

expresionismo

1905-1933

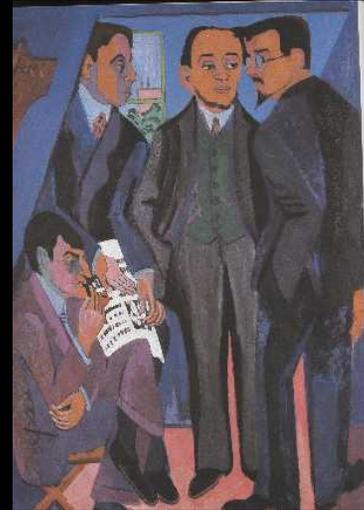
expresionismo

EL FIN DE LA MÍMESIS - EL ARTÍSTA COMO INTERPRETE

introducción

Es un movimiento que se inicia en la pintura, junto con el cambio del siglo XIX al siglo XX. Los historiadores lo fechan en 1905 con la fundación del grupo “Die Brucke”.

Se originó en Alemania, luego se extendió a Austria y resto del continente Europeo

características

El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador.

Marca el quiebre total y radical con las normas académicas vigentes desde el Neoclásico, tanto en la formalidad como en la finalidad del arte.

origen del término expresionismo

e x p r e s s i o n

Mediante la deformación con la que reforzaban la expresión, querían representar la "realidad real", es decir, la esencia de las cosas, lo que no puede verse, sino sólo sentirse.

En 1911, el galerista Herwarth Walden dio a esta concepción artística el nombre de *expresionismo*, derivación del francés expression.

Con este término recogió en un principio todas las representaciones artísticas que se alejaron de la representación fiel de la realidad, así como también el cubismo y el futurismo.

carácter

libre y subjetivo

improvisación

importa la inspiración y se privilegia la libertad del pintor.

espontáneo

espontaneidad

los dibujos no se usan, el color predomina sobre la línea

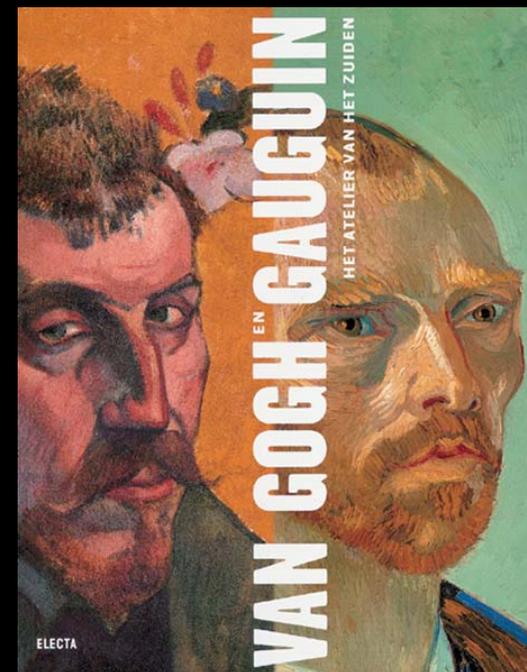
contexto

ARTÍSTICO

del expresionismo

Nueva generación de post-impresionistas

París
Francia

Buscan la valorización de la expresión, de la realidad profunda por medio del color, para hacer aflorar la verdad interna de lo real.

influencias
influencias

La corriente europea del Simbolismo y el arte africano y oriental

precursores

Noruega

Edvard
Munch /

Francia

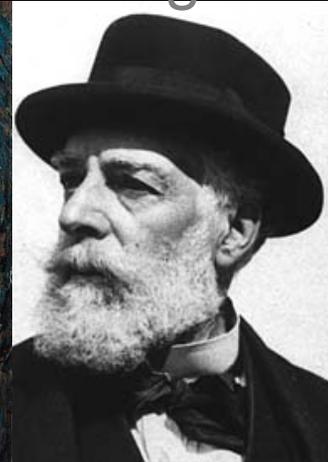
Paul
Gauguin

Holanda

Vincent
/ Van Gogh /

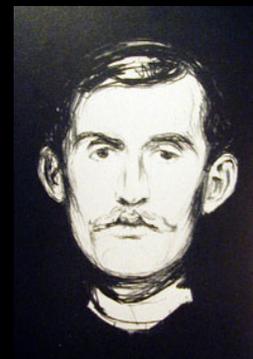
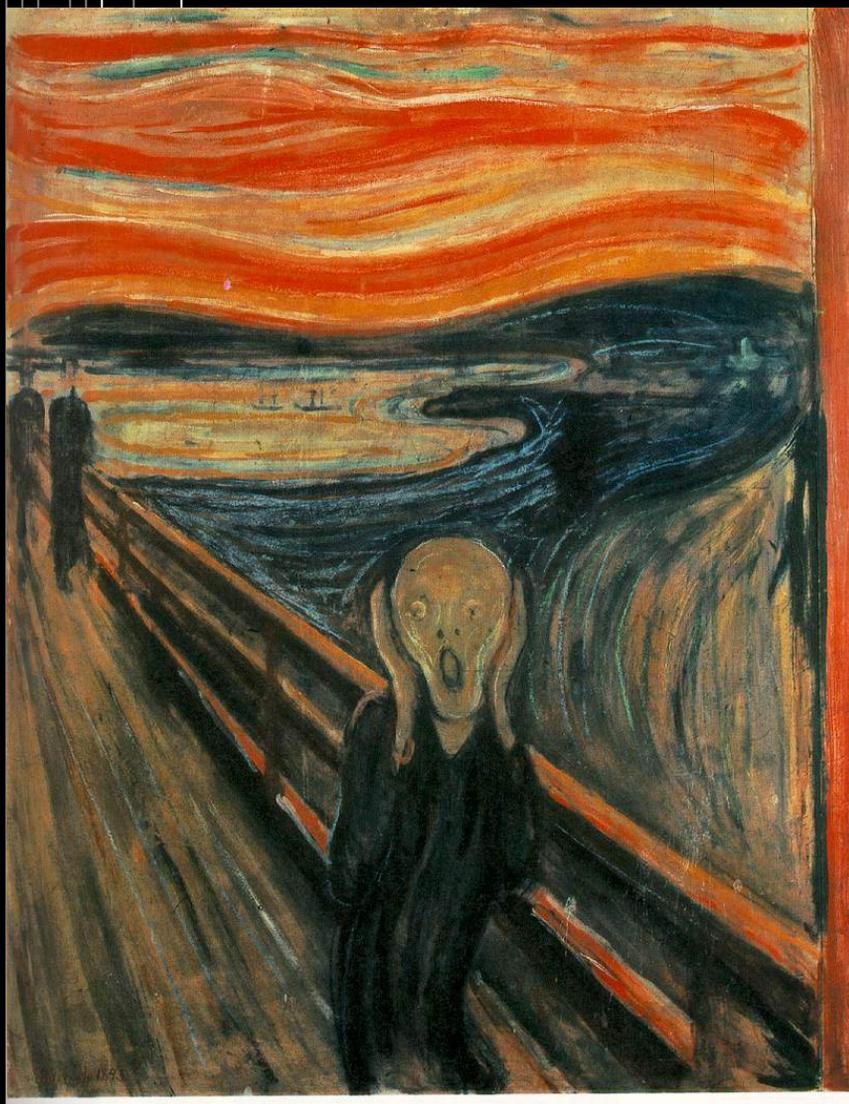
Bélgica

