

SIGLO XX

+FAUVISMO

A comienzos del siglo XX hay dos formas de ver el arte, el fauvismo y expresionismo y el cubismo, van a revisar el arte hasta la 1GM que supuso una transformación a todos los niveles(político, social, cultural), la gran guerra fue tachada por todos ya que dejó muchos muertos y grandes secuelas psíquicas, se llega al absurdo con el dadaísmo y el surrealismo. Estos movimientos conviven en el tiempo y se influyen, hay pintores que pertenecen a varios movimientos.

Los salones oficiales fueron muy importantes en el siglo XIX ya que consiguió consolidar a algunos artistas, en París aparecen los salones alternativos que presentan a la sociedad el arte nuevo, el salón independiente de 1884, convocado en primavera, y el salón de otoño 1903.

En 1905 el salón de otoño se agrupó artistas que entendían la pintura de formas distintas, caracterizados por la violencia cromática, en medio se colocó una pequeña escultura florentina, la opinión de Louis Bocel dio nombre al movimiento al decir Donatello entre las fieras, fauve=fiera. Exponen Delaim, Vlaminck, Friesz, Dufi, Braque.

Ellos se denominan los incoherentes o los invertebrados estos nombres ya nos habla de cómo conciben estos artistas el arte, rompen con lo formal y lo coherente. El fauvismo se ha venido fraguando de años anteriores, culminando en los años 20. Arranca en muchos aspectos del post-impressionismo: el color, la pincelada expresiva (Van Gogh), uso de colores no reales, no descriptivos que buscan el acento más decorativo del lienzo. Entre 1901-05 se hizo una exposición con toda la obra de Cezanne que sin duda estos artistas vieron.

También tienen un especial interés por el arte primitivo, Oceanía y África, con una idea de volver a la pureza de las formas.

CARACTERÍSTICAS:

1-Violencia cromática, usan el color con toda la libertad e intensidad posible, aun cuando pretenden ser naturales.

2-Dejan la búsqueda de la 3D para dar sensación de plano, los colores cálidos se aproximan al espectador y los fríos se alejan, el volumen se crea por el sentido.

3-Temas, paisaje y retrato.

No es un grupo muy unido pero les une el afán por investigar, no firman manifiestos. El grupo principal está formado por algunos seguidores de G. Moureau, pintor simbolista del siglo XIX, especial gusto por la luz que no es ni blanca ni neutra, casi siempre luz irreal. Para Moureau el arte es la encarnación de la expresión y sentimiento interior, intentaban expresar esto a través del color, huían del academicismo.

Tienen mucho que ver con el impresionismo, intento de potenciar el ser del pintor, pero al final se alejan porque acabo siendo un arte académico, pretenden descubrir un nuevo color que represente la luz y la forma. El pintor fauvista no quiere reflejar la realidad sino la realidad del cuadro

-HENRI MATISSE (1869-1954)

Empezó a pintar entre 1891-92. En 1895 tras estar en varias escuelas entra en el taller de Moureau, su

formación fue lenta pero muy laboriosa.

Inicialmente se fija en los maestros holandeses que pintan bodegones, fruto de esto es la obra El postre 1897, de luz suave, armonías refinadas, tonos ocres, se aproxima al impresionismo y a Cezanne. Entre 1899–1903 hará paisajes, bodegones El bois de Boulogne 1902 las formas se alejan o aproximan por la intensidad del color.

En 1903 ya tiene familia y se plantea volver a la pintura intimista. En 1904 esta en Signac y allí aprende la técnica del divisionismo (o puntillismo) y pinta lujo, clama, voluptuosidad pincelada pequeña que va dando diferentes formas. Influido por Cezanne por la posición de las figuras, los gestos. Es una obra clave del primer periodo.

En 1905 en Colliure conoce a Delaunay, se libera de todo lo anterior y comienza a usar el color de forma sorprendente, exponen en 1905.

Mujer con sombrero 1905, expuesta en el Salón de Otoño causa mucho revuelo. El color organizado en campos de color independientes y perfectamente delimitados, busca crear nuevas armonías, junta los colores complementarios para resaltarlos mas, buscando las estridencias.

Raya verde o Madame Matisse 1905, expuesta tb en el salón de otoño, colores muy intensos explosión cromática en áreas planas, no busca la 3D, arbitrariedad de los colores, lado izdo rojo, lado drcho amarillo, la cara es como una mascara de dos pares. La figura es naturalista. El fondo tiene dos zonas, rojo y azul. Ella va peinada con un moño japonés y el vestido tb recuerda a los kimonos, refleja el orientalismo.

Desnudo reclinado 1907, la postura enlaza con lo tradicional, odaliscas de Ingres, frente a esta colocación las formas no tienen nada que ver con lo occidental, la cabeza y los hombros son muy grandes y las formas son globulosas, por las proporciones se aproxima mas a la escultura africana.

El fauvismo no dura mucho, acaba en 1908. Por entonces Matisse abre la academia y en la Grande Revue escribe notas de un pintor que es una densa explicación de su pensamiento, su situación económica cambia y ahora pintara cuadros de gran formato.

La danza y La música 1910, marca el limite del fauvismo de Matisse, el color ya esta tratado de otra forma, la forma esta llevada al mas alto grado de simplificación, tres colores aplicados como grandes manchas sin contraste pero de grandes dimensiones y las figuras envuelven al espectador con mucha intensidad. Las figuras han sufrido un proceso de estilización y de geometrización, su apariencia es sencilla pero son figuras complejas, que ocupan todo el espacio.

Este cuadro de la danza lo utiliza como fondo para otros cuadros, como en Jarrón con capuchinas y la danza 1912, la danza no es fondo sino que ha colocado un fragmento, aparecen 3 objetos con distintos encuadres. Los colores que componen el cuadro son el azul, el rojo, el verde y el negro.

Los años antes de la guerra pinta obras grandiosas, con mucha tensión entre realismo de la 3 D y el decorativismo de las dos dimensiones, este dualismo va a estar vigentes en La familia del artista 1911, una de las obras más bellas. La creación de ese espacio complejo tiene su explicación en el cubismo (el cubismo analítico por estas fechas esta planteando un nuevo espacio) Crea un nuevo espacio, los dos hijos aparecen vestidos igual, de rojo, jugando al ajedrez, el tablero esta pintado siguiendo la perspectiva aérea, los tres hijos están dentro de la alfombra que actúa como un segundo tablero. Se aprecia un orientalismo en el color, estampados sofás, paredes. En el fondo aparece una escultura clásica.

Retrato de la mujer del artista 1913, la imagen parece una mascara de yeso a la que se le han abierto arcadas en los ojos. El fondo es azul, color que repite en el traje. El verde de la camisa es igual que es sillón. Crea solo

dos dimensiones. La pincelada naranja da viveza y busca una 3ª dimensión, Casi apariencia espiritual, no realista.

La italiana 1917 La figura emerge del lienzo plano, presionando los límites del mismo, la cabeza toca la parte superior, las manos tensas parecen ancladas al borde. Es un rostro serio, austero, más escultórico que pictórico, el pelo negro está tratado como una cortina. Es una pintura naturalista pero fue buscando la concepción abstracta tb, Matisse ha tapado el lado derecho de la joven resaltando el izquierdo, juega así con los planos.

Hasta los años 30 se va a Niza, allí busca una luz distinta, mas plateada y cambia el tema, toma el cuerpo de la mujer con vestidos de odalisca.

Odalisca con pantalones grises 1927, desnudo femenino que se plasma en un espacio cerrado, como un gran escenario de teatro no como una habitación, coloca flores, jarrones, incensarios. Ambiente sensual recogido con Baudelaire.

A partir de los años 30 se produce un giro se dedica a dibujos, grabados, viaja a Pekín, NY. En 1941 le operan del intestino y queda en cama por lo que se libera de presiones e inventa un procedimiento nuevo el guache recortado.

Icaro 1943-44, hoja número VIII del álbum Jazz (1947) trabajo en este álbum de recortes, pintaba papeles blanco en colores con guache y recortaba las figuras, él lo llamaba dibujo con tijeras tuvieron mucho éxito. Los dibujos hacen alusión al mundo del circo, pero también temas como Icaro, que aparece representado con las alas deshechas y un punto rojo a la altura del corazón.

Retrato de Lidia Delektorskaya 1947 óleo sobre lienzo. Cuadro típico de los últimos años. Es un retrato dividido en dos zonas, vuelve a los problemas del color del fauvismo pero ha evolucionado, hay mas sencillez y sus dibujos son más racionales. La técnica está próxima al guache, grandes planos.

