

PAUL KLEE 1879-1940 Y LA BAUHAUS

Javier Blanco Planelles

- Conocido por sus imágenes mágicas y sus mundos oníricos
- Uno de los artistas más importantes del siglo XX.
- Miembro del movimiento "Der Blaue Reiter".
- Profesor en la Bauhaus de Weimar y Dessau.
- Aunque Klee pasó más de la mitad de su vida en Berna y a menudo se le conoce como un artista suizo, pero en realidad fue ciudadano alemán toda su vida.

"Una línea es un punto que se pone a caminar".

"El color me domina. No necesito ir en busca de él. Me posee, lo sé bien. He aquí el sentido de este momento feliz: yo y el color somos uno. Soy pintor".

"Cuanto más horrible es el mundo, más abstractos nos volvemos"

"La obra de Klee es maravillosa. En un mínimo de trazos puede revelar toda su sabiduría. El es todo; íntimo, tierno y muchas otras cosas mejores, y sobre todo: es nuevo".

Oskar Schlemmer (mas tarde colega artista de la Bauhaus, las imágenes de Paul Klee en su diario en septiembre de 1916).

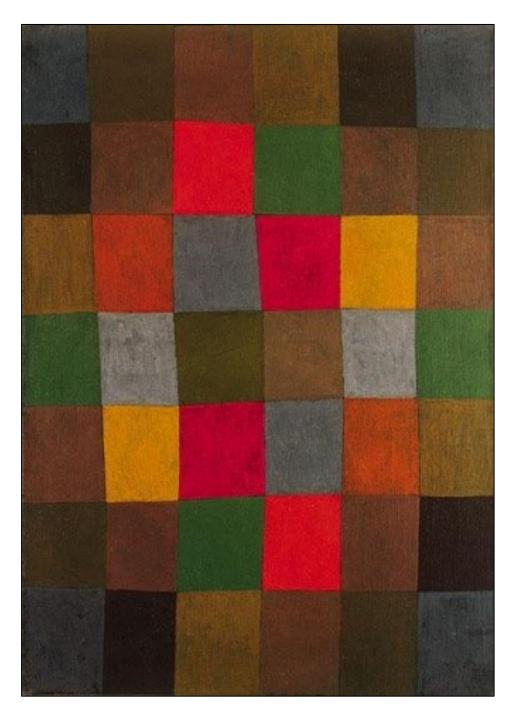
"Quizás la actitud de Klee solo sea comprensible para los músicos: cómo el propio Klee es uno de los violinistas más deliciosos de Bach y Handel" . Para Klee, el mundo musical se convirtió en su compañero, posiblemente incluso en una parte de su arte".

Wilhelm Hausenstein (escritor, amigo de Klee, enfatiza su talento musical en su obra Sobre el expresionismo en la pintura de 1919).

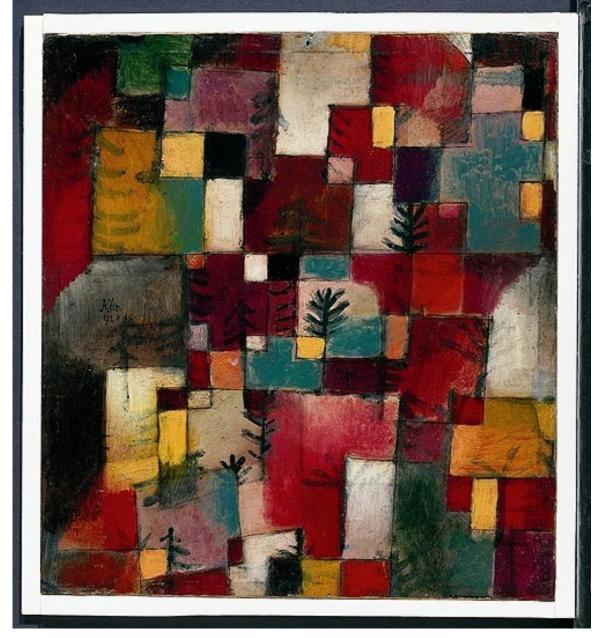
"La primera reacción a una pintura de Paul Klee es la muy gratificante comprensión de lo que cada uno de nosotros tiene o podría haber hecho cuando intentamos dibujar como lo hacíamos en nuestra infancia. A simple vista, la mayoría de sus composiciones muestran una expresión sencilla e ingenua que también encontramos en los dibujos infantiles. [...]

Un segundo análisis revela una técnica que se basa en una gran madurez en el pensamiento. Un profundo conocimiento en el manejo de las acuarelas, un método personal de pintura al óleo, presentado en formas decorativas, hacen que Klee se destaque en la pintura contemporánea y lo haga incomparable. [...]

Su extrema fertilidad nunca muestra signos de repetición, como suele ocurrir. Tenía tanto que decir que un trébol nunca es como otro trébol ".

Nueva armonía 1936, óleo Museo Solomon R. Guggenheim , Nueva York

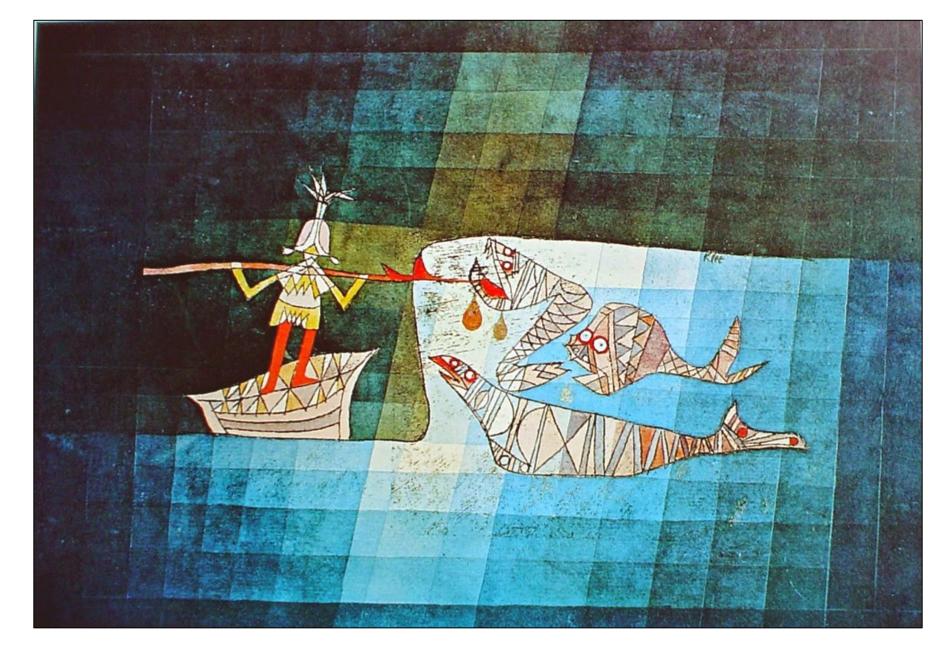

Klee es conocido por sus simples figuras de palitos, peces suspendidos, caras de luna, ojos, flechas y colchas de colores, que orquestó en obras fantásticas e infantiles pero profundamente meditativas.

Ritmos rojo-verde y violeta-amarillo', MoMA Nueva York

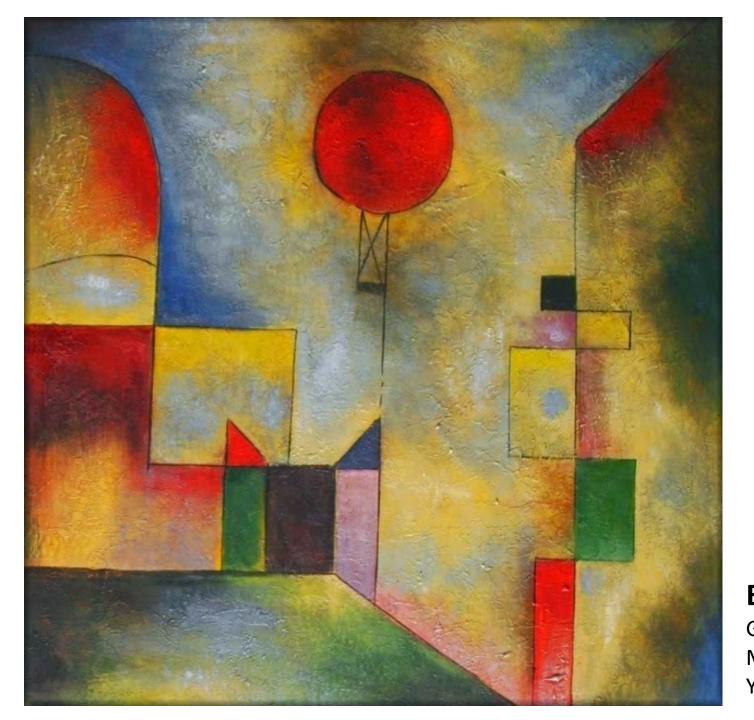

Jardín de pájaros, 1924 Pinakothek der Moderne, Munich, 1924 (27 cm x 39 cm) Klee ha reflexionado mucho sobre la botánica, las leyes de la gravedad y otros asuntos serios y luego, deliberadamente, los ha dejado a un lado para hacer algo completamente diferente, o para hacer algo como una especie de comentario alternativo a las reglas de las cosas

