que giraban en torno a su trabajo con modelos desnudas en el estudio, vacaciones prolongadas en los lagos a las afueras de Dresde, bulliciosa vida urbana en las calles y visitas regulares a salones de baile y clubes nocturnos locales.

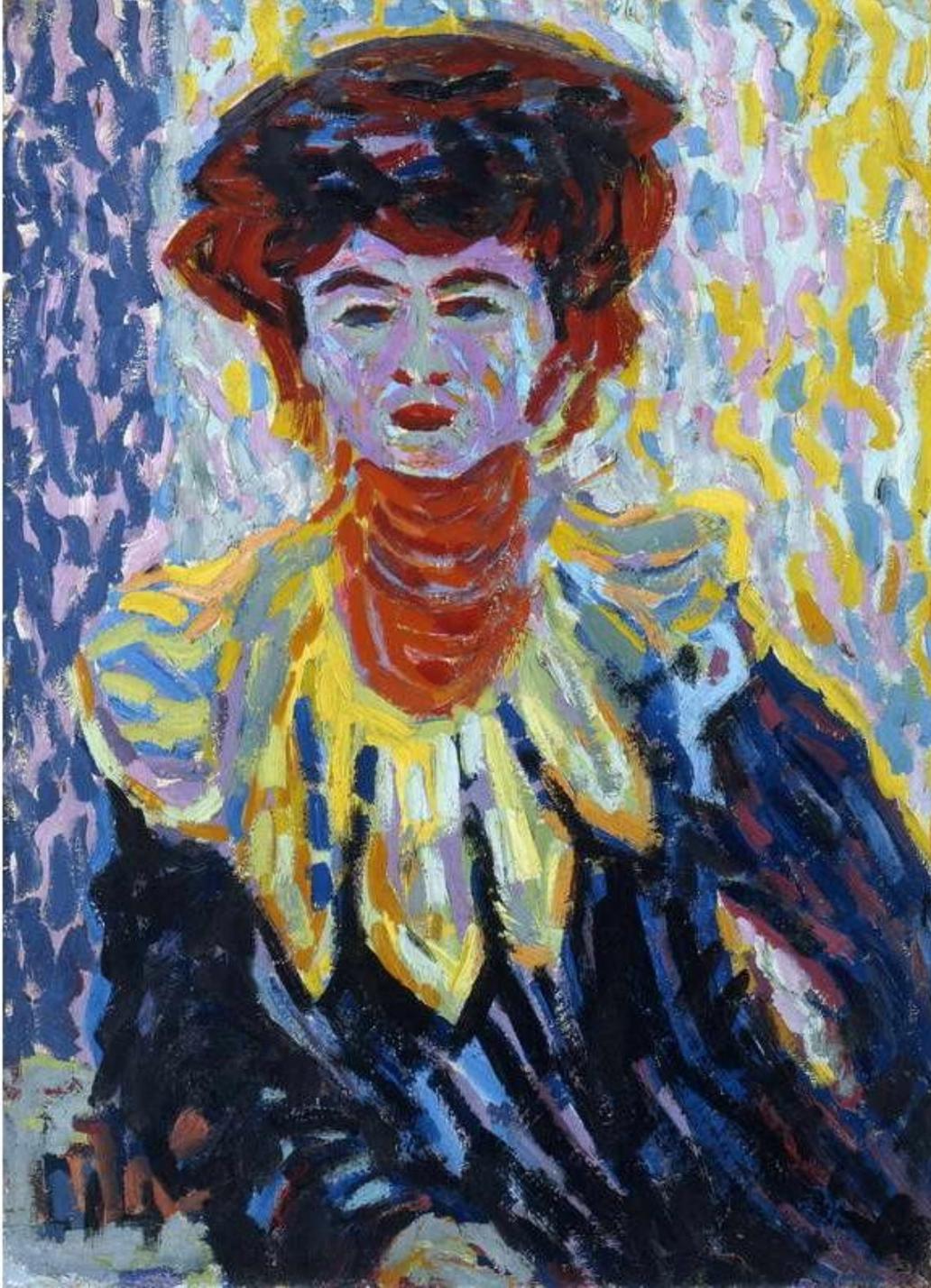
Rechazan el presente “decadente y falso” que les ha correspondido.

EL RETRATO

- Experimentó una transformación dramática definitiva en manos de los expresionistas.
- Exploran los "sentimientos internos" y los problemas de la psique y no las apariencias externas.
- Marcados rasgos, gestos y expresiones provocativamente exagerados.
- Distorsiones formales y el énfasis en las características físicas de un medio elegido intensificaron aún más esos efectos.

Käthe Kollwitz. Autorretrato, mano en la frente 1910,
publicado c. 1946/1948 Aguafuerte y punta seca
15,4 x 13,9 cm