Interior con cortina egipcia 1948, retoma algo de su pintura anterior, se asoma al mundo natural a través de una ventana,, el exterior parece una palmera y está tratado casi como la cortina del interior. La mesa con el frutero está en un plano intermedio entre la cortina y el exterior.

Desnudo azul 1952, guache recortado y pegado. Matisse considera que el guache guarda algo que no tiene la pintura, conserva la primera emoción del artista consiguiendo unir la luz exterior con la luz espiritual, son figuras muy grandes.

Temas de jardines, estanques, temas pueriles pero sobre todo el desnudo. La figura de la mujer se compone y se descompone, son fragmentos de papel a veces pegado unos sobre otros, de nuevo desproporción, contorsión. En 1952 se inaugura el Museo Matisse en Chateau-Cambresis (donde nació) Murió en 1954 en Niza.

GRUPO CHATEAU

VLAMINK, (1876-1958) representa a una personalidad desbordante y anárquica dentro de todos los fauvistas, representa la pasión, es una pintura apasionada, vibrante, busca la expresión en todo momento. Admiraba a Van Gogh, aprueba todo lo que favorece el impulso, el estilo es algo secundario. Contrapuesto a Matisse que es la reflexión.

Casa en Chateau 1904, plantea con mucha arbitrariedad el uso del color superpone pinceladas cortas. No usa la perspectiva tradicional, pero respeta el tamaño de los objetos, los árboles son azules, rojos, verdes, o a trozos.

DELAIM, sus mejores obras son paisajes urbanos tomados desde un punto de vista elevado, los colores forman disonancias pero bien armonizados. En 1906 conoce a Picasso y se inicia en el cubismo. En 1930 vuelve a la pintura tradicional y realista.

L'Staque 1905, pinta en el mismo sitio donde Cezanne pinto, busca colores imposibles para buscar la excitación visual, uso de colores complementarios, amarillo+violeta, rojo + verde. Esta violencia se acentúa por el punto de vista, que está elevado. Marcadas líneas diagonales tb.

El estuario de Londres 1906, primera perspectiva inédita, el enfoque es angular con el punto de vista también elevado. Es una perspectiva real pero poco habitual. Uso de colores complementarios pero ya no usados con tanta violencia.

GRUPO DE HAVRE

RADOULT DUFY (1877–1953) comenzó como impresionista, lo abandona tras conocer la obra de Matisse. Lujos, clama y voluptuosidad es un fauvismo distinto.

El puente del Havre 1906, utiliza los colores fauvistas pero no con tanta violencia, la perspectiva es rebuscada también. A partir de 1908 influido por Braque se incorpora a un cubismo adulterado manchas de color.

L'atelier del'artiste 1935 recupera la brillantez de la paleta fauvista, predominan los azules y naranjas, color que se presta más a trabajos decorativos. Superposición de grandes bloques de color sobre un armazón lineal. Recuperará la forma de hacer estampaciones sobre tela por eso la línea del dibujo no se corresponde con el color, perspectiva muy curiosa, Pintura plana sin volumen.

GEORGES ROUAULT (1871–1958) expuso en 1905, pero se negó a ser considerado fauvista se inició como aprendiz de vidriero algo que se dejaba ver en sus cuadros. Alumno de Moureaux pero personaje muy solitario, en 1901 se fue a una comunidad benedictina. En 1903 comienza a sentir atracción por los temas del circo y por la angustia del hombre.

Los jueces 1908, dos colores prioritarios el naranja y el azul, su obra va a ir parejas al expresionismo, los rostros parecen caricaturas. Plasma los problemas sociales, jueces inamovibles. En 1910 vuelve con cerámicas, litografías, aguafuertes. En 1913 Vollart compra toda su obra y le permite en 1930 volver a la pintura, en 1931 pinta Verlaine colores menos puros que los fauvistas pero que contrastan, las líneas separan los colores como vidriera. El escritor es el protagonista peor en un segundo plano y casi con el mismo tamaño que el pintor aparece la virgen con el niño.

+EXPRESIONISMO

El primer cúmulo de manifestaciones artísticas diferentes, el expresionismo quedó primeramente definido por negación lo que llevó al equivoco. Se confundía con otros istmos, no tiene un lenguaje propio, se nutre de otros movimientos.

El expresionismo catalogaba las obras de arte de distintos lugares y periodos, casi como un soporte en el que el artista va a volcar las emociones y va a provocar las mismas emociones en el espectador, se denomina expresionismo a la pintura / escultura hecha a partir de 1910 y que inicialmente se desarrolla en Alemania.

Van Gogh y Gauguin nos conducen al expresionismo, la expresión va a predominar sobre contenidos formales, la representación deja de ser objetiva para ser subjetiva, y el siguiente paso será la abstracción.

El expresionismo como tendencia representa el énfasis, la distorsión de todos los elementos que componen un cuadro, representa lo subjetivo, además hace que algunos elementos no sean importantes para el espectador.

Los fauvistas no son expresionistas pero están próximos, la diferencia es el punto de partida, el expresionismo parte de la propia expresión y el fauvismo parte del color (algo objetivo)

El expresionismo alemán se va a explicar en el contexto de la sociedad que sufre la revolución industrial acelerada, Alemania llegó tarde a la industrialización, la sociedad tiene que adaptarse a ello, su sistema político está basado en el autoritarismo, las tensiones sociales son muy fuertes y ya se prevé un ambiente prebélico. El motivo principal de las obras son el ser humano o el mundo que le rodea.

Ahora se publican biografías de personajes tan importantes como Goya, El Bosco, todos se estudian y se exponen ahora, estos personajes están dotados de un mundo personal y expresivo. La comprensión de estos artistas es un paso previo para entender el movimiento. Valdem en 1911 acuña este término con motivo de una expresión en la revista *La tempestad* dentro del expresionismo se establecen tres etapas:

1-1895-1900 pre-expresionismo

2-1900-1914 pleno expresionismo

3-1914-1923 prolongación del expresionismo. En 1933 en Alemania desaparece porque es perseguido con el ascenso del nazismo. Los focos más importantes están en Berlín, Munich, Dresde, no hay un jefe y no hay una doctrina.

+PRE-EXPRESSIONISMO

JAMES ENSOR, 1860-1949, sus padres tenían una tienda con objetos de recuerdos y de carnaval, su infancia transcurre en un piso pequeño usado también como almacén, lo que le influirá en su obra. Su madre era flamenca y su padre inglés, de buena familia, por lo que frecuenta el círculo de Ernst Rousseau (rector de la universidad de Bruselas) y viaja a París que le permite así conocer el arte del momento.

Dama del abanico 1880, obra próxima al impresionismo, a partir de 1883 sus obras son rechazadas en el salón de Bruselas y pertenece a Les XX encabezado por Octave Maus, estos artistas se declaran post-impresionistas.

Perderá fama, pero se separa de la pintura francesa y a partir de ahora entiende la pintura de forma distinta y hará Entrada de Cristo en Bruselas 1888, una de las obras más revolucionarias de finales del siglo XIX, anticipa muchos elementos a la obra posterior. Es expresionista porque realiza una burla a la sociedad, es una mezcla de contenido religioso y profano por lo que no se pudo exponer hasta 1920. TEMA: domingo de ramos transformado en una fiesta socialista, en el centro aparece Cristo sobre un asno, aparece el alcalde mirando el desfile los demás personajes son como máscaras. Desfile de monigotes que representa a la sociedad. Crítica social próxima a la caricatura, antecedente puede ser *El Bosco* en *El jardín de las delicias*.

La intriga 1890 representa en clave de carnaval un escándalo local (la hermana del artista se lió con un marchante chico) Denuncia la hipocresía social, las figuras son monstruosas y deformadas. Los empastes son muy gruesos.

En 1889 va a París en la revista La pluma se hace una loa a la figura de Ensor. A partir del siglo XX las obras de Ensor, desde el punto de vista pictórico, tienen una caída espectacular, ya que ya no inventó nada. La obra de este artista es difundida y aceptada por el dadaísmo y el surrealismo.

MUNICH: 1863-1944, su vida está llena de desgracias desde muy joven pues su madre y su hermana murieron cuando él era muy joven, lo que contribuyó a ser una persona muy tímida, solitaria, hipersensible, crea un mundo fantástico para huir de esa vida desgraciada.