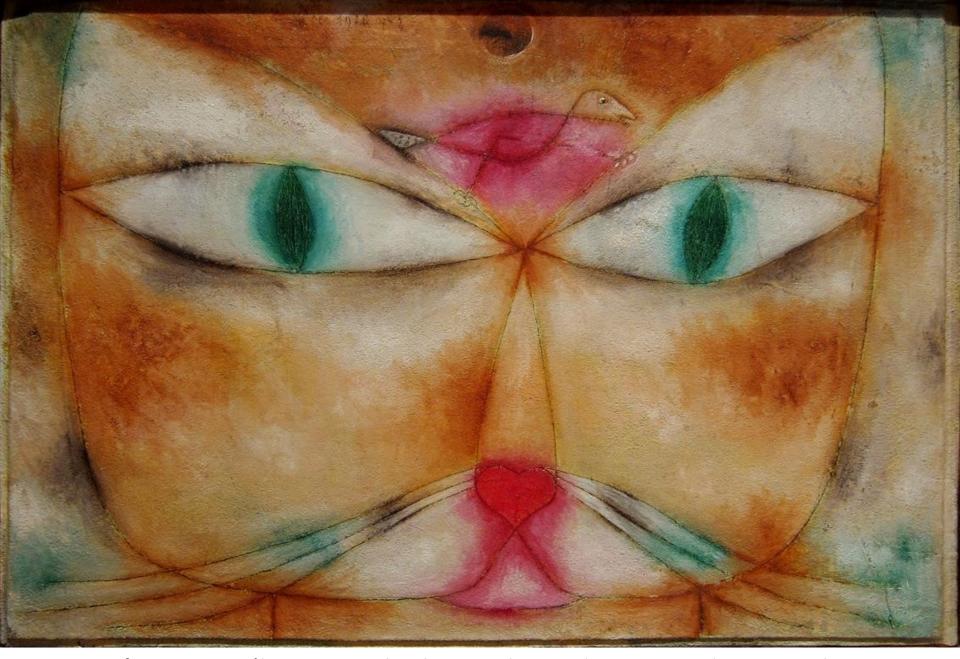

Simbad el marino 1928 Óleo/lienzo

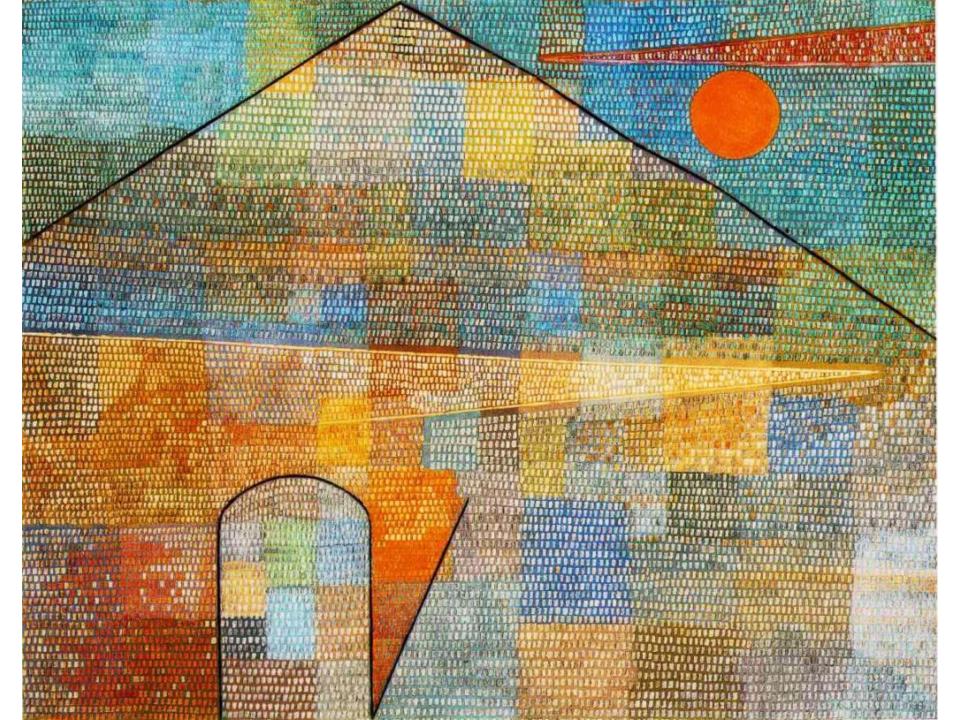
- Uso cuidadoso de combinaciones de colores.
- Los diferentes tonos de azul proporcionan un sutil contraste entre el mar y el cielo con una curva que los divide.
- Otro rasgo dominante en la obra de Klee es la interpretación infantil de la mayoría de sus pinturas. Añade una cierta singularidad y sencillez sin esfuerzo.
- Simbad es un personaje ficticio de la historia árabe de "Los mil y un caballeros". En la historia, Sinbad es una persona pobre que está aburrida de su vida hasta que tiene la oportunidad de emprender un viaje por mar.
- En total, Sinbad realiza siete viajes que vienen con una buena cantidad de aventuras. Es en el tercer viaje cuando los monstruos marinos atacan y Sinbad tiene que luchar contra ellos. Aparentemente, la pintura se basa en una escena de batalla en la ópera cómica fantástica de 1923, Seafarer.
- Klee es famoso por usar símbolos que se originan en el inconsciente, y Sinbad el marino no es una excepción. Cuenta una historia casi onírica. Mediante el uso de la abstracción, Paul Klee toma una escena de batalla que se imagina sangrienta y le agrega alegría.
- Los colores brillantes, un fondo oscuro y patrones geométricos inusuales se utilizan para unificar los personajes centrales de la pintura. Klee se refirió a los rectángulos irregulares utilizados en el fondo como cuadrados mágicos.

El globo rojo, Guggenheim Museum, Nueva York, 1922

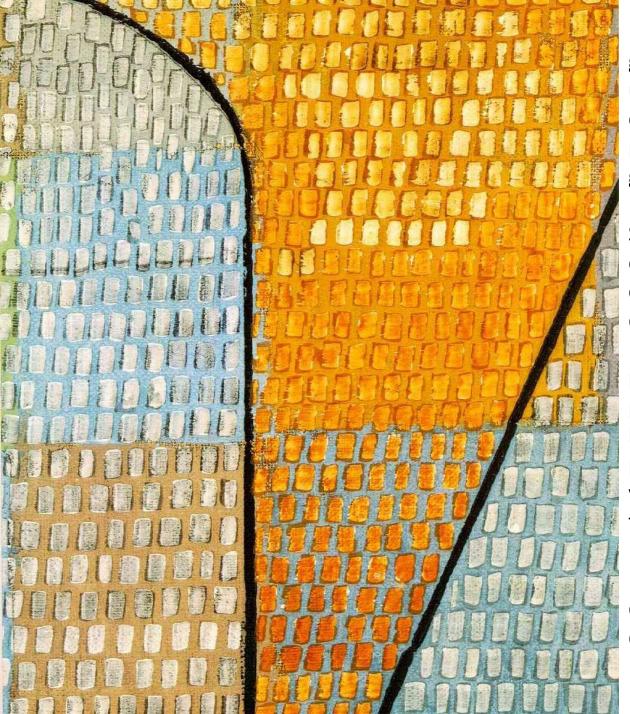

Gato y pájaro , 1928, óleo y tinta sobre lienzo sobre madera, Museo de Arte Moderno de Nueva York

Ad Parnassum-Hacia el Parnaso- (1932). Oleo /lienzo (100 x 126 cm), Museo de Bellas Artes de Berna, Suiza. Representa un camino que conduce, a través de una puerta arqueada hacia el monte cerca de Delfos, considerado por los griegos como morada de las Musas y de Apolo, patria simbólica de los artistas. Klee escribió que la obra representaba el paisaje como un mero recuerdo: fragmentado, definido por los colores y caracterizado por la armonía como si fuese una música

Esta obra es una de las pocas a gran escala de Klee, es la última de sus pinturas de cuadrados mágicos. Este proceso pictórico implica una gran complejidad.

Sobre un lienzo con una cuadrícula de grande cuadrados blanco con pinturas de caseína de tonos apagados. Después fue pintando pequeños cuarados, al principio con pintura al óleo blanca, para después repetir el proceso con pinturas al óleo varias y diluidas con trementina.

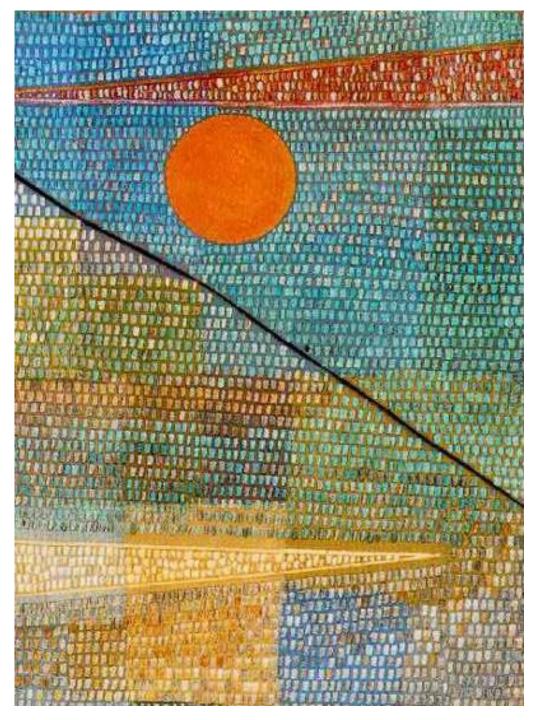
El negro del arco y las líneas diagonales producen sensación de dinamismo.

