

Historia universal del arte y la cultura

Ernesto Ballesteros Arranz

46 Pintura del siglo XX (II)

Historia universal del arte y la cultura

eBooks
Libros
Audiolibros

www.hiares.com

EBOOK INTERACTIVO

Links del texto a las imágenes y viceversa.

Permite ver las imágenes a pantalla completa y proyectarlas.

HIARES

4ª Edición
ISBN.: 9788416014255
Paseo de Guadalajara, 75
28701 – San Sebastián de los Reyes
Madrid – (ESPAÑA)

ÍNDICE

EL EXPRESIONISMO ALEMÁN

EL FUTURISMO ITALIANO

LA ANTITRADICIÓN FUTURISTA

LA PINTURA METAFÍSICA

LA PINTURA RUSA DE VANGUARDIA

EL “STIJL” HOLANDÉS

EL VORTICISMO

LA PINTURA NEGRA

EL DADAÍSMO

EL SURREALISMO

EL RETORNO A LO FIGURATIVO

LOS NAIFS

OTRAS PUBLICACIONES

Pintura del siglo XX (II)

*P*or la variedad y cantidad de obras pictóricas de nuestro siglo ha sido necesario dedicar dos volúmenes a este tema. Dejamos el capítulo anterior después de dar una breve visión del cubismo, sus autores más notables y sus obras más famosas. En este volumen vamos a intentar ilustrar los movimientos posteriores al cubismo. También trataremos alguno anterior, como el Expresionismo, cuya importancia y extensión no nos permitió incluirlo en el tema anterior.

Siguiendo el mismo esquema general que nos trazamos para el precedente capítulo, vamos a comenzar haciendo una síntesis muy escueta de los acontecimientos sociales y políticos más sobresalientes de la segunda mitad de nuestro siglo.

1929. Gran crisis económica de Norteamérica que repercute inmediatamente, no sólo en la economía, sino también en la política y la sociedad europea. El paro obrero que originó esta crisis fue una de las causas determinantes de la Segunda Gran Guerra. 1930. Insurrecciones en la India contra el Gobierno Imperial inglés, acaudilladas por el líder de la resistencia pacífica: Ghandi. 1931. Los japoneses, en un alarde de fuerza y deseos imperialistas, invaden Manchuria, comenzando una carrera de expansión que terminará en la Segunda Gran Guerra. 1933. Hitler sube al poder en Alemania para solucionar el gravísimo problema social que aquejaba al país después de la crisis de 1929. Roosevelt es nombrado Presidente de los Estados Unidos. Alemania se retira de la Sociedad de Naciones. 1936. Alemania ocupa las zonas desmilitarizadas por el Tratado de Versalles, se une en amistosas relaciones con Italia y, ambas, reconocen el Gobierno del Generalísimo Franco, formado a raíz del Alzamiento Nacional. 1937. Japón, siguiendo su racha de éxitos entre los países asiáticos no industrializados, declara la guerra a China, desunida por la lucha entre Mao-Tse-Tung y Chang-Kai-Chek. 1938. Alemania, fortalecida por un período de paz y austeridad, anexiona Austria y los Sudetes checoslovacos. 1939. Alemania invade Checoslovaquia y entra en Praga en un avance rápido y sin resistencia. Firma del pacto germano-soviético e invasión alemana de Polonia. Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania, comenzando la Segunda Guerra Mundial. 1940. Alemania vence a todas las potencias europeas. Invade Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega. Churchill asume el poder en Gran Bretaña. Italia entra en guerra al lado de Alemania. 1941.

Alemania ataca a Rusia. Sitio de Leningrado. Japón entra en guerra junto a las potencias del Eje. Estados Unidos entra en guerra con los aliados. 1942. La guerra cambia de signo. Los alemanes se retiran de Moscú y ceden terreno en

Africa.1943. Italia pacta con los aliados.1944. Los aliados cierran su anillo en torno a Alemania. Desembarco de Normandía. Japón pierde posiciones en Extremo oriente.1945. Alemania capitula. Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón se rinde inmediatamente. Creación de las Naciones Unidas (ONU).1947. Plan Marshall de ayuda a Europa. Independencia de la India y Pakistán.1948. Guerra civil en China. Nace el Estado de Israel.1949. Los comunistas suben al poder en China con Mao-Tse-Tung. Varios países asiáticos reciben la independencia de Inglaterra y Francia.1950. Guerra de Corea. Los coreanos del Norte reclaman la ayuda de China; los del Sur, la de Estados Unidos.1951 .Se constituye la Comunidad Europea del Carbón y el Acero como primer paso de unión entre las naciones europeas. Se crea la OTAN, o fuerza militar conjunta de seguridad en Europa.1953. Muerte de Stalin.1955. Pacto de Varsovia o acuerdo defensivo entre la URSS y los países comunistas europeos.1956. Egipto nacionaliza el canal de Suez. Francia, Inglaterra e Israel le declaran la guerra. Fidel Castro desembarca en Cuba y establece un régimen comunista en América del Sur.1957. Rusia lanza el «Sputnik», primer satélite artificial de la Historia. Se abre la era espacial.