E.L. KIRCHNER

Doris con cuello alto

hacia 1906

Óleo /cartón. 71,9 x 52,5 cm

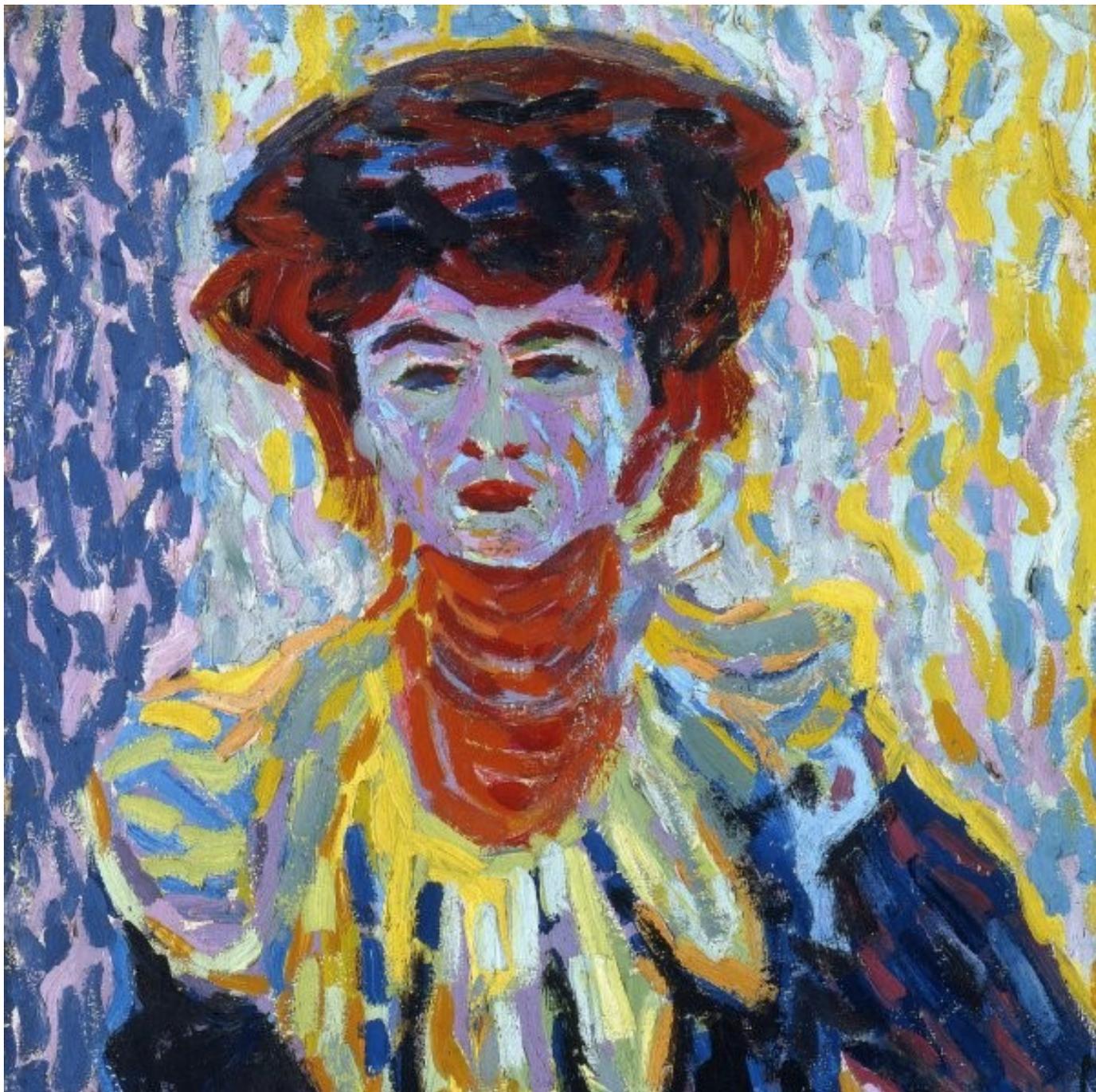
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Una de las primeras pinturas modernas compradas por el barón Thyssen. Entró en su colección en la temprana fecha de 1961.

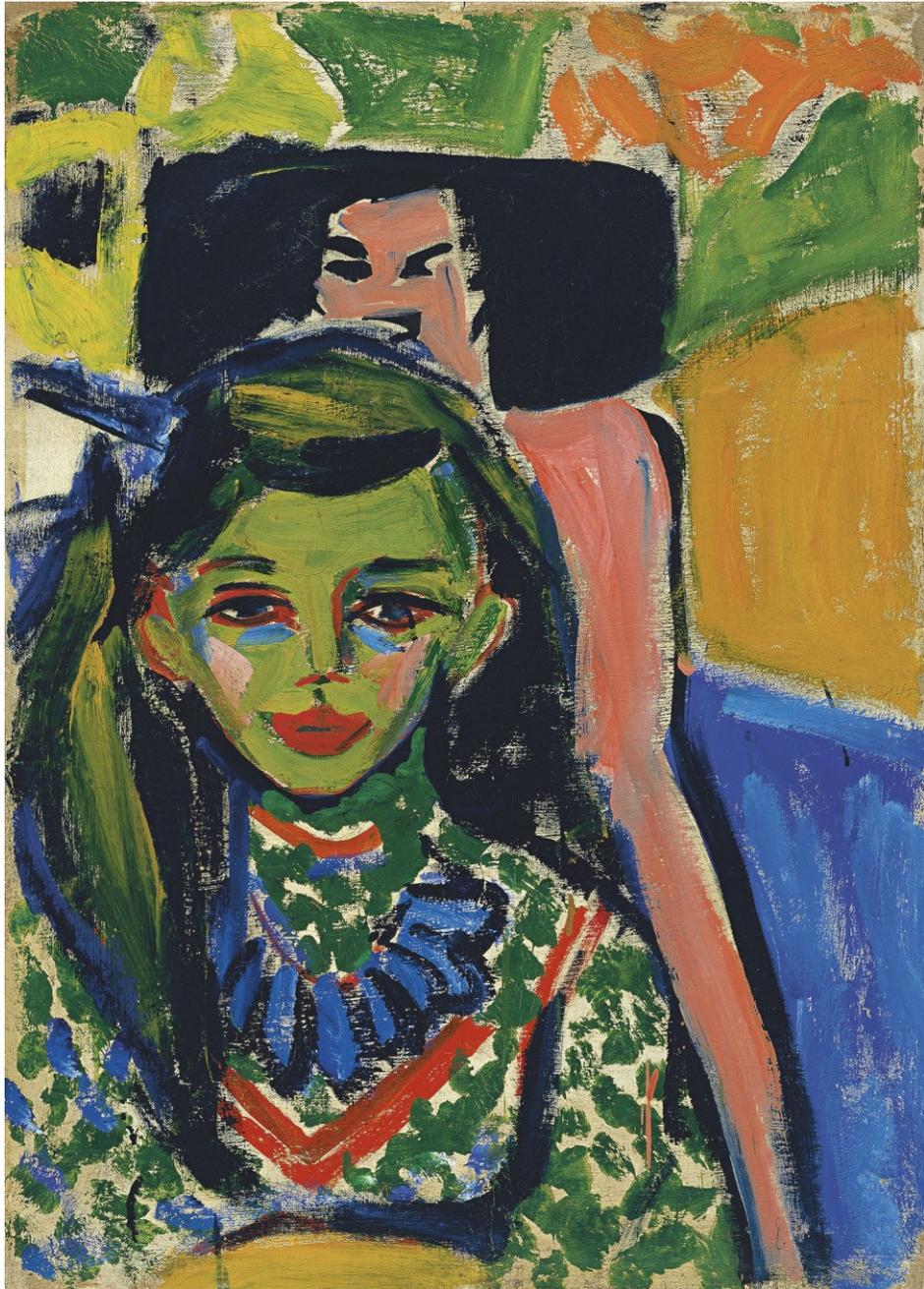
Doris Grosse, (Dodo), fue la segunda amante de Kirchner en su etapa de Dresde, después de su affaire con Line, una bailarina de cabaret.

