

EXPRESIONISMO

Movimiento artístico surgido en Alemania y propagado en Europa, como rebelión contra el naturalismo impresionista. Se dio en tiempo de la primera guerra mundial, conflicto en el que participaron la mayoría de los países del mundo y donde mas de 65,000,000 de hombres estuvieron en armas; 8,500,000 murieron, y 21,000,000 resultaron heridos.

Podemos decir que el expresionismo no es tanto un movimiento específicamente moderno sino una tendencia recurrente en el arte nórdico, el uso de distorsiones violentas y exageraciones al servicio de una expresividad emocional exaltada. Tendió a la libre expresión de las reacciones emotivas del artista, sin atender a la apariencia natural de los objetos; las características de éstos aparecen modificadas o exageradas hasta el linde de la caricatura. Esto se dio ya que al comienzo del siglo XX era fuerte el anhelo de los artistas por un cambio. Rompieron con los estilos tradicionales, como el impresionismo y aparecieron en el mundo nuevas formas de arte y nuevos nombres de artistas. Entre otros estilos que podemos mencionar se encuentra el cubismo con el cual el expresionismo se llegó a mezclar para formar "ismos" de escasa duración.

Esta tendencia puede ser atribuida a tantos y tantos artistas que es cuestión de opinión más que de hecho el llamar a un artista expresionista.

Características conceptuales:

- Lo importante en este movimiento es la forma y solo la forma.
- Las soluciones del expresionismo rara vez se reducen a un concepto simple.
- Las técnicas de construcción prefieren la tradición artesanal a la tecnología moderna.
- Las obras parecen una prolongación de la naturaleza.

De acuerdo con expertos de arte algunos de los "expresionistas" mas importantes son:

- En escultura: Lehmbruck y Barye.
- En drama: Strindberg O' Neill
- En Poesía: Stravinsky Bartok y Francisco Werfel
- En pintura: Edvard Munch, Gustav Klimt, James Ensor, Kirchner, Nolde, Heckel, Schmidt-Rottluff, Kokoschka, Shiele y Beckman.
- En novela: Virginia Woolf

De estos autores arriba mencionados diremos las biografías y obras de algunos de ellos.

Max Beckman

Max Beckman nació en Leipzig y estudió en la Escuela de Arte de Weimar desde 1900 hasta 1903. Habiendo completado este curso, pasó un año en París y luego se radicó en Berlín. Allí se asoció al grupo Berliner Sezession. Después de servir en la Primera Guerra Mundial, experiencia que afectó en forma decisiva su desarrollo artístico, se trasladó a Frankfurt, donde desde 1925 enseñó pintura en la Escuela de Arte de esa ciudad. La persecución Nazi le forzó a abandonar su puesto en 1933; fue primero a Berlín, luego a París en 1937, y a Ámsterdam en 1938. Nueve años más tarde dejó Europa y pasó a los Estados Unidos, donde pasó los tres últimos años de su vida.

Sus primeras obras fueron en el estilo impresionista alemán influidas también por el simbolismo de Hans von Marées. No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando adquirió madurez y Personalidad. En "Cuadro de familia", de 1920, presenta una imagen fuerte y claramente estilizada. Las figuras aparecen simplificadas, en cuclillas, con cabezas enormes y colocadas en un espacio muy reducido, el suelo elevado detrás de ellas. En éste y otras obras de ese período, Beckman describe el estado envilecido y embrutecido de la sociedad. Sus paisajes y bodegones tienen la misma vitalidad agresiva. Aunque sus primeras obras fueron de tonalidades sombrías, los colores poco a poco se animaron y, alrededor de 1925, fueron realzados con el uso de gruesas líneas negras para clarificar y fortalecer las formas. El contacto con la pintura francesa causó más simplificaciones y ampliaciones. Las formas se tornaron aún más enérgicas y el impacto más violento. Esto se puede apreciar en una serie de trípticos de los años 1930 y 1940: "Partida", 1932-35, "El gallo ciego", 1945, "Argonautas", 1949-50, y otros. Estas obras son menos directas en su crítica social que las anteriores, y Beckmann usó en cambio una iconografía personal para incorporar sus temas.

Sus obras gráficas incluyen aguafuertes para su comedia "Ebbi" y sus litografías coloreadas para "Apocalipsis", 1943-44.