James
Ensor

utilizaron colores violentos y exageraron las líneas para conseguir una expresión más intensa.

El Grito, Edvard Munch (1893)

La obra es una expresión pictórica de un miedo personal de Munch cuando paseaba con un amigo.

Representa una situación límite de temor y angustia ya insostenible.

Se considera el primer cuadro expresionista.

ARTISTAS

& OBRAS

del expresionismo

Formación del Expresionismo

Entre 1902 y 1905 jóvenes artistas y arquitectos alemanes, afines a los fauvistas franceses, se unen en un colectivo que dará origen a Die Brücke

MANIFIESTO

Debido al carácter mismo del movimiento, reacio a formar grupos demasiado programáticos y limitadores de la libertad individual, no hay manifiestos del expresionismo.

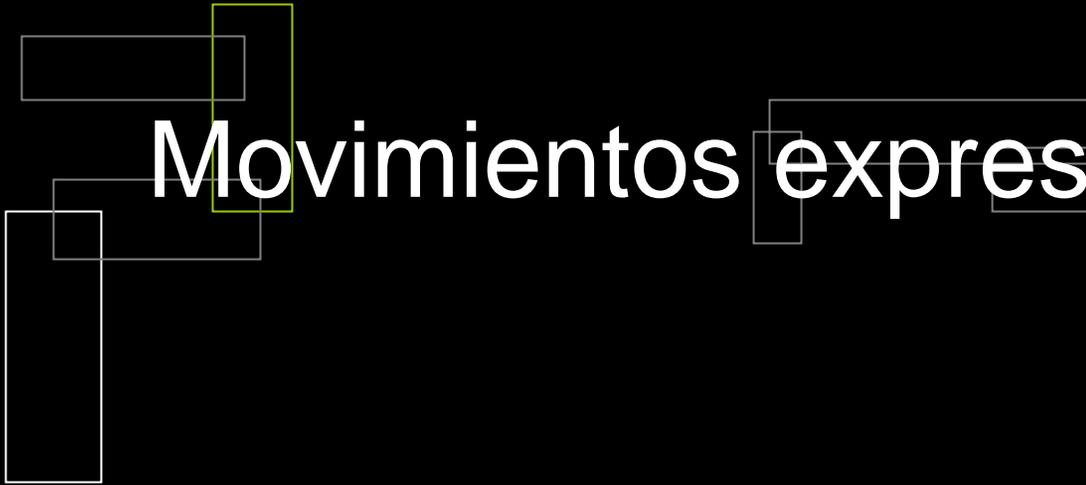
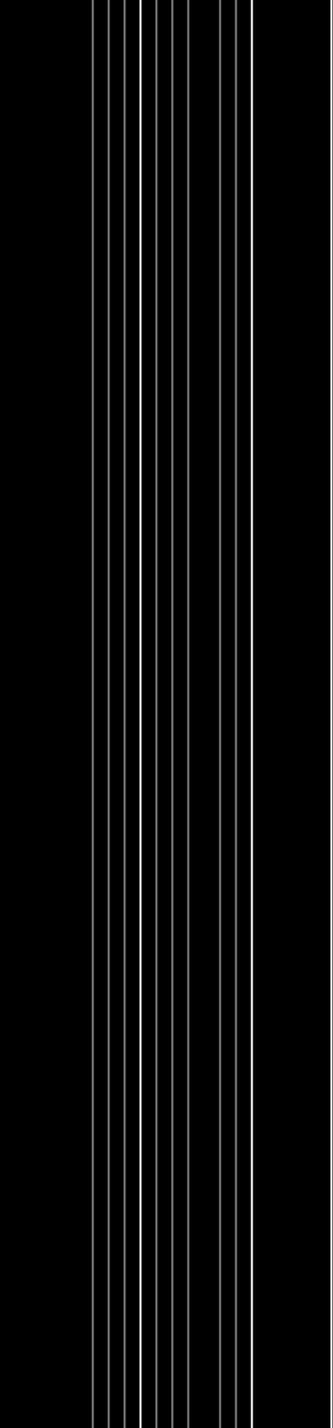
Existen algunos escritos firmados por Kirchner que nos dan luces sobre su forma de entender el Arte

Sobre la pintura

Sobre la pintura

La pintura es el arte que representa en un plano un fenómeno sensible...El pintor transforma en obra de arte la concepción sensible de su experiencia....Hoy en día la fotografía reproduce el objeto. La pintura, liberada de ello, recupera su libertad de acción.

E.L.Kirchner

Movimientos expresionistas

Die Brücke

Der Blaue Reiter

Die Brücke

Der Blaue Reiter

El Puente

El jinete azul

Der Blaue Reiter compartía con Die Brücke el rechazo al impresionismo, al positivismo y a la sociedad en la que vivían, aunque la expresión violenta de éstos no era compartida.