Su relación duró hasta su posterior traslado a Berlín en el otoño de 1911.

Doris posó para numerosos retratos tanto individuales como de grupo, en algunas escenas de desnudos en el estudio y en varias de las composiciones de bañistas pintadas en los lagos de Moritzburg en 1909 y 1910.

La influencia de Van Gogh que marcó los primeros años del grupo. Los colores vibrantes y antinaturales y la manera de configurar las formas a base de yuxtaposiciones de pinceladas cortas, gruesas y empastadas .

E.L. KIRCHNER

Fränzi ante una silla tallada

1910 Óleo / lienzo. 71 x 49,5 cm

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Simplificación formal uso arbitrario del color.

Los pintores de El Puente evolucionaron desde un primer momento de la influencia de Van Gogh a un estilo más sintético y bidimensional, de pinceladas gruesas, y una mayor autonomía del color.

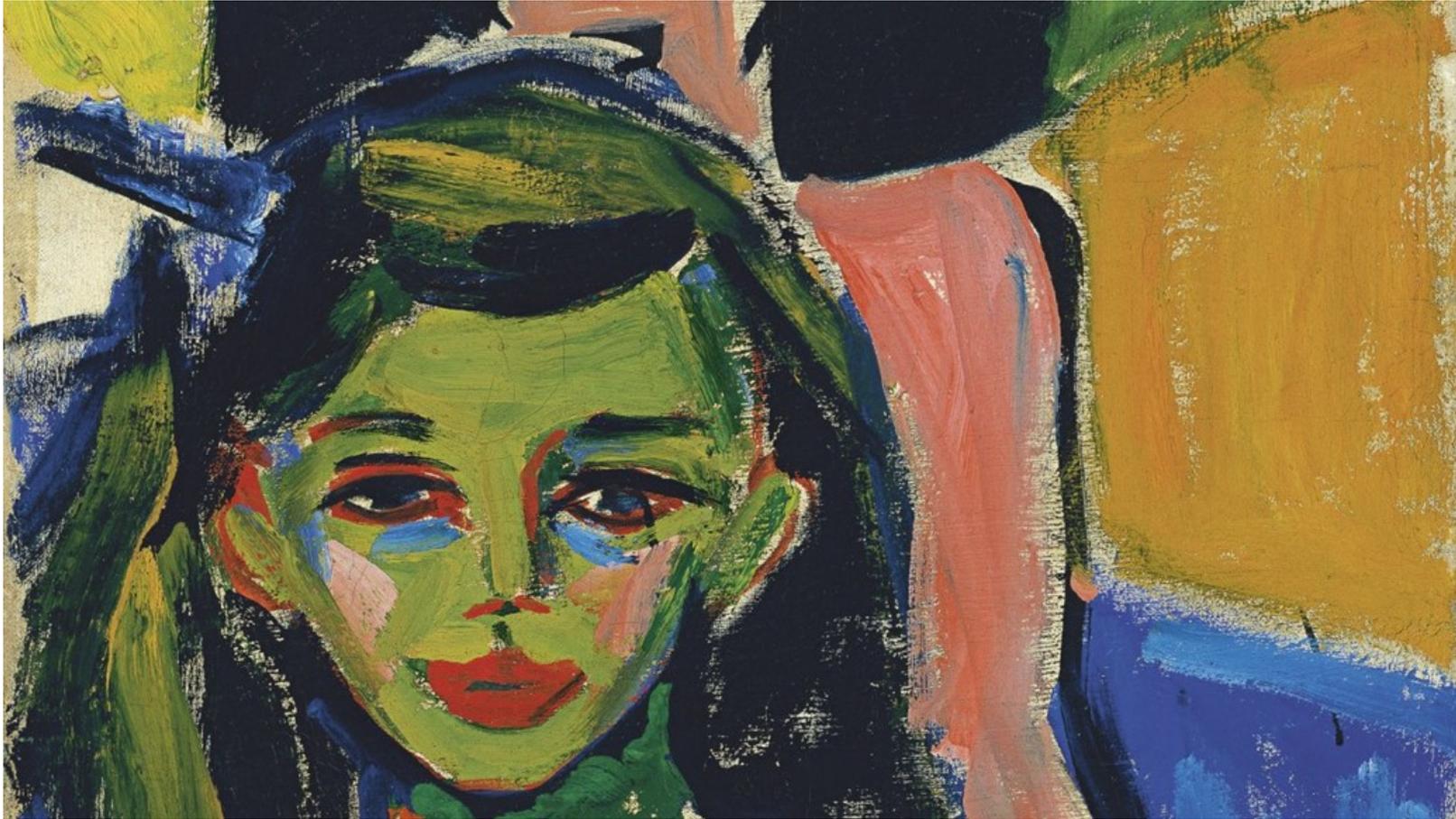
Muchacha de doce años del barrio obrero de Friedrichstadt de Dresde. Protagonista de varios retratos de Kirchner y otros artistas del grupo, Fränzi sentada en una silla, cuyo respaldo tiene tallada una figura desnuda de mujer. La joven mira desafiante con su rostro definido a base de gruesas pinceladas antinaturalistas de un intenso color verde, que contrastan con el carnoso tono de la silueta femenina que la enmarca. La frontalidad con la que se presenta ante nosotros pone en evidencia la herencia de modelos pictóricos de Munch, Van Gogh y Gauguin, así como del arte primitivo.

La niña mira fijamente. Se trata de la parte del cuerpo más elaborada, sus facciones están enmascaradas de forma antinaturalista con un color verde amarillento, con algunos toques rosas o azules y con pinceladas más gruesas que en el resto del cuadro. Llamativos sus voluminosos labios, ligeramente entreabiertos y pintados en un color rojo intenso, que hacen que la totalidad del retrato se convierta en símbolo de la sexualidad que despierta.

A partir de 1908, la influencia de los fauves se ve en la aplicación del color con pinceladas gruesas formando grandes superficies, delimitadas por líneas negras o por zonas de lienzo sin cubrir para acentuar la bidimensionalidad de la composición, hacen evidente — como señala Magdalena Moeller— la huella de Matisse, cuya obra se expuso en la Galerie Cassirer de Berlín en 1909. La frontalidad de la figura remite a modelos de Munch, Van Gogh y, sobre todo Gauguin.

