

TEMA 8- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

PINTURA: JOSEP RENAU

Josep Renau Berenguer, nació en Valencia en 1907. Hijo de un pintor y profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes San Carlos de Valencia ingresó en esta misma escuela con tan sólo doce años, donde estudió Bellas Artes entre 1919 y 1925 y donde trabajaría como profesor entre 1932 y 1936.

Desde la adolescencia trabajó en la litografía Ortega, donde aprendería los oficios de pintor y litógrafo. Si bien sus comienzos en el mundo del cartel estuvieron ligados a la estética Art Déco, a partir de 1931 (cuando se afilia al partido comunista), sus trabajos comenzaron a adquirir un mayor compromiso social. Su formación y sus colaboraciones realizando portadas, ilustraciones y fotomontajes en revistas culturales y políticas que se publicaron en Valencia durante los años 20-30 (como *Estudios*, *Orto*, *Taula de Lletres Valencianes*, *La República de les Lletres* o *Nueva Cultura*), permitieron a Renau desarrollar su técnica como fotomontador.

Los carteles de Renau de este período de la Segunda República se caracterizaban por el empleo del dibujo, la tipografía y la policromía, aportando como novedad el uso del aerógrafo para colorear los fondos y la fotografía como testimonio del hecho histórico que se vive en España.

Influenciado por el **constructivismo ruso** (donde el cartel aparece como medio movilizador) y el fotomontaje político del alemán John Heartfield (dadaísta), Renau supo potenciar las posibilidades expresivas y plásticas del cartel para expresar los ideales de igualdad, progreso y solidaridad.

En 1936 fue nombrado Director General de Bellas Artes y, mediante la creación de la Juntas de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, fue quien decidió el traslado de parte del patrimonio artístico del Museo del Prado a la Torre de Serranos de Valencia para salvarla de los bombardeos de Madrid durante la Guerra Civil.

En 1937 Josep Renau, en nombre del Gobierno de la República, encargó a Picasso la realización de una obra (el “Guernica”) para exponer en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937 y hacer un llamamiento a la comunidad internacional para romper el aislamiento de la causa republicana.

Sus responsabilidades como Presidente del Consejo Español del Teatro Director de Propaganda Gráfica del Comisariado General del Estado no le impidieron seguir una serie de carteles de compromiso político.

Victoria. Hoy más que nunca, 1938

A lo largo del último año de la Guerra Civil Española realizó una serie de fotomontajes: **Los 13 puntos de Negrín**, que ilustraban el programa propagandístico del socialista Juan Negrín (basado en buscar apoyos internacionales para la causa republicana) y donde Renau realizó montajes fotográficos con absoluta libertad. **industria de guerra. Potente palanca de la victoria, 1937**

En 1939 el desenlace de la guerra trajo como consecuencia su exilio, primero en México (tras refugiarse en Francia, donde fue internado en el campo de concentración de Argelès-Sur-Mer) y desde 1958 en Berlín Oriental, lugares en donde trabajó como un gran cartelista y publicista.

En México conoció a artistas como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, con quienes se inició en la realización de pinturas murales.

En esta etapa tuvo un extraordinario éxito como diseñador de carteles cinematográficos, que fueron el principal sustento económico de su familia.

También realizó portadas para las revistas mexicanas **Futuro y Lux**, pero su estancia en México le permitió conocer más de cerca el modelo de vida norteamericano, su persecución anticomunista, el racismo... lo que le llevaría a comenzar una serie de fotomontajes (*The American Way of Life*), que se prolongó durante varios años y donde Renau continuó con su espíritu crítico, empleando los planteamientos propios de la publicidad capitalista (técnicas coloristas y brillantes) para denunciar el imperialismo norteamericano y su estilo de vida **Coca cola versus Pepsi, 1949**

En este ciclo utilizó imágenes de revistas americanas de la época (*Life*, *Fortune*, *The New York Times*...) que luego recortaba y coloreaba si lo consideraba necesario. De esta forma, Renau consiguió neutralizar imágenes sacándolas de contexto para componer otras con el objetivo de transmitir un planteamiento crítico (temas como el colonialismo, el racismo, la tecnología, el militarismo...).