Kle

Realizado en 1932, poco después de abandonar la Bauhaus, y a punto de dejar la Alemania nazim en una fase madura de la producción de Paul Klee, un momento en el que la influencia de los países mediterráneos sigue siendo fuerte y los grandes experimentos sobre el color. La riqueza de experiencias de la Bauhaus, un entorno privilegiado en el que teorizar el arte en sus formas y en sus colores, lo que le lleva a crear obras cada vez más sofisticadas. e intrigante, como en el caso de Ad Parnassum.

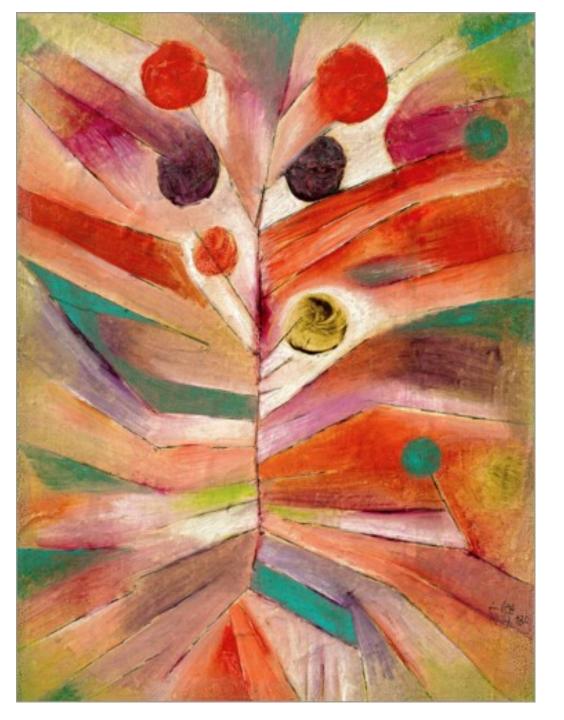
- La técnica es el primer detalle que impacta al espectador en directo: es lo que el propio Paul Klee define como neodivisionismo, una suerte de puntillismo dominado por composiciones de colores primarios.
- En la práctica, esta pintura tiene su origen en una capa de cuadrados de colores, sobre los que se han pintado pequeños puntos brillantes, junto con el círculo y las líneas naranjas, elementos básicos pero a la vez evocadores, capaces de transformar una composición abstracta en algo fuertemente comunicativo. .

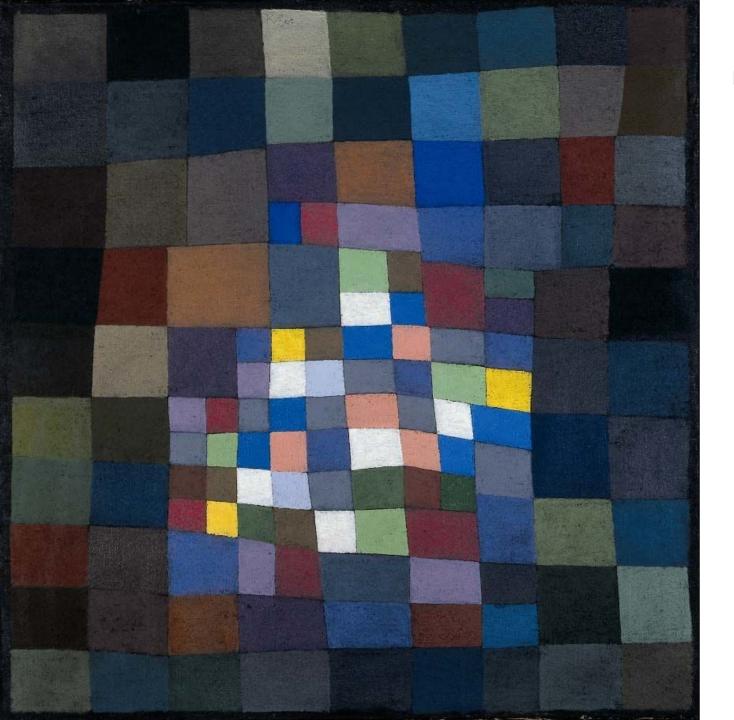
Klee desarrolló un sistema de distribución cromática mediante el cual se incorporaban todos los colores del espectro, pero dándole prioridad a los contrastes complementarios del naranja y del azul. Los colores van de los tonos claros a los oscuros y del azul al naranja con dos capas diferenciadas.

Primero realizó la cuadrícula de colores apagados y, después, la capa de figuras, como si fuera un mosaico.

Esta pintura estaba basada en los recuerdos por lo que tal vez esta sea una imagen de la Gran Pirámide que había visto en Egipto en 1928, o quizas el monte Niesen, a orillas del lago Thun en los Alpes suizos, lugar que conocía muy bien.

Planta de primavera

Floración

Casa giratoria 1921 Óleo y lápiz sobre estopilla de algodón adherida a papel. 37,7 x 52,2 cm Museo Nacional Thyssen Bornemisza, Madrid

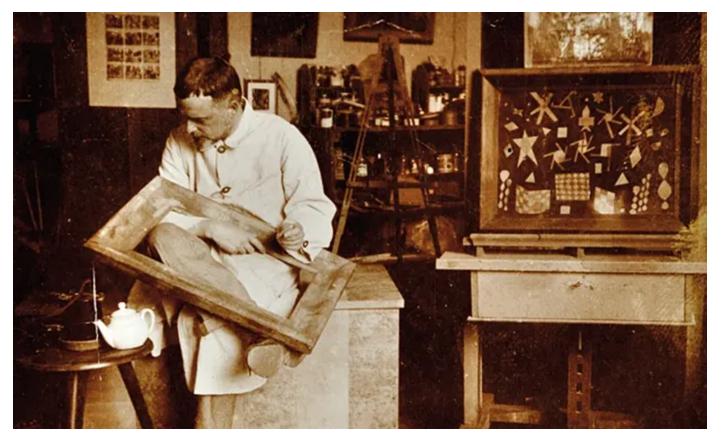

1919

Títeres de mano

Poeta coronado Autorretrato

Las pocas obras escultóricas creadas por Klee incluyen títeres de mano que hizo para su hijo Félix entre 1916 y 1925. El artista no los vio como parte de su obra y no los incluyó en su catálogo razonado. Unas 30 de estaos muñecos se han conservado y se conservan en el Zentrum Paul Klee, Berna

Paul Klee, artista de muy difícil catalogación, imposible de asignar a ninguna tendencia clara ni a una escuela determinada.

Durante su juventud estuvo cercano al clima intelectual del expresionismo alemán y su obra posterior se aproximó en algunos momentos a la abstracción geométrica y en otros al surrealismo.

Klee sentía pasión por la geometría, por las matemáticas, por la música y por la poesía.

Paul Klee es uno de los pioneros en la representación gráfica de la música, llegando a conseguir un lenguaje propio y ser considerado el padre de la abstracción.

"La pintura polifónica supera a la música en cuanto que lo temporal es aquí más espacial. El concepto de simultaneidad se presenta aquí con mayor riqueza."

Paul Klee

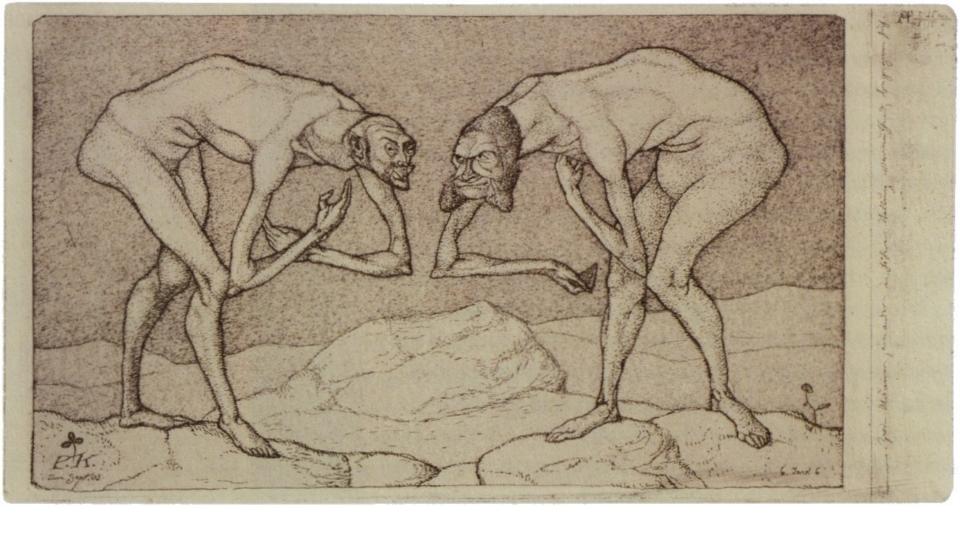
Mi habitación 1896. Aguada a pluma y tinta, 12 x 19 cm.En la colección de la Fundación Klee, Berna,