Ernst Ludwig Kirchner

Nació en Aschaffenburg, Bavaria. Estudió arquitectura desde 1901 hasta 1905, aunque también asistió a clases de pintura en Munich desde 1903 hasta 1904. Vivió en Dresde siete años y allí, junto con Karl Schmitt-Rottluff, Erich Heckel, y otros, fundó el grupo llamado Die Brücke en 1905. En 1911 el grupo se trasladó a Berlín, donde se mantuvo unido hasta la declaración de la Primera Guerra mundial. Kirchner se radicó en Davos, Suiza, en 1917 y allí permaneció hasta su suicidio en 1938.

El restablecimiento del grabado en madera fue una de las contribuciones más importantes de Die Brücke al arte moderno, y Kirchner produjo un número considerable de éstos y otras obras gráficas, como por ejemplo las ilustraciones para "Umbra Vitae", 1924, de Georg Heym.

Munch, Gauguin, Van Gogh, la escultura africana, los fauvistas y los grabados alemanes antiguos, todos contribuyeron a la formación del estilo de la pintura de Kirchner, como así también del Die Brücke en general. La obra de grupo se caracterizaba por el tratamiento vigoroso y directamente expresivo del sujeto, siendo las formas simples, de contornos audaces y colores fuertes. En cierto modo, este estilo era muy similar al fauvismo; en "mujer sobre un diván azul", aproximadamente 1907, Kirchner construyó su composición de grandes áreas de colores opacos, usando frecuentemente los complementarios. En esta obra, y más aún en "Marcelle", en 1911, estaba mucho más interesado en el aspecto moral y emocional del sujeto que los fauvistas. Hablando en nombre del grupo Brücke, Kirchner escribió: "Ya no pintamos por amor al arte sino por amor a la gente".

Cuando el grupo se trasladó a Berlín el impacto del cubismo y en especial la influencia de Delaunay era aparente en la obra de Kirchner. En "mujer frente a la vidriera de una tienda", 1912, sus contornos, previamente fuertes, fueron rotos por la facetación de la forma en planos y por áreas de líneas paralelas. Estos recursos, no obstante, eran usados para fines decorativos y no para mostrar la estructura interna del color y la forma, y como antes, Kirchner estaba preocupado en expresar los sentimientos de sus sujetos. Hay muchos cuadros similares de mujeres y escenas callejeras de Berlín.

Después de su llegada a Suiza, Kirchner se concentró en la pintura de paisajes y campesinos, y en 1926 comenzó a explorar las posibilidades de la pintura abstracta, produciendo obras que tuvieron gran influencia sobre jóvenes artistas suizos y alemanes.

Oskar Kokoschka

Nació en Pochlarn, Austria. ingresó en la escuela de Artes y Oficios de Viena en 1905 y como estudiante

destacado, pronto fue recomendado como diseñador para el Taller de Viena. Su primera exhibición tuvo lugar en el Kunstschau de Viena en 1908, y la naturaleza revolucionaria de sus obras provocó el antagonismo del público, y tuvo que ser expulsado en la Escuela de Arte. no obstante esto, fue apoyado por Adolf Loos quien le comisionó su primer retrato. En 1910 fue invitado a contribuir al periódico "Der Sturm" y los años siguientes, hasta la declaración de la Primera Guerra, los pasó en Berlín y Viena. Kokoschka fue gravemente herido durante la guerra. A su fin se trasladó a Dresde donde, en 1919, fue nombrado profesor de dibujo en la Academia. Abandonó su puesto en 1924, y pasó los siete años siguientes viajando por Europa y África del Norte, y pintando una serie de vistas de las ciudades que visitó. En 1931 volvió a radicarse en Viena, pero debido al creciente poderío político de los Nazis, se trasladó a Praga en 1934. En 1938 sus obras fueron clasificadas como degeneradas por los nazis y se fue a Inglaterra donde vivió hasta 1953. Se naturalizó ciudadano británico en 1947. En 1953 se trasladó a Villeneuve, suiza, pero ha continuado viajando mucho. Ha superentendido el curso de pintura de la Academia Internacional de Verano en Salzburgo desde 1953.

Las primeras obras de Kokoschka en Viena pertenecen, hasta cierto punto, al Jugendstil contemporáneo encabezado por Klimt, especialmente las ilustraciones para su libro "Die Traumende Knaben", 1908, comisionado por el Taller de Viena, en las que da énfasis a los contornos, a la decoración profusa y a formas delgadas y alargadas. Kokoschka pronto se cansó de la elegancia refinada de este estilo y buscó en cambio algo más audaz, más expresivo y personal, cual lo viera en Van Gogh, Munch y Ensor. Sus obras de este período fueron principalmente retratos y su estilo continuó siendo de carácter gráfico. Usó contornos nerviosos y, en general, una variedad de colores suaves, aplicados ligeramente como en el "Retrato de Herwarth Walden, 1910. Las personas a quienes retrató están vívidamente caracterizadas.