Muestra influencia del arte primitivo del museo etnográfico de Dresde, abierto al público en marzo de 1910.

Kirchner la retrata de medio cuerpo y nos ofrece una representación subjetiva de la modelo lejos ya de los ejemplos tradicionales del género. Fränzi está recién peinada, se ha vestido para la ocasión con un traje estampado y lleva un enorme collar de cuentas azules. La joven descansa sobre el respaldo de una silla toscamente tallada (seguramente por el propio Kirchner), que a modo de sombra fantasmagórica, adopta silueta de mujer. Al contrario que Fränzi, esta figura aparece desnuda y está pintada, de forma intencionada, de color carne muy natural.

Fotografía que el propio
Kirchner hizo de Fränzi
junto a un muchacho en
su estudio de Dresde, en
la que la joven aparecía
sobre unos
almohadones tirados
por el suelo y una
mirada bastante
provocativa.

EL SEXO

Ernst Ludwig Kirchner. **Dos desnudos en un paisaje** (c. 1908-10)

Pastel y carboncillo sobre papel 89,5 x 68,9 cm

- El sexo, el más básico y primordial de los instintos humanos, fue el núcleo de muchas obras expresionistas, tanto directa como indirectamente.
- Sexualidad abierta y desinhibida, era elemento implícito en el estilo de vida bohemio y antiburgués del grupo Die Brücke
- El erotismo explícito era crucial para el retrato provocativamente psicológico de los artistas vieneses Oskar Kokoschka y Egon Schiele.
- Durante y después de la Primera Guerra Mundial, muchos artistas utilizaron imágenes de sexo violentas y perturbadoras como un símbolo especialmente angustioso de la decadencia moral y social.

Potsdamer Platz

1914

Óleo /tela 200 x 150 cm

Berlin Nueva Galería Nacional

Adquirido en 1999 por unos 1.530 millones de pesetas, el mayor precio pagado por una obra alemana.

Refleja la plaza donde se utilizó por primera vez un semáforo. Destruída durante la II Guerra Mundial Las escenas callejeras berlinesas de Kirchner pintadas entre 1913-1915.

1911 El pintor se había trasladado de Dresde a Berlín .

Si Dresde era una cómoda ciudad de provincias, Berlín era una de las mayores capitales europeas del momento culturalmente vibrante, y pese a sentirse solo allí, Kirchner quedó embriagado por lo que llamó “la sinfonía de la gran ciudad”.

Entre sus muchos atractivos estaba su decadente vida nocturna.

Las pinturas y dibujos de Kirchner creados entre 1911 y 1917, reflejan la frivolidad de la noche berlinesa, más tarde el apocalipsis de la Primera Guerra Mundial y la crudeza de la posguerra.

Autorretrato con modelo

1910-1926

Ernst Ludwig Kirchner, Kuntshalle, Hamburgo

Después de varios años de experimentación, Kirchner comenzó a encontrar un lenguaje que se adaptaba a sus objetivos: pinturas atrevidas y enérgicas, toscamente labradas, con colores vivos, a veces chillones, que expresaban un tema dual de celebración y desfiguración.

Ofrecía una nueva versión de la belleza, una que veía la virtud en los medios libres del color y la textura sin adornos. Si las pinturas parecen sin pulir, tal vez incluso sin gracia, entonces son producto de un método que intencionalmente renunció a un meticuloso pincelado para un compromiso más espontáneo.

PRIMITIVISMO

Max Pechstein

Danza somalí 1910. Xilografía con adiciones de acuarela
38 x 53,7 cm (MoMA Nueva York)

- Inspirados por las sociedades tribales remotas en África y el Pacífico Sur o por el campesinado y las tradiciones del arte popular más cercanas a Dresde.
- Estilísticamente, tomaron prestadas:
  - Formas volumétricas audaces
  - Ornamentación geométrica
  - Planos aplanados
  - Objetos inspiradores encontrados en museos etnográficos

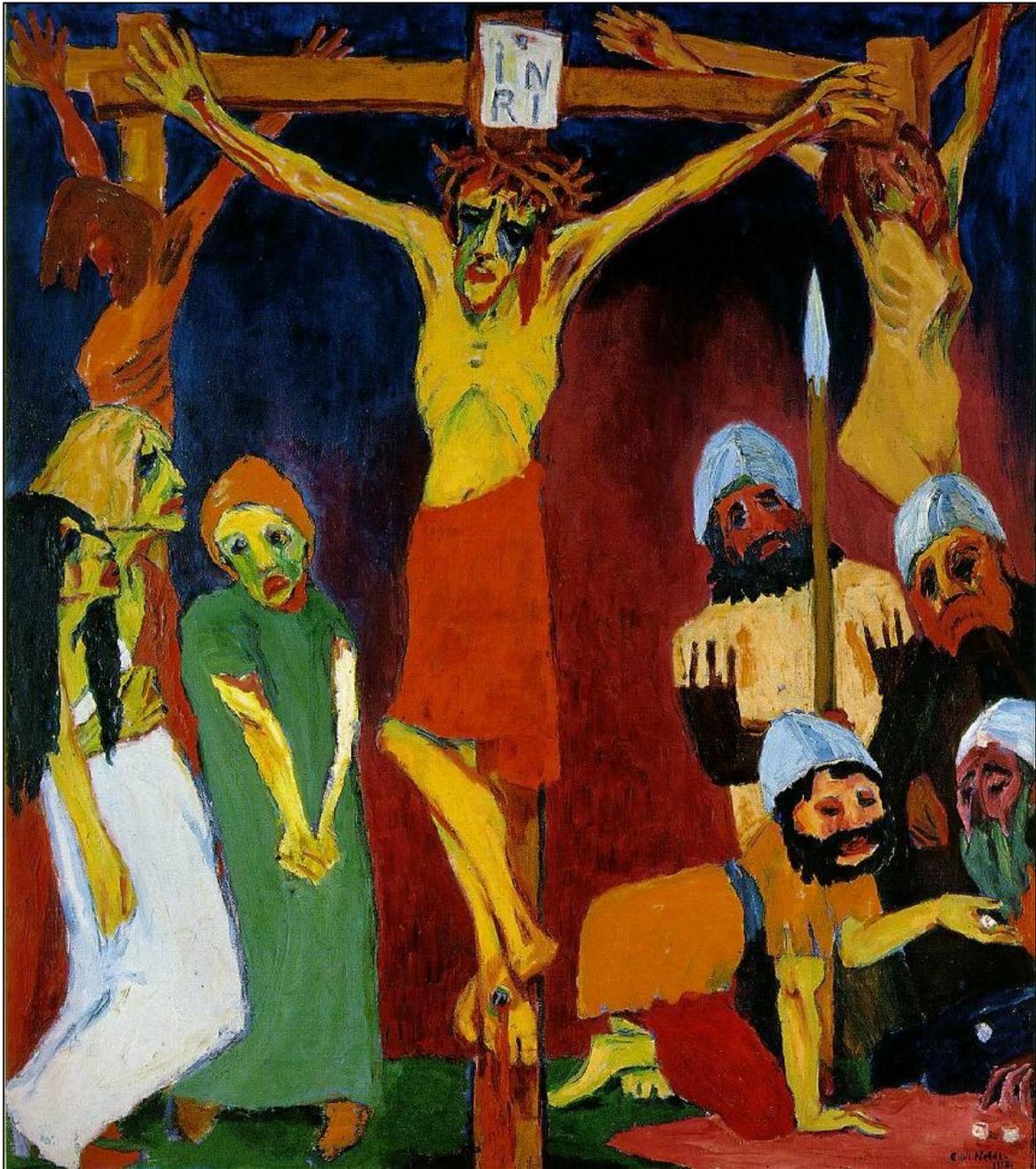
Erna Schilling (Kirchner) y
Ernst Ludwig Kirchner en el
estudio Berlin-Wilmersdorf,
Durlacher Strasse 14
(c . 1912-1914), Ernst Ludwig
Kirchner. Museum der
Moderne, Salzburgo

