

BLOQUE 5

EL SURREALISMO Y OTRAS VANGUARDIAS

1-DADA. MARCEL DUCHAMP

El Dadaísmo fue un movimiento cultural surgido primero en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Fue creado en el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza) entre 1916 y 1922 con Hugo Ball como fundador, cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue adoptado por Tristan Tzara, quien se convertiría en la figura más representativa del Dadaísmo.

El Dadaísmo surgió del desencanto que sentían esos artistas al vivir en la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial y, posteriormente, de la actitud de rebelión hacia la abulia y desinterés social característico de los artistas del periodo de entreguerras.

Postulados:

1. El Dadaísmo se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general.
2. Propugna, en cambio, la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción. Defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección.
3. Por tanto, en su rigor negativo, también está contra el modernismo, y las demás vanguardias: el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo, acusándolos, en última instancia, de ser sucedáneos de cuanto ha sido destruido o está a punto de serlo.
4. La estética dadaísta niega la razón, el sentido, la construcción del consciente. Sus formas expresivas son el gesto, el escándalo, la provocación. Para el Dadaísmo, la poesía está en la acción y las fronteras entre arte y vida deben ser abolidas.
5. Gran parte de lo que el arte actual tiene de provocación (como la mezcla de géneros y materias propia del collage) viene del Dadaísmo.
6. Con el fin de expresar el rechazo de todos los valores sociales y estéticos del momento, y todo tipo de codificación, los dadaístas recurrían con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles, que se apoyaban en lo absurdo e irracional.
7. Para ello utilizaban nuevos materiales, como los de desecho encontrados en la calle, y nuevos métodos, como la inclusión del azar para determinar los elementos de las obras..
8. El pintor y escritor alemán Kurt Schwitters destacó por sus collages realizados con papel usado y otros materiales similares.
9. El artista francés Marcel Duchamp expuso como obras de arte productos comerciales corrientes —un secador de botellas y un urinario— a los que denominó ready-mades.

MARCEL DUCHAMP

Nació el 28 de julio de 1887 en **Blainville**. **Duchamp** inicialmente tiene una etapa cubista En la que realiza **desnudo bajando una escalera 1911** el desnudo era un tema artístico con unas reglas fijas ya establecidas, que desde luego no incluían figuras bajando por escaleras. Duchamp mostró la idea de movimiento mediante imágenes superpuestas sucesivas, similares a las de la fotografía estroboscópica. Tanto la sensación de movimiento como el desnudo no se encuentran en la retina del espectador, sino en su cerebro. Aúna elementos del cubismo y futurismo,

Después de 1915 pintó muy pocas obras, aunque continuó trabajando hasta 1923 en su obra maestra, **La novia puesta al desnudo por sus solteros aún** (1923, Museo de Arte de Filadelfia), una obra abstracta, conocida también como **El gran vidrio** (Le grand verre). Realizada en pintura y alambre sobre vidrio,

fue recibida con entusiasmo por parte de los surrealistas.

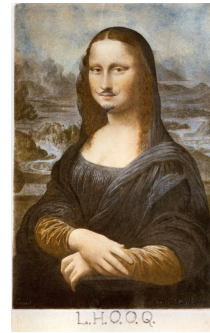
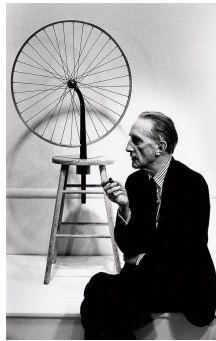
La obra original se encuentra en el museo de Filadelfia y está agrietada, debido a un mal embalaje en el traslado al Museo de Brooklyn en 1926, única vez que se pudo contemplar en su estado original. Diez años después, el propio Duchamp restauró la pieza en casa de Katherine Dreier, en aquel momento su propietaria.

En el campo de la escultura fue pionero en dos de las principales rupturas del siglo XX: el arte cinético y el arte ready-made. Este último consistía simplemente en la combinación o disposición arbitraria de objetos de uso cotidiano, tales como un urinario (La fuente, 1917) o un portabotellas, que podían convertirse en arte por deseo del artista.

El **ready-made** introducía una fuerte crítica a la institucionalidad y el fetichismo de las obras de arte, provocando enormes tensiones incluso dentro del mismo círculo surrealista. Su **Rueda de bicicleta** (el original de 1913 se ha perdido; tercera versión de 1951, Museo de Arte Moderno, Nueva York), uno de los primeros ejemplos de arte cinético, estaba montada sobre una banqueta de cocina. Su influencia fue crucial para el desarrollo del surrealismo, el dadá y el Pop Art, y aún hasta nuestros días, se mantiene como el artista crucial para la comprensión de la posmodernidad.

Los últimos años de su vida, Duchamp preparó en secreto la que sería su última obra y que sería armada sólo después de su muerte, ésta es un diorama que se observa a través de un agujero en una puerta del museo de Filadelfia, lo que ahí dentro se ve, es una parte del cuerpo de una mujer, ostentando una lámpara en un paisaje rural. El título añade aún más incertidumbre a las lecturas que se puedan hacer de la obra "Dados: 1. La cascada 2. El gas del alumbrado público".(Etant donnés: 1-la chute d'eau, 2- le gaz d'éclairage.)

Marcel Duchamp falleció el 2 de octubre de 1968 en **Neuilly-sur-Seine**.

JEAN ARP

Jean Arp fue miembro fundador del movimiento Dadá en Zúrich en 1916. En 1920, como Hans Arp, junto a Max Ernst, y el activista social Alfred Grünwald, estableció el grupo dadá de Colonia. Sin embargo, en 1925 su obra apareció también en la primera exposición del grupo surrealista en la Galerie Pierre de París.

Su herramienta casi siempre fue el yeso, que después se transfería a piedra o bronce. Su arte mezcla las técnicas surrealistas del **automatismo** y las **imágenes oníricas** con el concepto dadaísta de **azar**, dando lugar a sus características formas orgánicas, conocidas como **escultura biomórfica**. Con ellas, el dadaísta **Arp** afirmaba algo muy sensato: lo orgánico es el principio formativo de la realidad.

Como buen dadaísta, **Arp** juguetó con la idea de **azar**. Suyas fueron técnicas como cortar papeles de colores y lanzarlos al aire dejándolos caer para que la composición resultante fuera del todo arbitraria. Pero Arp, no veía caos en el azar como otros de sus colegas. Más bien consideraba al azar **como una especie de ley de la naturaleza**.

Arp combina las técnicas de **automatismo** y **las oníricas** en la misma obra desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar **escultura biomórfica**, en la que se trata de

representar lo orgánico como principio formativo de la realidad.

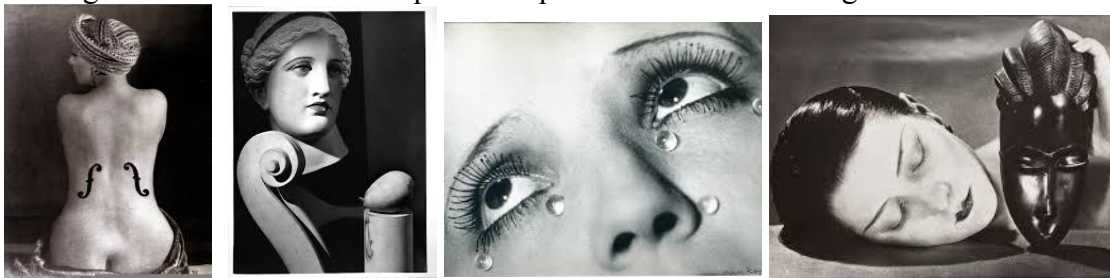
JEAN TINGUELY

Jean Tinguely, (Suiza 1925 – 1991). Pintor y escultor suizo. Realizó **máquinas escultóricas y arte cinético** realizadas con desechos industriales. Su obra es conocida oficialmente como **metamechanics**. El arte de Tinguely, siguiendo la tradición del movimiento DADA, satirizó la sobreproducción sin sentido de bienes materiales en la sociedad industrial avanzada

En 1960 se incorporó al **nuevo realismo** y acometió **grandes máquinas en movimiento**, construcciones lúdicas que invitan a los espectadores a participar (*Rotozazas*, 1967-1969) o verdaderos environnements (*Krokodrome*, creado en 1977 para el Centro Georges Pompidou de París). Entre sus últimas obras cabe citar la *Fontaine Stravinski* (1983), instalada cerca del Centro Pompidou.

MAN RAY

Emmanuel Radnitzky, o Man Ray, fue un americano en París. Un dadaísta y surrealista que nunca militó en ninguno de los movimientos pero siempre se mantuvo a la vanguardia de todos ellos.

Si en aquellos años todavía se planteaba si la fotografía era arte, Man Ray lo dejó claro: Pionero en la fotografía abstracta (**rayogramas**, fotos en las que no es necesaria la cámara; solarizaciones, negativos expuestos a la luz...), también cultivó la pintura, la escultura y el cine. De hecho, su primera cámara fue para reproducir sus obras plásticas.

