

BLOQUE 5: EXPRESIONISMO, DADA, NEOPLASTICISMO, SURREALISMO

EXPRESIONISMO ALEMÁN
Principios s. XX
PRE-PRIMERA GUERRA
MUNDIAL

**MOVIMIENTO PARALELO AL
FAUVISMO FRANCÉS**

- **Movimiento paralelo al FAUVISMO EN FRANCIA = "expresionismo" francés (menos pesimista, menos morboso y menos obsceno que el alemán).**
- **Características:** forma, color y textura al servicio de los sentimientos y el estado de ánimo del autor. Subjetividad, deformación, exageración, caricatura.
- **Inspiradores:** Bruegel, El Greco, Goya, Van Gogh, el belga James Ensor, el noruego Edward Munch, el austríaco Egon Schiele...
- **4 ETAPAS:**
 1. **PRE-EXPRESIONISTA:**
 - **Munch:** pintor y grabador noruego.
 - **James Ensor:** pintor belga.
 2. **1905, DIE BRÜCKE (El Puente), en Dresde:** sexo, muerte, destrucción, soledad, visión trágica del ser humano.
 - **Kirchner**
 - **Emil Nolde**
 - **Erich Heckel**
 - **Schmidt Rottluff**
 3. **1911, DER BLAUE REITER (El Ginete Azul), en Munich:** purificación de los instintos, más espiritual, inspiración musical.
 - **Vasily Kandinsky 1866-44:** **abstracción: impresiones, improvisaciones, composiciones. 1ª acuarela abstracta 1910.**
 - **Franz Marc:** animales
 - **Paul Klee:** geométrico y minimalista
 4. **EXPRESIONISMO LIBRE DE LA ESCUELA DE PARÍS, "LOS MALDITOS": Amadeo Modigliani.**
- Considerado **arte degenerado** por el nazismo.
- **Pintura expresionista fuera de Alemania:** Óscar Kokoschka y Egon Schiele en Austria, Rouault y Soutine en Francia...
- **Destaca el cine expresionista alemán:** *Nosferatu, El Gabinete del Doctor Caligari, Metrópolis...*

**DADAÍSMO
1916-1922
DURANTE Y POST PRIMERA
GUERRA MUNDIAL**

- **Fundado en Zurich (Suiza), Cabaret Voltaire, por Hugo Ball, 1916.**
- **Refugiados de la I Guerra Mundial.**
- **Características:**
 - Inicios en el *Cabaret Voltaire* de Zurich (Suiza)
 - Desencanto ante el desinterés social de los artistas de entreguerras.
 - Defiende el caos, la ilógica, la improvisación, la imperfección,... el escándalo, la provocación, la sinrazón, el inconsciente...
 - Está contra todo principio y toda vanguardia.
 - Vida y arte deben fundirse en la acción.
 - Nuevos materiales y nuevas técnicas (collage, assemblage, ready mades, performances, automatismos, cadáveres exquisitos...)
- **Autores:**
 - **Tristan Tzara, poeta rumano.** Escritor del Manifiesto Dadá, primeros escritos del movimiento, cadáveres exquisitos, collages...
 - **Marcel Duchamp:** francés. *Desnudo bajando una escalera, Fontana (1917), Rueda de bicicleta, Escurridor de botellas, Etant Donnés, El gran vidrio*
 - **Kurt Schwitters:** alemán. *Merzbau* en Hannover
 - **Jean Tinguely:** pintor y escultor suizo. Metamecánica, arte cinético. "Homenaje a Nueva York", "Estudio 2 para un fin del mundo".
 - **Hans (Jean) Arp: Dadaísta y Surrealista. Germano-francés.** Pintor, escultor y poeta. Biomorfismo. Grupo Abstracción-Creación.
 - **Man Ray: Dadaísta y Surrealista. Pintor, fotógrafo, escultor, grabador, poeta, cineasta EE.UU.** Solarizaciones.

**DE STIJL," El Estilo"
(NEOPLASTICISMO o
CONSTRUCTIVISMO
HOLANDÉS)
1917-1925 (ruptura de
Mondrian con el
movimiento)-1931
(última edición de la
revista)**

- MOVIMIENTO PARALELO A:**
- DADA, EN SUIZA
 - CONSTRUCTIVISMO RUSO
 - BAUHAUS EN ALEMANIA

- **Fundado en 1917 por Piet Mondrian y Theo van Doesburg en Leiden (Holanda): "Desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y sólo quedará el estilo".**
- **La revista De Stijl se funda en el mismo año (órgano de prensa del movimiento). Entre 1921 y 1923 se edita en Weimar (Alemania) y conecta con la Bauhaus y con el Constructivismo Ruso (László Moholy-Nagy, El Lissitzky y Hans Richter).**
- **Se abre a Dada en el 1922. En el 23 se funda MECANO (hasta el 28)**
- **Características:**
 - Opuesto totalmente al Dadaísmo.
 - Renovación racional, ordenada y simple. Nuevo orden armónico universal.
 - Eliminación de lo superficial. Depuración a líneas, planos y cubos.
 - Masas rectangulares con líneas rectas horizontales o verticales (ortogonalidad). Mondrian se separa de Doesburg en el 25 porque éste quería introducir la diagonal.
 - Ritmos asimétricos
 - Colores planos y saturados, primarios o blanco, negro y gris.
 - Fondos claros.
 - Abarca: DISEÑO INDUSTRIAL, GRÁFICO, ARQUITECTURA, DECORACIÓN.
- **Influencias:**
 - El arquitecto Frank Lloyd Wright
 - La arquitectura oriental japonesa.