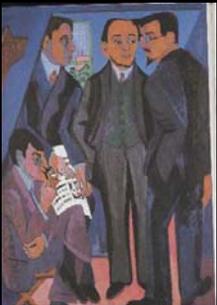
Die Brücke (El Puente) (1905-1913)

Dresde

fundadores

Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff y Fritz Bleyl

Fueron radicales en su rechazo al arte académico, también comprometidos políticamente con el movimiento obrero-socialista de la época, es decir, anti-burgueses. Estaban convencidos en la hermandad entre los hombres y el arte como medio de unión. Se inspiraron en las ideas de Nietzsche de quien tomaron el nombre.

Su objetivo fue representar la

realidad real, la esencia de las cosas, lo que no puede verse, sino sólo sentirse .

Ernst Ludwig Kirchner- Autorretrato con Pipa- 1905

Karl Schmidt Rottluff

Erich Heckel

Casas de noche-1912

Franzi recostada

Fritz Bleyl-Die Brücke-1906

Der Blaue Reiter (El jinete azul) (1911-1914)

Munich

fundadores

Franz Marc y Wasily Kandinsky, y otros artistas tales como Paul Klee, Alexei Yavlensky, Marianne Werefkin, August Macke y Gabriele Münter .

Arte exquisito, subjetivo y espiritual

Transformación pictórica de los
sentimientos

Wasily Kandinsky_Composición IV, 1911

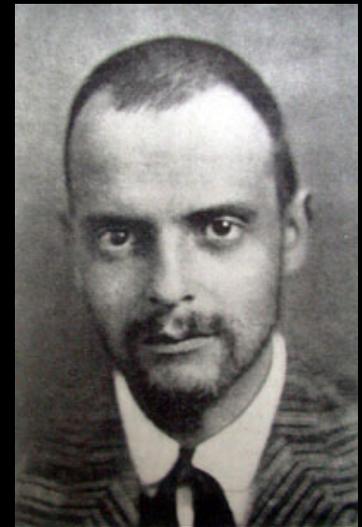

Franz Marc

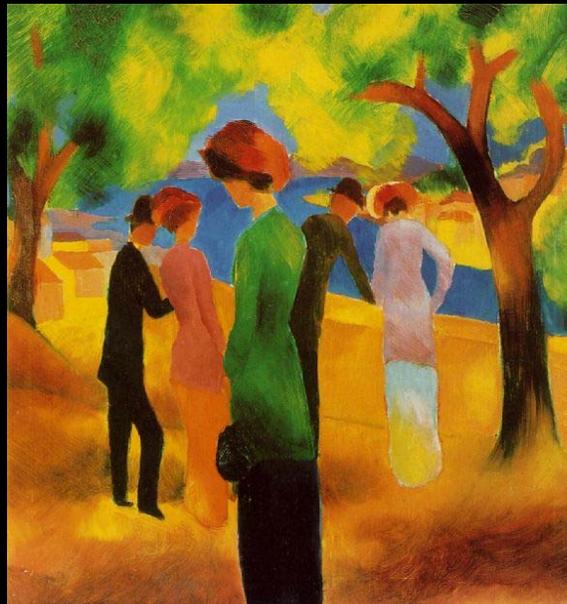
August Macke

Paul Klee

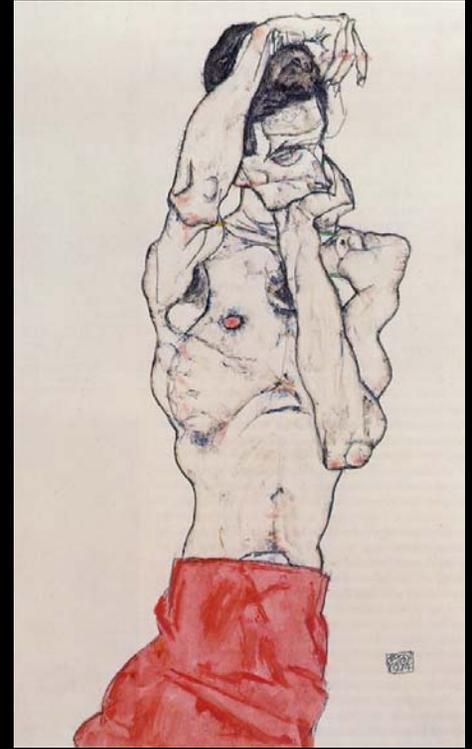
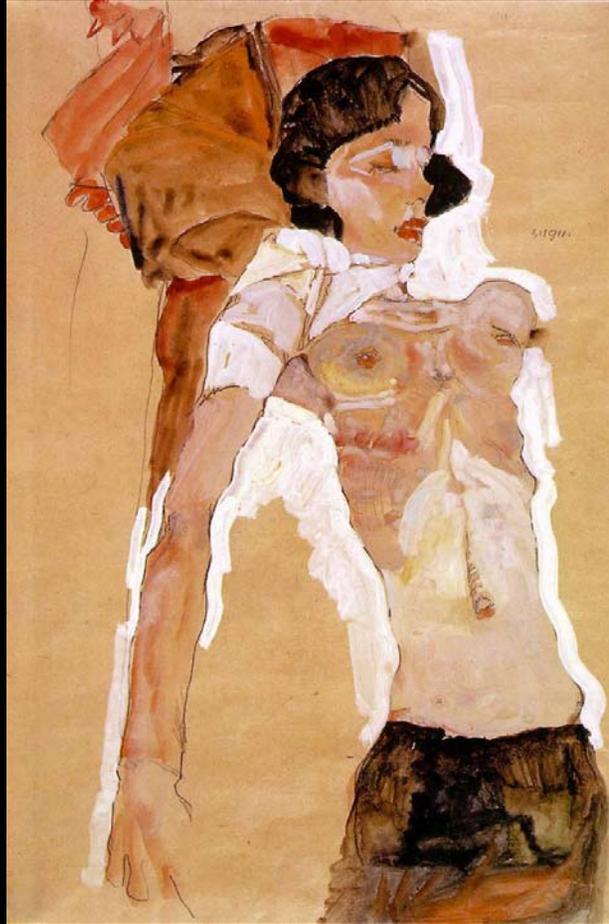
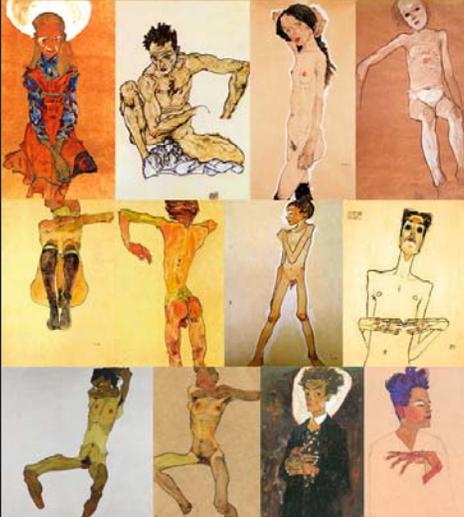
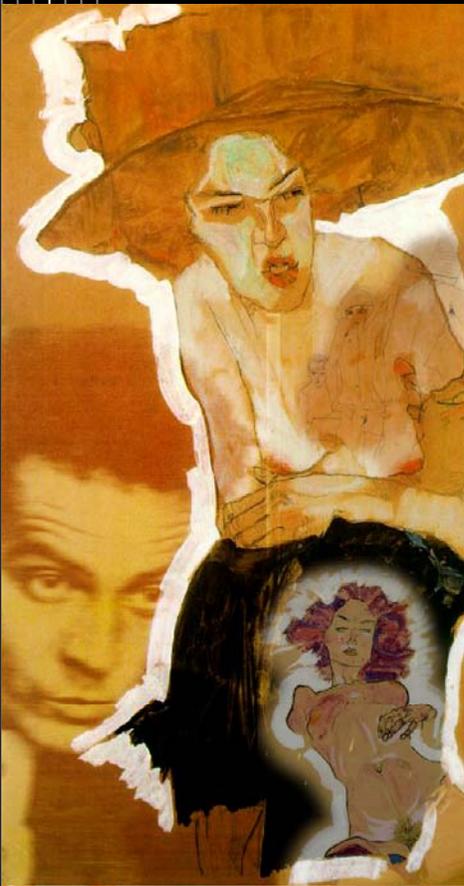
El tigre 1912