LA RELIGIÓN

Max Beckmann. Descendimiento de la Cruz 1917
Óleo /lienzo 151,2 x 128,9 cm MoMA, Nueva York

- Para los expresionistas, el arte y la religión estaban estrechamente entrelazados, ambos implicaban la entrega a una energía espiritual interior y una preocupación por el alma humana.
- Época de escepticismo intelectual y nihilismo filosófico, pero todavía se sintieron atraídos repetidamente por los temas y motivos cristianos que habían moldeado la vida y la cultura alemanas durante siglos.
- La religión les permitía expresar gravedad emocional y tensión psicológica, pero también tradiciones populares.

LA CRUCIFIXIÓN, Emil Nolde 1911-12

Panel central del políptico “La vida de Cristo”

Óleo/ lienzo, 220 x 579 cm, Neukirchen, Fundación Ada y Emil Nolde, Seebüll, Alemania

Nolde se separó pronto del grupo El Punte, su estilo se mantuvo bastante inalterable durante toda su vida. Lo mejor de su producción artística son sin duda sus potentes cuadros de temática religiosa.

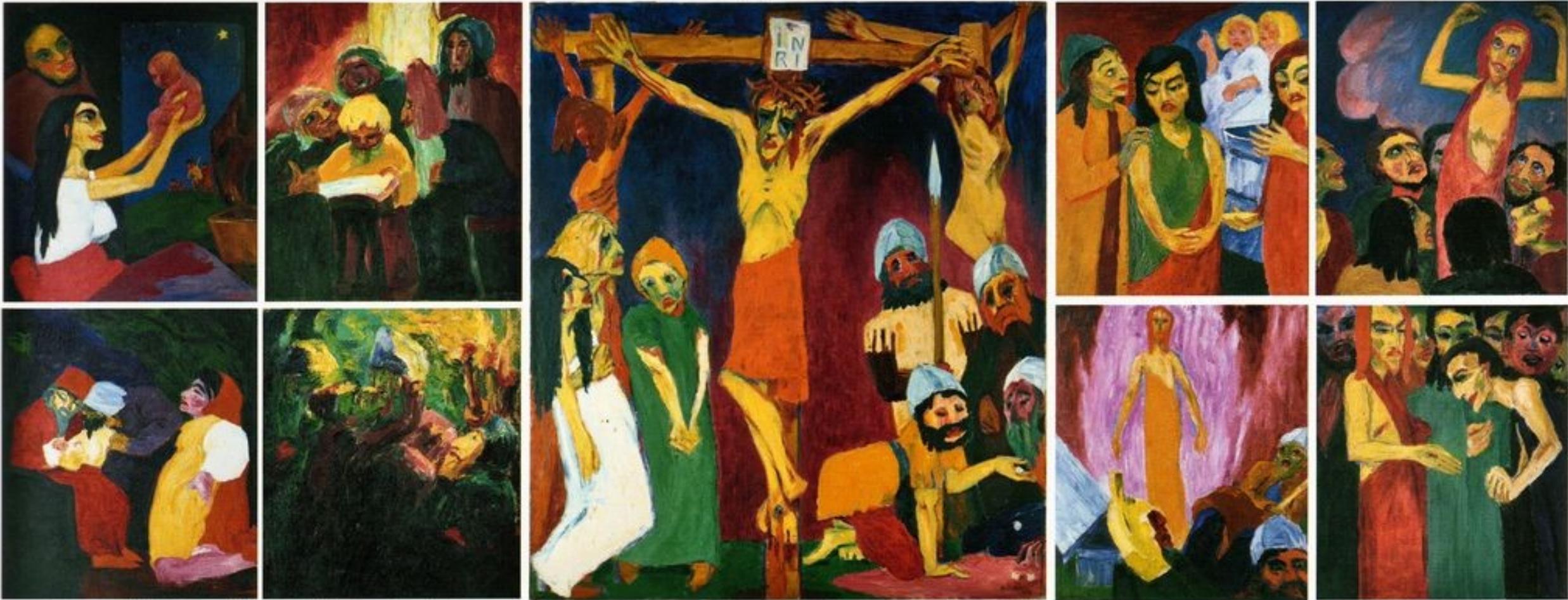
Su pintura se caracteriza por colores estridentes, figuras angulosas con rostros como máscaras (influencia del arte primitivo) y composiciones abigarradas, en las que las figuras ocupan casi todo el espacio y apenas dejan ver el fondo.

Se trata de un enorme políptico de casi seis metros de ancho que surgió un poco por azar. Nolde estaba trabajando en una serie de cuadros sobre la vida de Cristo y colocó en una pared de su taller los que ya tenía acabados. Vio que quedaban bien juntos, pintó algunos más y colocó esta crucifixión en el centro. El conjunto, formado por nueve pinturas, es realmente impresionante.