(continuación)

**DE STIJL, "El Estilo"
(NEOPLASTICISMO o
CONSTRUCTIVISMO
HOLANDÉS)**

**1917-1925 (ruptura de
Mondrian con el
movimiento)-1931
(última edición de la
revista)**

MOVIMIENTO PARALELO A:

- DADA, EN SUIZA
- CONSTRUCTIVISMO RUSO
- BAUHAUS EN ALEMANIA

• **Autores:**

- **PIET MONDRIAN, PAÍSES BAJOS 1872-NUEVA YORK 1944, (AUTOR PAU Nº 12):**
 - Etapas:
 1. **Naturalismo/Simbolismo:** "Árbol rojo", 1908
 2. **Cubismo en París:** "Árbol gris", 1912.
 3. **Abstracción geométrica (1913-1930): Funda DE STIJL en 1917, Países Bajos.** Búsqueda de la **Reticula cósmica** (indagación de **lo absoluto subyacente**). No a las texturas, no a la curva, no a la curva. Búsqueda de un **arte puro**. "Composición oval con colores claros"1914, "Composición en rojo, amarillo, azul y negro"1921.
 4. **1930:** se une al grupo **Cercle et carré** (movimiento francés fundado en el 29 en París a favor de la abstracción y contra el surrealismo)
 5. **1931:** se une al grupo **Abstracción-Creación (1931-36)**, heredero del anterior.
 6. **1938: se establece en Londres**
 7. **1940: se establece en EE.UU.** "Broadway boogie-woogie" 1942-43 (influencia de Nueva York y el JAZZ). Se hace más **rítmico**.
Influencias en el mundo de la moda y el diseño.
- **Theo van Doesburg: pintor, arquitecto, diseñador, interiorista, ensayista y escritor...**
 - Busca la integración de pintura, arquitectura y diseño.
 - Escribe ensayos sobre la Abstracción Geométrica.
 - Le caracteriza el **ELEMENTARISMO:** líneas H y V coloreadas, inconexas, de longitud diferenciada. Más enérgico, dinámico y variado (usa la diagonal) que Mondrian (por eso rompen en el 24).
 - Busca la armonía espiritual a través del arte.
 - Muy unido a los constructivistas rusos en Weimar. Comparten la reconstrucción material y espiritual del mundo.
 - Allí organiza cursos paralelos a la Bauhaus. Cambia la mentalidad de la Bauhaus hacia la máquina y la producción en masa (1923).
 - 1926: *Caffé Aubette* en Estrasburgo, Francia. Con Jean Arp y Sophie Tauber.
- **Gerrit Thomas Rietveld:** arquitecto, diseñador y ebanista.
 - Co-fundador del CIAM
 - **ARQUITECTURA:** *Casa Schröder* en Utrecht, 1924. Sin paredes, con paneles móviles. Unión de Forma, construcción y función. Importancia del cristal. Colores típicos del movimiento. Precedente de la arquitectura Bauhaus.
 - **MOBILIARIO** como "esculturas abstracto reales en el espacio interior del futuro": simplificación máxima anti Modernismo y anti Art Decó.
 1. *Silla "Red and blue chair "* (diseño1917, construcción 1930). *Diseño exclusivo.* Inspiración para los sillones tubulares de Marcel Breuer de la Bauhaus.
 2. *"Silla Zig-zag", 1932-34*

SURREALISMO
1924-1939
(PERÍODO ENTREGUERRAS Y
HASTA FIN DE LA II GUERRA
MUNDIAL)