En Berlín, trabajando para "Der Sturm", Kokoschka tuvo contacto con los artistas expresionistas alemanes, incluyendo miembros de los grupos Die Brücke y Blaue Reiter. Sus pinturas de este período se hicieron más liberales en su técnica, más pintadas que dibujadas. "Die Windsbraut", 1914, una pieza autobiográfica simbólica, ejemplifica su nuevo estilo de pinceladas vigorosas y libres. Después de la Primera Guerra mundial, en Dresde, fue influido más directamente por la temprana evolución alemana, y durante un corto período usó grandes pilas de colores fuertes, que no usó antes, para construir sus formas. la regularidad de este estilo dio lugar, a mediados de la década 1920, a un estilo de pinceladas libres,, a veces casi febriles y a una gama más variada de colores. Su etilo se cristalizó y desde entonces ha habido muy poca evolución.

Retratos y paisajes son los asuntos principales de Kokoschka. En los últimos usa una perspectiva consistentemente elevada, consiguiendo así paisajes amplios y panorámicos; sus varias "Vistas del Támesis" son buenos ejemplos. Con los años su técnica se ha hecho más liberal y su color más suave. Desde los primeros días revolucionarios, Kokoschka se ha mantenido apartado de la sucesión de movimientos vanguardistas, reteniendo su estilo individual y figurativo.

Edvard Munch

Nació el 12 de diciembre de 1863 cerca de Loyten en el sur de Noruega. Su madre falleció cuando él sólo contaba cinco años y su hermana mayor cuando él tenía 14; él mismo fue un niño enfermizo, y los temas de enfermedad y muerte aparecen frecuentemente en sus obras. La muerte de su madre tuvo un efecto radical sobre su padre, quien padeció de manía religiosa fluctuando entre la jocosidad y la demencia violenta.

A los 17 años Munch ingresó en la Escuela de Arte y Oficios de oslo. En 1882, después de estar allí dos años, se unió a un grupo de artistas jóvenes en un estudio en el edificio donde también trabajaba Christian Krohg, pintor realista influido por Gustave Courbet y Edouard Manet. Pese a que en sus comienzos el estilo de Munch refleja al de Krohg, a mediados de la década de 1880 logró un manejo más libre y sutil del color y un asunto distinto al de sus contemporáneos noruegos. La atmósfera intelectual de Oslo en 1880, especialmente las ideas de Ibsen y Bjornson, hicieron un fuerte efecto en él. La sociedad era considerada una entidad la cual debía combatirse, y el arte el arma con la cual luchar. En la primera versión de pinturas tales como El día después y Pubertad, ambas de 1886, Munch usó la observación realista para expresar temas sociales.

A fines de la década de 1880 Noruega comenzó a despertarse al impresionismo francés. En 1885 Munch había visitado París. Cuatro años más tarde ganó una beca para ir a París y permaneció en el extranjero hasta 1892. Entretanto su estilo sufrió cambios radicales. Trabajó durante tres meses en el estudio de León Bonnat en París, luego independientemente. Vio cuadros de van Gogh y Paul Gauguin en la galería Goupil de París, donde trabajaba van Gogh. La primera versión de *El bote amarillo*, 1891, contiene diseños similares a los de Gauguin. Al mismo tiempo su movimiento hacia el espacio es mucho más fuerte.

En 1892 Munch fue invitado a exhibir en Berlín. Este fue el punto culminante de su carrera y un suceso de gran importancia para Alemania. Sus pinturas causaron tal clamor que su exhibición fue clausurada en Berlín, pero fue llevada a Breslau, Dresde, y Munich, como también a Copenhague, y señaló el camino que seguiría el expresionismo alemán en las próximas décadas.

Munch había ya concebido la idea de pintar cuadros en un ciclo al que eventualmente llamaría *Friso de la vida*. Aunque nunca fue completado ocupó la mayor parte de sus energías. Los temas siempre tuvieron importancia para él, y hasta fines del siglo experimentó y buscó motivos para su Friso de la vida. Desde 1892 hasta 1908 fue a Noruega todos los veranos. Se hizo amigo de August Strindberg. Munch, para expresar su propia experiencia del dilema del amor y sus consecuencias, usó una variedad de estilos, medios, y motivos de simbolismo variable.