Dama con chaqueta verde 1913

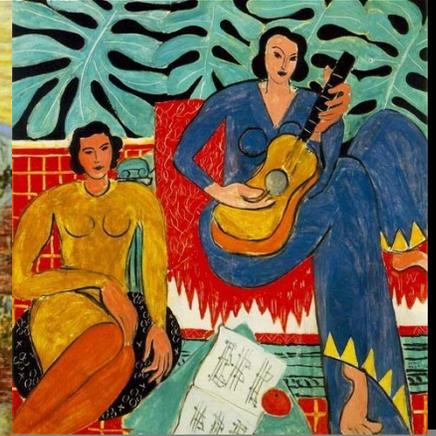

Ciudad del sueño 1912.

Egon Schiele

pintura

Los expresionistas desechan como finalidad del arte la imitación documental de la naturaleza, la pintura es un medio de interpretar el mundo desde el interior del artista

EL EXPRESIONISMO EN OTRAS ARTES

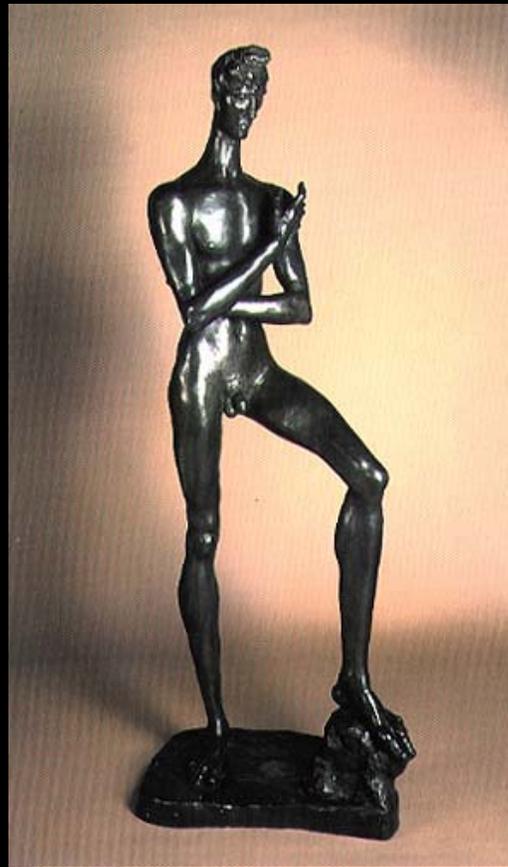
Estos movimientos estuvieron muy ligados a otras formas artísticas, como el **cine**, la **música** y la **literatura**

Escultura

Wilhelm Lehmbruck 1880-1919

Máximo exponente de la escultura expresionista, su vida fue intensa y trágica como su obra, en que se dedicó a la perfección estructural del cuerpo como símbolo del sufrimiento.

Joven de pie, 1913

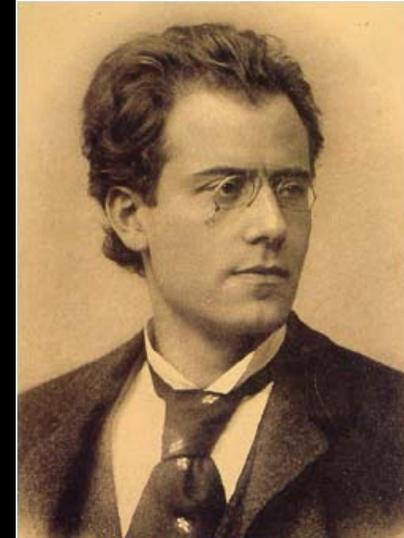

Mujer arrodillada, 1911

Con joven sentado, 1918

Música

Gustav Mahler_Novena Sinfonía 1909.

Das Lied der Erde (La canción de la Tierra), 1908.

Las sinfonías de Mahler constituyen un viaje psicológico, por lo general en forma de batalla titánica entre el optimismo y la desesperación expresados de forma irónica. Esta mezcla de alegría y desesperación, cuyo origen son tristes recuerdos de infancia .