Pero para vivir se dedica a la fotografía. Sus retratos son muy apreciados y la sociedad parisina quiere ser plasmada por su particular ojo. Junto a los dadaístas Duchamp y Picabia creó el Dadá neoyorkino.

El **carácter autodestructivo del movimiento hizo que pronto se aliara con el surrealismo**, donde pudo plasmar sus obras de **mujeres fatales**, sus desnudos y sus juegos de **dobles lecturas**(mujeres violín, lágrimas diamante...).

Detrás de cada imagen hay una idea, y en ese sentido Man Ray también trabajó el **arte conceptual**. En realidad, nunca dejó de ser un dadaísta... Le gustaba lo **irracional y lo incongruente, lo absurdo**. Buscaba el **escándalo**, y para ello sabía que no hay nada como una buena dosis de erotismo...

2-EL SURREALISMO

Movimiento literario y artístico surgido en París, considerado uno de los estilos artísticos más representativos del siglo XX, el surrealismo surgió en 1924 con la publicación del "**Manifiesto Surrealista**" del poeta **André Breton**, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad.

El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Así lo definía Breton : "Puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de toda preocupación estética o moral."

Buscaban representar ideales diferentes a los academicistas, quebrando las leyes de la pintura tradicional y logrando por tanto, llamar la atención del espectador de manera directa. En el caso del surrealismo, se puede señalar la presencia de imágenes no realistas y en muchos casos ni siquiera figurativas, que tenían como objetivo seguir los designios de los sentimientos más que los de la razón.

El **contexto sociopolítico** de la época sin duda se relaciona con el desarrollo de esta vanguardia artística ya que la misma se insertó en un período histórico de crisis generalizada causada por la guerra y por las diferentes complicaciones económicas y sociales. Esta realidad de desesperanza, temor y desorden tuvo en el surrealismo uno de sus representantes más claros al mostrar estos artistas una realidad diferente, alterada y en muchos casos caótica.

Sin embargo, el surrealismo no fue simplemente un grupo de artistas que buscaban representar la realidad de manera diferente. Gracias al trabajo del francés André Breton, el movimiento se expandió a gran parte de Europa y lo hizo especialmente a nivel filosófico y teórico, llegando a establecer lo que ellos mismos llamaban "la Revolución Surrealista" o la total ausencia de pensamiento lógico y racional. La razón, piensan los surrealistas, puede dar lugar a la ciencia, pero sólo el inconsciente puede dar lugar al arte. Porque la conciencia es el territorio de lo diferenciado, de lo objetivo, mientras el inconsciente es el territorio de lo indiferenciado, de la fusión del ser humano con la realidad. Se trata entonces de dejar al inconsciente que saque a la superficie lo más profundo -lo censurado- y que llegue hasta sus últimas consecuencias, hasta que el artista se convierta en un mero espectador que presencia cómo se va formando su obra

El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó del Dadaísmo, la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud como método de creación artística.

El método paranoico-crítico es una propuesta elaborada por el pintor surrealista Salvador Dalí (1904-1989). El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la habilidad que transmite esta al cerebro para percibir enlaces entre objetos que racional o aparentemente no se hallan conectados. Dalí describía el método paranoico-crítico como un «método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes».

Este método era empleado en la creación de obras de arte, para lo cual el artista trataba de recrear a través de la obra aquellos procesos activos de la mente que suscitan imágenes de objetos que no existen en realidad, por ejemplo, al superponerse una imagen en primer plano con otra en un plano más alejado. Un ejemplo de esto en la obra final puede ser una imagen doble o múltiple cuya ambigüedad da lugar a diversas interpretaciones

El poeta surrealista André Bretón (1896-1966) aplaudió la técnica, afirmando que la misma constituía «un instrumento de primera importancia» y que «se había mostrado perfectamente aplicable lo mismo a la pintura que a la poesía, el cine, la elaboración de objetos surrealistas, la moda, la escultura, la historia del arte, e incluso, de ser necesario, a cualquier tipo de exégesis»

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños.

Para lo que utilizan recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.

Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos.

Precedentes del Surrealismo

Los pintores se encontraron con precedentes en Los caprichos de Goya, en el Bosco y Valdés Leal, aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de Chirico, creador de la pintura metafísica. Chirico crea un mundo enigmático que es reflejo de la desolación provocada por la guerra, que se percibe inquietante y desolador. En Héctor y Andrómaca, introduce maniquíes, únicos seres capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito. La pintura de Chirico es el principal antecedente del surrealismo.

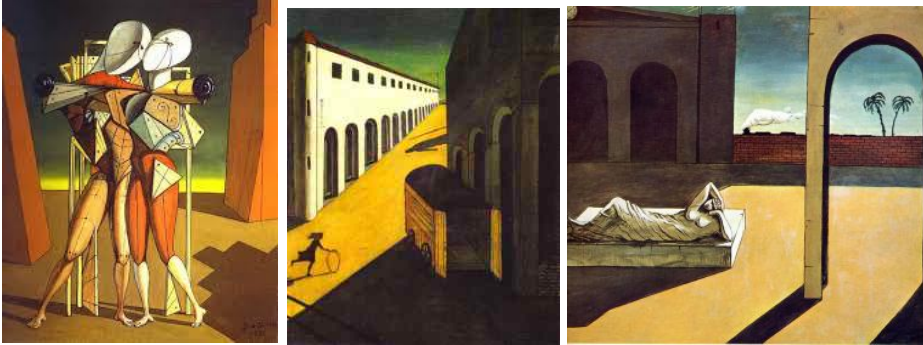
GIORGO DE CHIRICO

Fundador de la *scuola metafisica*, Giorgio de Chirico es uno de los pintores que pretenden plasmar el mundo de lo irracional con objetos cotidianos en contextos poco habituales, consiguiendo un realidad ilógica, pero a la vez verosímil. Esta *Pittura metafisica* muestra sueños de plazas típicas de ciudades italianas muy idealizadas y todo tipo de objetos en ellas. Gracias a ella se considera a De Chirico una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista

Giorgio de Chirico era de origen griego. Quizás por eso el arte clásico tuvo mucha influencia en él. Por razones económicas la familia emigra a Alemania y ahí se empapará del ambiente de principios de siglo: Freud, el expresionismo y Nietzsche o Sopenhauer llamarán su atención y todos tendrán peso en su obra.

Entre 1909 y 1914 empezaría a pintar sus **ambientes sombríos y abrumadores, con perspectivas hacia el infinito**, habitadas por **maniquíes y estatuas de la antigüedad clásica**.

En la obra de **Chirico** hay edificios, esculturas clásicas, trenes y maniqués que parecen habitar en **espacios escénicos** controlados, donde domina el **silencio** y la tranquilidad. El sol proyecta **sombras** en sus obras dotando a su pintura de una mayor **irrealidad**. Tengamos en cuenta que en esos tiempos de guerra, este tipo de escenas daban un **poético** mensaje... **Chirico** crea un mundo enigmático que es reflejo de la desolación provocada por la guerra, que se percibe inquietante y desolador. En **Héctor y Andrómaca**, introduce maniqués, únicos seres capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito.

Hector y Andromaca 1917

Una de sus obras más conocidas es este lienzo llamado Héctor y Andrómaca. El título es revelador puesto que a simple vista nos encontramos ante dos sencillos maniqués en medio de un amplio espacio vacío, donde apenas se insinúan un par de edificios. Sin embargo se trata del héroe troyano y de su esposa, dos de los personajes más importantes de la *Iliada* de Homero. Es fácil pensar que nos encontramos ante el momento en que la pareja se ve forzada a despedirse sin saber si se volverán a ver, ya que Aquiles, el héroe aqueo, tras la muerte de su amigo Patroclo, ha retado a Héctor a un combate singular del que sólo uno de los dos saldrá vivo. Chirico logra captar el dramatismo del momento con dos simples maniqués que intentan abrazarse, tocarse, acariciarse, algo que resulta, evidentemente, tarea imposible. La despedida de Héctor y Andrómaca, que simbolizan el amor conyugal, el amor familiar, roto por los desastres de la guerra.

Lugares donde no pasa el tiempo, donde los individuos se reducen a meras sombras o fantasmas sin vida. En este paisaje, Giorgio de Chirico nos introduce en un ambiente que parece real, pero que en verdad no lo es: tan sólo es un espacio congelado o el escenario de un sueño. Como el propio Giorgio de Chirico dice, se trata del producto de la pintura metafísica.

Otros artistas que han reconocido la influencia que han recibido de Giorgio de Chirico son Max Ernst, Salvador Dalí y René Magritte. Se considera a De Chirico una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista.

CONCLUSIONES:

1. El movimiento surrealista se inició de manera oficial en París en 1924 con la publicación del Primer Manifiesto, escrito por André Breton.
2. El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente.
3. Tomó del Dadaísmo, la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo.
4. Buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud.
5. El surrealismo fue el movimiento literario y artístico más importante de entreguerras, pero sus intenciones no se limitaron al arte. Su finalidad era transformar la vida a través de la liberación de la

mente del hombre de todas las restricciones tradicionales que la esclavizan. La religión, la moralidad, la familia y la patria se convierten así en instituciones a revisar.