Hilterfingen, 1895, tinta sobre papel, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

Virgen en el árbol, de la serie Invenciones 1903, aguafuerte. Museo de Arte Moderno, Nueva York Grabado 23,7 x 29,7 cm MoMA Nueva York

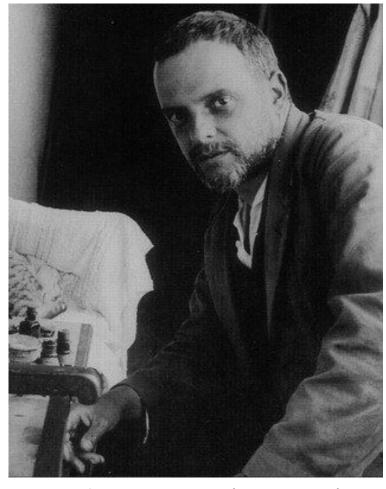

Invención No. 6: **Dos hombres, asumiendo el uno al otro en una posición más alta, se encuentran ,** 1903, grabado, Zentrum Paul Klee, Berna

Mathilde 1903 Zentrum Paul Klee, Berna

Retrato de la hermana del pintor. Paul Klee en su diario, el artista de 24 años describe lo insatisfactorios que encuentra sus intentos figurativos de pintar.

Paul Klee fue un creador muy completo: pintor, músico, profesor, escritor y filósofo

Conocido por sus imágenes mágicas y sus mundos oníricos, Paul Klee fue un pintor de renombre mundial y uno de los artistas más importantes del siglo XX. Fue miembro del movimiento "Der Blaue Reiter" y más tarde enseñó en la Bauhaus de Weimar y Dessau. Aunque Klee pasó más de la mitad de su vida en Berna y a menudo se le conoce como un artista suizo, pero eso no es del todo cierto: en realidad fue ciudadano alemán toda su vida.

1900 Quinteto en el estudio de la escuela de pintura y dibujo Heinrich Knirr en Múnich.

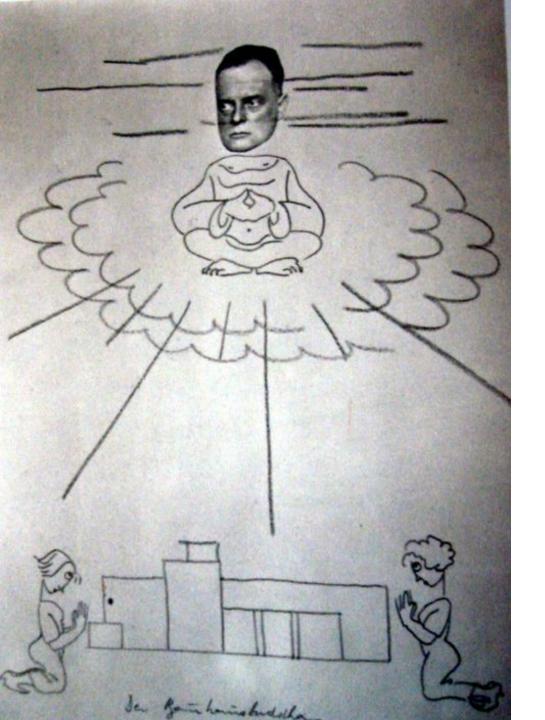
Klee provenía de una familia de músicos. Su padre profesor de canto, su madre era cantante. Comenzó a tocar el violín a los siete años. Después de terminar la escuela, Klee imaginó convertirse en músico profesional. Tocó el violín hasta el final de su vida. En su pintura Klee traduce aspectos musicales como el tiempo, el ritmo y la polifonía en arte, con líneas suaves o angulares, pero también mediante el uso de contrastes y colores claroscuro. Regularmente usa términos musicales en los títulos de sus imágenes.

Paul y Lily Klee 1935

Precursor de la abstracción, el surrealismo y el expresionismo, compañero silencioso de generación de Kandinsky, Matisse y Picasso.

Ernst Kallai. El Buda de la Bauhaus 1930 (desaparecido)

Klee defendía conceptos teóricos estrictos, lo que, unido a su naturaleza abstraída, lo distanciaba enormemente del intenso sentimiento de comunidad que reinaba entre el alumnado. Sin embargo, la caricatura de Ernst Kallai, que lo representa como un Buda flotando sobre las nubes, es al mismo tiempo una muestra de respeto hacia este "ser espiritual".

Integrado en el paisaje sin perturbar su tranquilidad deriva de la interpretación del trabajo del propio Klee, esencialmente silencioso y sosegado. Los 1750 metros cuadrados de superficie de exposición disponibles para el Zentrum Paul Klee en las dos salas de exposición no son suficientes para mostrar la enorme colección de obras en su totalidad.

La mayor colección de arte de Paul Klee del mundo se encuentra en el Zentrum Paul Klee, cerca de Berna diseñado por Renzo Piano e inaugurado en 2005. Esto se debe en gran medida a cuatro coleccionistas de Berna y al hijo de Klee, Félix, que se encargó de la finca.

La geografía del lugar, dominado por varias cadenas de colinas, jugó un papel decisivo en la configuración curva de las cubiertas, como tres colinas más. Este es uno de los elementos más característicos del edificio y se corresponden con el deseo de que el Zentrum no solo debe ser un «lugar de la memoria», sino también un espacio para el encuentro, la relajación y el disfrute

ZENTRUM PAUL KLEE. Ubicado cerca de la Villa Schöngrün y al cementerio Schosshalde, donde se encuentra la tumba de Paul Klee, conecta de una manera muy interesante la arquitectura y la naturaleza, algo que potenció el arquitecto Renzo Piano,. Klee fue un creador muy completo: pintor, músico, profesor, escritor y filósofo y cada una de las tres colinas tiene su propia tarea. La colina norte se utiliza para la práctica de la educación artística, para la música, las conferencias y los talleres; la colina intermedia para la visualización de la colección y las exposiciones temporales y la colina sur es la zona dedicada a la investigación y la administración. Otro elemento definitorio del edificio es la fachada de cristal de 150 metros de largo y con puntos en

Hay unas 4.000 obras de Paul Klee almacenadas en el Depósito de Arte del Zentrum Paul Klee, una colección compuesta de pinturas, acuarelas y dibujos. Solo se exponen de 120 a 150 obras que se cambian periódicamente, cada selección se muestra bajo un tema alterno.

Dada la facilidad con la que Klee se movía entre los mundos artísticos, no es de extrañar que varios compositores también hayan codificado musicalmente sus pinturas. Entre ellos, Peter Maxwell Davies, Harrison Birtwistle, Edison Denisov y Toru Takemitsu, por nombrar solo algunos seleccionados Paul Klee en el barco de Portoferraio (Elba) a Piombino, 1926,

Los extraordinarios mundos visuales de Klee son el resultado de un complejo desarrollo artístico.

En sus viajes recibe impulsos decisivos, algunos de los cuales solo podrá implementar años después. Son experiencias con efecto a largo plazo.

Cinco viajes dan una idea del desarrollo artístico de Klee: desde un estudiante perplejo hasta uno de los artistas modernos más importantes.

- Italia 1901
- Paris 1912.
- <u>Túnez</u> 1914 legendario viaje de los tres colegas artistas Paul Klee, August Macke y Louis Moilliet .
- Sur de Francia 1927 de vacaciones.
- Egipto 1928 cumplió un deseo largamente acariciado.

ITALIA 1901

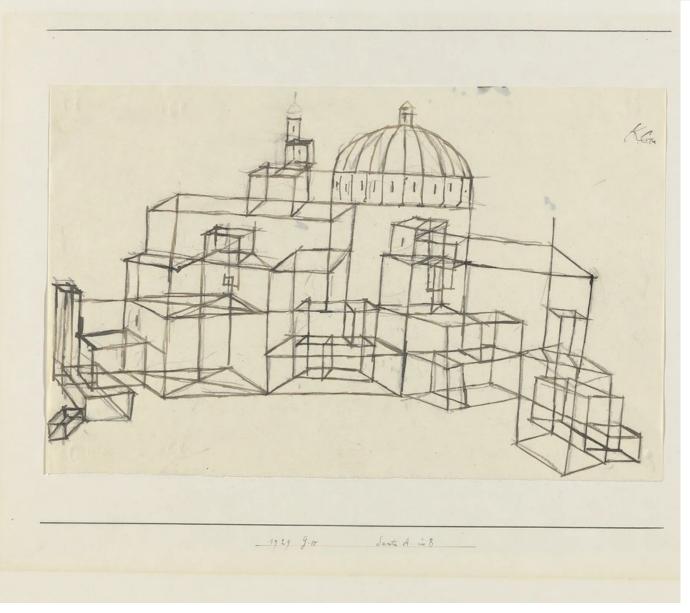

1902 Paul Klee con su amigo el escultor Hermann Haller en un puente sobre el río Tíber en Roma

Klee siente que su formación en Munich es académica y desactualizada. Interrumpe sus estudios de arte y emprende un viaje de siete meses por Italia con su amigo Hermann Haller

Visitará Pisa, Roma, Nápoles, Pompeya y Florencia.