Cine

El cine silente recurrió a toda la capacidad simbólica y gestual de cada escena
El genero fantástico y de horror fueron los más propicios para el expresionismo

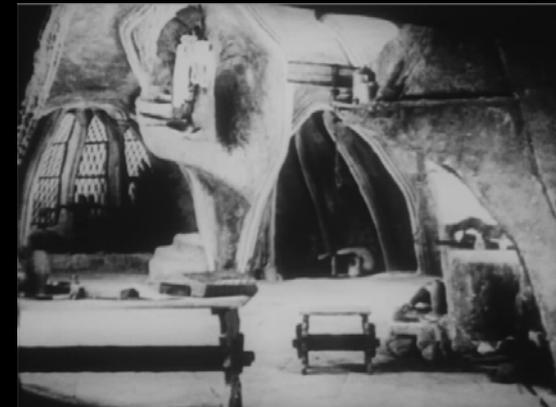
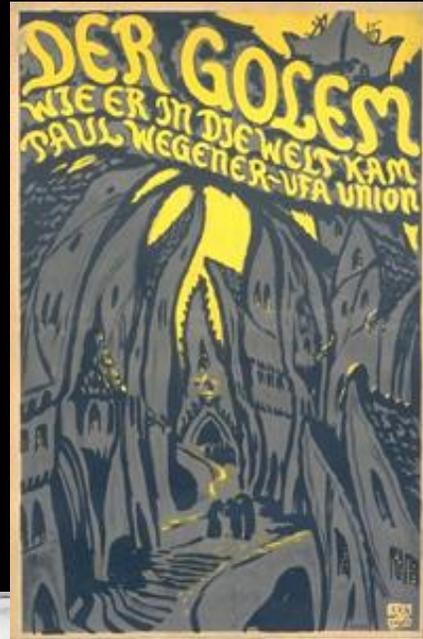
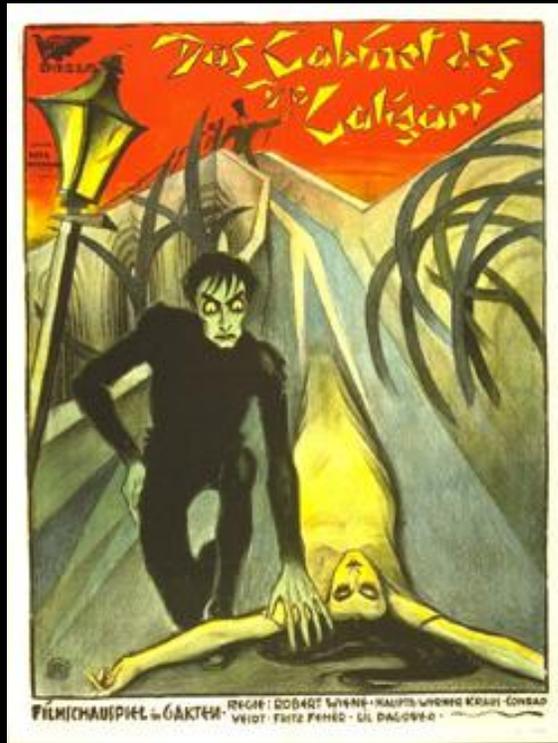
Friedrich Murnau

Destacan su producción del primer Nosferatu

Cine

Otros realizadores son Robert Wiene y Paul Wegener

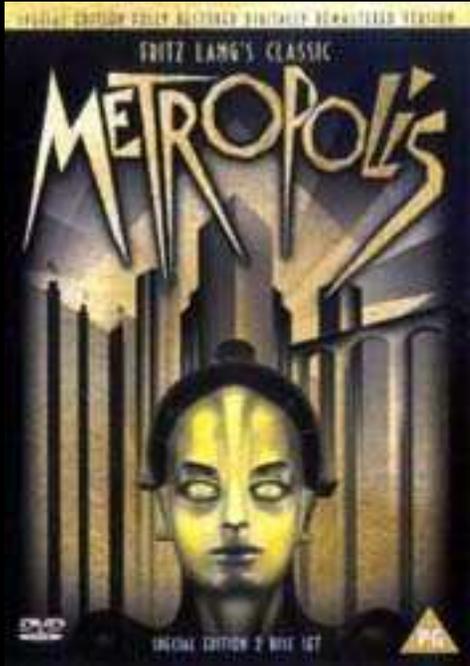

El Gabinete del Dr Caligari - 1920

El Golem - 1920

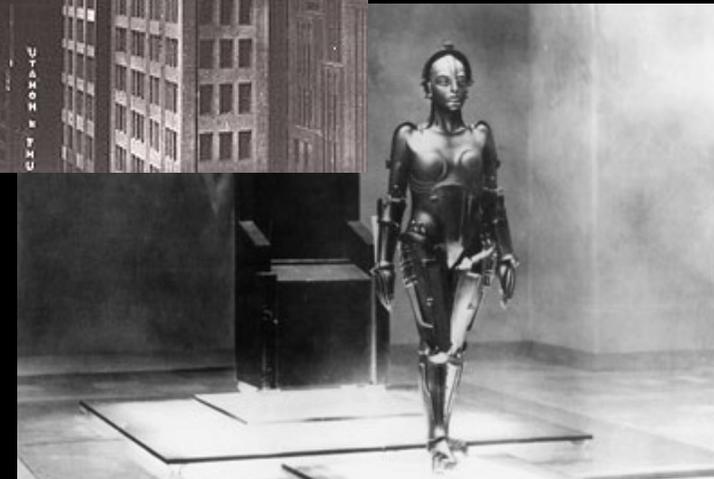
Cine

Fritz Lang trabaja con Hans Poelzig para su Metrópolis

Metrópolis

Se convierte en el primer film en que la arquitectura es la verdadera protagonista

Georg Trakl

Grodek

Am Abend tönen die herbstlichen Wälder
Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen
Und blauen Seen, darüber die Sonne
Drüster hinrollt: umfängt die Nacht
Sterbende Krieger, die wilde Klage
Ihrer zerbrochenen Münder.

Doch stille sammelt im Weidengrund
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt,
Das vergossne Blut sich, mondne Kühle;
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.

Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen
Es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain,
Zu grüßen die Geister der helden, die blutenden Häupter;
Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes.

O stolzere trauer! ihr ehernen Altäre,
die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz
Die ungeborenen Enkel.