La década del sesenta es la década de la independencia de África. Casi todos los países estrenan República y en varios de ellos se producen violentas revoluciones. No es menos violenta esta década que las anteriores, pero las guerras se desplazan del Continente europeo, que había sido su escenario preferido hasta 1949, al escenario americano, africano y asiático. En las décadas del cincuenta y el sesenta Europa ha gozado de veinticinco años de paz y ha conseguido reconstruir su economía y renovar su cultura en no pocos aspectos.

EL EXPRESIONISMO ALEMÁN

La corriente cubista había nacido de la observación paciente de la obra de Cézanne. La obra de Van Gogh, que había impulsado a los «fauves», originó otro gran movimiento estético: el Expresionismo alemán. El espíritu germánico esperaba una ocasión expresiva, como la presente, para evidenciar su peculiar carácter. Casi al mismo tiempo que la explosión «fauve», en Francia, se funda en Dresde el grupo artístico «Die Brücke» (El puente), que es el núcleo central del Expresionismo como corriente estética. Fue una revolución de tipo literario y pictórico al mismo tiempo. Es un nuevo brote romántico y apasionado, como el «Sturm und Drang» del siglo XIX. Los precedentes de «Die Brücke» son muchos y variados. Ante todo, la obra revolucionaria de Gauguin y Van Gogh, plena de entusiasmo y energía. Junto a ellos, otros hombres se erigieron en ídolos para el grupo expresionista alemán.

Edward Munch (1863-1944) era un noruego, visionario y genial, que visitó París en su juventud y se entusiasmó con las obras del neoimpresionismo de Seurat y el “cloisonismo” de Gauguin. No siguió, sin embargo, ninguna de estas tendencias, sino que produjo un arte nuevo y furiosamente expresivo, desbordado de dolor y fantasía. En 1896 compone sus primeras obras gráficas. Ya tiene creado su estilo. Sigue muy relacionado con la vida cultural francesa. Retrata a Mallarmé y compone el programa de Peer Gynt. Sus obras aparecen a menudo comentadas en la «Revista Blanca» de los nabis. Tiene puntos de contacto con otro

precursor de la expresión, el suizo Hodler (1853-1918), pero su calidad es muy superior.

El espíritu nórdico, cargado de interrogantes morales y sociales, se desborda en su pintura nerviosa, alucinante, agresiva en grado desconocido hasta entonces (FIG. 1). Los «fauves» a su lado son benévolos y amables. Munch estira inconcebiblemente las figuras hasta deformarlas; desgarrar las formas sensibles del cuerpo humano y el paisaje hasta hacer de ello un símbolo, un lenguaje, un grito de desesperación y horror. No por casualidad, una de sus obras más conocidas se titula «El grito» (FIG. 2).

Esta auténtica histeria formal que Munch inyecta en Alemania es recogida como manifiesto de convicción por el grupo «Die Brücke» después de la exposición que hace Munch en 1892 en el Kunstlerverein de Berlín. La exposición fue clausurada ocho días después porque resultó un gran escándalo para la sociedad berlinesa, pero los jóvenes artistas que estaban estudiando a los revolucionarios franceses vieron un gran horizonte abierto a sus ideas.

Otro precursor del Expresionismo alemán fue el agrio Vallotton, que enseña al «Brücke» el sarcasmo moral y social para fustigar a una sociedad burguesa demasiado confiada en su destino. El Expresionismo alemán, con todos estos ingredientes, presenta un claro matiz social, cuyo mejor representante es Grosz (FIG. 3).

En 1911 se forma otra asociación que sucede a «Die Brücke», denominada «Der Blaue Reiter», que va a continuar, en cierto modo, las aspiraciones expresionistas alemanas.

El Expresionismo intenta entrar en buenas relaciones con los principales movimientos franceses del momento, es

decir, con los fauves, los nabis y los cubistas, sobre todo con Delaunay y Redon. Tiene una gran carga de simbolismo, heredado, no de Francia, que fue su creadora, sino a través de los pintores belgas, que lo cultivaron con gran dedicación, cuando en el país galo ya había pasado de moda.

«Die Brücke» fue fundada por Kirchner, Heckel, Beyl y Schmidt-Rottluff. No tiene un programa muy preciso. Son más bien un manojo de ideas y sensaciones homogenizadas por el deseo de energía y de color. «Acogemos todos los colores que directa o indirectamente reproducen el puro impulso creador», confiesa Kirchner, el patriarca de «Die Brücke». Es más simbolista que el posterior «Blaue Reiter», que va a tomar caminos abstractos y geométricos preferentemente. «Die Brücke» está muy relacionado con el Modernismo, el Art Nouveau, el Jugendstil y todos los movimientos paralelos que se producen en Europa a comienzos del XX.

Kirchner produce sus obras maestras a partir de 1917 (FIG. 4). Tiene influencias de Munch, como hemos dicho, pero también las tiene de Durero, de Rembrandt y de las esculturas primitivas de Africa y Oceanía. Su vida es patética: enfermo nervioso, perseguido por Hitler, y desesperado, termina suicidándose.

Aunque «Die Brücke» se formó en 1903, no formuló su manifiesto hasta 1905, cuando Schmidt-Rottluff se unió al grupo (FIG. 5).

Hicieron la primera exposición en 1906, en la Fábrica de Lámparas Seifert. Siguen trabajando después de 1912, pero a poco el centro de atención del Expresionismo alemán se inclina hacia «Der Blaue Reiter», que propugna un Expresionismo abstracto.«Der Blaue Reiter» no es un