Nuevamente en París se concentró en el grabado de madera. En este medio hizo algunas innovaciones técnicas. Por ejemplo, fue el primero en aprovechar la veta de la madera y en permitir a su material ayudar en el dictado de las formas; también derivó un nuevo método para cortar los bloques. Bajo el influjo de Gauguin y de los grabados japoneses, estos grabados en madera adquirieron un estilo consistente, ausente en otros aspectos de su obra.

A comienzos del siglo XX se afianzó la reputación de Munch en Noruega y como resultado su situación económica mejoró.

En 1908, en Copenhague, sufrió una crisis nerviosa causada por un amorío frustrado y por el alcohol, y fue internado en un sanatorio. Pese a todo esto, continuó allí, exhibiendo con gran éxito en Oslo. Retornó a Noruega en 1909 y tomó parte en un concurso para el decorado de la Universidad de Oslo. En 1914 fue comisionado para su ejecución. En su ejecución usó un lenguaje simple y formal, con varios motivos unidos a la tradición visual popular. En el Sonderbund de Colonia, donde fue invitado a exhibir en 1912, le fue cedida, como a Picasso, toda una sala para sus cuadros.

Para entonces la naturaleza había comenzado a asumir nueva importancia para Munch. Desde 1910 hasta 1912, inspirado quizás por la cinematografía, experimentó con el movimiento de las figuras en el espacio. En sus obras posteriores resumió toda la experiencia de su vida. Le obsesionaba su juventud y la ironía de la vejez; esta última está expresada en su serie de autorretratos titulados *Entre el reloj y la cama*. Falleció en enero de 1944, habiendo vivido para ver sus cuadros, en otros tiempos admirados en Alemania, incluidos en la exhibición Nazi de 1935 en Munich de arte degenerado. La evolución de la pintura en Europa Central y Alemania, donde su influencia sobre los expresionistas fue en el campo del retrato y las obras gráficas, se debe tanto a Munch como al arte francés. Su obra fue admirada especialmente por Oskar Kokoschka, cuyo enfoque ha sido en cierto modo similar.

Emil Nolde

A los 17 años sirvió su aprendizaje con un grabador de madera durante cuatro años. En 1889 se trasladó a Karlsruhe, donde asistió a clases de diseño industrial y durante la década siguiente trabajó como maestro de esta materia, dibujando y pintando en sus horas libres. En 1898 renunció a su cátedra y pasó los ocho años siguientes viajando por el norte de Europa, visitando Munich, París y Copenhague. Fue durante estos años cuando estableció contacto con la pintura contemporánea. En 1906 se asentó en Berlín y ese año y el siguiente

exhibió en Dresde con Die Brücke. En 1911 colaboró con la fundación del Neue Sezession en Berlín, y en 1912 exhibió con el grupo Blaue Reiter.

Durante 1913 y 1914 Nolde se unió a una expedición al Lejano Oriente y los Mares del Sur, encontrando en este viaje nuevos temas para su pintura. Después de la Primera Guerra Mundial repartió su tiempo entre Berlín y Seebüll. Fue perseguido por los Nazis como artista "degenerado" y sus actividades severamente restringidas.

La autobiografía de Nolde "Años de lucha" fue publicada en 1934.

El contacto con las obras de Munch, los post-impresionistas, y el grupo fauve, hacia fines del siglo, estimuló la evolución de un estilo sumamente individualista y expresionista. En contraste con sus paisajes oscuros de la década de 1890, los cuadros exhibidos con Die Brücke se caracterizaron por el uso liberal de colores y pinceladas fuertes.

En los próximos años tanto el color como su aplicación adquirieron mayor fuerza, libertad, y poder expresivo. Comenzó a usar la materia prima del pintor como medio, no de representación, sino de expresión de un sentimiento. Esto es verdad especialmente de sus pinturas de figuras en las cuales, siguiendo la tradición de la caricatura, expresó la constitución humana exagerando y deformando sus facciones, prestando especial atención a la cabeza y las manos.

El primer cuadro religioso de Nolde, La Última Cena, data de 1909; temas religiosos se convertirían más tarde en una importante fuente de inspiración. Nolde afirmó que su imagería estaba basada en recuerdos de su niñez. Entre sus principales obras se halla un gran políptico basado en la vida de Cristo.

En sus últimos años, aparte de sus figuras sumamente significativas, Nolde pintó una colección de paisajes y estudios de flores con espíritu más clamoroso y objetivo. Como en todas sus obras maduras, el color fuerte y rico retiene suma importancia. El color, escribió Nolde, es el medio del pintor igual que la palabra es el del poeta y el sonido el del compositor. El color es energía. La energía es vida.