6. El surrealismo adoptó formas muy diversas; en un primer momento fue la causa un proyecto esencialmente literario, sin embargo en la segunda mitad de los años veinte se fue adaptando rápidamente a las artes visuales (la pintura, la escultura, la fotografía, el cine).

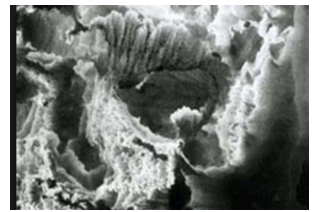
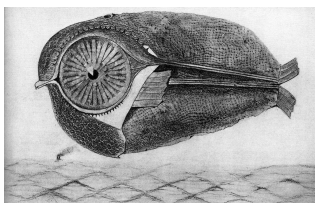
Observamos dos vertientes:

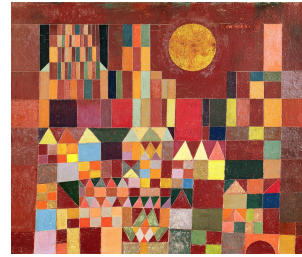
1-Una que defendía el automatismo, donde se encontraban los surrealistas abstractos como Joan Miró y André Masson o Paul Klee, quienes creaban universos figurativos propios. En el automatismo las ideas y las asociaciones de imágenes, surgen de manera rápida, espontánea, fluida, sin hacer caso para nada de la coherencia y el sentido.

2-Y otra que creía que la figuración naturalista podía ser un recurso igual de válido. Donde los surrealistas figurativos como Salvador Dalí, René Magritte o Yves Tanguy, se interesaban por los sueños y el realismo "mágico" un surrealismo figurativo cuyas obras exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura tradicional.

Técnicas y métodos surrealistas:

- La fotografía, la cinematografía y la fabricación de objetos (tomadas del Dadaísmo).
- **El Collage y el ensamblaje** de objetos incongruentes (también heredadas del Dadaísmo, de personajes como Marcel Duchamp).
- **El Frottage** (dibujos logrados por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo).
- Técnica del "**Cadáver Exquisito**" o la pintura automática (varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver el trabajo del anterior, logrando imágenes interesantes e ilógicas).
- **Automatismo** (cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control).
- **Inspiración en el pensamiento oculto y prohibido**, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica. – Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, **el arte de los niños y de los dementes.** – **Preferencia por los títulos largos, equívocos, misteriosos.**
- **Decalcomanía.** es una técnica pictórica que consiste en aplicar imágenes, por ejemplo de gouache negro, sobre un papel, el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión, luego se despegan antes de que se sequen.
- **Grattage.** se desprende de la tela, la pintura, mediante desgarrones (por lo general una vez seca), creando una especial textura con efecto de relieve o tercera dimensión.

MAX ERNST (1891-1979)

Max Ernst quiso representar en su obra el mundo de los **sueños**. Fue un **surrealista militante** y llevó este movimiento por todo el mundo. Para él, la parálisis ante un lienzo en blanco («complejo de virgen») se solucionaba de una forma muy sencilla: sacando material del **subconsciente**. Artista impredecible, siempre siguió la línea de la experimentación. Nunca hizo lo que se esperaba de él y huyó de lo que él llamaba «*la ceguera de la razón*».

Hijo de un profesor para sordos con afición a la pintura, Ernst tuvo siempre a mano herramientas para pintar. De 1910 a 1914 estudió filología clásica, filosofía, psiquiatría e historia del arte en la universidad de Bonn. Comenzaría a pintar ahí sus primeras obras en serio.

Lucharía en la I Guerra Mundial, donde fue herido y eso le daría problemas también en la II guerra: por un lado los franceses lo consideraban un alemán, mientras que para los nazis era otro de esos artistas degenerados. Así que decidió huir a Estados Unidos y casarse con **Peggy Guggenheim**. Fue su tercera mujer.

A él le debemos el **Frottage** (frotar sobre un objeto para transferir su textura en el soporte) con todas sus irregularidades. Las imágenes surgidas aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe y desolación. o el **Grattege** (raspar pigmentos secos encima de maderas o lienzos). También el **Dripping** o **goteo**, que después desarrollaría **Jackson Pollock**.

Fue asimismo un maestro en el **collage**, realizando varias **novela-collage** y trabajo con gran pericia la escultura, y también el cine (fue actor en la película de Buñuel «La edad de oro»).

A los 15 años quedó profundamente afectado por la muerte de su loro, justo cuando nació su hermana menor. Confuso por el incidente, empezó a relacionar aves y personas y esto se ve en sus cuadros, a menudo con cruces de pájaros y humanos.

TANGUY (1900-1985)

Representa sueños desligados a toda referencia a la realidad. Los horizontes, la sensación de infinito, la presencia de objetos misteriosos y sin correspondencia con la realidad objetiva y las alusiones a signos sexuales caracterizan su obra consiguiendo provocar angustia y misterio. Sus cuadros son muy personales y fácilmente reconocibles: paisajes surrealistas de un estilo abstracto propio. Son lugares desérticos, páramos habitados por todo tipo de formas orgánicas bajo cielos en brumas.

MAGRITTE (1898-1976)

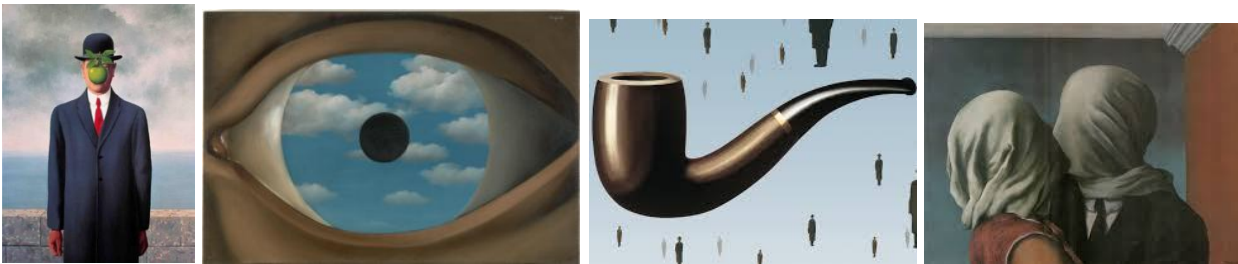
René François Ghislain Magritte fue el **surrealista belga** que más influyó en la pintura de su país en el siglo XX.

Sus imágenes, **a diferencia de otros surrealistas**, no estaban inspiradas 100% en sueños, sino que **Magritte** destilaba la realidad sacando su esencia, y consiguiendo, por un lado imágenes

absolutamente **sorprendentes e ingeniosas**, y por otro el cuestionamiento mismo de esa realidad. Magritte fue, por así decirlo, un **surrealista conceptual** muy interesado en la **ambigüedad** de las imágenes, de las palabras y en investigar la **extraña relación entre un lo pintado y lo real**. Para ello explora lo que hay de **mágico en lo cotidiano**, es uno de los surrealistas más claramente simbolistas. Influidó por **Giorgio de Chirico**, empieza a pintar paisajes misteriosos, con significados ocultos, silencio y mucho sentido del humor. La **realidad es para él una ilusión**, una **trampa** por así decirlo y por ello explora a lo largo de su carrera el espacio real frente a la ilusión espacial, que es **la pintura misma**.

Muy independiente, se mantuvo alejado del surrealismo militante y dogmático de **Breton** y pese a lo **subversivo** de muchas de sus pinturas, tuvo una vida tranquila y burguesa entre París y su Bélgica natal. La vida de un belga de clase media y sus rutinarias actividades diarias fueron en cierto modo su máxima inspiración para pintar sus extraordinarios cuadros.

Provoca el choque emotivo de color aplicado a formas realistas puestas en lugares y momentos inverosímiles. Realiza absurdas combinaciones de paisajes, arquitecturas, esculturas, ambientes externos e internos. En El tiempo detenido muestra el interior de una habitación en el que un tren sale llameante de una chimenea doméstica.

MASSON (1896-1987)

Analiza la estructura del objeto para convertirlo en una elucubración intelectual. Parece que el color, conjugado de modo personal y con una valoración casi abstracta es lo que más le importa. Su modo es más vital, sin la opresión angustiosa de la mayoría de los surrealistas.

CHAGALL (1887-1985)

Marc Chagall fue uno de los artistas más inclasificables de los primeros años del siglo XX. Evidentemente su obra tiene mucho de **surrealismo**, pero **su personalísimo uso del color y las formas** lo vinculan al **expresionismo ruso** y al **cubismo** que descubrió en Francia, país que lo adoptaría.