De joven estuvo en el grupo Bohemia de cristiana grupo formado por escultores, pintores preocupados por

problemas sociales, políticos desde un punto de vista cristiano. A partir de 1882 trabaja en Oslo bajo el impresionismo.

La niña enferma 1885. Viaja a París y al volver pinta eso, se distancia ya del realismo, busca el sintetismo que no tiene en obras anteriores, plasma la desolación de la figura, la pena, los colores recuerdan la etapa azul de Picasso.

En 1889 gana una beca para estudiar en París y conoce el post-impresionismo y escribe muchos textos y cartas explicando lo que quería pintar. A partir de ahora pinta los estados del alma.

EL grito 1893, fusiona lo natural con lo simbólico, no es impresionista, colores violentos que acentúan el dramatismo, la composición también es dramática es fuertemente diagonal, con líneas rectas de fuga intentando enlazar el paisaje con las figuras. Parece que todo el cuadro fuera el grito que sale de una cara que parece una momia pero que representa al propio pintor.

Pubertad 1892 representa una muchacha desnuda, pintura de interior pero con una mancha negra en el fondo, que lo hace agobiante. En la década de los 90 va a explotar la naturaleza del hombre y las obsesiones psíquicas, varían las composiciones.

Madonna 1895-1902 Litografía. Fue criado por su padre y poco a poco ve a la mujer como principio negativo, la muerte representa a la mujer. Desde la concepción estamos destinados a morir, aparece una mujer satisfecha, en negro y blanco, rodeada de un marco rojo con espermatozoides (el hombre queda reducido a eso) y un feto a la izquierda.

El vampiro 1895-1902 Plasma la fusión de 2 seres en una gran mancha de donde surgen 2 cabezas (un hombre y una mujer) la mujer es una vampira para el hombre, el pelo rojo de ella se confunde con la sangre de ella. Pocos elementos para componer el cuadro.

Autor muy reconocido pionero en el arte moderno.

+PLENO EXPRESIONISMO

EMIL NOLDE 1867-1956, su verdadero nombre es Emil Hansel pero nació en Nolde, se une al Die Brücke (el puente) en 1906 abandona el grupo y es un artista solitario. Su madurez pictórica llega con 40 años, influido por Cezanne, Van Gogh, Ensor, Munch

Rosas rojas y amarillas 1907 pinta muchos cuadros con jardines, con colores brillantes, a veces llega a tener tanto pigmento que las texturas parecen relieves

La última cena 1909, obra de carácter religioso que enlaza con la pintura medieval alemana, pero la composición y la relación de las figuras siguen las técnicas modernas. Composición muy apretada en espacio poco profundo, rostros parecen máscaras, que representan lo característico del personaje o topología, Mas que descriptivo es expresionista y simbólica.

Bailarina 1913, por los materiales y la técnica se acerca a la xilografía, con juegos de luces y sombras, fuerza de las líneas rojas y blancas, figuras con curvas imposibles.

En 1906 es invitado a entrar en el grupo el puente pero abandono enseguida xq es una persona muy solitaria. Estaba próximo al nacionalsocialismo y se le prohibió pintar, se dedicó a hacer acuarelas y tras 1945 las hizo en cuadros grandes.

+DIE BRÜCKE (el puente)

Su mayor apogeo transcurre entre 1905–14, es el primer grupo expresionista con conciencia de grupo, se creo en Dresde en 1905 formado por 4 estudiantes de arquitectura, Heckel, Kirchner, Bleyl, Schmidt–Rottluff. Alquilan una tienda vacía y lo hicieron taller colectivo. No tenían un programa coherente ni preciso, basado en el entusiasmo por la pintura alemana medieval, influidos por Gauguin, Van Gogh y Munch, rechazaban el arte del momento que se estaba haciendo en Alemania, se fijaban en el arte primitivo (Oceanía y África)

No tenían ninguna doctrina, ellos pretendían expresar algo, Todo aquél que refleje en sus obras espontáneas y verídicamente toda su fuerza creadora, es de los nuestros". Los pintores que integraron tal grupo pretendían reunir determinadas formas de expresión primitivas con el arte de su tiempo, pretenden buscar una nueva forma de ver el arte. A partir de 1907–10 el grupo va a ser cada vez mas conocidos y ya van a exponer en galerías más importantes.

Querían subsistir al margen de círculos comerciales y animar la vida cultural de Dresde, crearon el sistema de Suscripción pagaban dinero y recibían laminas grabadas En 1911 todos se van a Berlín atraídos por una mayor capacidad cultural y allí participaron en exposiciones hechas por la nueva sucesión En 1906 entro al grupo Nolde, Max Pechstein, en 1911 Otto Müller.

A partir de 1913 cada vez el grupo es menor y sus propuestas se van diferenciando. Crearon el primer movimiento moderno en Alemania.

KIRCHNER, 1880–1938, es uno de los mejores dotados y preparados, es un hombre hipersensible, pero su obra es inmensa, temas de su entorno, vistas urbanas, retratos, autorretratos, circo...

Calle de Dresde 1908, prototipo de cuadros de vida urbano, son multitud de gente deambulando por una calle, las formas están simplificadas, contornos netos, colores puros, color similar al fauvismo, pero el clima del cuadro nos indica ya rasgos expresionistas Rostros con colores imposibles aprisionados por el marco, formas curvas que dominan en un dibujo simplificado.

Dodo y su hermano 1908, expresa el rechazo a la burguesía, critica la sociedad actual, el estado decadente y falso, el hombre aparece en un segundo plano (algo que no era convencional)

Dos muchachas 1910, evoluciona a una pintura con colores puros que recuerdan a Matisse, figuras expresionistas gruesos trazos que se perfilan dando el cuerpo de la muchacha. Modelado en 2º plano sin destacar, figura sin volumen. Pisturas imposibles, los rostros enlazan con el arte primitivo de forma similar al cubismo, color sofisticado, armonizados.

5 mujeres en la calle 1913, ya de su etapa en Berlín, estilo personal, colores sordos sin opulencia, dibujo muy rabioso, nervios, pinceladas gruesas casi verticales, figuras puntiagudas, espacio comprimido, representa a 5 prostitutas. Figuras muy alargadas, sin comunicación entre ellas, aisladas, rostros distintos.

La calle 1913. Parecen figuras atrapadas por el enmarque del cuadro, rostro de frente y perfil (Picasso) formas angulosas, planos violentos que se cortan unos con otros, figuras que encajan como piezas.

Calle con buscona de rojo o escena callejera berlinesa 1914–15 la mujer con el gran sombrero delata su profesión de prostituta. Cascada de personajes de derecha a izquierda crea una tension espacial, inestabilidad, las figuras aquí si se comunican. Repintado en 1925 con pinceladas mucho más nerviosas, colores planos, opacos, colores menos ácidos.

Es reclutado para ir a la guerra y pinta Artillerías 1915, presenta un cambio temático importante, soldados desnudos controlados por un oficial perfectamente vestido, demuestra la vulnerabilidad de los cuerpos, hay un autorretrato.

En 1917 es atropellado gravemente y queda herido, eso unido a su continuas crisis nerviosas, se va a Suiza y en 1938 se suicido. Sus últimos cuadros reflejan paisajes alpinos, colores más luminosos pero de menos interés artístico.

+DER BLAU REITHER

Nunca fue un grupo, se organiza en Munich van atrayendo a artistas de todo el mundo. El grupo Phalanx, grupo que Kandinsky creo entre 1901-04, en 1905 se disolvió, se va a Francia con los fauvistas, en 1908 se va a Munich. En 1909 funda la NKV con Alexei Von Jawlensky, Wrefkim y Münter, son las iniciales de nueva asociación de artistas que no solo agrupaba pintores, sino poetas.... En la 2º exposición de la NKV de 1910 se incorpora Marc, en 1911 Marc y Munter dimiten y organizan una propia exposición, con 43 obras de 14 pintores distintos, primera exposición del consejo editorial del jinete azul

Este titula provenía de un almanaque que planearon Kandinsky y Marc que se publica en 1912, la portada representa un caballo y un jinete, ambos azules, el tema del jinete esta muy presente en kandinsky, en 1903 pinta El jinete azul obra muy impresionista, el nombre viene de la afición de Marc a los caballos y al color azul.

La segunda exposición se celebra en 1912, se presentan 315 obras de 31 artistas diferentes, la fama del grupo se extendió mucho Después de la primera guerra mundial, Marc y Macque mueren en la guerra, Kandinsky se va a la URSS y klee deja el grupo.