Grodek

De atardecida suenan los bosques otoñales
de armas mortales, las praderas doradas
y los lagos azulados, el sol sobre todo
se ahonda en sombras: la noche abraza
a guerreros moribundos, el quejido fiero
de sus bocas destrozadas.

Pero callada en el fondo de los prados,
roja nubareda que habita un dios de ira, se congrega
la sangre derramada, frío de luna;
todos los caminos desembocan en negra podredumbre.

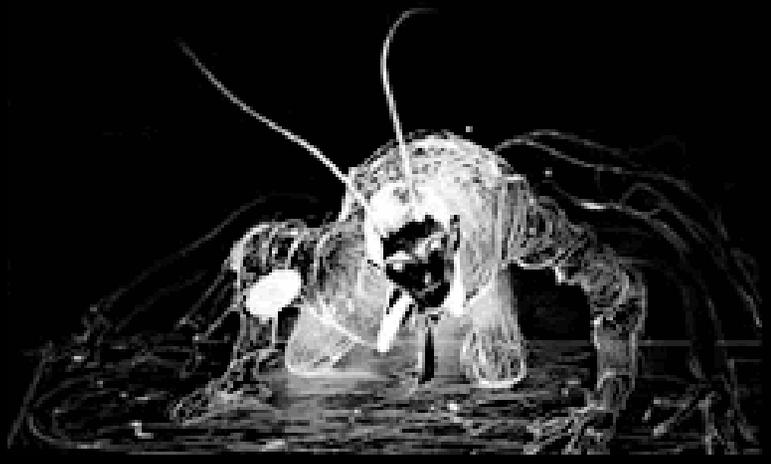
Bajo doradas enramadas de la noche y las estrellas
por el soto silencioso va la sombra de la hermana dando tumbos,
saluda a los espectros de los héroes, las cabezas que aún sangran,
y quedas suenan en el juncal las flautas oscuras del otoño.

¡Tristeza orgullosa! ¡Altars de acero!
Alimenta hoy la llama ardiente del espíritu un dolor violento
de nietos no nacidos.

Literatura

Franz Kafka

Sus sentimientos se ven reflejados en sus novelas. Ejemplo de ello es la metamorfosis (1915), narración con un lenguaje simbolista, difícil de entender.

La metamorfosis

Georg Trakl en la poesía y Frank Wedekind en el teatro son los expresionistas más importantes

Primeras asociaciones de arquitectos, artistas e intelectuales

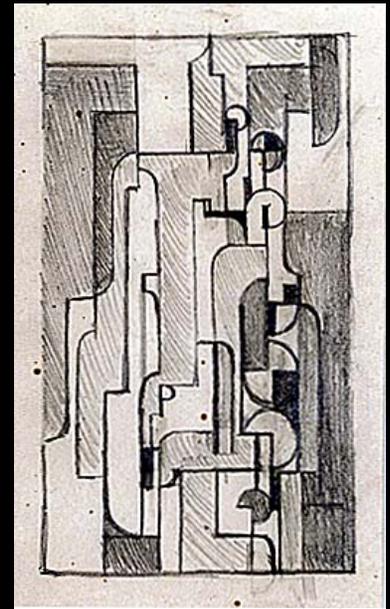
1919_Exposición de Arquitectos Desconocidos

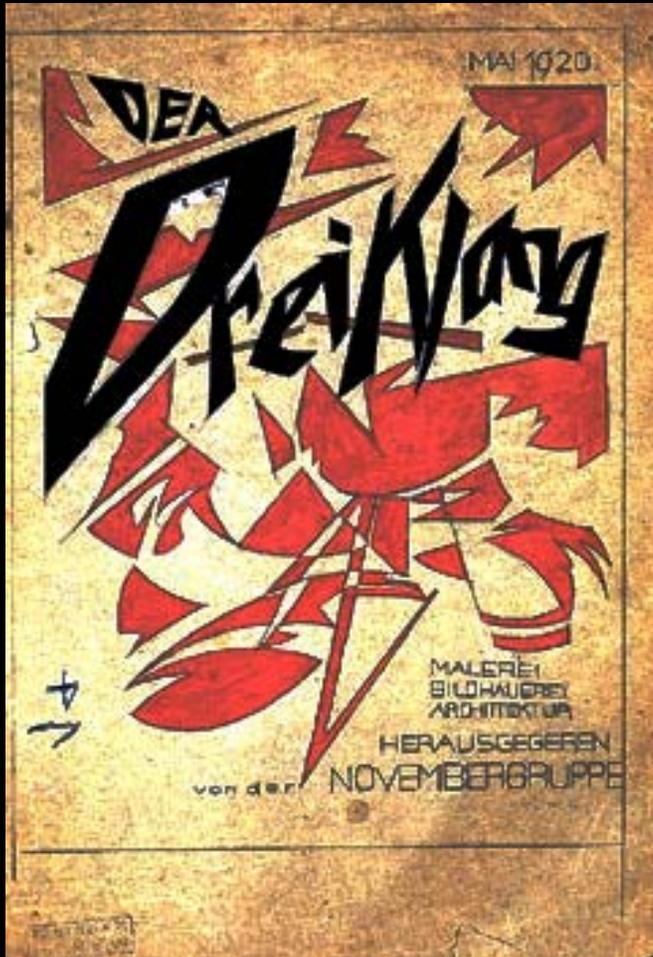
1920_ Nueva Arquitectura

Arbeistrat für Kunst (Consejo de Trabajo para el Arte)

Novembergruppe (Grupo de Noviembre)

Gläserne Kette (Cadena de Cristal)

arquitectura expresionista
arquitectura expresionista

Novembergruppe
Novembergruppe

representantes

Hans
Poelzig

Erich
Meldensohn /

Max
Berg /

Bruno
Taut

características arquitectura expresionista

se enmarca en el contexto de la revolución alemana de noviembre (1918) que da nacimiento a la República de Weimar, confluyendo en ella la vanguardia y la utopía.

El movimiento movimiento y la deformación expresiva de la materia deformación

Los artistas expresionistas desarrollaron ciertas ideas del romanticismo alemán, no sólo la conciencia de sí mismo, sino también la interpretación simbólica del mundo y la búsqueda de sus bases metafísicas o sus leyes cosmológicas, tanto como concebir proyectos utópicos de los que se esperaba un renacimiento espiritual auténticamente creador.