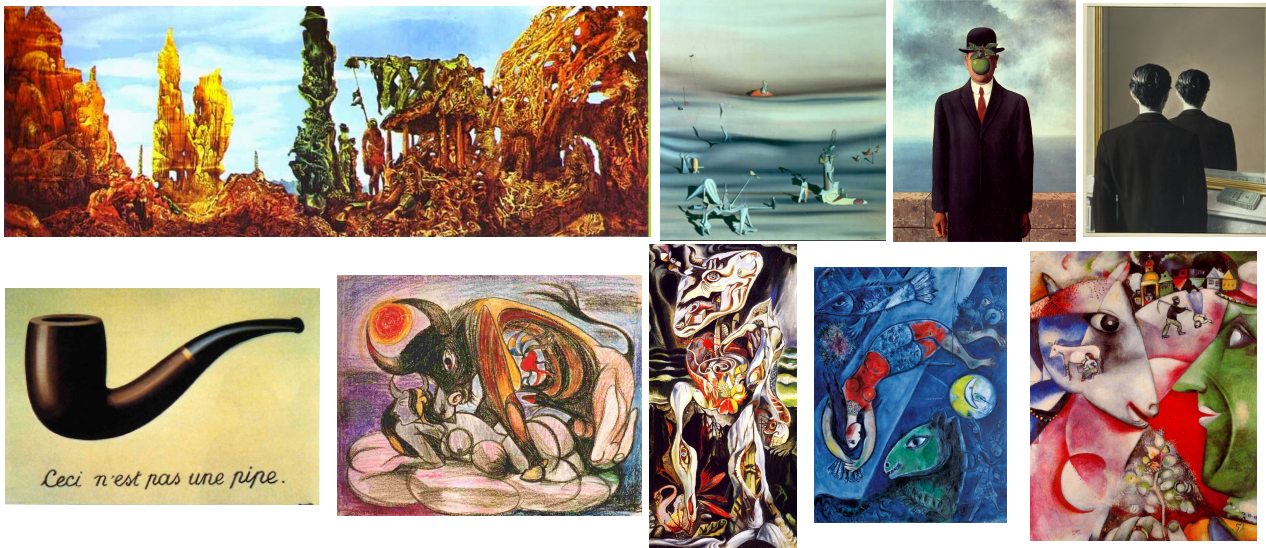
Chagall es pues, uno de esos artistas difíciles de ubicar en un estilo concreto, aunque son visibles (por no decir explícitas) sus influencias, que él mezcla natural y elegantemente.

El artista nace en una aldea bielorrusa, pero cuando descubre su vocación siente la necesidad de viajar a París, donde entra en contacto con las **primeras vanguardias**. Regresa a Rusia y participa activamente en la Revolución Rusa pero acaba volviendo a París, donde se reúne con otros artistas emigrados judíos como **Modigliani**.

Su obra fluctúa **entre realidad y fantasía**, entre los símbolos del folclore popular ruso y el subconsciente. La **infancia** es la fuente de la que bebe y su obra está teñida de melancolía y recuerdos de su niñez, cuando era realmente feliz.

Su origen **judío** lo hizo profundizar en la tradición de su pueblo así como en las costumbres de

su **Bielorrusia** natal, pero este gusto por la tradición ancestral no impidió que abrazara todo tipo de **vanguardias** para conseguir un **estilo personal e inclasificable**.

JOAN MIRÓ (1893-1983)

Barcelonés, **Joan Miró** fue pintor, escultor, grabador y ceramista. Y además uno de los pioneros de eso que se llamó **surrealismo**, en concreto de su vertiente más «**infantil**» y **automática**.

Para **Joan Miró** el **subconsciente** era un enorme campo de juegos, o un juguete muy parecido a los que tuvo en su infancia.

Con inicios muy eclécticos, el pintor nació con las vanguardias y en su primera obra mostró fuertes influencias del **fauvismo**, **cubismo** y **expresionismo**, todo con ese toque tan **naïf** propio de su producción y los **frescos románicos catalanes**.

Pero en **París** descubre el poder de lo onírico y decide acabar con los métodos convencionales de pintura. En palabras propias quería «*matarlos, asesinarlos o violarlos*». En 1924 firma el **Manifiesto Surrealista** e incorpora a su obra **formas infantiles automáticas** y **signos caligráficos**.

Su obra se va volviendo cada vez más **abstracta**, más **simple**, más **infantil**. Reduce también su paleta a **colores primarios**, a **formas primarias**, y esto se ve también en sus esculturas y cerámicas.

Su arte roba de la **infancia**, pero también de la **cultura popular**, por lo que hay mucho simbolismo (el pájaro, las estrellas, la figura femenina...) que refleja su visión ingenua, feliz e impetuosa del mundo.

“Me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, objetivo o subjetivo y del cual soy enteramente irresponsable”.

Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y tintas planas.

Crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Sus imágenes son simples, con pocos trazos, a la manera de los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismos y son extraídos de lo irracional.

En sus composiciones el fondo es poco relevante (planos y neutros, en su mayoría predomina el negro, azul, rojo y amarillo) y toda su dedicación se vuelca a figuras (siluetas de amebas amorfas junto a líneas muy acentuadas, puntos, estrellas, ojos, etc.) que tienen algo de humorístico y fantástico, mezclando lo orgánico con lo geométrico para representar la realidad que Miró veía totalmente secreta.

La Masía, pintada en 1922, evidencia la transición al surrealismo. Presenta la granja de su familia. Cada motivo ha sido pintado con el deseo de mostrar sus partes más importantes. Para conseguirlo, altera la disposición convencional de las figuras, elimina la pared del establo para dejar ver lo que hay dentro y varía las perspectivas de los objetos de forma que unos aparecen de frente y otros de perfil. Todos los elementos están representados con claridad, con precisión y nitidez, imprimiéndoles solidez onírica. La crítica ha calificado a esta etapa como detallista, por la minuciosidad descriptiva con que trata los objetos y personajes relacionados con las labores del campo.

En 1919, Miró viaja a París y bajo la influencia de los poetas y escritores surrealistas su estilo va madurando. A pesar de su afinidad creativa al Surrealismo, nunca estuvo plenamente integrado en el grupo. Sus obras son extraídas del subconsciente con mucha fantasía. Miró quería hacer una mezcla de arte y poesía, creando así un arte nuevo.

Sus **contactos con André Breton y Max Ernst**, con quienes colabora trabajando para los Ballets Rusos de Serguéi Diághilev, **le aproximan a la estética y a la teoría surrealistas**, acabando por convertirse en un ferviente defensor del “automatismo psíquico”, un método consistente en dejar volar el pincel sobre el lienzo, sin la mediación de ningún proceso previo de reflexión consciente.

Uno de los cuadros más representativos de esta época es *Interior Holandés I* (1928), en el que podemos ver la **confluencia entre el personal simbolismo de Miró y las influencias surrealistas**. Esta obra marca un punto de inflexión en la trayectoria artística de Joan Miró,

El campesino catalán de la guitarra, El carnaval del arlequín o Interior holandés I, responden a una visión fantástica, con imágenes distorsionadas de animales jugando, formas orgánicas retorcidas o extrañas construcciones geométricas. Las figuras se disponen sobre fondos neutros y planos de colores brillantes, especialmente azul, rojo, amarillo, verde y negro. Posteriormente desarrolló obras más etéreas en las que las formas y las figuras orgánicas se reducen a puntos, líneas y explosiones de color, abriéndose paso en la abstracción. Elabora su pintura inspirado en Paul Klee, que pertenece a la escuela surrealista, aunque se vincula con la abstracción.

El carnaval del arlequín es un ejemplo del lenguaje característico de Miró. Son formas abstractas que sufren un proceso de metamorfosis, que se alejan del referente del que partieron, la naturaleza. A pesar del aparente desorden en el que se sitúan los diferentes personajes, hay un orden cromático. Siguiendo el colorido pasamos de un personaje a otro, sin un recorrido definido. Todos tienen la misma importancia, no hay una jerarquía establecida.

Hacia 1934, Miró inicia su Periodo Salvaje, son años de una abstracción más acentuada, sin abandonar el dramatismo. A causa de la Guerra Civil, decide quedarse en París junto a su mujer, Pilar Juncosa y su hija. Inicia una pintura atormentada y gestual cuya máxima expresión es **El segador**, realizada para el Pabellón de la República española en la Exposición Universal de París de 1937.

Naturaleza muerta con zapatos viejos, realizada también para el Pabellón español, reproduce la sensación de angustia, de dolor y de pánico que se estaba viviendo en España. Los objetos utilizados adquieren carácter simbólico, como por ejemplo, el zapato que se hace enorme y el tenedor que pincha de forma salvaje una patata.

Afectado por la victoria del General Franco y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se refugia en Varengeville, un pueblo normando. Aquí su carrera da un giro definitivo, inicia sus **Constelaciones**, que luego terminará en Palma de Mallorca. Son veintitrés pequeñas composiciones inspiradas por la contemplación del cielo estrellado de la costa normanda, donde descubre un nuevo concepto del espacio que anticipa buena parte de la pintura no figurativa posterior a 1945.