El jinete se asociaba a la libertad de expresión, atraídos por el arte primitivo, (Oceanía, África, pintura medieval de Alemania) reprodujeron obras hechas por niños, enfermos mentales, atracción por pintura de Cezanne, Gauguin, Van Gogh

Kandinsky fue un gran teórico, De lo espiritual en el arte el artista como creador debe expresar lo propio de el cómo persona, además el artista es un hijo de su época y tiene que representar el contexto histórico que le ha tocado vivir, además el arte debe buscar lo universal frente a lo individual.

VASILY KANDISNSKY (1866-1944)

Estudio derecho y economía en Moscú, en 1896 le dan una cátedra y va a Munich. Va a tener afición por el color y el sonido que entrelaza en sus cuadros. En 1906 se va junto a su novia, alumna de kansinsky dentro del grupo fhalanx. A partir de ahora expondrá en Paris, Bourneau...

En 1909 con Grupo con criolinas es una obra de transición que va a marcar un cambio entre las primeras obras de cuentos de hadas hasta las imágenes abstractas. SE DEJO INFLUIR POR LOS PINTORES FRANCESES; NOS RECUERDA LAS PINTURAS DE ESCENAS DE VIDA OCIOSA DE MANET; COLORES FAUVISTAS INFLUIDO POR MATISSE:
LA SEGUNDA EPOSICION DE (NKV) en 1910 acudieron artitas de toda Europa (Braque, Vlamin, Picasso) fue la más amplia e importante exposición de la pintura moderna.

Entre 1909-10 doto al color de una independendencia que lo haría llegar a la abstracción, pero para el una pintura abstracta no tiene porque ser no representativa, aun no hay figuras reconocidas. Cada vez mas elimina los elementos que refieren al mundo natural, esa obra teórica Si una obra no tenia cualidades espirituales necesarias podía ser algo meramente decorativo. Proyecta valores de la vida, por eso las formas no representan nada pero están llevas de contenido, cada forma y color tiene una asignación.

Rojo. Color expansivo, abalanza hacia el espectador

Azul, cielo, sensación de clama, tranquilidad asociada a la línea horizontal

Amarillo, agudo, agresivo, formas verticales

Verde, suma de azul más amarillo, mezcla de líneas horizontales y verticales suma de lo sereno y lo agresivo

En 1909 presenta la primera de sus 40 improvisaciones son para el expresión del inconsciente, obras espontáneas del carácter interno de la naturaleza y los materiales.

Improvisación 28 segunda versión, 1912, nos evoca creaciones musicales, representa una corriente de experimentación que hizo llevarle a formas cada vez más abstractas, son manifestaciones inconscientes. El arte abstracto es la mejor manera de representar las formas más sensibles del artista, mundo espiritual para el invisible, difícil de representar a no ser que sigan esquemas propios.

Apocalipsis de San Juan boceto mas realista, una pareja que se abraza, barco, sol, a la izquierda cañones, olas, pintura consciente, estado de ensimismamiento plasmación del entorno. Su estancia en Burnau le permite ver paisajes que el pintara, vistas llenas de color.

Paisaje con manchas rojas nº2 1913, se repite un motivo la iglesia se reconoce, en 1911 ya no, quedara luego pocos detalles, solo la torre, que ira convirtiendo en una columna. Aquí la torre traspasa el cuadro, el paisaje es una visión de lo espiritual exaltado, sublima la imagen por el color (ni lo representa ni lo describe) colores primarios donde se mezclan y en el centro una mancha roja que da nombre al cuadro.

Entre 1914–21 esta en Rusia, ocupo el cargo del Consejo Popular de Educación, en 1922 comenzó a dar clase en la Bauhaus. En 1923 organizo una exposición en NY, en 1924 perteneció al Blaue Dier.

En el cuadrado negro 1923, refleja el compromiso para con las formas geométricas, formas geométricas superpuestas, casi transparentes confinadas en un trapecioide blanco que se inscribe en un cuadrado negro, en perspectiva oblicua xq el trapecio esta ladeado, dentro del cuadrado las diagonales están acentuadas, combina formas redondas y formas puntiagudas. Contrapone color blanco con los colores puros, uso de colores manchados. Dinamos que además ofrece un ejemplo de la capacidad del artista pro crear composiciones rigurosamente geométricas.

Sus ultimas pinturas fueron despreciadas por la critica, son consecuencia lógica de su publicación Línea sobre el plano en 1926.

Algunos círculos 1926, fondo gris de donde emerge una figura primaria, un circulo azul rodeado de una corona blanca junto a la que se perfilan otros círculos de colores y otro tangente azul. Se van a generar círculos y colores, como pompas de jabón, no hace la mezcla física del color sino que interpreto círculos.

En 1933 se va a Francia y se nacionaliza francés en 1939.

Violeta-anaranjado 1935, la composición se va a establecer a través de elementos flotantes independientes que incluyen el tema del cuadro dentro del cuadro, todas las composiciones son colores planos, difícil de encontrar la 3D pero lo consigue por combinar trozos de realidad aparte.

Formas caprichosas 1937, representa un momento lucido del autor, mezcla formas circulares con cuadrados, las forma geométricas nada que ver con la geometría pura, recuerda formas embrionarias o tejido de la placenta.

Acciones variadas 1941, establecía la diferencia entre una necesidad interna y una transparencia en los demás, su arte debía ser fiel a el, el arte surrealista era un reflejo del inconsciente, nunca se considero surrealista pero fue amigo de Miro, Arp y le influyeron, formas biomorficas próximas a las formas surrealistas.

Tras 1933 su arte fue calificado de degenerado por los nazis y 57 obras suyas fueron censuradas, murió en 1944 en Francia.

FRANZ MARC (1880–1916)

Hijo de un pintor paisajista, entre 1900–02 estudia en Munich, el primer estilo que adquiere es el académico y pinta desnudos, paisajes, cercano a los impresionistas. En 1903 va a Paris. Tiene un especial interés por los animales y estudia su anatomía, en 1907 su padre muere, y sufre depresiones por lo que se siente cercano a Van Gogh. En la segunda exposición de la NKV entra en contacto con el cubismo francés, a partir de 1911 comienza la trayectoria común a Kandinsky.

Caballos azules Los grandes caballos azules 1911, abandona el color tradicional, son colores simbólicos, azul para él era lo propio del lo masculino, y el amarillo lo femenino, el rojo es cuando la materia entra en conflicto con los otros dos. Los caballos son naturalistas, pero el color no, huye del sentimiento y del naturalismo, representa los animales como para él significan.

Vaca amarilla 1911, estuvo en la primera exposición del jinete azul, recibe un tratamiento entre el naturalismo de los caballos y el tratamiento estilizado, patas formadas por líneas quebradas que marcan planos.

El tigre forma redondeadas que fueron pasando a formas más esquemáticas, cuerpo formado por triángulo y el paisaje tb. El color es plano y ocupan planos separados.

Ciervo en el bosque Cervatillos en el bosque nº 1 1913, ahonda en la línea anterior, animales pintados con fragmentos de colores cristalinos, influidos por el cubismo órfico (Delanauy) los colores se mezclan, plantas, paisajes, el viento está representado por líneas blancas.

El pobre país del Tirol 1913, bocetos en su viaje al Tirol, el nombre del cuadro lo incorpora dentro de este, casa en llamas, cementerio, caballos negros y esqueléticos, águila símbolo de Alemania. Ambiente prebélico, líneas negras cortadas por ángulos agudos, color discordante, temas de destrucción.

A comienzos de 1914 roza la no objetualidad

Formas peleando o en lucha 1914, parece representar el impacto de dos fuerzas en movimiento, la de la izquierda es roja y se va extendiendo y la de la derecha es negro. Al chocar se descomponen en otros colores.

La guerra comienza se alista voluntario y muere en Verdun en 1916.

AUGUST MACKE (1897–1914)

Ingreso en la escuela de artes y oficios, se dedica primeramente a los decorados escénicos, que eran cuadros suspendidos para él, en 1907 hace el primer viaje a Paris y allí conoció todos los últimos movimientos, cautivado por la naturaleza, por los seres humanos, NUNCA llegó a la no objetualidad. Su grandeza está en la capacidad que tenía para sintetizar los logros ocurridos en Francia y en Alemania.

Gran escaparate iluminado 1912, tema de mujeres bien vestidas mirando escaparates, la mujer es realista pero está compuesta por planos sumarios, El escaparate se acerca al cubismo órfico, no se distinguen bien los objetos, sensación de superposición, colores fragmentarios,

Paseo 1913 tema de parques, paseos, también muy representado. Pinta a la burguesía ociosa, formas sumarias, colorido francés.