Las pinturas del Renacimiento impresionan al artista en ciernes. Sin embargo, considera que sus temas religiosos y mitológicos están desactualizados. Carece de referencia a las cuestiones de su tiempo.

Santa A. en B, 1929, 170, lápiz y tiza sobre papel sobre cartón, 21 x 32,9 cm

Para Klee, estas estructuras constituyen la verdadera esencia del edificio. En lugar de representar la superficie, la nueva tarea del arte podría ser hacer visibles el orden y la estructura elementales.

Años después que Klee encontró formas artísticas de expresión adecuadas para esta realización. En el dibujo "Santa A. in B." trata de captar el orden del panorama de una ciudad con la ayuda de una estructura básica abstracta que conecta los elementos individuales.

"Dibujé unos troncos de árboles de formas llamativas en el parque de Villa Borghese. Las leyes de la línea aquí son similares a las del ser humano. Cuerpo, solo atado. *Inmediatamente* utilizo los logros en mis composiciones "

> Paul Klee Diario, Roma enero de 1902

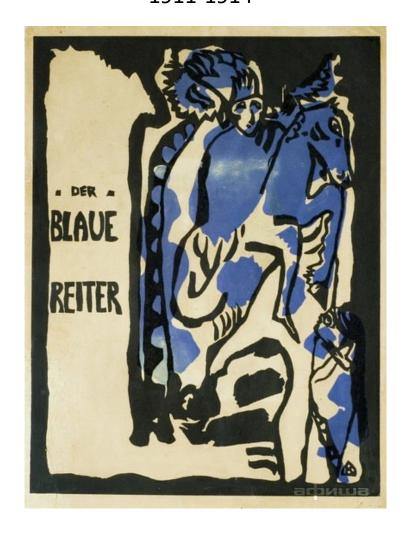
Paisaje otoñal con lago y árboles 1902 Óleo y lápiz sobre cartón 28,5 x 32,5 Paul Klee Zentrum, Berna

Paul Klee: Berna, 1910

Centro Paul Klee, Berna.

DER BLAUE REITER- EL JINETE AZUL 1911-1914

Cubierta el almanaque Der Blaue Reiter, 1911. El almanaque era un anuario más vanguardista y foro de debate del arte contemporáneo, proyecto truncado con la I GM

- El «azul» del «jinete azul» albergaba un simbolismo especial para el grupo, ya que los miembros del colectivo creían que este color estaba imbuido de unas cualidades espirituales singulares. El azul, pensaban, podía generar una síntesis entre la naturaleza profunda de las cosas —entre los sentimientos y el inconsciente— y el mundo exterior y el universo.
- El «jinete» era también un símbolo, Estos artistas compartían su amor por los caballos, lo que provenía de su interés, en tanto artistas, por el folclore. Asociaban, por tanto, la naturaleza primitiva del animal con sus intereses artísticos por la aventura, la libertad, lo instintivo, el rechazo de lo moderno y el mundo comercial.
- *El jinete azul* (nombre tomado de uno de sus cuadros), junto a **Franz Marc**, el nombre es casual, Marc le gustaban los caballos y a Kandinsky los jinetes.

Vassili Kandinsky 1866-1944

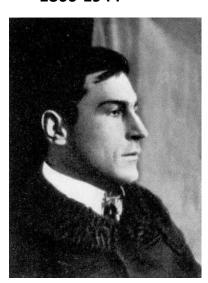
Gabrielle Münter 1877-1962

Alexander von Jawlensky 1864-1941

Paul Klee 1879-1940

Franz Marc 1880-1916 + IGM

Auguste Macke 1887- 1914 + IGM

Robert Delaunay 1885-1941

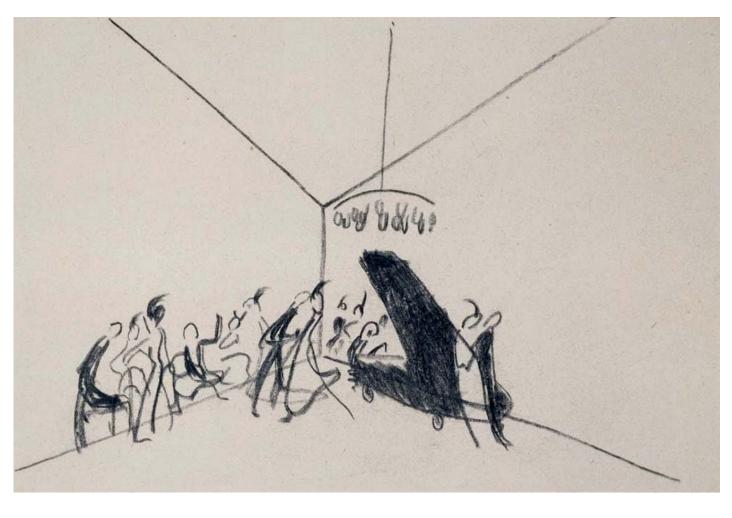
EL JINETE AZUL

- Rechazan el naturalismo de tipo impresionista.
- Buscan la esencia de las cosas en su lado espiritual (Marc) o la melodía interior de la forma (Kandinsky)
- Tendencia a integración de las artes
- Tratan de crear un espacio de relaciones con todos los movimientos vanguardistas del momento.
- Quiere suscitar emociones en el espectador que vayan más allá de las simples sensaciones y le liberen del materialismo de la vida moderna.

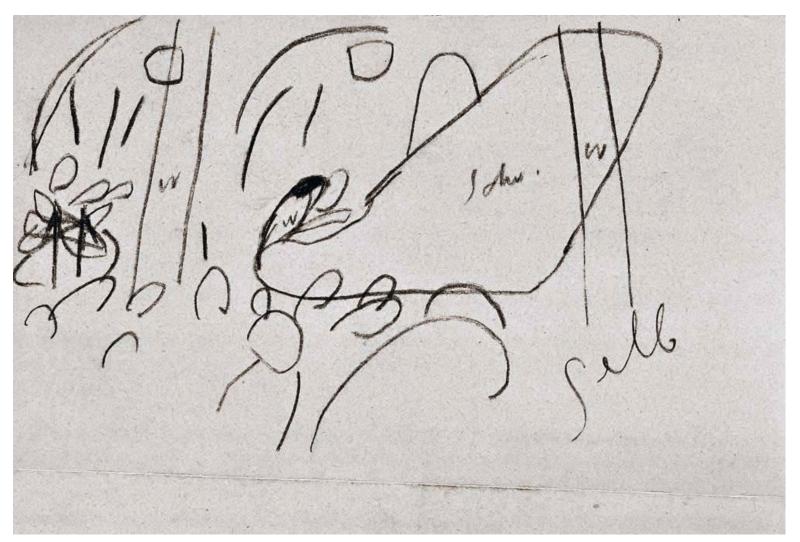

Arnold Schönberg
pintor y músico
austríaco que
aportó la música
dodecafónica o
atonal carente de
forma
estructurada
comparable a lo
abstracto en
pintura.

Vassily Kandinsky, 1º boceto para Impresión III (Concierto) (1911), Centro Pompidou, París

Vassily Kandinsky, 2º boceto para Impresión III (Concierto) (1911), Centro Pompidou, París Kandinsky ha anotado algunos de los colores que tendrá la pintura: Schw[arz] (negro, sobre la tapa del piano), W[eiß] (blanco, para dos grandes columnas que atraviesan el lienzo de arriba abajo) y Gelb (amarillo, para representar la música). El piano y la intérprete se distinguen bastante bien. Alrededor el público, que se han convertido en pequeños arcos convexos. En la parte superior, dos lámparas (en la versión final solo será visible la de la izquierda).