Logró tal cantidad de documentación que tuvo que realizar un sistema de catalogación con el fin de poder identificar y encontrar las imágenes requeridas para la realización de sus fotomontajes.

En *The American Way of Life* destaca el concepto de Renau del planteamiento de una gran serie como conjunto en vez de la realización de fotomontajes aislados además de su novedoso uso del fotomontaje en color (*hasta entonces los fotomontajes con contenido crítico eran siempre en blanco y negro*).

En 1958 Renau se trasladó a Berlín, capital de la República Democrática Alemana donde se dedicó principalmente a dibujar filmes gráficos para la televisión y donde continuó su trayectoria haciendo fotomontajes, ilustraciones, dando conferencias, editando *Fata Morgana Usa* en 1967 (recopilación parcial e incompleta del ciclo de fotomontajes *The American Way of Life*) y pintando diversos murales al aire libre.

Durante el exilio alemán realizó la serie *Über Deutschland (Sobre Alemania)* y otra serie de fotomontajes a color de crítica política internacional, como la obra *Autorretrato de gran capital* en 1975, en el que representa el capitalismo (*como pistolero*) y sus consecuencias.

En 1976 Renau regresó a España aunque nunca dejó de residir en Berlín.

Su presencia y trabajo empezaron a estar de actualidad, por lo que en 1981 la revista *Photovisión* lanzó su primer número en España con un fotomontaje de Renau en portada.nº 1, Julio/Agosto 1981

Infatigable pintor, cartelista, fotomontador, muralista... Josep Renau fue crucial en la introducción en España del uso de las vanguardias y la conciencia social del cartel.

En 1982 falleció en Berlín dejándonos un inmenso legado artístico donde su concepción del arte y la cultura como medios de agitación le llevaron a convertirse en una figura clave de la resistencia cultural española.

Los historiadores de la figura de Renau coinciden en señalarlo como un apreciado cartelista que introdujo el uso del aerógrafo, las vanguardias y la conciencia social en la cartelería de la España de la Segunda República y la Guerra Civil.

Su concepción del arte y la cultura como factores de agitación, como herramientas indispensables para transformar las estructuras que rigen las relaciones sociales y el progreso, hacen de él un símbolo alternativo que llegó a convertirse en un faro de la resistencia cultural española durante su obligado exilio en México como consecuencia de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil.

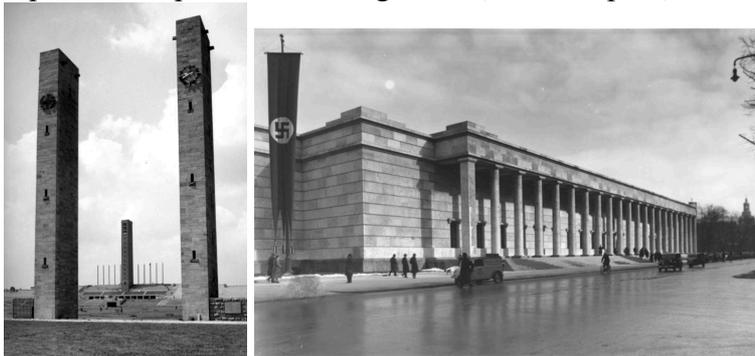
Renau es uno de los artistas españoles más relevantes y valiosos del siglo XX y, sin embargo, uno de nuestros artistas más olvidados y menos reconocidos. Esta falta de reconocimiento, coinciden en apuntar los historiadores, está determinada por su compromiso político con el Partido Comunista Español (PCE) al que dedicó gran parte de su arte. Sus trabajos fueron transgresores en una época muy difícil, la Guerra Civil Española, por estar comprometido con una ideología de izquierdas. Por ello fue sometido al olvido por el régimen franquista durante la dictadura. Sin embargo, la fuerza artística y política de su obra sigue teniendo actualidad y su aportación sigue influyendo en nuestros días. Renau revitalizó el diseño gráfico y el cartel influido por el Art Decó y el dadaísmo, creando un estilo revolucionario y propio.