En 1914 va a Túnez trae acuarelas, que realizó con formas mucho más espontáneas, ya que esta técnica no

permite el arrepentimiento. Muere también en la guerra.

PAUL KLEE (1879–1940)

Nació en Suiza, de padres músico, hasta 1901 en Munich, comenzó como grabador y dibujante en pequeño formato, las primeras obras representan figuras deformadas que buscaban la comedia. Los primeros grabados en cinc de 1903 son del estilo de:

Dos hombres se encuentran creyendo cada uno que el otro tiene un rango mas alto Encuentro de dos señores que se creen uno mas alto que el otro hombres de clase alta que están desnudos y tienen un gesto rastrero.

Estuvo en la segunda exposición del jinete azul, pero tomo mas que creo, conoció a K y trabajaron juntos en la bauhaus pero tenían muchas diferencias, klee nunca abandono la figuración se acerco al expresionismo por la búsqueda de lo inmediato, arte muy elemental.

Arriate 1913, parte del interés por pintar lo natural, se centra en la fragmentación del paisaje, surgen elementos naturales (flores) pero parece que ha sido descompuesto por un cristal,, formas esquematizadas por triángulos y cuñas. Color denso, opaco, tonos vivos pero no agresivos.

En 1914 viaja tb a Túnez y comprende la importancia del color, llega la guerra y el nunca estuvo en le frente directamente por lo que sobrevivió.

Pequeño puerto 1919m acuarela sobre papel, el cubismo proporciona un nuevo lenguaje que acerca a la pintura planos cuyos elementos esenciales son el punto, la línea, el plano y el volumen. Los colores están dentro de una gama muy próxima, sobre esa malla se descompone unas dibujos de peces y pescadores que recuerda el dibujo de los niños.

Ciudad de la Iglesia 1918 acuarela y pluma negra sobre papel, este cuadro vemos los principios básicos del cubismo, superposición y descomposición de planos pero también el movimiento simultaneo, propio de los futuristas.

En 1920 expone en Munich y se publica una obra en la que nos hable del credo creador Gropius le dio un puesto en la bauhaus entre 1921–22 y dio clase hasta 1931. Luego entro en los 4 azules.

Senefio 1922, óleo sobre lienzo, descubre las leyes artísticas, muestra como los puntos se transforman en líneas, esta en plano y esto dan el espacio. Necesidad de entender con la mayor precisión que es lo que se pretende para la pintura. Es un busto reducido a formas básicas.

En 1931 deja la Bauhaus, con el ascenso del nazismo su arte se califica de degenerado se va a Berna y en Suiza morirá en 194.

En la corriente 6 umbrales 1929, temple y óleo sobre lienzo. Es una comedia organización matemática de rojo y negro sobre pequeñas líneas azules, amarillas, verdes. En 1928 viajo a Egipto y allí pinta un paisaje que vio, no es una pintura abstracta sino la representación subjetiva de una realidad.

Los últimos 7 años su salud es muy mala y ve además como la cultura Europea se derrumba.

Nueva armonía 1936, serie que califico como cuadrados mágicos serie de cuadros con carácter bidimensional, aquí manifiesta sus teorías sobre el color, son colores vivos sobre una capa oscura coloca colores brillantes, son rectángulos dispuestos según el principio de simetría bilateral invertida Mucho que ver con los estudios musicales que se estaban haciendo ahora.

El joven Moe 1938, guache sobre papel, los jeroglíficos emplazan a las formas, son signos no formas subjetivas. Recrea una nueva realidad, la realidad pictórica.

KOKOSCHKA 1886–1980

Nació en Pöchlarn (austria), paso su juventud en Viena, es un pintor caracterizado por su desequilibrio mental, autor de retratos y autorretratos,

La tempestad La novia o esposa del viento 1914, primera pintura alegórica, nos muestra la intensidad del amor por Alma Müller (viuda del compositor Gustave Müller) influyo mucho en su difusión cultural, mas tarde se caso con Gropius. El cuadro representa a un hombre y a una mujer, ambos duermen junto al mar, el color es secundario, grises, azules, verdes. Todo compuesto por formas arremolinadas, pliegues, tributo al barroco austriaco, las figuras se retuercen, están pintadas con espátulas o con el dedo.

El caballero errante 1915, es un autorretrato más complejo. LA figura del caballero es la que predomina, aparecen las mismas formas que antes, arremolinadas, manos crispadas, parece que lleva una armadura. Al fondo aparece una esfinge tumbada que es nuevamente Alma. El océano representa a la tempestad que llevaba el pintor dentro. Aparece un hombre pajaro y las letras ES, que son las siglas del lamento de Cristo. , se creía abandonado por Alma por la razón.

En la primera guerra mundial fue gravemente herido y viaja a Dresde para recuperarse, perdió la emoción e intensidad de sus primeras obras y ya no la va a recuperar nunca. En 1924 se dedica a viajar y a representar paisajes.

Praga vista desde el embarcadero del Moldava I 1936 el punto de vista esta elevado, el color no es lo importante, el agua recuerda el diseño barroco. Es una traducción del impresionante alemán (que es más subjetivo que el francés)

Tras la segunda guerra mundial va a Gran Bretaña, se nacionaliza ingles, en 1950 funda una escuela de la visión para espectáculos. Muere en 1950.

ESCULTURA EXPRESIONISTA

Kirchener se inicio como escultor reflejando en sus obras las tallas primitivas. Destacan tres escultores

WILHELM LEHMBRUCK 1881–1919

Nació en el Valle del Rhin, que estaba mas influido por la cultura francesa e italiana, aprende las formas contemporáneas. En 1910 esta en Paris y allí desarrollara la pasión de y por Rodin. En 1912 va a Italia e introduce cierta abstracción en los volúmenes anatómicos.

Mujer arrodillada 1911, piedra. Se acentúa el sentimiento expresivo por la largura del cuerpo, recuerda a las figuras medievales, por las distorsiones también recuerda a Rodin. Sus figuras no buscan la tercera dimensión.

ERNEST BARLACH (1870–1938)

Sus obras son pesadas esculturas vestidas, de contornos macizos.

El vengador 1914, bronce. Trabajo el bronce pero haciendo que pareciese un trabajo en madera y también la madera. Sus mejores obras son mujeres solas o en pareja, que representa la emoción, resignación, desesperación.

KATHE KOLLWITZ (1867–1945)

Conocida por sus grabados, expresionista realista de fondo social. Representa hombres cargados de humanismo

Lamento por Barlach 1949, rostro tapado por las manos, planos sencillos, llanto, desamparo, muerte.

ARQUITECTURA EXPRESIONISTA

La revolución socialista, dentro de Alemania, hace que las nuevas tendencias arquitectónicas se asociaran a lo acento revolucionario. El november group representa la corriente expresionista de la arquitectura en la Alemania de posguerra, fundado en 1918 como resultado de un clima espiritual agitado y con conciencia del papel que debían jugar en el proceso democrático.

Parte de presupuestos políticos que se romperán en 1933, la arquitectura experimentara con materiales, formas, urbanismo, comienza a aparecer la voluntad por parte de los arquitectos de favorecer a las clases populares,

Este grupo se planteo una arquitectura fantástica, aunque los principales componentes van a huir de esto y derivaran a una arquitectura más racionalista.

Sala de fiestas en vidrio, de LUCKHARDT, 1919 Enorme riqueza de imaginación, vinculada a la transformación del hombre y la sociedad. Se creía que esta nueva arquitectura iba a hacer mejorar al hombre. Los nuevos materiales ayudaron a esa renovación, vidrio y hierro, el cristal se convirtió en un elemento absolutamente primordial.

Pabellón industrial de cristal en la exposición industrial de Colonia. De BRUNO TAUT 1914. El cristal aplicado a la arquitectura provocaría nuevas relaciones entre los hombres. Es un edificio pequeño, de base poligonal, culminado por una cúpula con cristales de colores. Enlaza su arquitectura con la arquitectura alpina de tejados muy pronunciados.

Sueño en cristal de FINSTERLIN 1920, se aprecia una similitud con proyectos futuristas y próximos a la obra de Gaudí, concepción en pisos cuyo eje es una línea diagonal por lo que no es irrealizable. Los edificios se conciben como objetos estéticamente bellos, valorados como esculturas.