Nolde también ejecutó importantes obras como grabador, usando en este medio el contraste entre áreas blancas y negras, como usó los contrastes de colores en sus pinturas.

Egon Schiele

Egon Schiele era hijo de un jefe de estación austríaco. A la edad de 15 años ingresó en la Academia de Arte de Viena, donde estudió durante cuatro años. Exhibió por primera vez sus obras en 1908 en Klosterneuburg, cerca de Viena. A continuación tomó parte en un número de exposiciones vanguardistas, exhibiendo en Viena con Neukunstgruppe, del que fue miembro fundador, y con el grupo Sezession en Viena, Munich y otras ciudades europeas. Su primera exposición individual tuvo lugar en la Galería Hans Goltz, Munich, en 1913. En 1915 Schiele fue reclutado por el ejército austríaco pero pudo continuar pintando y al final de la Primera Guerra Mundial una exposición de sus obras fue organizada con éxito por la Sezession de Viena. Murió de gripe en 1918.

Sus primeras obras fueron a la manera académica sub-impresionista del momento. En 1907, conoció a Gustav Klimt entonces la figura dominante en el arte vienés y su influencia fue decisiva en la formación del estilo de Schiele. El resultado inmediato puede apreciarse en su diseño para un cartel, Dos hombres con halos, ejecutado en un estilo decorativo y algo amanerado, similar al de Klimt y también comparable a las obras contemporáneas de Kokoschka. Schiele rápidamente desarrolló un lenguaje más personal, reteniendo no obstante, su concentración en el contorno y su tendencia a alargar y estilizar las formas que había aprendido de Klimt. Concentrándose siempre en la figura, su enfoque siguió siendo el de un dibujante. Usó contornos nerviosos y agudos y los llenó con aguadas de color muy diluidas. Pintó sus figuras en poses premeditadamente inelegantes, sus formas angulares y realistas, como en Autorretrato de 1910. En sus obras

posteriores tendió a recalcar las posibilidades de las formas para crear diseños abstractos.

Las obras de Schiele provocaron las críticas de sus contemporáneos a causa de sus supuestas cualidades neuróticas y caricaturescas. Fue obligado a dejar la Academia de Viena por esta razón, y en 1912 fue encarcelado, acusado de producir dibujos eróticos. Fue sólo en su último año de vida cuando su obra adquirió reconocimiento general.

Conclusión

Durante el desarrollo de esta investigación me di cuenta que este movimiento se desarrolla con el marco de la primera guerra mundial. Y es un reflejo de la nostalgia de los artistas ante los sucesos que se vivían en esta época. era la única manera en que podían expresar realmente lo que sentían en aquellos momentos, y mejor que de esa manera. Aunque muchos fueron criticados por su trabajo, realmente no importó y finalmente tuvieron un éxito marcado el cual ellos lograron.

Podemos darnos cuenta que lo importante en este movimiento es la forma y solo la forma, no hay más, es solo el sentimiento. También vemos que las soluciones del expresionismo rara vez se reducen a un concepto simple. al mismo tiempo que se pueda llegar a ver algo sencillo, el concepto es complejo y con gran inspiración. Las técnicas de construcción prefieren la tradición artesanal a la tecnología moderna. Prefieren quedarse con lo tradicional de su tiempo y no meterse con las innovaciones. Es ahí donde podemos ver que las obras parecen una prolongación de la naturaleza.

Finalmente nos percatamos que las características son realmente marcadas sobre este tipo de movimiento y por eso las podemos destacar de una manera muy clara.

Las características de este tipo de movimiento son:

- La fuerza psicológica y expresiva.
- Colores puros, distorsión de sus líneas y de las figuras.
- Pintura de mascarar y paisajes donde los protagonistas son el agua, el cielo, las masas de vegetación.
- Destacan en sus pinturas las flores y los colores azul, amarillo y verde.

Al igual que el expresionismo, los demás movimientos tienen distintas características que los distinguen. es simplemente la época de cada uno que nos marca el atractivo hacia esto.

El hombre debe conocer cualquier tipo de movimiento para que llegue a inspirarle algo. Cada quien puede seleccionar lo que más le guste, lo único es que todos son distintos y cada uno expresa algo diferente. Son técnicas ya mencionadas y lógicamente el autor.

El expresionismo es realmente significativo ya que conocemos que fue lo que originalmente lo provocó, y es por eso que tiene más sentimiento.

Bibliografía

http://udgftp.cencar.udg.mx/Pintura/pintura_20/expres.html

Las Bellas Artes volumen 8. Arte Moderno del Fauvismo al Expresionismo Abstracto.