ARQUITECTURA FASCISTA: BERLÍN. ARQUITECTURA COMUNISTA: MOSCÚ

El arte del Tercer Reich o arte nacionalsocialista, el arte aprobado oficialmente y producido en la Alemania nacionalsocialista entre 1933 y 1945, se caracterizó en las artes plásticas por su carácter

monumental, su propósito propagandístico hacia el gran público al que iba dirigido (las masas), su realismo y su seguimiento de modelos del arte clásico. La arquitectura nacionalsocialista estuvo representada por Paul Ludwig Troost, Albert Speer, Hermann Giesler y Werner March.

Albert Speer fué nombrado por Hitler dirigente de la Oficina Principal de la Construcción.

Obras : el Campo Zeppelin, el campo de paradas militares que aparece en el documental de Leni Riefenstahl —obra maestra de la propaganda contaba con una tribuna inspirada en el Altar de Pérgamo, Speer inventó el concepto del «*valor de la ruina*»: los grandes edificios debían ser construidos de tal manera que fueran ruinas estéticamente agradables pasados miles de años, como testamentos de la grandeza del Tercer Reich, del mismo modo que las ruinas grecorromanas eran símbolos de la grandeza del mundo de la antigüedad clásica.

El canciller le ordenó elaborar planos para reconstruir Berlín como capital del mundo, Welthauptstadt Germania. Speer elaboró un trazado que se basaba en una larga avenida de cinco kilómetros que corría de norte a sur y que el arquitecto llamó Prachtstrasse, la Calle de la Magnificencia, o también el «Eje norte-sur». En el extremo norte de esta avenida Speer dispuso la Volkshalle, un enorme edificio de asamblea cerrado por una gigantesca cúpula de más de 200 metros de altura y con espacio interior para 180 000 personas. En el extremo sur de la avenida habría un arco de triunfo, también de colosales proporciones, de al menos 120 metros de altura y capaz de contener el Arco de Triunfo de París. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 obligó a posponer y finalmente abandonar estos planes.

Rusia evolución desde el constructivismo hacia el arte estalinista

Konstantin Melnikov El Pabellón de la URSS en París, 1925. realiza varios proyectos para clubes de obreros tranviarios de Moscú. El resto de su carrera sería una constante innovación formal y del uso de materiales que le terminarían convirtiendo en el gran arquitecto del constructivismo ruso.

El propio movimiento invitaba poco a un estudio de la historia de arquitectura o de posibilidades que el movimiento moderno estaba aportando en toda Europa. El constructivismo hacia bandera de la funcionalidad y estaba totalmente enfocado para ser entendido y disfrutado por la clase social del proletariado.

El pabellón URSS 1937

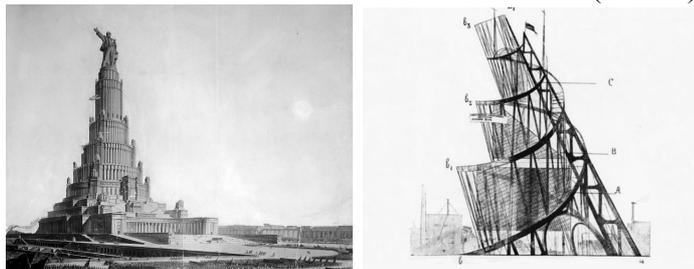
El pabellón ruso intentaba dar, a simple vista, la idea de que la fuerza de la Unión Soviética estaba en sus trabajadores y campesinos, el proletariado en sí mismo. Esto puede notarse al observar que el centro de la estructura, capaz de captar toda la atención a primera vista, es la magnífica escultura por Vera Mukhina hallada en el tope del edificio, en la cual el trabajador y la kolhoz -campesina comunal-, representando al proletariado, sostienen la hoz y el martillo para formar el emblema soviético (hoy reubicada en Moscú).

El Monumento a la Tercera Internacional, o Torre de Tatlin, fue un proyecto arquitectónico del escultor ruso Vladímir Tatlin, quien lo presentó a comienzos de los años veinte. Se proyectó para ser construido en Petrogrado como monumento y sede de la Tercera Internacional.