Los arquitectos no fueron ajenos a ello, formando asociaciones de corte reformista y creando un vocabulario simbólico de pureza, y de formas expresivas que se asociaron al naciente socialismo.

arquitectura

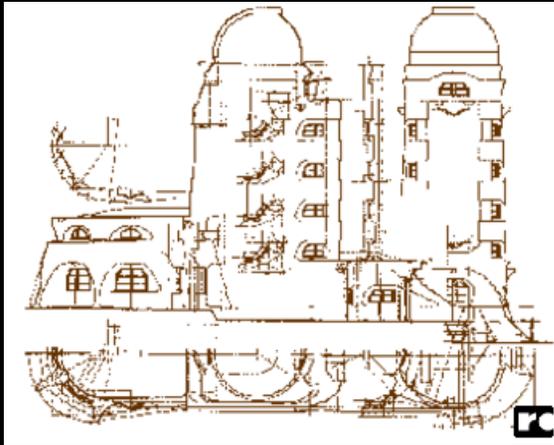
Chilehaus Hoyer, Fritz (1921-1923)

---

arquitectura

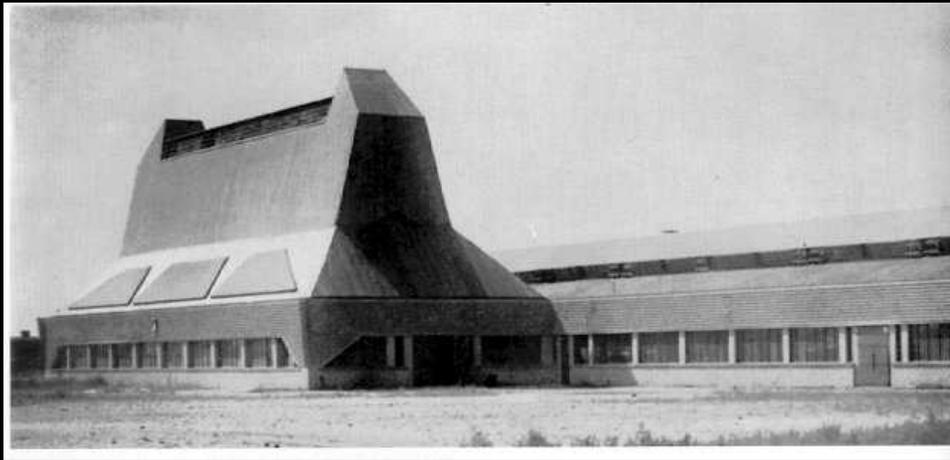

Erich Mendelsohn

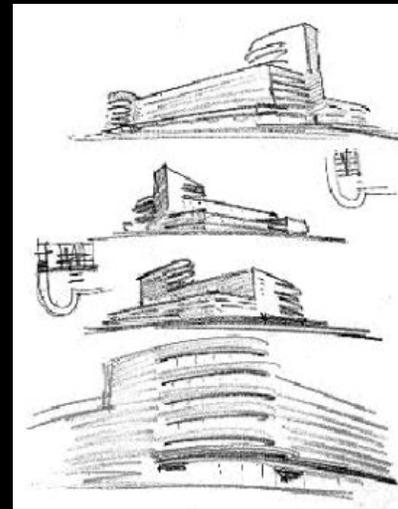

Einstein Tower, 1920-1924

arquitectura

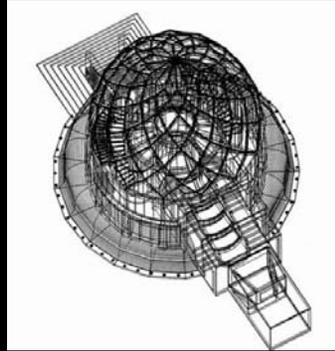
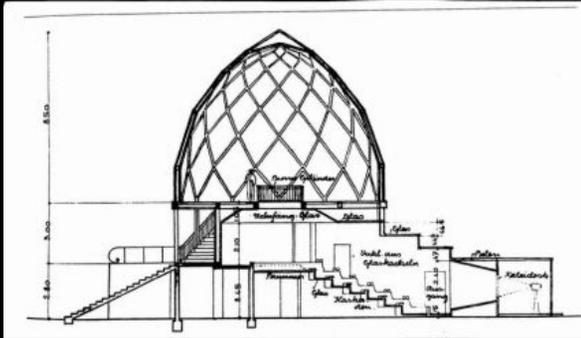
Fábrica de sombreros 1921-1923