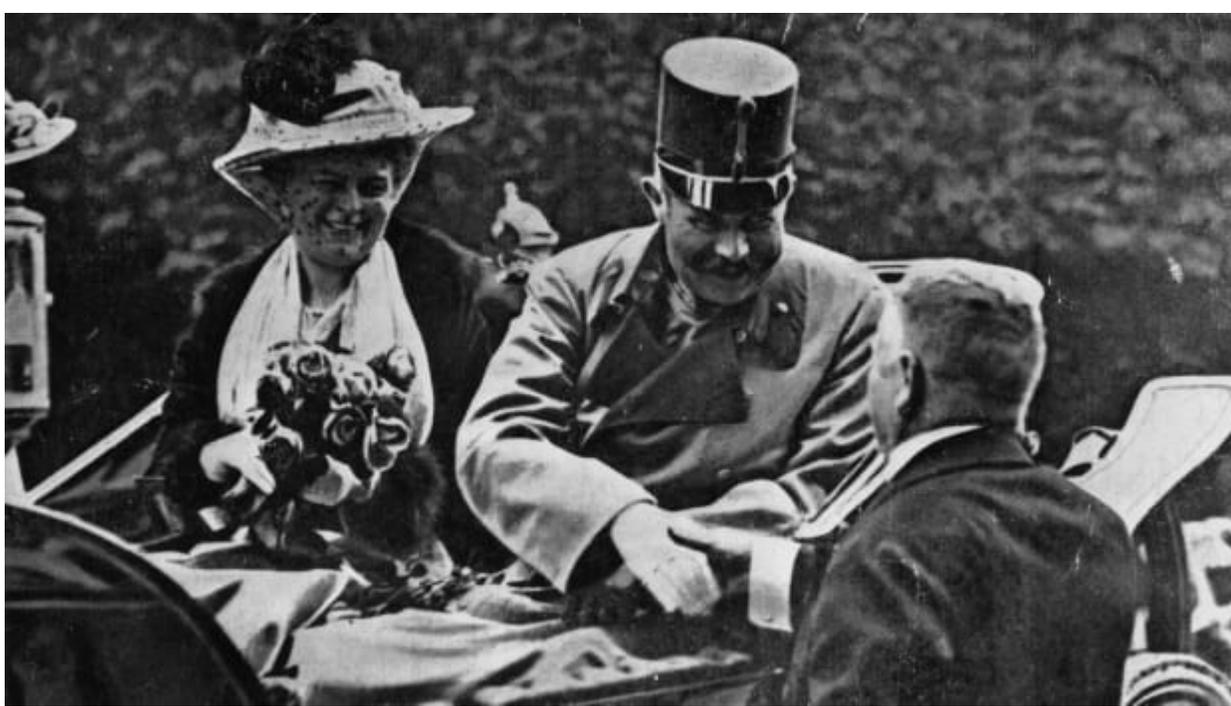

EMIL NOLDE. Políptico "La vida de Cristo"

Óleo/ lienzo Neukirchen, Fundación Ada y Emil Nolde, Seebüll, Alemania

Nolde nos presenta aquí un tema aparentemente 'religioso': nada tan clásico y tradicional como una crucifixión, seguramente el tema más reiteradamente repetido de toda la pintura y escultura occidentales. Pero, si os fijáis bien, nada en este cuadro nos hace pensar en la 'victoria' del hijo de Dios. Y es que, curiosamente, ha sido (con los precedentes de Gauguin y sus Cristos 'amarillos', y también Van Gogh, Daumier, etc.) la época de la des-creencia, del ateísmo, la que mejor ha sabido atisbar la idea de un dios sufriente, vencido, 'rebajado' a la condición de esclavo, como Jesús Pablo en su epístola a los Galatas: Cristo (también en

28 JUNIO
1914

Uniforme del **archiduque Franz Ferdinand** cubierto de sangre.

La tienda de la que salió Princip en Sarajevo para disparar al archiduque Francisco Fernando y a su esposa Sofía Chotek es hoy un museo

LA GUERRA

Käthe Kollwitz (1867-1945)