Programa del concierto de Schönberg (2 enero 1911) en Múnich

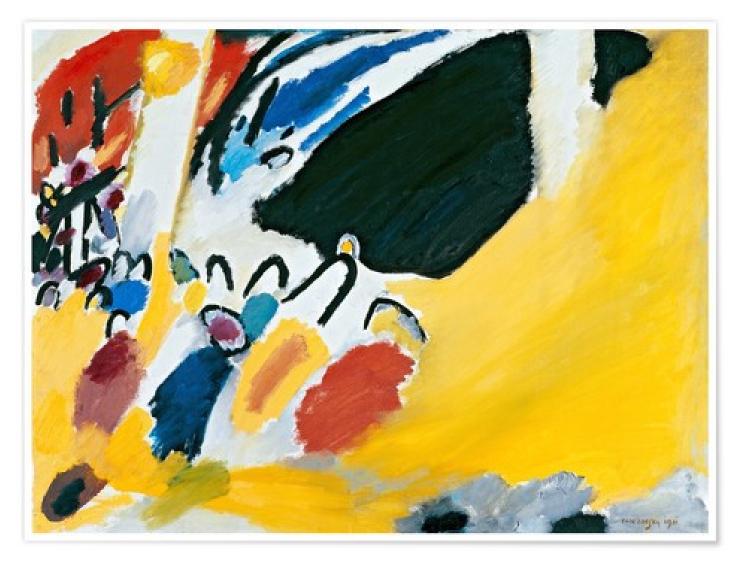
Konzert-Bureau Emil Gutmann **Jahreszeitensaal** Montag, den 2. Januar 1911, abends 71/2 Uhr **Kompositions-Konzert Arnold Schönberg** Marie Gutheil-Schoder Etta Werndorff K. u. k. Kammersängerin (Gesang) (Klavier) Das Rosé-Quartett Prof. Arnold Rosé, 1. Violine Paul Fischer, 2. Violine Ant. Ruzitska, Viola Prof. Friedr. Buxbaum, Violoncell Programm: ARNOLD SCHÖNBERG (geb. 1874 in Wien) Werke: op. 1, 2, 3 und 6 Lieder; op. 4 Sextett "Verklärte Nacht" (komp. 1899); op. 5 "Pelleas und Melisander (1902); op. 7 I. Streichquartett (1903); op. 8 Orchesterlieder; op. 9 Kammerzinionie; op. 10 II. Streichquartett (19078); op. 11 Klavierstücke (1908); außerdem "fluzze-Lieder" (1900); Stefan George-Lieder (1908); Orchesterstücke, Monodrama "Erwartung" (1909); "Glückliche Hand" (1919) und einige kleiners Werke. Zweites Streich-Quartett op. 10 (mit Gesang im 3. und 4. Satz) 1. Satz: Mäßig 2. Satz: Sehr rasch 3. Satz: "Litanei" Gedichte von Stefan George 4. Satz: "Entrückung" 2. Drei Klavierstücke op. 11 3. Fünf Lieder 1. Erwartung 2. Verlassen 3. Am Wegrand 4. Mädchenlied 5. Der Wanderer 4. Erstes Streich-Quartett op. 7 (in einem Satz) Sämtische Kompositionen werden in München zum ersten Mal aufgeführt. Konzertflügel: BLÜTHNER, beigestellt von J. Reißmann, Hoffieferant, Wittelsbacherplatz 2. = Texte 20 Pfennig ====

Kandinsky viajó a Múnich para oír la música atonal del controvertido compositor vienés Arnold Schoenberg (1874-1951).

Kandinsky profundamente impresionado por lo que escuchó que esa misma noche comenzó a pintar, en respuesta, *Impresión III* (Concierto)

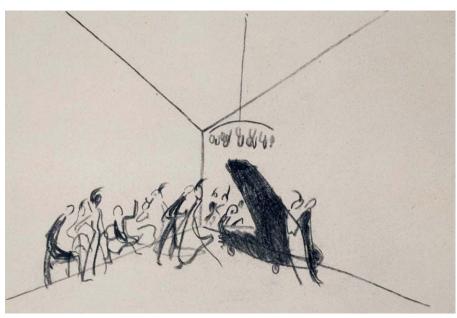
El concierto de Schönberg fue una auténtica revelación. La música atonal de Schönberg se alejaba de la armonía y las formas tradicionales de la música clásica.

Kandinsky se dio cuenta de que ambos estaban recorriendo el mismo camino hacia la abstracción, cada uno en su campo respectivo

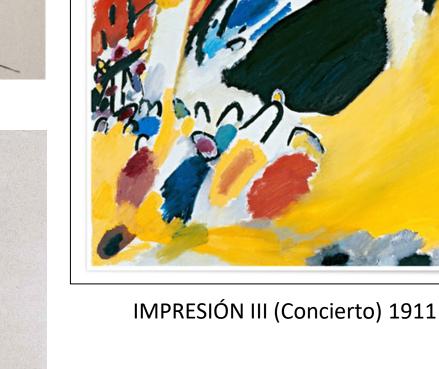

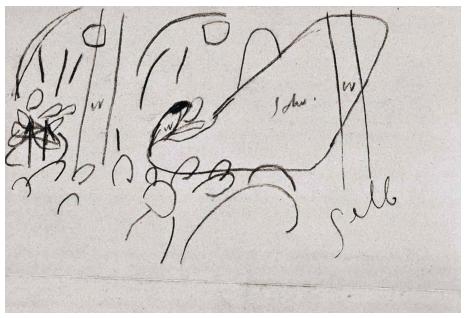
IMPRESIÓN III (Concierto) 1911,

"El color es un medio que ejerce una influencia directa sobre el alma. El color es el teclado. Los ojos son los martillos. El alma es el piano, con sus muchas cuerdas. La mano del artista toca una tecla detrás de otra para causar vibraciones en el alma." (Vassily Kandinsky, De lo espiritual en el arte, 1911). El artista estaba cada vez más cerca de la abstracción total.

Tres piezas para piano opus 11 de Schönberg que inspiraron el cuadro de Kandinsky

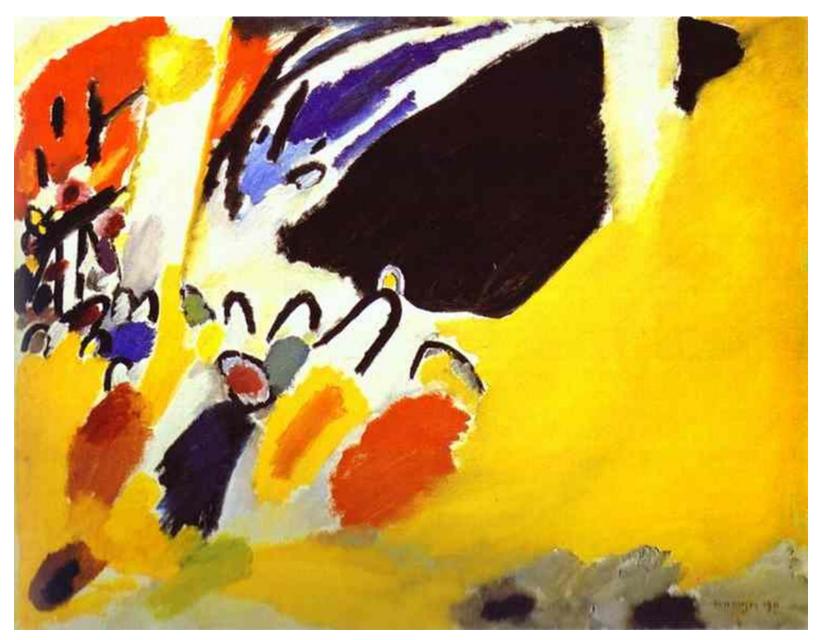

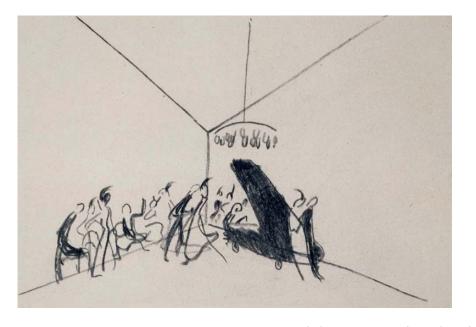

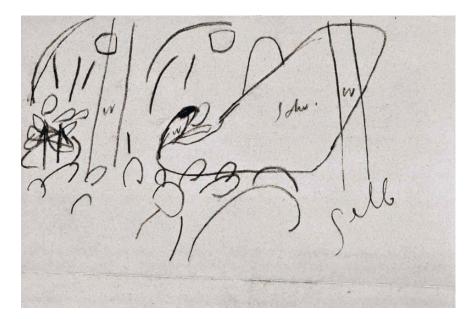
PINTANDO LA MÚSICA La música de Schönberg le sirvió de inspiración Se conservan dos bocetos previos que permiten ver el proceso que seguía Kandinsky para simplificar los elementos de la escena. En ambos casos, la figura central es el piano y la mujer que lo tocaba en el concierto, Etta Wendorff.

Impresión III (1911), Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich

KANDINSKY. IMPRESIÓN 3

Bocetos del concierto de Schönberg para Impresión III o Concierto

Kandinsky queda impactado por la musica de Schönberg.

Su objetivo era que las líneas y los colores se liberasen para siempre de la tiranía del arte figurativo, que tuviesen un significado simbólico propio, sin necesidad de que representasen nada tangible.

Con la bandera roja 1915 Acuarela, óleo y lápiz sobre cartilla de tiza sobre cartulina 31 x 26 cm

Construcción urbana con torre de iglesia verde, 1919

Acuarela, gouache y bolígrafo sobre papel, tiras de papel de cobre unidas arriba y abajo sobre cartón

30,3 x 13 cm

ZPKB

En esta arquitectura urbana, Klee desmantela los edificios en fragmentos. Las casas se despliegan en la pantalla y se muestran desde diferentes perspectivas. Con esta obra, Klee no recurrió a los impulsos cubistas hasta siete años después de París.

Círculos de colores conectados por cintas 1914, 218 Acuarela sobre papel y cartón 11,7 x 17,2

¿Cómo puede una imagen abstracta expresar profundidad y dinamismo espacial? Los círculos de colores en la composición de Klee parecen moverse en el espacio pictórico.

En 1914, Klee finalmente se acercó a las imágenes de Delaunay y las tradujo a su propia composición dinámica de formas y colores abstractos.