Edificio Schocken, 1926-1928

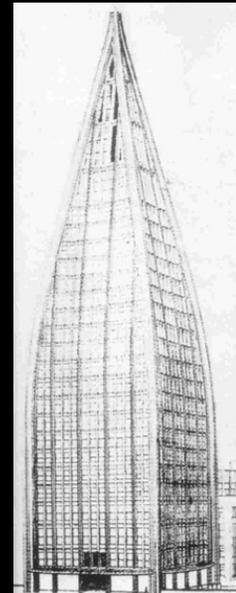
arquitectura

Pabellón de cristal 1914

Arquitectura alpina

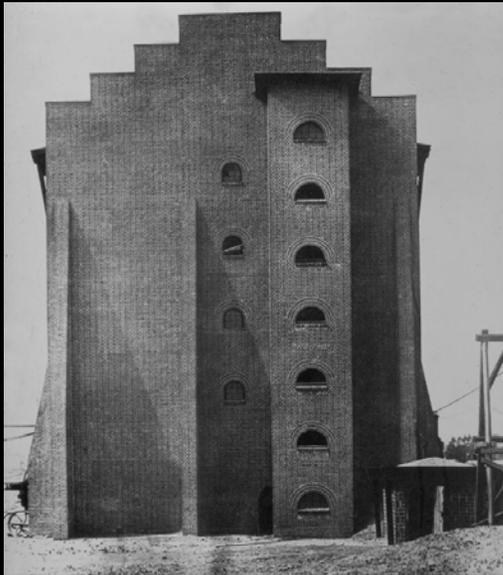
Bruno Taut

Rascacielos de Chicago

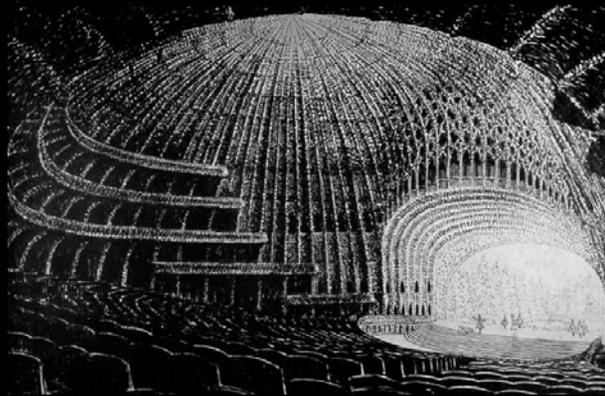
arquitectura

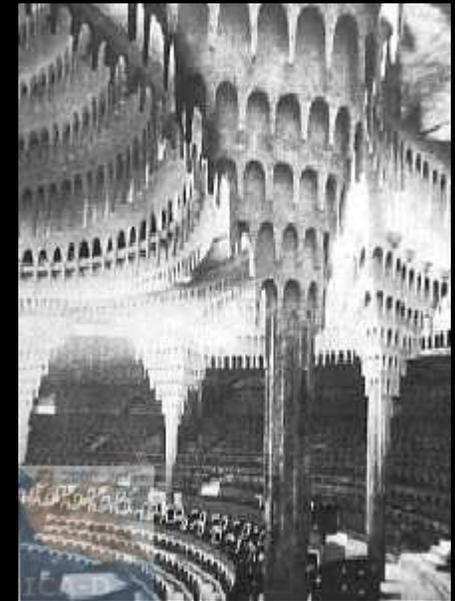
Hans Poelzig

Chemical Factory, 1911-1912

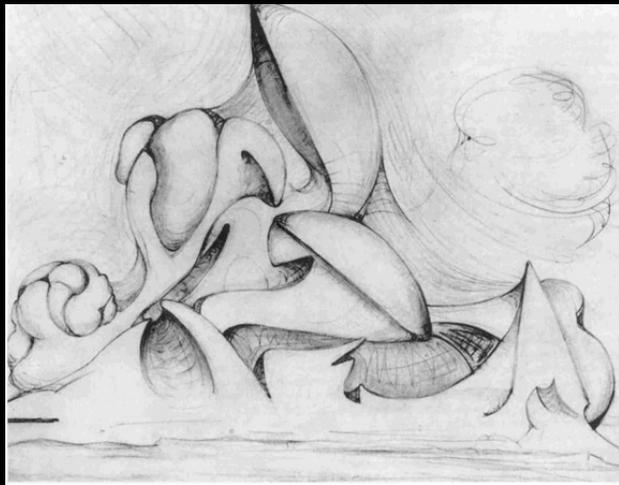
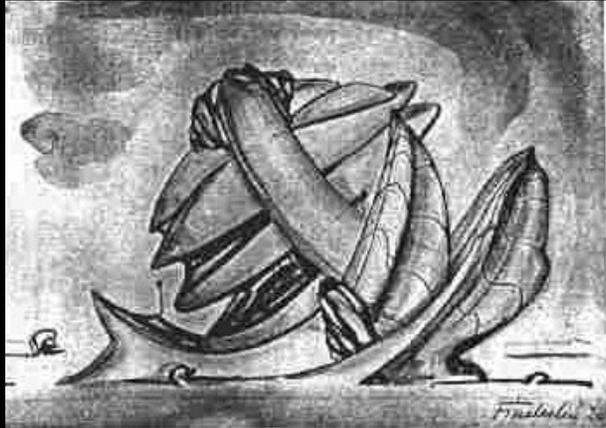
Theater for Salzburg, 1921

Teatro Max Reinhardt, 1919

arquitectura

Hermann Finsterlin

Casa de cristal, 1920

Ludwig Mies van der Rohe

Proyecto en Friedrichstrasse, 1921

Bauhaus

1919

Lyonel Feininger,
Catedral del socialismo
1919

En la localidad de Weimar se crea la **BAUHAUS** cuyo objetivo es reivindicar la liberalización de la enseñanza artística, su tendencia social y la reforma del arte a través de la artesanía. Su primer director fue el arquitecto berlinés Walter Gropius.

En 1921 se integra como académico Paul Klee y en 1922 Vasily Kandinsky

PROGRAM IN EUROPEAN CULTURAL STUDIES
Princeton University
Scheide Caldwell House, Room 207, Princeton, NJ 08544
Director: Anson Rabinbach (rabin@princeton.edu)
Program Manager: Peggy Reilly (mjreilly@princeton.edu)
609-258-4713 - Fax 609-258-6866

Final del Expresionismo

1920-1933

En la década de 1920 el expresionismo se fundió con el movimiento dadaísta y después con el surrealismo

La última fase del expresionismo alemán surge desde la década de 1920 y se mantiene hasta 1933, fecha en que el Nazismo asume el poder. Con ello se comienza una censura y, finalmente, una persecución de los artistas expresionistas, el nazismo instala un “arte oficial” y se procede a la destrucción de muchas obras y documentos expresionistas.

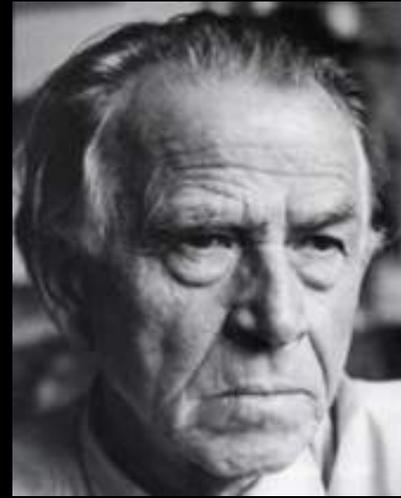

NEUE SACHLICHKEIT (NUEVA OBJETIVIDAD)

representantes

George Grosz

Otto Dix

Es la pintura alemana de post-guerra que marca la crítica y la repulsión a la matanza producida en la primera guerra, muestra el lado crudo del conflicto moral y psicológico, no hay héroes, no hay honor.