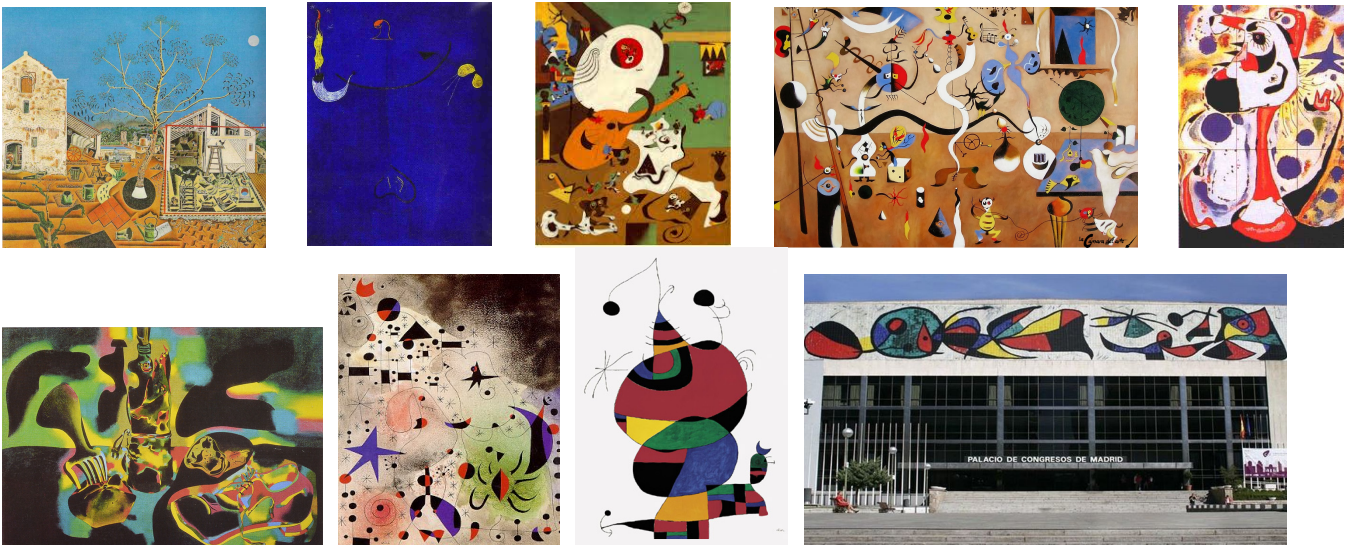
Las figuras se mueven en un enredo de encuentros y distanciamientos. En **El pájaro migratorio**, vemos dos figuras. Una mujer identificada por la forma estrellada del centro, que siempre se asocia con el sexo femenino y un hombre. Ambos tienen aspecto de pájaro, por las formas picudas de sus rostros. Están

contemplando el cielo con los brazos abiertos, esperando que les aparezca la respuesta que buscan. El título nos da la clave para entender a esos personajes. Miró no se propuso que su mensaje no llegara al espectador, por eso los nombres de sus cuadros son tan evocadores y líricos.

Mujer, pájaro y estrella es una de sus obras más conocidas. La identificación de los personajes depende de la imaginación de quien contempla la pintura, y es el título el que da las pistas de lo que representa. Se observa la facilidad de Miró para combinar los colores y las formas geométricas.

En 1941, regresa a España. Continúa depurando su lenguaje y probará nuevos soportes y materiales. Desde 1956 hasta su muerte, en 1983, vivió retirado en Palma de Mallorca.

Experimentó otros medios artísticos, grabados, litografías, acuarelas, pasteles, collages, escultura y escenografías teatrales, realizando también los grandes murales cerámicos *La pared de la luna* y *La pared del sol* para el edificio de la UNESCO y el mural del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.

SALVADOR DALÍ (1904-1989)

Nació en Figueras, Girona, el 11 de mayo de 1904. En 1921 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), de donde fue expulsado en 1926. En esa época vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde se relacionó con Federico García Lorca, Luis Buñuel, Rafael Alberti, José Moreno Villa y otros artistas.

Entre los cuadros de esta época destacan **Retrato de Luis Buñuel** y **Muchacha en la ventana**. En este último rompe con los convencionalismos al situar a la muchacha, que es su hermana, de espaldas al espectador.

En 1929, durante su estancia en París, conoció a Pablo Picasso y en 1930 se adhirió al movimiento surrealista, del que al final fue relegado por sus ideas comerciales.

La producción de Dalí de este periodo se basa en su método 'paranoico-crítico', inspirado en buena parte en las teorías de Freud: representación de imágenes oníricas y objetos cotidianos en formas compositivas insospechadas y sorprendentes, como los relojes blandos, sus altas y destacadas figuras sobre un lejano horizonte y las vistas de Cadaqués. Sus cuadros presentan figuras imposibles fruto de su imaginación. Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca. Utilizará alusiones al sexo y la paranoia. En este momento pinta **El gran masturbador**, **El espectro del sex-appeal** y **La persistencia de la memoria**

El sexo y las enfermedades venéreas son una de sus mayores preocupaciones. Dalí sentirá un horrible pánico al sexo, sobre todo al femenino, por lo que también sufrirá impotencia. De ahí la proliferación de formas flácidas y muletas y su tendencia a la exageración.

En **El gran masturbador** están presentes todos sus miedos. El cuadro juega con la ambigüedad de las imágenes, nada es lo que parece. Puede considerarse el antecedente de su método paranoico crítico.

La figura principal es el autorretrato del pintor, con los rasgos más característicos de Dalí: la cara amarilla, una enorme nariz y el rostro alargado (influencia de El Bosco). Pegados a su figura hay numerosos elementos simbólicos que tienen varios significados. El **saltamontes**, animal que le aterra desde la infancia, con el vientre lleno de **hormigas** que simbolizan la muerte. **Un anzuelo** como atadura a su familia y la cabeza de un **león** como deseo sexual. Emergiendo de su autorretrato surge la figura de una mujer que aproxima su rostro a unos genitales, representa la masturbación como la forma más pura de relación sexual. Gala, su musa y compañera, aparece representada en la pareja del fondo del cuadro que se abrazan. La figura aislada es la soledad y las pestañas largas simbolizan la esperanza de cumplir sus sueños.

En **El espectro del sex-appeal** muestra sus fobias a la sexualidad. Es una visión terrible al sexo femenino en un paisaje del Cabo de Creus. Es la imagen monumental de una mujer sin cabeza, ni manos ni pies, con dos muletas. La figura es contemplada por un niño, que es el propio Dalí, a quien el sexo se le aparece como un objeto misterioso y repugnante.

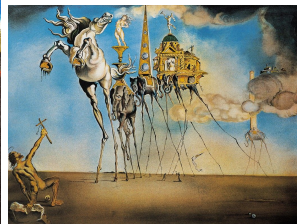
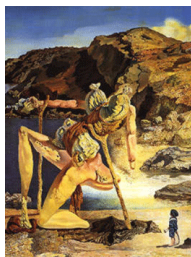
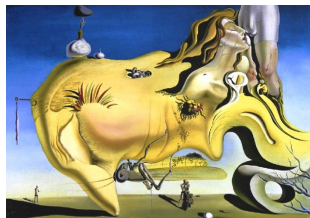
La persistencia de la memoria, es el miedo al paso del tiempo. Aparece su retrato rodeado de relojes doblados y derretidos. Intenta reflejar en ellos la irrelevancia del paso del tiempo. El único reloj no deformado está lleno de hormigas que simbolizan la muerte. Basado en la asociación interpretativo-crítica de los fenómenos delirantes, y que expresará en la asociación paranoico=blanco, y crítico=duro, como muy bien demuestra su genial pintura, aparecen los elementos espaciales representados como duros, y los temporales, en este caso los relojes, como figuras blandas o derretidas. Los años previos a la guerra civil fueron duros para Dalí. En Premonición de la Guerra Civil (Construcción blanda con judías hervidas) refleja el terror que se vivía en los años previos.

También podemos encontrar en su obra infinidad de símbolos como: huevos, símbolo relacionado con la matriz y que implica un retorno hacia ésta como lugar paradisiaco. Por su forma y dependiendo del contexto hacen referencia también a los ojos. Representan también la incapacidad de fecundación, o del orgasmo onanista abortado de fines reproductivos, como sucede en **los Huevos al plato sin plato**.

Así como, caracoles, alpargatas, jirafas,....

La técnica pictórica de Dalí se caracteriza por un dibujo meticuloso, una minuciosidad casi fotográfica en el tratamiento de los detalles, con un colorido muy brillante y luminoso.

Su pintura resulta excepcional en sus calidades plásticas por la corrección en el dibujo y por la presencia de la luz, transparente y limpia.

Más adelante y fuera ya de la corriente surrealista su estilo se hará más barroco en **Leda atómica** y en **El Cristo de San Juan de la Cruz**, donde el sentido de la composición y del espacio es más clásico, pero siempre inquietante.