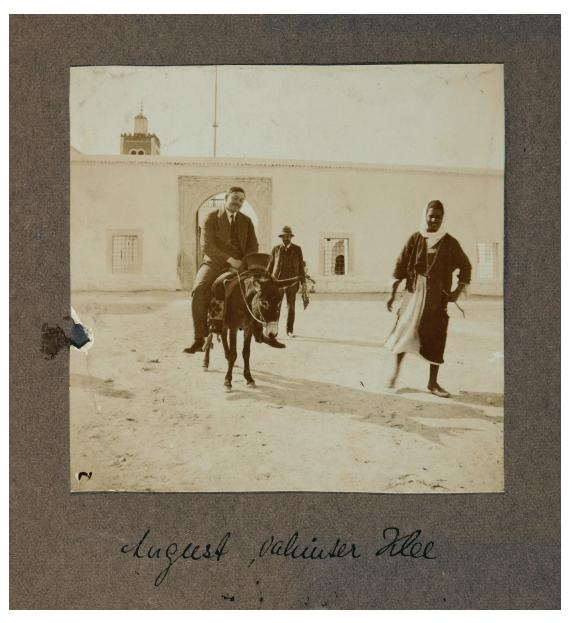

Con el arco iris, 1917 Acuarela sobre imprimación de papel sobre cartón 17,4 x 20,8 cm ZPKB

NORTE DE AFRICA

- Lo que más le impresiona en sus viajes a Túnez y más tarde a Egipto son el paisaje y la arquitectura urbana, así como los colores y la luz de estos países.
- Muchos artistas y amigos del entorno de Klee viajan al norte de África, que era accesible para los europeos bajo el dominio colonial francés.
- Allí buscaron ideas más allá del canon clásico y disfrutaron de ciertas libertades alejadas del orden social habitual. Kandinsky y Münter visitan Túnez durante varios meses en 1904/05. La futura esposa de Macke, Elisabeth Gerhardt, también se aloja con su madre en Túnez. En 1908, Moilliet viajó como invitado de la pareja bernesa Dr. Ernst y Rosa Jäggi-Müller fueron a Túnez y los visitaron nuevamente durante varios meses en 1909/10.
- El plan para un "viaje de estudios" conjunto a Túnez, en el que "una persona estimula a la otra", surgió por iniciativa de Klee. El viaje será financiado por patrocinadores y a cambio de fotografías.
- August Macke puede organizar la financiación de su viaje él mismo, ya que se está vendiendo bien.
 Louis Moilliet intenta trabajar con el Dr. Jäggi, que también permite que Klee y Moilliet pasen la noche en su apartamento de la ciudad en Túnez, para cubrir los gastos de viaje.

1914 TÚNEZ O EL COLOR

El viaje de Paul Klee a Túnez se ha convertido en un mito. Representa el avance del artista hacia el color. De hecho, es la arquitectura cúbica de Túnez la que inspiró a Klee a adoptar una nueva forma de componer.

Klee viajó a Túnez con los pintores Louis Moilliet y August Macke.

Durante dos semanas se encuentran en las rutas turísticas habituales, desde Túnez pasando por St. Germain y Hammamet hasta Kairuan. Moilliet ya ha estado en Túnez en 1908 y 1909 y asume el papel de guía de viajes.

En el norte de África, Klee llegó a la esencia de su lenguaje pictórico, en el que continuaría trabajando hasta el final de su vida: estructuras abstractas y cuadrículas cubren la superficie de la imagen, mientras siguen apareciendo recuerdos de objetos.

Los alemanes Paul Klee y August Macke y el suizo Louis Moilliet, con motivo del centenario de su viaje a Túnez el 7 de abril de 1914.

Para el pintor alemán nacido en Suiza, Paul Klee (1880-1962), el viaje a Túnez encarna "el gran avance artístico". Para el expresionista August Macke (1887-1914), "su logro". En cuanto al suizo Louis Moilliet, acuarelista y pintor de vidrio (1880-1962), estaba tan enamorado de Túnez que realizó muchas visitas allí.

AUGUST MACKE

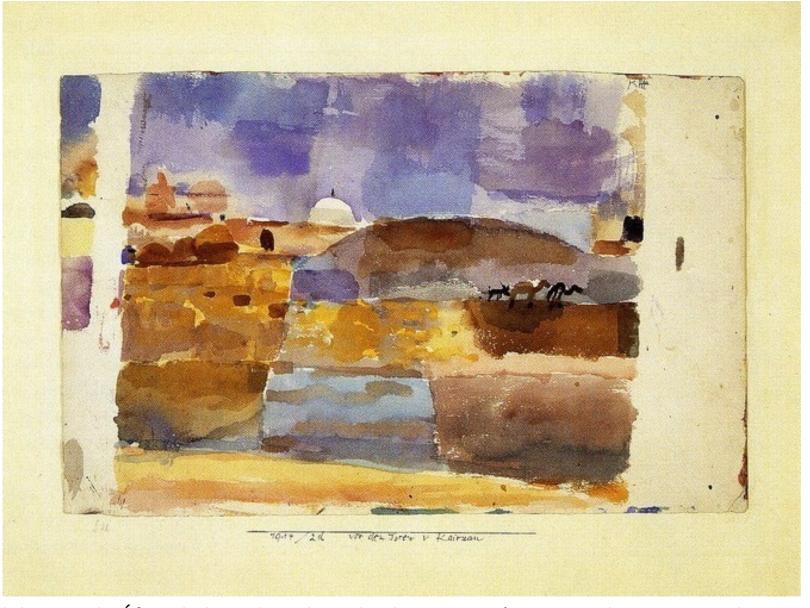
Mercado en Túnez 1914

Acuarela y sobre lápiz y cartulina de acuarela 29 x 30 cm

LOUIS
MOILLIET
St. Germain,
cerca de
Túnez
1914
Acuarela
sobre papel
20,7 x 26,6 cm

Ante las puertas de Kairouán 1914. Acuarela /papel sobre cartulina, 20,7 x 31,5 cm. ZPKB

La luz del norte de África le hizo descubrir el color, que sería a partir de entonces el motivo principal de sus investigaciones artísticas.

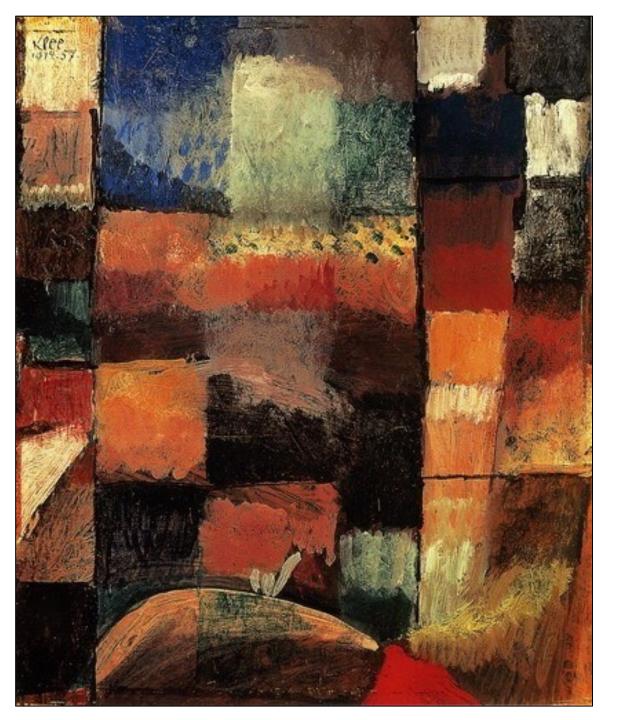
Paul Klee. Kairuan 1914. 73

Acuarela lápiz sobre papel sobre cartón. 8,4 x 21,1 cm

A la edad de 34 años, Klee desarrolló la base de su propio lenguaje visual basado en estructuras geométricas. A diferencia de Macke, a Klee apenas le interesan los nuevos motivos. Más bien, prueba un nuevo tipo de estructura de imagen basada en estructuras simples. En Túnez, Klee está fascinado por la arquitectura local, que consiste principalmente en formas cúbicas blancas. "Se aborda la síntesis de la arquitectura urbana y la arquitectura de la imagen". (Paul Klee, diario, 8 de abril de 1914, Túnez)

Cúpulas rojas y blancas. 1914 Acuarela y gouache /papel sobre cartulina, 14,6 x 13,7 cm. Dusseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Motivo de Hammamet 1914. Oleo /cartulina, 26 x 21,5cm. Basilea, Kunstmuseum, Óffentliche Kunstsammlung Basel.