Observatorio Einstein en Postdam MENDELSON 1917–21

Los arquitectos ponían a sus obras nombres de títulos casi musicales, los nuevos materiales, sobre todo el hormigón armado provoco un gran avance en la construcción, antes con el ladrillo, la piedra y la madera los muros eran rectos y las cubiertas se hacían de madera, pero las habitaciones no podían tener mucha anchura, el muro cerraba y sustentaba las edificaciones.

El hormigón se coloca sobre una estructura de acero, que es una mezcla de cemento Pórtland, arena, agua, grava, este es un material blando que adquiere todas las formas posibles, solo con unos pilares se puede sustentar el edificio, ahora en las paredes se pueden abrir grandes vanos y se llega a una absoluta libertad de formas.

Estos arquitectos usaron el hormigón pero no tenían el material adecuado para darle forma y se construía el edificio pero con estructuras de ladrillo creando un muro curvo y luego se forraba de hormigón. Son obras que ilustran el concepto casi abstracto de esos sueños.

Casa Chile 1921–24, Hamburgo, proyecto de HÖGER, es un edificio administrativo, en el interior todos los

despachos son iguales, al exterior recuerda un barco, acentúa el vértice recordando a la proa de un barco. Realizado en clinker (cemento con arcilla, caliza) por eso tiene el color rojo oscuro. En el interior 3 patios.

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

El término apareció por primera vez en 1929, Barr se refiere con esta expresión a las improvisaciones que Kandinsky hizo. En 1947 Greenberg vuelve a usarlo para definir las obras de Pollock y de Kooning. El concepto se va a extender a toda clase de expresión dinámica de la libre expresión y en obras que recuerdan a la objetividad. Sobre todo el USA. Aparecen dos tendencias:

- tendencia gestual, apasionada, basada en el gesto (Pollock y de Kooning)
- tendencia de manchas o campos de color, capas de pintura que crean muros de colores (Rothko)

Tras la segunda guerra los expresionistas abstractos no tenían respaldo en su obra y se van a justificar por un discurso crítico que llega a definir esta nueva pintura, se relaciona con USA y la libertad de expresión.

Los artistas europeos se van a USA y llevan el nuevo arte, vieron la posibilidad de mantener el espíritu expresionista de vanguardia, así NY se configura un nuevo estandarte que recoge el testigo de ciudades como París. Se da importancia a la cultura indígena americana para entroncar esta corriente con la cultura americana, así el primer de los expresionistas europeos se suma el primitivismo. El expresionismo abstracto y la introspección surrealista es el resultado de una obra de gran contenido personal, emotivo y psicológico. Tras 1948 la desesperanza hacia el arte provoca la atracción del hombre por el expresionismo abstracto violento, enlazando con la literatura contemporánea que hablaba de la desesperación y el cine negro americano tan de moda.

Los elementos que lo caracterizan son la libertad de expresión y la individualidad y todo ello con una pugna entre el capitalismo y el comunismo. La pintura expresará la violencia, sumergen al hombre en una falta de identidad. Lienzos grandes, texturas vivas sin contornos, desaparece la jerarquización, pintura automática.

El uso del alcohol y las drogas supuso un factor de influencia en la manera de pintar, se acentúa más la individualidad del artista, estas obras se convierten en un bien común, cuadros regidos por la ambigüedad, falta de racionalidad, interpretaciones poéticas, elementos subjetivos de carácter literario que hace buscar tantos significantes como espectadores.

1-PINTURA GESTUAL, técnica gestual, resultado de una pintura automática y espontánea, tendencia materia en la base, grueso empaste, todo precedente del collage cubista, elementos ajenos a la obra se añaden.

POLLOCK (1912-1956)

En los años 30 está en los límites de la figuración, pero se advierte una fuerza que le llevara a la abstracción, esta abstracción viene por la energía, son cuadros de gran vitalidad con trazo rápido. En 1942 se inicia casi en el automatismo surrealista. Vernice Rose habla del estilo Pollock

La mujer luna 1942 fin de los años 30 plasma algo que tomó de Miro, Picasso, figuras con signos ideográficos, este cuadro plasma la figura femenina sola de pie donde dos líneas describen una columna vertebral donde se insertan los contornos curvos que crean el cuerpo de la mujer combinado con lianas de frente y perfil. Inspirado quizás por Baudelaire poema en prosa "fau" de la luna

A partir de 1940 se introduce en un proceso de deconstrucción de la pintura

Circuncisión 1946, obra de transición, ahí persiste un sistema de cuadrícula cubista que subyace dentro de la

composición, líneas verticales que se asientan en la composición, esa dependencia de Picasso va a ir desapareciendo dando paso a un estilo personal, automático, más expresivo. La línea pierde su función descriptiva, papel autosuficiente, ritmo propio, responde al gesto instintivo del artista, frente a una disposición única se dispersan los focos, es una superficie llena de actividad. Consigue que fondo y figuras estén en el mismo plano. Muestra la violencia de este rito,

Entre 1937–51 trabajo sobre telas que disponía en el suelo y el se disponía paralelamente a ella, llevo al limite el dripping, pinta capa a capa, nunca pisaba la tela.

Bosque encantado 1947, poco color: oro, negro, blanco, rojo. Crea aquí una melodía de color, movimiento continuo, no define ninguna forma.

A partir de 1951 los críticos, Greenberg, le critican por falta de inspiración, regreso a formas picasianas.

Lo profundo 1953, recupera la composición del cuadro, no figurativo y se distancia del dripping, representa una fractura negra en fondo claro, pintura automática, quería pintar nada o la nada.

En 1954 sufre un accidente y ya casi no pinta, en 1956 muere en accidente de coche al estrellarse borracho contra un coche.

DE KOONING (1904–97)

Su obra esta entre la figuración la abstracción, los temas más frecuentes son la mujer y el paisaje. Pretende captar una realidad pero no tiene que ser la del ojo humano. Entre los años 30–40 realizo obras de carácter figurativo humano y naturaleza muerta. En 1942 se inicia en la pintura automática, se aproxima a la configuración geométrica.

Abstracción 1949 nunca hizo dripping, pintura de grandes brochazos, densos, obtiene así una sensación de dinamismo, en los 50 comienza a representar desnudos.

Woman I 1950–52, grandes figuras femeninas que toman la tradición picasiana, se acaba con la tradición jerárquica entre fondo y figura, los contrastes son violentos por el brochazo, son una pinceladas que tienen presencia y no recuerda a la representación de diosas de la prehistoria (las venus) También valora lo contemporánea, mujeres divas de hollywood actrices y animadoras de fútbol americano.

En los últimos años su estilo es muy depurado, sencillo, donde predomina la luz y el color, violencia se mantiene con grandes vacíos en el cuadro.

+ROTHKO 1903–70

Va a Usa en 1913 y cambia su verdadero nombre en 1940 (Rothkowitz) Estudio literatura y arte, en 1924 se inicia en arte dramático. A finales de los años 20 pinto temas de humanos y vistas urbanas. Su obra se ve la influencia de Cezanne (composiciones perfectamente situadas), a principios de los 40 se fija en formas biomorfas a las que añade un contenido religioso (reflejara un retorno al primitivismo) Tras la segunda guerra mundial se decanta por la abstracción total, centrando su estudio en el color.

Magenta negro, verde, sobre naranja 1941 óleo sobre lienzo, el tamaño de la pintura esta próximo al expresionismo abstracto, dispuestas en sentido vertical, superpone capas de color poco empastado, el color subyacente aflora, con ligeros cambios de tono, colores brillantes y sensuales.

Verde y púrpura 1953 color se dispone por franja nunca delimitado por líneas (al contrario que los constructivistas rusos) Rothko pretende una amplísima gama de abstracción y sensaciones, el rojo es el color

más expresivo, próximo al espectador, con muchos valores simbólicos.

Violeta y amarillo en rosa 1954 pintura por capas de color, desde 1948-70 pinta exclusivamente este tipo de cuadros, no hay etapas pero si distintas cromáticas, pretendía trabajar su capacidad para mezclar colores que difícilmente se podían pensar junto, sus composiciones eran armónicas y gusta a sus contemporáneas. Él quería elevar la pintura a la poesía y a la música.

Creo tb interiores, paneles monocromos. En 1968 enfermo y se suicido.