- **Manifiesto de André Breton en París, 1924. Movimiento artístico (pintura, escultura, fotografía, cine) y literario**
- **Precedentes:**
 - El Bosco, Goya (caprichos), Valdés Leal, William Blake, Füssli (románticos ingleses), Odilon Redon (simbolista), Dada (no tan destructivo)
 - **Giorgio de Chirico (pintura metafísica):** Perspectivas renacentistas, espacios vacíos, tiempo pausado, sombras proyectadas, maniqués simbólicos... "*Héctor y Andrómaca*", "*La conquista del filósofo*"
- **Características:**
 - Apoyo en el inconsciente, la imaginación, Psicoanálisis de Freud para entender la profundidad del ser humano tras la I Guerra Mundial.
 - Automatismo puro.
 - Método paranoico-crítico: imágenes dobles y ambiguas (fenómeno de inclusividad)
 - Busca la liberación del hombre de sus restricciones tradicionales
 - Abstracción o figuración simbólica
 - Sexo, erotismo, lo primitivo, arte de los niños
 - Metamorfosis, inclusividad, perspectivas oníricas y vacías, incongruencias, anatomías...
 - Títulos largos, misteriosos...
- **Técnicas:** foto, cine, ready-made, collage, ensamblaje, frottage, cadáver exquisito, decalcomanía, grattage.
- **Etapas:**
 - **Años 20:** primera expo en 1925.
 - **Años 30:** internacionalización. Expo de 1938.
 - **II Guerra Mundial:** huida a EE.UU.
- **Autores:**
 - **VERTIENTE FIGURATIVA: realismo fotográfico, técnicas alternativas**
 - **Salvador Dalí: 1904-1989. Pintura, diseño, ilustración, moda...**
 - **Método paranoico-crítico:** imágenes dobles y ambiguas (fenómeno de inclusividad)
 - Ciencia + psicoanálisis
 - Firma con gota de leche cayendo
 - Paisajes de Cadaqués, anatomías descompuestas
 - 1ª etapa surrealista más ácida y furiosa, sexo y paranoia: *La persistencia de la memoria, El ángelus arquitectónico, Premonición de la Guerra Civil*
 - 2ª etapa más barroca: *Leda atómica, Cristo de San Juan de la Cruz.*
 - **Max Ernst:** frottage, grattage, decalcomanía, collage. "*Ciudades, Europa después de la lluvia.*"
 - **Ives Tanguy:** horizontes infinitos, signos sexuales, angustia, misterio. *Días de lentitud.*
 - **René Magritte:** simbolista. Combinaciones icónicas absurdas. "*Esto no es una pipa, El tiempo detenido, La voz de los vientos.*"
 - **Marc Chagall:** ambiente ensoñador. Figuras que vuelan sobre el paisaje. "*Yo y la aldea.*"
 - **Paul Delvaux:** "*La Venus dormida*", "*La ciudad durmiente*".
 - **Remedios Varo y Maruja Mallo.**

(continuación)

**SURREALISMO
1924-1939
(PERÍODO ENTREGUERRAS Y
HASTA FIN DE LA II GUERRA
MUNDIAL)**

- **VERTIENTE ABSTRACTA: automatismo más puro**
- **JOAN MIRÓ (AUTOR PAU Nº 11): Barcelona 1893- P. de Mallorca 1983**
 - Colores puros y tintas planas
 - Imágenes simples, sin perspectiva ni claroscuro (modo infantil)
 - Signos automáticos (AUTOMATISMO PSÍQUICO)
 - Obras: *Carnaval del Arlequín (1924)*, *Personajes de noche*, *Mujeres y pájaros en claro de luna... Revestimiento cerámico de la UNESCO en París*, *Noche y día*.
 - **5 ETAPAS:**
 1. **Detallista, 1910-1924:** Postimpresionista, fauvista y cubista. De Barcelona a París en 1921. Realismo e ingenuidad. "La Masía", "Paisaje de Montroig"
 2. **Surrealismo en París, 1924-30.** Símbolos: estrellas, luna, sol, ojos, pájaros. "El Carnaval de Arlequín". Interiores holandeses a partir de viaje a Países Bajos. Tableau poème o pintura-poesía (integrando letras).
 3. **Ruptura con surrealismo y nuevas búsquedas, 1930-40.** Collages, Assemblages, Construcciones. Litografías para Tristan Tzara.
 - A Barcelona en 1932. *Pinturas salvajes* que preconizan la Guerra Civil Española: "Bodegón con zapato viejo", "Hombre y mujer frente a un montón de excrementos".
 - De nuevo a París en el 36. Sello "Aidez l'Espagne", "El Segador" en la Expo Univ. París del 37.
 4. **Constelaciones, 1940-41:** símbolos y colores naïf. Mujer protectora.
 5. **Nuevas posibilidades, 1941-82.**
 - Vuelve a España, Palma de Mallorca.
 - Esculturas: pájaros solares y lunares.
 - Mural cerámico UNESCO París, 1956 con Llorens Artigas ("La Luna" y "El Sol")
 - Esculturas a la cera perdida en bronce integrando distintos materiales ("Cabeza y pájaro", "Reloj de viento")
 - Esculturas monumentales años 80: "Miss Chicago" en esa ciudad, "Mujer y Pájaro" en Barcelona.
 - Grabados litográficos para T. Tzara.
- **Jean Arp: 1º dadaísta, después "escultura biomórfica" (mundo vegetal, orgánico y figura humana) y finalmente "abstracción-creación".** *Chapeau-nombril* y *Coryphée*. Uso de la ley del azar .
- **André Masson:** el objeto como elucubración intelectual. Dibujo automático, laberinto. Importancia del color.