Paisaje urbano con la cúpula roja

1923

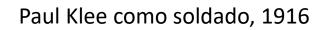
Óleo/cartón sobre madera contrachapada, 46 x 35 cm

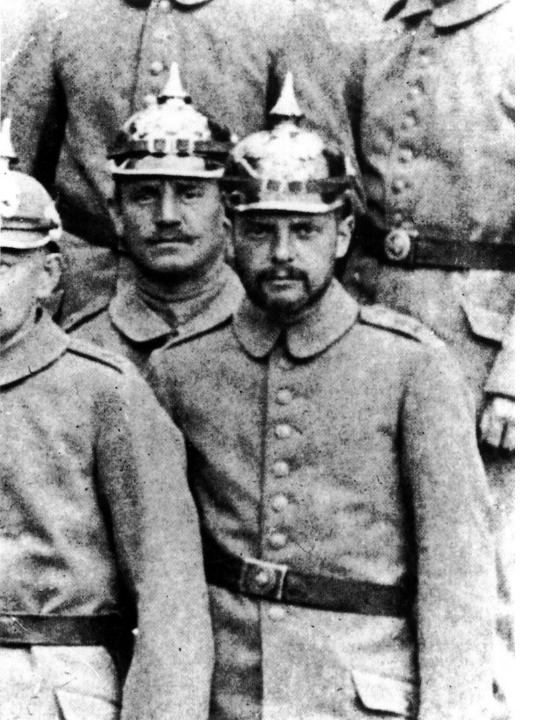
Durante la década de 1920, Klee pintó cada vez más cuadros abstractos. No obstante, alude a elementos constructivos existentes como una cúpula de edificio con semicírculos, que también se expresa en el título de la obra.

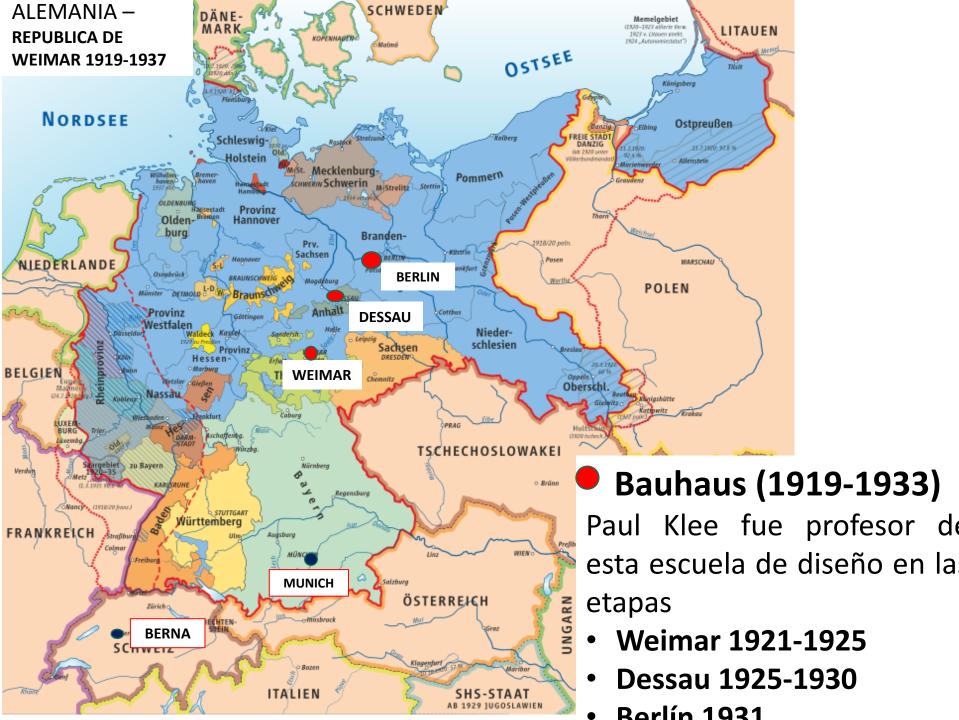
Para Klee, la abstracción no contradice la figuración. A diferencia de los movimientos artísticos más importantes de la época, desarrolló un estilo que combina elementos representativos y abstractos.

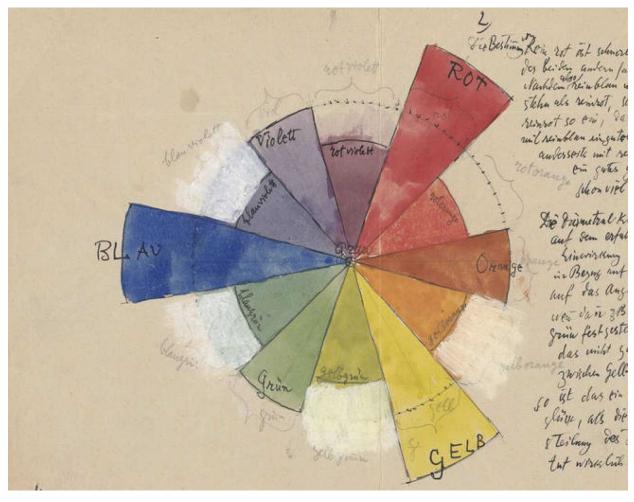
Al estilo de Kairuan, 1914, 211. Acuarela y lápiz papel sobre cartón 12,3 x 19,5 cm

BAUHAUS

Rueda de color para sus clases en la Bauhaus

Klee es profesor en la Bauhaus desde 1921 hasta 1932, está en la cima de su carrera.

La llamada a la Bauhaus significa seguridad material para el artista.

Con sus artistas internacionales, la institución es un núcleo de diseño, arte y arquitectura modernos.

Debatirán cuestiones fundamentales del diseño: ¿Hasta qué punto se puede redefinir la interacción del color, la forma y la estructura para que se expresen en ella los requisitos de la vida moderna?

A Klee no le entusiasmaba la docencia para el la forma y el color que era el curso que impartía durante los primeros seis meses previo al paso de los alumnos durante tres años a los distintos talleres.

Para Klee, los viajes al sur son distracciones bienvenidas de la enseñanza.

BAUHAUS

- En 1919, se estableció en Weimar una institución para la teoría del diseño con una misión educativa bajo la dirección del arquitecto Walter Gropius.
- La formación artística y manual se fusionarán.
- El objetivo es una interacción práctica entre el arte, la industria y el estilo de vida social.
- Maestros de la Bauhaus relevantes en el arte contemporáneo: Josef Albers, Lyonel Feininger, Johannes Itten, Paul Klee, Wassily Kandinsky, László Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Gunta Stölzl. Comparable a Munich y París, la Bauhaus se convierte en el centro de una vanguardia internacional, donde se prueban nuevas formas de expresión artística y reformas sociales.
- Klee pudo reanudar su amistad con Kandinsky en la Bauhaus.
- La misión artística de Kandinsky es el desarrollo de un arte no representativo que debe transmitir valores espirituales. Klee, por su parte, busca el equilibrio entre la abstracción y la figuración. En las clases de Bauhaus, Kandinsky enseña reglas de diseño bastante rígidas, mientras que Klee, por otro lado, muestra a los estudiantes cómo diseñar,

Klee pensaba que el Arte no se puede enseñar

Kleeo mostraba a sus alumnos –que eran profesionales, sino estudiantes de diseño- caminos "para que se descubrieran nuevas formas". Y es que a él no le interesaba tanto el resultado como el proceso.

Bauhaus (En la etapa de Dessau)

WALTER GROPIUS

MIES VAN DER ROHE

WASILY KANDINSKY

PAUL KLEE

GUNTA STÖLTZ ANNIE ALBERS

MARIANNE BRANDT

ALMA BUSCHER

Paul Klee y Wassily Kandinsky Dessau, 1929

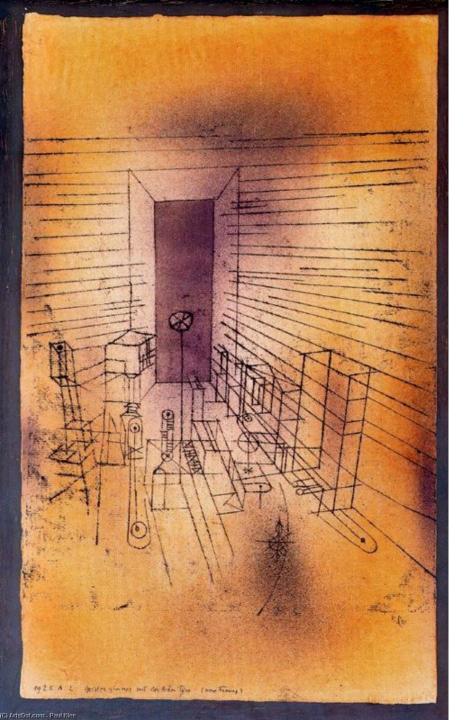
Kandinsky y Klee en Dessau se convierten en vecinos de las llamadas Casas de los Maestros. La relación entre los dos artistas se intensifica a través de su cercanía privada. Toman té juntos y celebran juntos la Navidad. Tienen una relación amable pero distante y educada. Si bien Kandinsky, 13 años mayor que él, era claramente el artista más conocido en Munich, están a la altura de los ojos en la Bauhaus.

DESSAU. Casa de los Maestros.

Diseño de Walter Gropius, donde vivieror entre otros Paul Klee y Wassily Kandinsky en Dessau,

HABITACION FANTASMA CON PUERTAS GRANDES

1925, 102, Acuarela con técnica de aspersión y dibujo al óleo sobre papel de tina, bordes de gouache y tintan negra todo sobre cartón.
48,7 x 29,4 cm

MMA NUEVA York

Parece simbolizar la frontera del mundo mágico de Klee, de un "distante punto de creación original". Así, los espacios pictóricos aparecen como una naturaleza cósmica que coexiste con a verdadera sin limitarse a copiarla.