CUBISMO

Surge como una corriente de vanguardia que se hace internacional pronto, Braque, Picasso tras dos años de experimentación se dan a conocer fuera como un movimiento con muchas pasiones. El apelativo fue arbitrario, aparece en el transcurso de las experimentaciones, en noviembre de 1908 Louis Vaucelle, dijo que branque reducía todas las formas a estructuras geométricas, pequeños cubos y ya en 1909 se habla de Vizarrías (extrañezas) cúbicas y de ahí surge ya la palabra cubistas, un termino que induce a error porque no se trasforman las formas circulares a cúbicas. Bajo este epígrafe de cubismo se denomina a una amplia gama de tendencias.

La critica delimito y definió muchas tendencias (sintético, analítico, órfico...) Ahora aparece un fenómeno que se revela de forma repentina, como consecuencia surge una experiencia nueva, forma, color, luz... pocos precedentes, es un cambio drástico de entender la pintura. Picasso compartía el interés por el África negra (al igual que los Fauvistas o expresionistas alemanes) a principios del siglo XX surge la colonización, un gran numero de obras de arte africanas van a la capital de la colonia, se aproxima una nueva concepción del arte y gusto a los artistas.

El triunfo del primitivismo vino de la mano con la pintura fauvista, Gauguin como referente, y Cezanne, en cuanto a su objetivismo, paisajes, figuras hechas por pinturas en facetas, esa manera de pintar la recogen los cubistas y crean una nueva manera de organizar el espacio, lenguaje desornamentado.

1º-CUBISMO CEZANNIANO, en 1908 las experiencias de Picasso son trascendentales, la pintura fauvista se preocupa por el color como medio de expresión, el cubismo pesa el análisis pictórico esta en la exploración de las formas, las primeras fases fueron experimentales el cubismo analítico el color no tiene importancia, la paleta cubista se reduce extraordinariamente, tonos sin contrastes, van a usar tricromías (ocre, verde y gris)

Cezanne considero que los cristalino nos acercaba a cualidades subjetivas del objeto, formas cristalinas adoptan formas geométricas, la naturaleza y el objeto, las formas se reducen a un equilibrio entre el ojo la mente, el ritmo, la proporción hace que todo se desenvuelva y se deshaga en formas que componen el objeto. Hasta 1912 partiendo de estos principios es un arte austero pero poco a poco se hace más lúdico. La lírica cubista se fijara en la representación de formas elementales, los objetos rodean al ser humano.

Las primeras etapas se afianza el lenguaje artístico, la principal preocupación va a ser el lograr un equilibrio estructural dentro del cuadro, el espacio del cuadro será autónomo donde los objetos se ordenen, se pretende que el objeto se reorganice para que haya permanencia dentro del cuadro, Las experimentaciones cubistas partes de otras experiencias y se oponen por ej a la manera en que los cubistas captaban el objeto, tal y como se ve en un momento, el cubismo pretende plasmar el objeto como lo percibe el conocimiento a través del ojo.

2º-CUBISMO ANALÍTICO, afecta a las obras de picasso y Braque entre 1909-12, obras paralelas de estilo austero, anti-ilusionista, realidad subordinada a la unidad del cuadro se recurre a la técnica del facetado, consiste en representar el espacio en faceta (un ojo facetado es el de los mosquitos, ven la realidad como dividida) el primer recurso es el facetar el espacio, descomponer en pequeños fragmentos, como consecuencia los objetos se presentan desde distintos ángulos y lo mismo pasa con las sombras, da la sensación de que son

relieve según lo que se quiere representar.

Se denomino analítico por la filosofía y la lógica, ya que descompone el concepto de unidad en sus componentes, su proceso se desarrolla de formas a través del objeto, retrota el objeto a figuras elementales. Tendieron a cerrar el cuadro en sí mismo. El espacio, la atmósfera se hace sólida en los cuadros, el fondo descompuesto hace que la visión del objeto sea más difícil y pocos colores.

El curador no es un fragmento de realidad, es como una estructura arquitectónica que pretende la visión total del objeto. A partir de 1910 el aspecto de las obras se vuelve más abstracto, los temas son más difíciles de ver, casi no sabemos lo que vemos, la ultima fase de este cubismo es el CUBISMO HERMÉTICO, Picasso y Braque se vuelven más austeros, vivieron retirados del mundo solo se relacionaban con los artistas e intelectuales, a pesar de este asilamiento pronto el cubismo convirtió en corriente pictórica. Entre 1909–11 el grupo de artistas que Vivian en la orbita de Cezanne se sintieron próximos al cubismo y sin ser invitados se apuntaron al cubismo. En la exposición del salón independiente de 1910 coinciden diferentes artistas y se reconocen afines al cubismo, pronto se creo un grupo que creció muy rápido, entre 1911–12, era un reto para la pintura romper con el afán ilusionista, se crean tendencias dentro de este grupo.

El cubismo mas que ser difundido por Picasso y Braque es difundido por otros artistas. Estos seguirán investigando e introduciendo novedades, en 1910–11 usaran lienzos sin ángulos, los cuadros son ovalados, radicaliza la ambigüedad del espacio pictórico, En 1911 por Braque van a introducir letras y palabras estarcidas (no firmas la sobras porque distorsionaba esa realidad) palabras como majolie (querida), café, fleur, souvenir (recuerdos) journal, generalmente se relacionaba con el tema expresado en el cuadro y así se hace asociaciones nemotécnicas, letras planas que acentúan la bidimensionalidad del cuadro, se acentura mas el contraste entre los objetos y los planos secantes, el espacio es complejo, denso, el objeto es difícil de distinguir, a veces lo mas perceptible son las letras pero en todas no están completas, pero son lo mas real de la composición.

CUBISMO HERMÉTICO. Los cuadros tienen abstracción formas (no conceptual) vuelven la vista a Cezanne, en un primer momento habían tomado de el la nueva manera de componer el lienzo pero no la calidad materia, que ahora tomaran. Comienzan a apreciar la calidad sensible de la materia, el color casi ya no cuenta, ahora introducen el color, el primer cubismo desemboca en 1912 en una pintura que evoca recuerdos matéricos de la realidad, así incorporan elementos reales (si dibujan una mesa la superficie parecerá de mármol o madera) se busca que la superficie sea rugosa, a veces se espesaba la pintura mezclándola con serrín y arena, para que el acabado sea rugoso. Así no se pinta todo el cuadro, son solo aproximaciones puntuales a esos elementos. También se introducen papeles de periódico, los papiers collés (papeles pegados) es el arranque de algo nuevo, Picasso tuvo gran capacidad para innovar con esta técnica.

En 1912 el lenguaje cubista se había extendido notablemente entre la pintura y el publico, Picasso y Braque crean un gran vocabulario del que saldrán numerosas interpretaciones y se llega al CUBISMO SINTETICO, ahora nace de la síntesis del análisis (lo opuesto) entre 1912–14 es la época del collage cubista, en el 14 sintético plenos, el primer paso es trasponer los efectos de collage al óleo, pero las vetas de mármol se pintaban, el carácter ilusionista vuelve (no sabemos si es periódico, pintado o dibujado) se liga en una serie de elementos a una unida unidad, solo se denota lo principal del objeto.

Es un sistema que introduce ambigüedades, los objetos se consiguen por construcción, el espacio se hace muy plano, pero se introducen nuevas formas para que vibre (con relieves, puntillismo, superponiendo planos) Los contrastes se hacen más luminosas y transparentes, como antecedente se crea un cubismo escultórico, Picasso en 1912 comienza a elaborara relieves de caton que recrean principalmente guitarras, tiene la misma plástica formas que el cubismo sintético.

PICASSO (1881–1973)

Nació en Málaga, hijo de José Ruiz que era un pintor que enseñaba en la Academia y Oficios de Málaga. En 1888 ya pintaba, es academicista en sus primeros periodos, llamados azul y rosa, iniciara el expresionismo que luego le conducirá al cubismo. En verano de 1906 ya estaba en París y vuelve a Gosol (lleida) allí se instala porque buscaba un lugar particular (al igual que Gauguin y Van Gogh) allí se dejó influir por las iglesias románicas, arte que le fascinaba y le influyó en un cambio de rumbo. Allí pinta muchos cuadros con rostros geométricos.

Retrato de Gertrude Stain inicio en 1905 acabo en París en 1907. En general la pincelada es clara, poco empastada al igual que su etapa de pintura rosa, pero frente a eso el rostro es similar a las máscaras inspiradas en esculturas ibéricas, el rostro es muy denso, casi esculpido, inexpresivo, hieratismo, surge por el nombre de la modelo, satin es piedra. En 1907 compra dos esculturas ibéricas, gusto por la simplicidad, atracción por las máscaras africanas y oceánicas.