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial va a vivir a Estados Unidos con Gala, donde permanecerá hasta 1948, año en que regresa a España y se instala en Port Lligat. Se produce una vuelta al clasicismo. Él mismo se declara profundamente católico. Pinta obras religiosas tocando temas de la cristiandad. **Madonna de Port Lligat, Leda atómica, El Cristo de San Juan de la Cruz y La última cena.**

La explosión atómica del 6 de Agosto de 1945 en Hiroshima le conmocionó. A partir de entonces, el átomo se convirtió en el elemento favorito de inspiración para sus pensamientos. **Leda atómica** representa la figura mitológica de Leda, mortal seducida por Zeus disfrazado de cisne. Fruto de esta relación fue el huevo de donde salieron los gemelos Cástor y Pólux. Aquí Leda toma la forma de Gala sentada sobre un alto pedestal, con los pies apoyados en pequeños pedestales flotantes, mientras acaricia al cisne volador.

El Cristo de San Juan de la Cruz, está concebido en actitud barroca. Nos ofrece la crucifixión con un punto de vista insólito, desde arriba, con el cuerpo en escorzo. El cuadro se divide claramente en dos zonas, el fuerte tenebrismo del crucificado contrasta con el cotidiano paisaje inferior. Ambas están separadas por la distinta iluminación, pero son unidas en el ojo del espectador por la coincidencia del punto de fuga.

Galatea en las esferas es la imagen de Gala formada por esferas casi en su totalidad. En el centro de la imagen las esferas están distribuidas como átomos con punto de fuga en la boca.

A partir de los años 60, Dalí inició un período final en el que, agotado su genio inventivo, cayó en la repetición de sus anteriores fórmulas estéticas, y en la que su descarado interés por la comercialización restó validez a la mayor parte de su producción artística. Su actividad fue incesante en pintura, en ilustración de libros y en diseño de joyas, además de por la continua autopublicidad que el propio artista hacía en todo tipo de medios, mediante actuaciones cada vez más inverosímiles que seguían alimentando al mito que ya era.

En 1974 inaugura el Teatro-Museo Dalí en Figueras. Tras la muerte de Gala, la salud de Dalí irá deteriorándose hasta que en 1989 muere y es enterrado en el Teatro-Museo de Figueras.

Dalí realizó también, varias películas surrealistas en colaboración con Buñuel como *Un perro andaluz* (1929) y *La edad de oro* (1930), libros ilustrados, diseños de joyería así como escenografías y vestuarios teatrales. También escribió libros autobiográficos como *La vida secreta de Salvador Dalí* (1942) y *Diario de un genio* (1965). Fue miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes desde 1979. Murió el 23 de enero de 1989 en Figueras.

3-EL CONSTRUCTIVISMO. DE STIJL: ANALIZA LAS OBRAS DE ARQUITECTURA, PINTURA Y MOBILIARIO DE LOS ARTISTAS NEOPLASTICISTAS: PIET MONDRIAN, THEO VAN DOESBURG, GERRIT THOMAS RIETVELD.

De Stijl , Neoplasticismo.

En la misma época en que Tzara escribía el Manifiesto Dadá, Mondrián junto a Van Doesburg publicaban el Manifiesto De Sijl, opuesto en absolutamente todo al primero. Si los dadaístas querían destruir el arte y de características destructivas e irracionales, De Stijl quería su renovación total de manera racionalista, ordenada y simple.

Con el nombre de “De Stijl” (El estilo) se conoce al grupo de artistas y revista fundados en 1917 por Mondrian y Van Doesburg en la ciudad de Leiden en Holanda , con el objetivo de difundir los principios de la neoplasticismo. Doesburg, sintetizó el espíritu y la esencia del grupo con esta frase: “Desnudem a la naturaleza de todas sus formas y sólo quedará el estilo.”

En 1921 se abrió al Dadaísmo y en 1922 y 1923 Arp y Schwitters se encargaron de la edición de un suplemento Dadá llamado “Mecano”. Mondrian dejó de participar en la revista en 1924 pero su publicación se prolongó hasta 1928, siendo una de las revistas de arte de vanguardia más importantes del periodo de entreguerras.

En 1925 Mondrian se separó del grupo por desavenencias teóricas con Doesburg. Este último quería que la línea inclinada formara parte del lenguaje neoplasticista, pero Mondrian la sentía como un elemento desestabilizador

Características de De Stijl y Neoplasticismo.

Búsqueda de la renovación estética y de la configuración de un nuevo orden armónico de valor universal, eliminando todo lo superfluo hasta que prevalece sólo lo elemental.

1. Depuración de las formas hasta llegar a sus componentes fundamentales: líneas, planos y cubos.
2. Planteamiento totalmente racionalista.
3. Estructuración a base de una armonía de líneas y masas coloreadas rectangulares de diversa proporción, siempre verticales, horizontales o formando ángulos rectos.
4. Creación de ritmos asimétricos, pero con gran sentido del equilibrio, logrado por la compensación de las formas y los colores. Nunca se recurre a la simetría.
5. Colores planos, de carácter saturado (primarios: amarillo, azul, rojo) o tonal (blanco, negro y grises).
6. Empleo de fondos claros. Destacan diseñadores industriales y gráficos, arquitectos y decoradores. En la arquitectura se basó en el desarrollo de la técnica, la limpieza, la economía y lógica elemental y pura. El Arquitecto y diseñador mas importante Gerrit Rietveld

PIET MONDRIAN, THEO VAN DOESBURG, GERRIT THOMAS RIETVELD.

PIET MONDRIAN, fue un pintor vanguardista neerlandés, miembro de De Stijl y fundador del neoplasticismo, junto con Theo van Doesburg. Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción. En efecto: al dedicarse a la abstracción geométrica, Mondrian, busca encontrar la estructura básica del universo, la supuesta “retícula cósmica” que él intenta representar con el no-color blanco (presencia de todos los colores) atravesado por una trama de líneas de no-color negro (ausencia de todos los colores) y, en tal trama, planos geométricos (frecuentemente rectangulares) de los ya mencionados colores primarios, considerados por Mondrian como los colores elementales del universo. De este modo, repudiando las características sensoriales de la textura y la superficie, eliminando las curvas, y en general todo lo formal. Expresó que el arte no debe ser figurativo, no debe implicarse en la reproducción de objetos aparentemente reales, sino que el arte debe ser una especie de indagación de lo absoluto subyacente tras toda la realidad fenoménica. Como anécdota de sus ligeras excentricidades cabe

mencionar que prohibió el color verde en su casa.

Busca, en suma, un “arte puro”, despojado de lo particular, y dice que «El propósito no es crear otras formas y colores particulares con todas sus limitaciones, sino trabajar tendiendo a abolirlos en interés de una unidad más grande.» Su radicalismo es tal que, cuando Van Doesburg buscó variaciones a sus estructuras formales a partir de 1924, inclinando los rectángulos, Mondrian abandonó De Stijl.

THEO VAN DOESBURG en 1915-16 su obra empezaría un proceso de abstracción y geometrización coincidiendo con los contactos con los primeros miembros del grupo, entre los que se encontraba Piet Mondrian, junto a quien fundaría en Leiden la revista De Stijl, órgano de prensa del movimiento neoplasticista, cuyo primer número saldría en octubre de 1917.

Entre 1921 y 1923 seguiría editando la revista desde Weimar, donde organizaría unos cursos paralelos a los que se impartían en la Bauhaus sobre el nuevo estilo a los que asistirían muchos de los estudiantes y profesores de la Bauhaus. Durante su estancia en Weimar, Van Doesburg también había entablado amistad con los constructivistas, especialmente con László Moholy-Nagy, El Lissitzky y Hans Richter, que pertenecen al movimiento Constructivista. Ambos movimientos tenían un objetivo común: proponer la reconstrucción material y espiritual del mundo. Theo van Doesburg fue el primer artista abstracto que contribuiría a modificar la visión de la Bauhaus,. El impacto que causaron aproximadamente al mismo tiempo la influencia de la vanguardia rusa, representada por El Lissitzky, y la holandesa, de la mano de van Doesburg, sería decisivo para lograr el cambio de un método de enseñanza y una actitud basada en el artesanado al de la estética de la máquina y la producción en masa, que tendría lugar en 1923.

Gerrit Thomas Rietveld (24 de junio de 1888 en Utrecht , Países Bajos – 25 de junio de 1964), fue carpintero, diseñador, arquitecto. Hijo de ebanista aprendió el oficio en el taller de su padre. En 1918, Rietveld puso en marcha su propia fábrica de muebles, mientras estudiaba arquitectura. En el verano de 1918 diseña la *Silla Roja y Azul*, aunque en un principio su acabado es en madera natural, no es hasta 1924 que influenciado por el movimiento *De Stijl*, del cual formaba parte desde 1919, cambia el acabado de la misma por los colores que ahora conocemos, siendo además el año en que se graduaría como arquitecto. En 1919 empieza a colaborar con Truus Schröder - Schröder (interiorista) En 1923 participa en la exposición de arquitectura Stiljiana de L'Effort Moderne en París, y colabora con Vilmos Huzar en el diseño para la exposición de arte de Berlín. En 1924 proyectó junto Schröder su obra arquitectónica más conocida la Casa Rietveld Schröder, en Utrecht. La casa tiene una planta baja convencional, siendo radical la parte alta ,en la que las paredes son correderas, para poder modificar el espacio. El diseño parece una realización tridimensional de una pintura de Mondrian. Rietveld rompió con el movimiento *De Stijl* en 1928 y se unió al *Nieuwe Zakelijkheid*. Ese mismo año se adhirió al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM).