Se trataba de una torre de estilo constructivista de unos 400 metros de alto, superando en altura a la Torre Eiffel de París. Consistiría en una estructura espiral de hierro y acero, volcada hacia un lado en el ángulo del eje terrestre, conteniendo en su interior cuatro estructuras de vidrio con diferentes formas: un cubo, una pirámide, un cilindro y media esfera. Todos estos elementos rotarían a distintas velocidades. El cubo completaría su giro en un año, la pirámide en un mes, el cilindro en un día y la media esfera en una hora. En su interior se situaría la sede de la Internacional Comunista, así como una oficina de telégrafos y varios restaurantes. Dispondría de una serie de pantallas gigantes por las que se mostrarían las últimas noticias mundiales.

El Monumento a la Tercera Internacional nunca llegó a construirse, pues la guerra civil disparó la carestía de los materiales impidiendo que la Torre de Tatlin pasara de la fase inicial de proyecto.

En el Museo de Arte Moderno de Estocolmo (Suecia), se exhibe una maqueta de la Torre de Tatlin.

La arquitectura estalinista - Clasicismo Socialista, es un término dado a la arquitectura de la Unión Soviética bajo la dirección de Iósif Stalin, entre 1933,1955, La arquitectura estalinista se asocia con el realismo socialista, una escuela de arte y arquitectura.

El Palacio de los Sóviets fue un proyecto arquitectónico que propuso el gobierno (URSS) en la década de 1930 para la ciudad de Moscú, pero que nunca llegó a realizarse. Se trataba de un colosal edificio administrativo.

Durante la década de 1930, la industria de la construcción tuvo la experiencia suficiente para construir grandes remodelaciones urbanas en Moscú.

Los rascacielos de Stalin

son un grupo de rascacielos en Moscú diseñados en la época estalinista. El apodo en inglés para estos rascacielos es las "Siete Hermanas". Fueron construidas oficialmente desde 1947 hasta 1953, son una combinación compleja de estilos barroco ruso y gótico con la misma tecnología utilizada en la construcción de rascacielos en estados unidos.

ESCULTURA:HENRY MOORE, ANTOINE PEVSNER Y NAUM GABO.

HENRY MOORE

Escultor británico conocido sobre todo por sus grandes esculturas semiabstractas de figuras humanas. Está considerado como el escultor inglés más importante del siglo XX. Su obra ha ejercido una fuerte influencia sobre la escultura figurativa contemporánea.

Henry Moore nació en 1898 en Yorkshire, Castleford, Inglaterra. A pesar de su temprana atracción por la escultura, respetando los deseos de su padre, se convirtió primero en maestro de escuela de su pequeño pueblo. Entonces, estalló la I Guerra Mundial y formó parte del 15 Regimiento de Londres. Sin embargo, se envenenó con los gases tras un ataque en Bélgica y fue enviado de vuelta a Inglaterra para su recuperación.

Tras el armisticio, gracias al dinero que le fue otorgado por el Gobierno británico para su rehabilitación, pudo inscribirse en la Escuela de Artes de Leeds . Allí conoció a la escultora **Barbara Hepworth**. La relación entre ellos fue muy productiva; ambos intercambiaron ideas y se influyeron artísticamente.

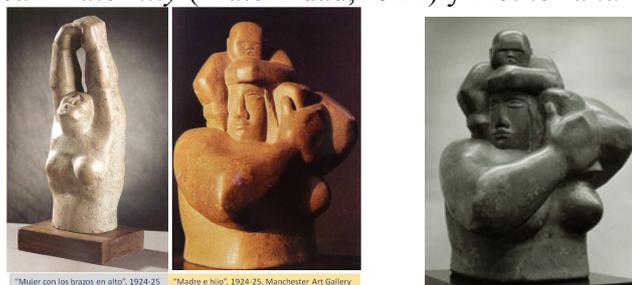
También estudió en el Royal College of Art de Londres. Sus primeros trabajos, realizados en la década de 1920, muestran influencias de:

1. arte precolombino que ejercería una influencia decisiva en la obra del escultor británico,
2. de la pintura de Masaccio y de Miguel Ángel
3. de las formas aerodinámicas de Constantin Brancusi.

Tras finalizar sus estudios, fue nombrado profesor y obtuvo una beca para viajar por Italia y Francia, gracias a la cual tuvo la oportunidad de descubrir a los grandes maestros. Fue profesor del Royal College entre 1925 y 1932 y fue allí donde conoció a Irina Radetsky, estudiante de pintura, con quién se casó en 1929.