Las señoritas de Avignon (Les demoiselles d'Avignon) junio 1907, se expuso por primera vez en 1916. Los primeros en conocer este cuadro fueron Braque y Picasso. En 1924 lo adquirió un coleccionista de arte en 1937 lo compra Seligman y se va a USA al final lo compra el MOMA y allí está actualmente.

Representa 5 figuras femeninas y un bodegón en primer término, las figuras están en un interior no identificable, 3 miran al espectador, las de la izquierda y derecha tienen la mirada ausente, 4 están de pie y una sentada de espaldas pero con la cabeza completamente vuelta. La de la izquierda parece que corre una cortina. La del centro levanta los brazos y recuerda al Baño turco de Ingres o Alegria de vivir de Matisse.

La cuarta por la derecha parece entrar en ese momento en la habitación y corre una cortina tb. Las cabezas llaman la atención, las dos centrales son las más reales, las de los extremos parecen máscaras, la de la izquierda está influida por la escultura ibérica y la de la derecha por máscaras africanas. Las centrales simplicidad similar al arte prerrománico.

El bodegón está formado por una mesa, un racimo de uvas, una raja de sandía, manzana y una pera. Todo en gama ocre, azules, rosas. Fuerte facetado en las figuras y en el fondo, azul de fondo. El espacio está montado para que cada figura fuera autónoma, todas en el mismo plano, si se establecen planos son por convención aunque en realidad no los haya.

Este cuadro es el resultado de un largo proceso creativo, hace muchos dibujos preparatorios, entre marzo y abril. En 1907 el primer boceto, en lápiz negro y pastel sobre papel el formato era horizontal con 7 figuras, 2 hombres y 5 mujeres, la escena tenía un fuerte carácter narrativo. Los hombres eran un estudiante y un marinero, el estudiante lleva un libro (en otros bocetos porta una calavera), acompañados de 3 rajadas de sandías y un porrón. Otra jarra y unas flores estaban sobre otras mesas.

Las 5 figuras estaban desnudas en distintos planos, 1º plano una de espaldas, en 2º una sentada y dos de pie, 3º una figura entra y abre una cortina. Los personajes tienen una autonomía sin relacionar la escena con el espectador.

Oro boceto de mayo-junio de 190, acuarela sobre papel, figuras ya no tienen máscaras, formato horizontal, figura ya en el centro. Las figuras masculinas son sustituidas, altera las posiciones de las mujeres, solo respeta un bodegón, pero la zona central está sin resolver.

Cambia el formato a casi cuadrado (243'9 x 233'7) implica que la predisposición narrativa vista con anterioridad aquí desaparece, las 5 mujeres parecen más próximas y ocupan la totalidad del cuadro. Aumenta el tamaño de las figuras. La que está en cuclillas vuelve la cabeza de frente y nos mira inquietantemente. Las cabezas tb están influidas por el arte egipcio, opta por posiciones antinaturales por la búsqueda de la expresión del arte primitivo. Liberado por crear y recrear formas.

Las mascarar africanas no narrar las acciones, no retrata, solo son objetos de culto que representa una entidad trascendental, representa la intemporalidad del culto. Con máscaras el carácter religioso desaparece y nos centra en la intemporalidad, elimina la acción y el tiempo.

El cuadro ofrece la imagen de 5 mujeres, 3 nos miran y nos involucran en ese espacio, romper con el lenguaje tradicional, nuevo lenguaje para identificar la naturaleza.

Horta de Ebro (cubismo cezanniano) verano 1909, es un pueblo de Barcelona donde pasa el verano y recupera allí la luz mediterránea, se coloca en el umbral del cubismo, establece una estructura compositiva unitaria para todo el cuadro, para las casas y el pueblo en general, recurre a la colocación de planos facetados sombreados e iluminados en facetas. La luz y la sombra esta al servicio de la arquitectura del cuadro. El resultado no es un paisaje desde el punto de vista pictórico. El pintor cubista se mueve dentro de lo visual no de lo conceptual, representa lo que ve, no pinta conceptos sino objetos. Representa fielmente la realidad.

Retrato de Ambroise Vollard 1909-10, a pesar de las deformaciones es un retrato, el personaje es una persona viva.. El objetivo del cubista no es pintar el concepto de Vollard sino pintar a la persona, buscando un sistema de representación no ilusionista, un sistema que camuflaba, hasta ahora el retrato pretendía crear una ilusión para que cuando mirásemos una superficie 2D nos pareciese de 3D

Acordeonista verano 1911, las figuras cada vez se descomponen mas y mas, tonalidades dificultan la vision.

Majolie otoño 1911, titulo de una canción de moda, representa a Eva, amante de Picasso, aparece la palabra majolie, introduce la clave de sol (aludiendo a la canción) Estructura piramidal sencilla del cuerpo, objetos mas o menos reconocibles.

Las investigaciones con Braque fueron muy paralelas y ambos ensayan con signos, letras...El parecido hacia 1911 es muy fuerte, imposible de distinguir. Lo más importante es la estrecha relación entre ambos y el deseo de impersonalidad, eliminan los rasgos instintivos para esquivar la individualización, ya se veían como obreros productores mas que como artistas, carecen de individualidad, el cuadro es un producto de un trabajo mas que de una inspiración.

Naturaleza muerta con silla de rejilla (cubismo sintético) 1912. Técnica mixta (óleo, hule sobre tela enmarcada con soga de canon) introduce un material que no es pictórico. Es una realidad que imita otra realidad, es un ensamblaje. Este procedimiento tiende a la simplificación, el ensamblaje se va simplificando.

El cuadro tiene forma oval, alusión al tablero de la mesa, era un espejo ovalado que capta la realidad. Aparecen las letras JOU, pinta el respaldo de la silla. Los papeles pegados van a suponer una realidad ajena dentro del cuadro serán grandes planos de color uniforme que romperán con la estructura analítica.

También hace esculturas cubistas

Cabeza de mujer 1909, Guitarra plana 1912, parecen mas bajorrelieves que esculturas, presentan pocos puntos de vista (frontal generalmente) consiguen que de una sensación de una imagen, algunos elementos destacan y se descomponen, se representan como si existiese el plano escultórico.

Guitarra primavera 1913, compuesto por elementos que no parece guitarra, como si estuvieran fragmentados pero colocados aleatoriamente, fragmentos de papel collier, formas no naturalistas pero se vuelven mas reales por los materiales, nunca llegara a la abstracción. La superficie pictórica será una reordenación de una serie de formas aplanadas recortadas y pegadas en el lienzo.

Jugador de cartas 1913, distintos planos peor que no tienen profundidad, son superpuestos

Copa, botella de vino, paquete de tabaco y periódico 1914

Tras la primera guerra la vanguardia cambia de escenario, Picasso aprende el collage y siguió experimentando, ya que le no tuvo que ir a la guerra. Retoma el facetado del cubismo, a partir de 1914 pinta para los Ballet Diaghilev los decorado.

Los tres músicos 1921, formato mas o menos cuadrado, hizo dos versiones, 3 personajes disfrazados de Pierrot, Arlequín y un fraile tocando un instrumento, son Picasso, Apollinaire y Max Jacop, aludiendo a su conversión al catolicismo. Los planos son ambiguos, parecen sugerir mas de uno, estudio teórico sobre la versatilidad de la pintura, representación medio onírica.

Se caso con Olga Koplova (bailarina rusa) y hace retratos muy realistas, de evocación clásica.

Estudio con busto clásico Taller con cabeza de yeso 1925, reúne motivos que le habían interesado de manera irónica, parece que estén ahí por casualidad. , Autocelebrativo.

La danza 1925 se convirtió en un cuadro emblemático, de formato vertical, cuyo motivo principal son las figuras femeninas desnudas y agitadas bailando. Recursos neo-cubistas no están a la revisión de la racionalidad sino de la expresividad. , Planos de color amplios con cuerpos muy distorsionados. Es capaz de superar el cubismo anterior para crear una pintura cruel. La imagen es múltiple muy similar al surrealismo, una figura esconde muchas imágenes.

A partir de los años 30 va a alcanzar un camino en el que la crueldad se convierte en un elemento muy destacado, corridas de toros, con muerte de los toros, caballos, también grabados con el tema del minotauro.

Guernica 1937, sienta las bases del surrealismo con factores que derivan del expresionismo pero siempre esta latente el cubismo, retoma el sistema compositivo del cubismo con un espacio donde las figuras se juntan unas con otras, planos ambiguos, una figura se puede convertir en otra o varias, subordinación expresionista. Gama cromática cubista.