En 1934 diseñó la *silla Zig-Zag* y comenzó el proyecto del Museo van Gogh en Ámsterdam. Proyecto del cual solo realizará bocetos, periodo muy implicado socialmente, sobre todo con su arquitectura social y también en el diseño de mobiliario barato y fácil de realizar (serie Krat). En 1951 diseña una exposición retrospectiva sobre el movimiento De Stijl en Ámsterdam, Venecia, Nueva York. En 1954 se realiza su primera exposición retrospectiva en el Centraal Museum dedicada a su arquitectura. Es considerado uno de los arquitectos más importantes de Holanda.

OBRAS

Piet Mondrian- Composición en rojo, amarillo y azul. 1921

Lo primero que destaca, es el rectángulo rojo, después el rectángulo amarillo, el asunto con el rectángulo azules que parece formar parte del fondo blanco, ya que no se encuentra rodeado por un marco negro, a diferencia de los otros dos.

Supongo que la ley de pregnancia es la más obvia en esta obra, pues utiliza formas simples. También se ven elementos de la ley de segregación de las unidades, pues las líneas pueden verse como un grupo de

elementos similares. La ley de la jerarquización resulta bastante obvia, pues el primer objeto que salta a la vista, como ya dije, es el rectángulo rojo y luego los otros dos, aunque también podrían jerarquizarse en cuanto a tamaño o en cuanto a su disposición, teniendo el rectángulo azul hasta abajo y el amarillo hasta arriba. No podría decir que exista un contraste muy marcado, sinceramente creo que la única relación obvia es la que existe entre las líneas y el fondo.

Piet Mondrian, Cuadro 1.

Lo primero en llamar la atención es el rectángulo rojo, ahora de mayor tamaño, aunque sigue usando los mismos elementos, ahora son más los que introduce, creo que es una composición más íntegra, los elementos se relacionan mejor además de que ahora existen varios grupos y algunos de ellos pueden interpretarse también como parte del fondo. La jerarquización podría verse en espiral, partiendo del rectángulo rojo hacia abajo y a la izquierda.

Gerrit Rietveld. Casa Schröder. 1924 – Utrecht

Esta obra arquitectónica no sólo es una obra del neoplasticismo, contiene elementos importantes de la arquitectura, como el uso de materiales como el vidrio y el acero; además introduce el uso de la planta libre, que se contraponen a los cuartos en cuadros cerrados utilizados comúnmente.

La casa tiene dos niveles. La planta baja consta de cocina-comedor salón, una sala de lectura, un espacio de estudio, que hasta 1933 Gerrit Rietveld utilizó para su propia oficina, dormitorio de la sirvienta y un trastero. Como parte del movimiento, los colores primarios como el rojo, azul y amarillo, se utilizan principalmente, en interiores y exteriores

La planta superior se consideró ático de acuerdo con el código de construcción. Todos los dormitorios se encuentran en ese espacio y las habitaciones estaban divididas sólo por tabiques móviles

El concepto fue utilizado para que los niños podrían tener un mayor espacio abierto para jugar durante el día y luego cerrarla hasta tener una habitación más privada por la noche.

4-EL EXPRESIONISMO ALEMAN. KANDINSKY **EXPRESIONISMO 1905/1913.**

- Estilo surgido en Alemania aproximadamente en el año 1905 que trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura están al servicio de esa transmisión de los estados de ánimo del autor.
- Supone el inicio de la pintura abstracta en sentido estricto ya que se desvincula por fin del referente. Es una pintura subjetiva que deforma y exagera. Sus grandes influencias fueron autores consagrados como Goya, el Greco, y otros más recientes como el belga James Ensor y el noruego Edvard Munch.
- Los dos grandes grupos de artistas del movimiento fueron los llamados “Die Brücke” (el puente) en Dresde formado principalmente por Ernst Kirchner y Emil Nolde y “Der blauer Reiter” (el jinete azul) compuesto por Vasily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee en Munich, ambos con objetivos y rasgos comunes aunque con alguna diferencia estilística que les dividía.
- Las obras de estos artistas fueron ridiculizadas por Hitler en la exposición de **Arte Degenerado Múnich en 1937.**
- **Una parte de la obra fué destruida y otra vendida.**

Expresionismo:

- **La primacía de lo subjetivo, fantástico, deforme o irracional** caracteriza a la estética expresionista que, aunque se desarrolló principalmente en la Alemania del primer tercio del siglo XX, recorrió en distintas épocas la historia del arte, como lo atestiguan, por ejemplo, algunas obras de Goya.
- El expresionismo contemporáneo se desarrolló, en distintas fases, desde 1905 hasta finales de la década de 1920 y sufrió el tremendo impacto de la primera guerra mundial. Posteriormente, sus representantes
- fueron perseguidos por los nazis, que calificaron las obras expresionistas como “arte degenerado”.

La estética expresionista.

El **deseo de subjetividad** constituía la base de la estética expresionista, materializada tanto en las artes plásticas como en la literatura y la música. **En pintura**, el expresionismo surgió como reacción al impresionismo y la visión objetiva de la naturaleza. Los pintores expresionistas propugnaban una visión más subjetiva, una interpretación personal y apasionada de lo que la naturaleza les sugería. “Expresión” se oponía, pues, a “impresión”. Por otro lado, **esta estética suponía también un rechazo de los valores de la sociedad burguesa** de la época del káiser alemán Guillermo II y, más tarde, de la de entreguerras, y **planteaba el arte como un instrumento de crítica político-social.**

Las culturas primitivas proporcionaron a los expresionistas un modelo para la renovación artística, basada en el poder de la intuición y la creatividad sin trabas. Aquellos **recibieron además la influencia de algunos pintores postimpresionistas**, como Vincent **van Gogh**, y de sus contemporáneos **fauvistas**. Los dibujos **infantiles** y el **arte de los enfermos mentales** pasaron, asimismo, a formar parte de las investigaciones de estos artistas, por ser manifestaciones espontáneas, no sujetas a aprendizajes académicos.

El concepto tradicional de belleza quedó negado por la creación expresionista, que deformó las figuras para extraer de ellas una visión cruda y personal de la realidad en la que se resaltaban la soledad, el dolor y el horror de la guerra.

Existieron notables diferencias entre las distintas fases del expresionismo. Sus precursores fueron artistas sin relación alguna entre ellos, pero coincidentes en reflejar la realidad de forma subjetiva y

patética.

Dichos precursores fueron el noruego **Edvard Munch**, el belga **James Ensor** y el francés **Georges Rouault**. **La primera generación expresionista**, propiamente germana, estuvo compuesta por los grupos **Die Brücke** (**El Puente**), creado en Dresde en 1905, y **Der Blaue Reiter** (**El Jinete Azul**), constituido en Munich en 1911.

Después de la primera guerra mundial, un nuevo movimiento, **Neue Sachlichkeit** (**Nueva Objetividad**), fue el heredero alemán de la estética expresionista, en un tono agresivo y crítico. Por otro lado, aparecieron también en diversos países europeos artistas expresionistas como el checoslovaco Oskar Kokoschka y el lituano Chaim Soutine.

DIE BRÜCKE Y DER BLAUE REITER

Fueron Die Brücke y Der Blaue Reiter los dos grupos artísticos alemanes que **sentaron las bases de las principales inquietudes de la estética expresionista**.

Die Brücke. Estaba compuesto por **Ernst Ludwig Kirchner**, Fritz Bleyl, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, todos ellos estudiantes de arquitectura que decidieron organizar un taller colectivo. Estos artistas **revivieron la técnica alemana del grabado en madera**, que influyó en el trazo de las líneas de sus dibujos y en las pinceladas incisivas y quebradas.

El término Brücke (puente), con que se designó el grupo, hacía referencia a la idea de puente o unión entre diversos sectores revolucionarios.

En 1906 se unieron al núcleo principal Emil Nolde y Max Pechstein y, ese mismo año, se organizó la primera exposición colectiva. Sus cuadros, generalmente paisajes y figuras, poseían una técnica de gruesos empastes y evidenciaron contactos con el fauvismo y el cubismo. El grupo se disolvió hacia 1913.