Los padres 1921-22, publicado en 1923

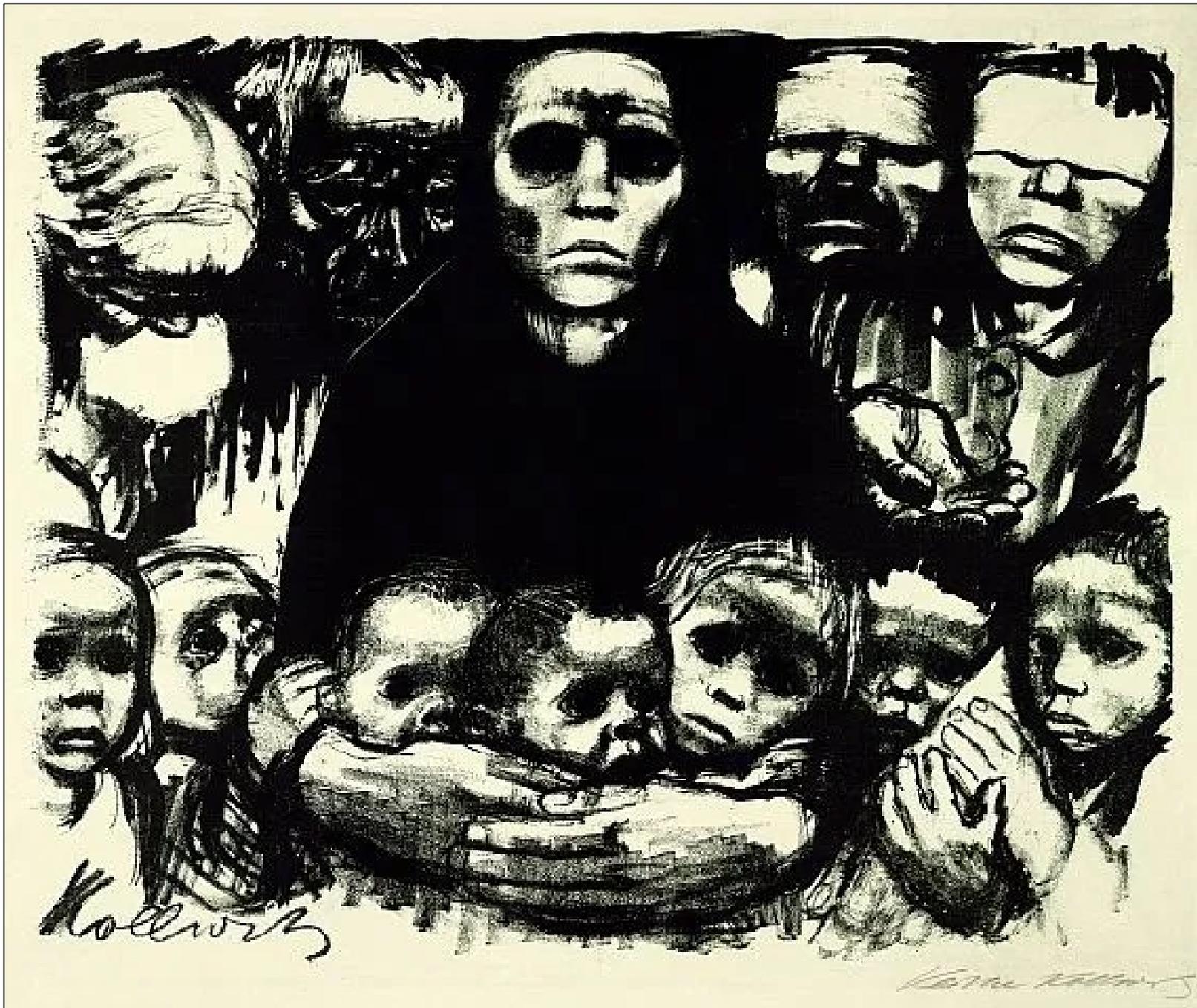
Xilografía 47,3 x 65,3 cm

La Primera Guerra Mundial (agosto 1914-noviembre 1918) fue recibida por muchos jóvenes expresionistas como el inicio del fin que derrocaría el materialismo autosatisfecho de la monarquía y a la burguesía.

Muchos artistas se alistaron para el servicio activo o fueron reclutados;

Otros artistas evitaron las líneas del frente al ofrecerse como voluntarios para el cuerpo médico.

La muerte, la miseria, la destrucción y la derrota rompió la sensación de vitalidad y optimismo que originalmente dio inicio al expresionismo.

KÄTHE KOLLWITZ

En 1914 su hijo Peter fue asesinado en combate en Flandes, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, hecho que condicionó toda su producción artística, suponiendo una de las reflexiones más profundas sobre el horror de la violencia y la pobreza en conflictos bélicos sentidos por una mujer.

Käthe Kollwitz da a los retratos femeninos dignidad de seres que afrontan la penuria y la miseria impuesta,

La ducha de los soldados o Artilleros, 1915

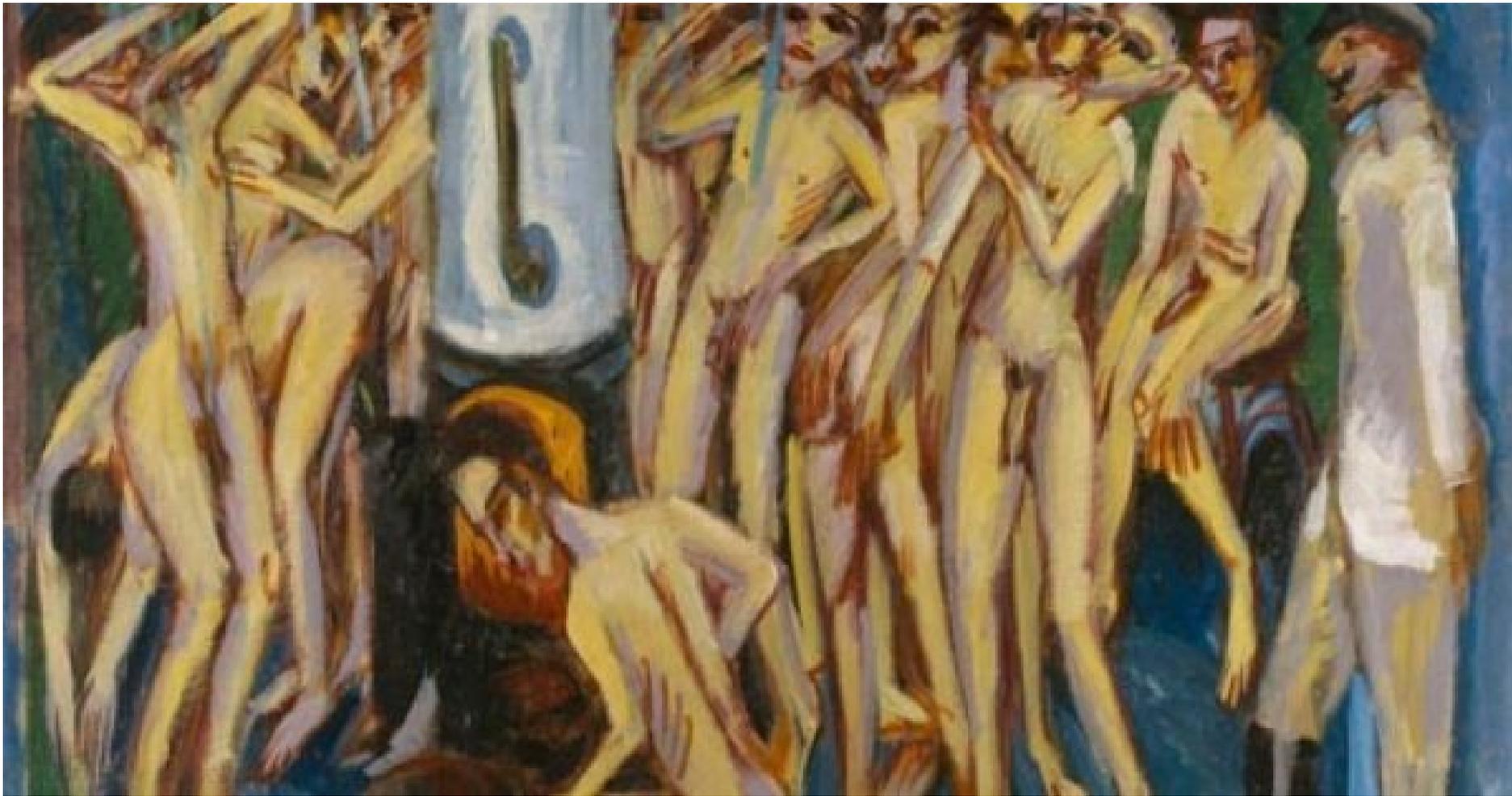
Guggenheim, NY

Presenta el espanto del anonimato en la escena de una ducha común.