Durante esta época creó una colección de figuras femeninas reclinadas, en las que realizó toda clase de experimentos que iban desde un modelado redondeado o geométrico hasta casi tocar la abstracción. **En la década de 1920** destacan *Maternity* (Maternidad, 1924) y *Mother and Child* (Madre e hijo, 1924-25).

Mother and child, 1924-25

La primera exposición de Moore fue apoyada y presentada por Jacob Epstein, pero no tuvo éxito alguno. Sus obras fueron criticadas violentamente y Moore se vio convertido en una figura de escándalo. La tradición escultórica inglesa era muy pobre en aquel momento y las corrientes de vanguardia que cultivaban artistas como Moore eran mal vistas por el público y la crítica conservadora.

Figuras reclinadas y maternidades

A partir de la década de 1930 las figuras reclinadas y la maternidad serán los dos temas predilectos de Henry Moore; después se sumarán a éstos pequeñas cabezas y grupos de familia. Siguió experimentando y en su obra cultivó dos corrientes opuestas: la abstracción y el surrealismo.

Durante esta década la obra de Picasso y de los artistas abstractos contemporáneos ejercieron una fuerte influencia tanto en los dibujos como en las esculturas de Moore, muchas de sus obras de este periodo están muy próximas a la abstracción, son, algunas de ellas, piezas redondeadas talladas en madera con numerosos cortes y huecos, a menudo cubiertos por velos de fino alambre metálico. No obstante, la principal y más permanente influencia la recibió Moore del mundo de la naturaleza.

Entre las obras de esta época son destacables *Composition* (1931), *Head and ball* (Cabeza y pelota, 1934); *Bird and egg* (Pájaro y huevo, 1934) o *Mother and child* (Madre e hijo, 1936), etc. La pieza *Head*

and ball (en la siguiente imagen), por ejemplo, refleja una estrecha relación con los movimientos surrealista y constructivista.

Fig.1
Henry Moore
Three Points 1939-40, cast before 1949

Head and ball, 1934

En su etapa de madurez, iniciada con *Figura reclinada* (1936, City Art Gallery, Wakefield), Moore empleó formas hinchadas, rotundas, onduladas, con huecos y perforaciones redondeadas que reflejan formas naturales. Sus temas predilectos incluyen madres con hijos, grupos familiares, guerreros caídos y, sobre todo, la figura humana reclinada, que continuó representando a lo largo de toda su carrera, trabajando en madera, piedra y posteriormente (a partir de 1950) en bronce y en mármol. Estas obras van desde el realismo —como en *Figura reclinada vestida* (1953, Edificio Time-Life, Londres), una enorme escultura de mujer reclinada sobre sus codos— a la abstracción —como en *Formas internas y externas* (1954, Albright-Knox Gallery, Buffalo), enorme y redondeada escultura en bronce perforada con un hueco interior que a su vez contiene una segunda forma abstracta de metal. Además, y muy diferentes de los bocetos preparatorios para sus esculturas, Moore realizó también una serie de dibujos sobre los londinenses refugiándose en las estaciones de metro durante los bombardeos de la II Guerra Mundial. Estos dibujos, conocidos como *Dibujos de refugios* (c.1940 y siguientes), expresan con gran agudeza el impacto de la guerra sobre los ciudadanos indefensos

La importancia del vacío

En 1934 Moore comienza a horadar los materiales y a partir de 1940 los agujeros o vacíos y las masas tendrán la misma importancia en las obras de Moore, en la búsqueda de la complementariedad de la forma y el espacio.

Entre 1937 y 1939, inició un nuevo tema basado en construcciones geométricas o de volúmenes redondeados, con cuerdas o hilos que recorren los espacios. El uso de la cuerda o el hilo tenía como objetivo mejorar la visibilidad interior de las estructuras, más orgánicas y antropomórficas, como es el caso de *Bird basket* (Cesta de pájaros, 1939).

Premios y reputación

En 1948 Henry Moore recibió el Premio Internacional de Escultura en la XXIV Bienal de Venecia, lo que aumentó la reputación internacional del artista. El aislamiento y las críticas sufridas durante los primeros años se traducirán a partir de entonces en premios y honores. Además recibirá encargos importantes, la mayoría de ellos para exteriores, que le llevarán a aumentar el tamaño de sus obras. Por ejemplo, *King and Queen* (Rey y reina, 1952-53), la escultura que le fue encargada para la coronación de la reina Isabel II o *Reclining figure* (Figura reclinada, 1958) realizada por mandato de la UNESCO.

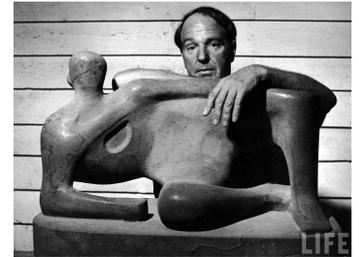
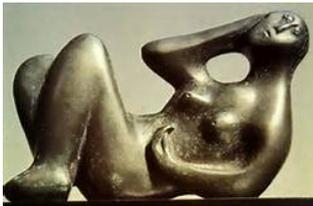
Reclining figure, 1957

Convertido en uno de los más grandes escultores del siglo XX, Moore continuó realizando esculturas hasta que en 1986, a la edad de 86 años, murió en Much Hadham, Hertfordshire. Sus obras pueden ser admiradas en los principales museos de arte moderno del mundo y en muchos países, en edificios, plazas, parques y jardines.

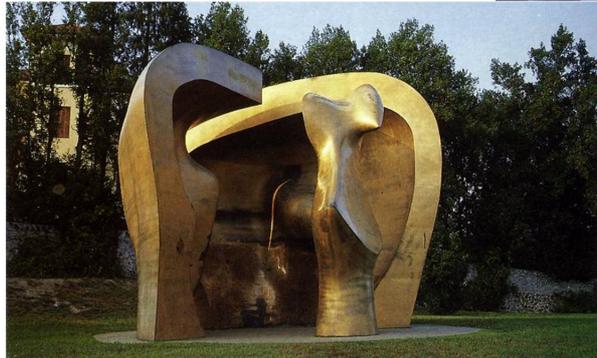
La figura humana como centro de su preocupación

La intensa observación de la naturaleza y la figura humana como centro de su preocupación son constantes en la obra de Moore, que siempre ha oscilado entre la figuración y la abstracción. Su universo de formas parece venir de la más remota antigüedad, sin embargo, son una expresión profunda y vital de la realidad contemporánea.

Su escultura se caracteriza por la incansable investigación de formas y materiales y por la fuerza y profundidad de sus figuras (que parecen animadas por una intensa vida interior), en las que opone con maestría los volúmenes cóncavos y convexos. Y es que, en las esculturas de Moore, el espacio forma parte de la obra. Moore en lo esencial es un escultor biomórfico. La “Abstracción Biomórfica” recurre a formas biológicas, es decir a formas inspiradas en la naturaleza biológica.

"Figura reclinada en tres piezas", 1973-75. Humlebaek, Dinamarca

La escultura "Gran figura en un refugio", fue creada entre los años 1985 y 1986, pocos meses antes de la muerte de Henry Moore, considerado el escultor británico más importante del siglo XX. La obra adquirida por los gobiernos central y vasco, realizada en bronce, tiene una altura superior a los siete metros y pesa unos 20.000 kilogramos.

A pocos metros se levanta el conjunto escultórico "Gure aitaren etxean". "La Casa de Nuestro Padre", de Eduardo Chillida, inaugurado en 1987.

"Bird basket", 1939

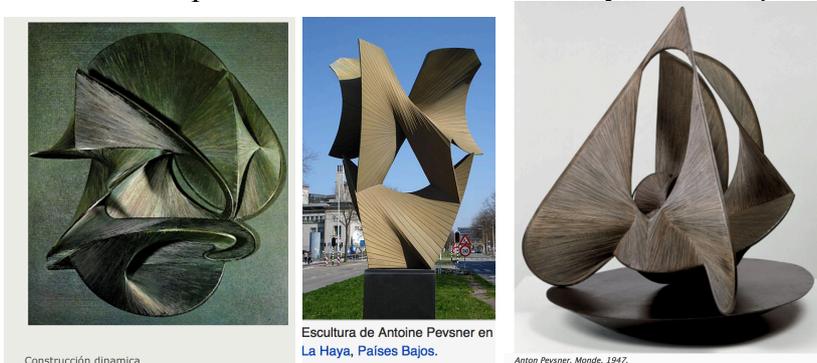
Entre 1937 y 1939, inició un nuevo tema basado en construcciones geométricas o de volúmenes redondeados, con cuerdas o hilos que recorren los espacios. El uso de la cuerda o el hilo tenía como objetivo mejorar la visibilidad interior de las estructuras, más orgánicas y antropomórficas.

ANTOINE PEVSNER: (18 de enero de 1888 – 12 de abril de 1962) fue un escultor nacido en Orel, Rusia, hijo de un ingeniero.

Junto con su hermano Naum Gabo, recibe una primera formación científica que le aporta el espíritu de investigación con el que toda su obra se desarrolla.

En 1911 abandona la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo y viaja a París, donde admira los trabajos de Delaunay, Gleizes, Metzinger y Léger. En una segunda visita a París en 1913, conoció a Modigliani y a Archipenko, que estimularon su interés por el cubismo. Durante la guerra permaneció en Oslo; volvió a Rusia en 1917 y enseñó en la Academia de Bellas Artes de Moscú.

En 1920, Pevsner y Gabo publican el Manifiesto Realista, en donde afirman que el arte tiene un valor absolutamente independiente y una función que desempeñar en la sociedad. En 1923 visitó Berlín, donde conoció a Duchamp y a Catherine Dreier. A partir de su encuentro con Duchamp, abandonó la pintura y se volcó en la escultura constructivista. Luego se instaló definitivamente en París, obteniendo la ciudadanía francesa en 1930. En París, Pevsner y Gabo lideraron el grupo constructivista Abstracción-Creación, un grupo de artistas que representaba diversas corrientes del arte abstracto. En los años treinta, las obras de Pevsner se expusieron en Amsterdam, Basilea, Londres, Nueva York y Chicago. Se caracteriza por el uso de nuevos materiales y su interés por incluir el espacio en sus obras

NAUM GABO

Escultor estadounidense de origen ruso. Fue uno de los líderes del constructivismo del siglo XX. Nació en Briansk y cambió su nombre (Naum Pevsner) para evitar confusiones con el de su hermano, Antoine Pevsner, que también era artista. Estudió medicina e ingeniería en Munich entre 1910 y 1914, pero este año comenzó a crear bustos y cabezas de inspiración cubista realizados en láminas de metal recortado, cartón o celuloide. Entre 1917 y 1922, participó en la fundación del movimiento constructivista en Moscú, que abogaba por la construcción de esculturas a partir de materiales industriales en vez de utilizar el tradicional tallado en piedra o vaciado en bronce. En 1920 publicó junto con su hermano el Manifiesto Realista, que preconizaba la utilización de formas artísticas nuevas, basadas en el espacio y el tiempo, trazando las líneas fundamentales de lo que se conocería como constructivismo; al amparo de estas teorías realizó varias obras, con partes dotadas de movimiento, a las que denominó esculturas cinéticas. Vivió en Alemania entre 1922 y 1932 y allí ejecutó piezas que se caracterizan por su calidad arquitectónica monumental, como la Columna (1923, Museo de Arte Moderno, Nueva York), de cristal, metal y plástico. Durante la II Guerra Mundial continuó produciendo en Londres obras de esas características, como Construcción lineal, variación (1943, Colección Phillips, Washington), en la que hay un espacio oval trazado por unas formas plásticas nítidas que, a su vez, están delicadamente entretejidas con unos planos de intersección en hilos de nailon. En 1946 se afincó en Estados Unidos. Una de sus obras más notables es un monumento de tamaño colosal, 26 metros, en forma de árbol, de 1957, que le encargaron para el Edificio Bijenkorf de Rotterdam (Holanda), recuerdo a los caídos durante la destrucción de la ciudad por los nazis en 1940. Su última obra importante, realizada en 1976, fue la fuente del hospital de Santo Tomás en Londres.