Der Blaue Reiter. Se formó por la asociación de los rusos Wassily Kandinsky y Alexei van Javlenski; los alemanes Gabriele Munter y Franz Marc; y el suizo Paul Klee. Munich, escenario de una intensa actividad artística desde fines del XIX, se convirtió entonces en capital europea del arte. Los miembros de Der Blaue Reiter editaron un almanaque, celebraron exposiciones de artistas alemanes extranjeros, y rechazaron la estética impresionista; pero, sobre todo, indagaron en la subjetividad humana, en un intento más introspectivo que Die Brücke y, también, de claves más puramente artísticas, menos comprometidas socialmente.

La especulación en busca de los contenidos espirituales constituía la base del trabajo de Kandinsky, cuyo principal mérito fue iniciar el camino de la abstracción pictórica, estética que tuvo gran éxito en los años posteriores. En cambio, para Franz Marc, autor, por ejemplo, de “Los grandes caballos azules”, la pureza de las formas estaba condensada en la imagen del animal, cuya energía y esencia se proponía

captar a través del simbolismo del color.

El expresionismo en otros campos artísticos

El expresionismo no fue una tendencia únicamente plástica, sino que abarcó otros campos como el literario, gracias a la revista berlinesa *Der Sturm* (La Tormenta); el cinematográfico, con directores como Robert Wiene, F. W. Murnau y Fritz Lang; el musical, con el compositor Arnold Schoenberg; y el teatral, impulsado por los escritores Fritzi von Uruh, Carl Sternheim o Reinhard Sorge.

El expresionismo fue, de este modo, una intensa búsqueda de la expresión de los propios conflictos y pasiones que, aunque prácticamente desapareció por la persecución nazi, dejó sentir sus influencias en las posteriores manifestaciones artísticas y, sobre todo, se convirtió en el reflejo perfecto de una época difícil y apasionada.

Obra y biografía de WASSILY KANDINSKY.

Introducción a la figura y obra de Wassily Kandinsky

Kandinsky es una de las figuras más importantes en el desarrollo del arte abstracto. Nació en Moscú en 1866 y falleció en Neuilly-sur-Seine, Francia, en 1944. Compaginó sus estudios de derecho y economía con el dibujo y la pintura. Al cumplir los treinta años abandonó su carrera como docente para ir a estudiar pintura a Munich. Asistió a las clases de F. Stuck y allí conoció a Paul Klee, con quien mantuvo una gran amistad. También realizó diferentes viajes por Francia, Países Bajos, Túnez, Italia y Rusia, entrando en contacto con el postimpresionismo, el Jugendstil (modernismo) alemán, el fauvismo y el cubismo. La influencia del color fauve se percibe en una serie de paisajes alpinos que pinta en Murnau entre 1908 y 1909. Es aquí cuando se da cuenta que la representación del objeto en sus pinturas era secundaria y que la belleza de sus obras reside en la riqueza cromática y en la simplificación formal. **Casas de Murnau, Calle de Murnau y La montaña azul** son pinturas realizadas a base de grandes manchas de color intenso, en las que los elementos naturalistas van desapareciendo progresivamente. Este descubrimiento le conduce a una experimentación continuada que culmina con la conquista de la abstracción en una acuarela de 1910. En **Composición IV** de 1910, las figuras están tan simplificadas, el color es tan arbitrario y el espacio tan confuso, que es imposible distinguir el tema sin la referencia de los cuadros anteriores de la serie. Kandinsky había fundado la Asociación de Artistas de Munich (NKVM), al mismo tiempo que empezaba a maquinarse el entramado ideológico que desembocará en la abstracción. El despojamiento progresivo de la representación no será bien aceptado en la NKVM, por lo que Kandinsky y Franz Marc se retiran de la asociación y sientan las bases del grupo *Der Blaue Reiter*. Organizan diversas exposiciones en Berlín y Munich y Kandinsky escribe **De lo espiritual en el arte** y el **Almanaque** de *Der Blaue Reiter*. En **De lo espiritual en el arte** habla de una nueva época de gran espiritualidad y de la contribución de la pintura a ella. Dice que el arte nuevo debe basarse en un lenguaje de color y establece las pautas sobre las propiedades emocionales de cada tono y de cada color. Pinta numerosas obras que él mismo agrupará en tres categorías diferentes: impresiones, improvisaciones y composiciones. Estos cuadros se caracterizan por la articulación de gruesas líneas negras con colores vivos, aunque todavía se advierte en ellos un poco la presencia de la realidad. Los últimos restos del mundo real no desaparecerán de su obra hasta después de 1920. **Impresiones** Sus impresiones, inspiradas en la naturaleza, son una mirada atrás, hacia la realidad exterior. Los subtítulos que llevan (**Fuente, Parque, Concierto**, etc.) son la clave para interpretarlas. En **Impresión VI (Domingo)** las formas y los colores tienden a desvincularse de la realidad visual, aunque todavía no se han separado totalmente del objeto. **Improvisaciones** Las improvisaciones suponen la expresión de emociones interiores. Son expresiones espontáneas de carácter espiritual, que exigen que no reproduzcan nada material. Anuncian la ruptura definitiva con las formas. Son el antecedente directo del expresionismo abstracto o pintura informal que se desarrolló en todo el mundo a partir de 1945. En **Improvisación soñada** (1913), sin un orden aparente ni un soporte estructural, Kandinsky concibe la

realidad con imágenes parciales y débiles y no con forma de objetos definidos.

Composiciones

Finalmente, sus composiciones, aúnan lo intuitivo con el rigor compositivo. Son construcciones enormemente calculadas, sobre la base de apuntes previos, cuyas líneas y colores habían sido trazados instintivamente. **Composición VII**, la tela más famosa y más grande pintada por Kandinsky es un armónico conjunto de líneas, círculos, arcos y otras formas geométricas simples.

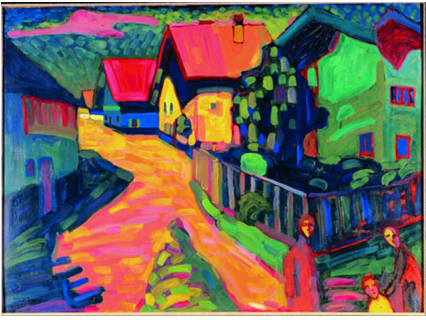
Sus cuadros geométricos tienen la finalidad de establecer un idioma simbólico entre formas y colores que proyecten su interés en lo trascendental.

Si contemplamos el conjunto de su obra, podemos darnos cuenta de que al primer grupo pertenecen sus realizaciones datadas hasta 1910, al segundo, las abstracciones expresionistas de 1910-1921 y al tercero, las abstracciones constructivas posteriores a 1921. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Kandinsky vuelve a Moscú y ocupa importantes cargos en la administración artística y cultural. Su labor se tradujo en la creación de museos por toda Rusia y en programas de enseñanza artística. En 1917 se casó con Nina Andreievsky, su segunda y definitiva esposa, y cuatro años más tarde se trasladó con ella a Alemania.

A los pocos meses aceptó la invitación de Walter Gropius para incorporarse a la Bauhaus o escuela de diseño de Weimar. Dirigió el taller de Pintura Decorativa y el curso de iniciación. De sus experiencias como profesor surgió su segundo tratado importante "**Punto y línea en el plano**" (1925). Durante estos años su obra se disciplina, al color se añade la geometría y la interacción de la forma, y su pintura se aprovechará de las múltiples tendencias que coinciden en distintos momentos en la Bauhaus. Su obra experimenta una transición hacia una mayor estructuración, tanto compositiva como formal, que se ha denominado el periodo arquitectural de su pintura, al que le siguió otro en que indaga con los trazos circulares y concéntricos. **Círculos** (1926).

En 1933, clausurada la Bauhaus por los nazis, Kandinsky se instala en Neully, cerca de París. Es la última etapa de su vida, en la que continúa con la búsqueda de formas inventadas, que plasma por medio de colores combinados de manera compleja e inspirándose en signos geométricos y en motivos eslavos. Se aleja de la geometría de la Bauhaus y opta por formas orgánicas y biomórficas.

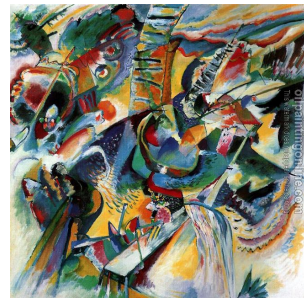
En **Círculo y cuadrado** (1943) vemos un estilo más elegante y complejo. Kandinsky es uno de los artistas más influyentes de su generación. Fue uno de los primeros en explorar los principios de la abstracción no representacional o pura, por lo que podemos considerarle como un precedente del expresionismo abstracto.

Casas de Murnau 1909

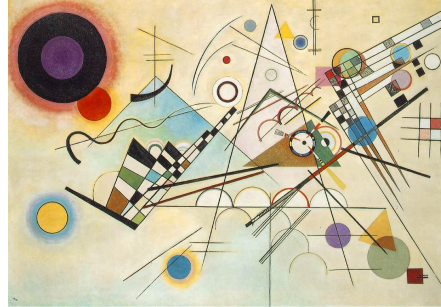
Montaña azul

Composición VI

Composición IV 1910

Composición VIII

On White 1923

Círculos y cuadrados 1913

Composición X 1939