Un grupo de soldados desnudos se asean bajo los chorros de agua abiertos junto a una voluminosa caldera, mientras otro soldado desnudo echa leña a esta.

El porte marcial del hombre uniformado que vigila al grupo, situado a la derecha del cuadro, se impone sobre cualquier intimidad.

Los soldados bajo la ducha se convierten en personificación masiva y anónima del miedo.

**Artilleros / La
ducha de los
soldados 1915**

Retrato de grupo y expresión de miedo colectivo. Para algunos es un anticipo de las cámaras de gas de la Segunda Guerra Mundial. La violencia nazi también alcanzó a este cuadro que , como muchos engrosó el número de obras incautadas y sometidas al escarnio público en la operación “Arte degenerado” que llevaron a cabo las autoridades de la Alemania nacional-socialista.

Autorretrato como soldado, 1915

Óleo / lienzo. 69 x 61 cm

The Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Oberlin, Ohio

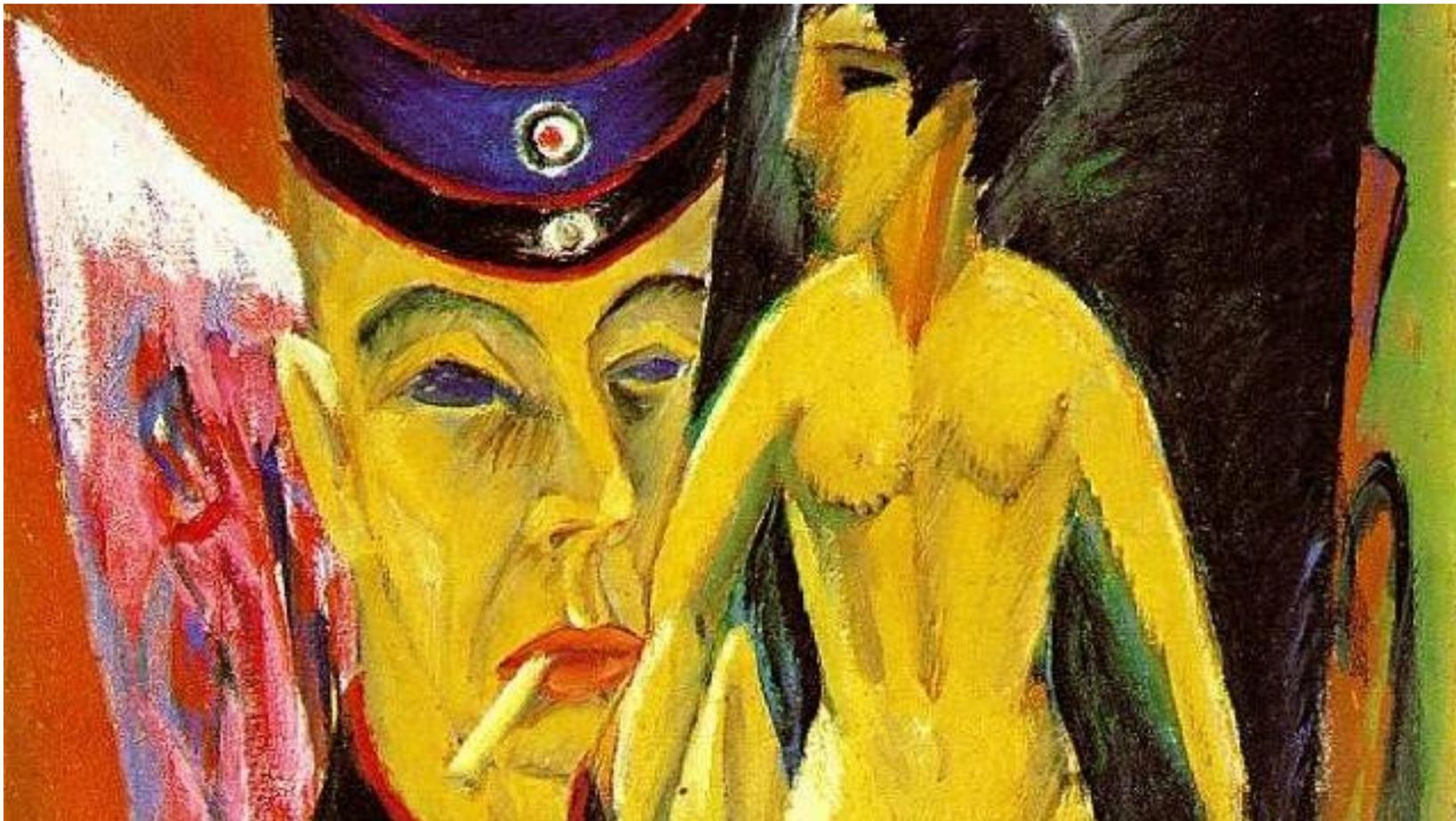
Charles F. Olney Fund, 1950

Se autorretrata en su estudio con el uniforme de su regimiento de artillería. Con un cigarro tan apagado como sus ojos, Kirchner da la espalda a un lienzo abandonado y a una modelo desnuda.

Es su mano cortada la que domina el cuadro. La herida está abierta, ningún muñón ha sustituido la mano segada.

Su violenta mutilación es sólo simbólica. La guerra, que le ha convertido en un enfermo crónico, ha mutilado su espíritu.

Kirchner volverá a pintar pero su arte nunca volverá a tener la fuerza de los años previos a la Gran Guerra.

Una enfermedad pulmonar y su estado depresivo envían a Ernst Ludwig Kirchner nuevamente a Berlín en octubre de 1915.

Durante su instrucción como soldado sufrió una recaída y fue declarado inútil para el servicio. Durante esta época, fue ingresado en numerosas ocasiones en diversos sanatorios como los de Königstein y Kreuzlingen. Sus pinturas reflejan su fragilidad mental, caracterizadas por una gran agresividad, perceptible por los ojos humanos en las formas, las pinceladas y las combinaciones cromáticas. Los sentimientos negativos inundarán cada una de sus obras, describiendo interiores estrechos y agobiantes que muestran, entre otras sensaciones, la soledad del ser humano. Nos detendremos en las más relevantes: