

Historia de la expresión artística

Trabajo de.....

Relaciones Publicas

1º Semestre 2001

1.- ¿Quien es Otto Dix? Realize una biografia señalando los aspectos que le parezcan relevantes para la apreciación de la obra.

Otto Dix nace el 2 de Diciembre de 1891 en Gera–Untermhaus, Turingia. Desde muy corta edad se manifiesto el extraordinario talento artístico de Otto Dix. Su maestro Ernst Schunke, lo alienta de manera gentil, dándole apoyo tan necesario al comienzo de su carrera artística. Gracias a el, Dix obtiene una beca del principe de Turingia que le permite asisitir a la Escuela de Arte Industrial de Dresde en 1909 despues de haber pasado cuatro años como aprendiz de un pintor de escenografia en Gera.

Durante le primera etapa de estudios en la Escuela de Arte Industrial de Dresde, Dix pinta, dibuja, experimenta, se dedica a estudiar las corrientes artísticas del momento, estudio el impresionismo, conocio la obra de Van Gogh por una exposición que se presento en Dresde en 1905. En 1911 obras de Kandinsky, Marc Jawlensky y Gabriele Munter. Manifiestos futuristas, etc. Independientemente de la influencia que estas corrientes artísticas contemporáneas ejercen sobre el, Dix tambien se siente sumamente impresionado por los grandes maestros de otras epocas, a los que estudia. Muy pronto se hace aparente una característica esencial en la obra de Dix, un dualismo de estilo exprecionista y representación realista. Inspirada en los clásicos. Mi idea era ser pintor como los grandes maestros de principios del Renacimiento.

En 1914 sus estudios se ven interrumpidos por el estallido de la Primera Guerra Mundial, Otto Dix se recluta y participa en la artilleria de campo. Durante su epoca de soldado logra realizar varios retratos y autorretratos, dibuja y hace bosquejos. Muy pronto se da cuenta que era una experiencia horrorizante que no podria olvidar en toda su vida. En Bautzen, Dix recibe adiestramiento en el uso de la ametralladora y en el otoño de 1915 va al frente voluntariamente con un pelotón. Vive y sufre el infierno de la guerra de trincheras en calidad de artillero y después como cabeza de seccion en Francia, Flandes y Rusia. Es herido, condecorado y ascendido a sargento segundo y en medio de los horrores de la guerra y la devastación, asombrosamente encuentra la fuerza y la concentración para dibujar y pintar acuarelas en sus momentos libres. En los tres años que pasa en el frente se acumulan cientos de dibujos, acuarelas y aguadas que Dix envia a una amiga en Dresde para que los guarde. Otto Griebel, su compañero de estudios se sorprende ante la capacidad creadora de Dix.

En 1919 Dix retorna a Dresde para continuar sus estudios interrumpidos por la guerra. Se convierte en el alumno favorito de Max Feldbauer y Otto Gubmann en la academia de arte y comienza a trabajar en su estudio. Como cofundador de Grupe 1919 participa en las exposiciones de este grupo realizadas en las ciudades de Dresde y Berlin. Participa junto a George Gras y John Heatfield en la Primera Feria Inernacional de Dada realizada en Berlin en 1920. A partir de este año Dix abrazo el realismo exacto, lo que lo que posteriormente este modo de pintar se llamaria la Neue Sachlichkeit (nueva objetividad). Dix dice al respecto me decia que la vida realmente no tiene tanto colores, es mas sombria, mas discreta en los matices, mas

sencilla. Quería mostrar las cosas como son.

En 1933 lo destituyen del cargo de catedrático y quedan prohibidas sus obras. En 1938 se decomisan 260 obras del artista. Al año siguiente es arrestado por la GESTAPO por su supuesta participación en el atentado de Munich. En 1946 estuvo preso en un campo de concentración en Francia.

2.- ¿Cuales son las características del Expresionismo como estilo de representación? Relacione con el concepto de lo Apolíneo y lo Dionisiaco. Exponga algunos antecedentes del Expresionismo como movimiento artístico Alemán anterior a la Primera Guerra Mundial.

Expresionismo, corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva.

El movimiento expresionista apareció en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX como reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa desde el renacimiento, particularmente en las anquilosadas academias de Bellas Artes.

El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador. Para lograrlo, los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística.

Pintura y escultura

Aunque el término expresionismo no se aplicó a la pintura hasta 1911, sus características se encuentran en el arte de casi todos los países y periodos. Parte del arte chino y japonés resalta las cualidades esenciales del sujeto por encima de su apariencia física.

La intensidad expresiva creada mediante la distorsión aparece también en el siglo XVI en las obras de los artistas manieristas, como el pintor español El Greco y el alemán Matthias Grünewald. Sin embargo, los auténticos precursores del expresionismo vanguardista aparecieron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en especial el pintor holandés Vincent van Gogh, el francés Paul Gauguin y el noruego Edvard Munch, que utilizaron colores violentos y exageraron las líneas para conseguir una expresión más intensa.

El grupo expresionista más importante del siglo XX apareció en Alemania de la mano de los pintores Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff. A ellos se unieron en 1906 Emil Nolde y Max Pechstein, y en 1910 Otto Müller.

Esta primera fase del expresionismo alemán estuvo marcada por la visión satírica de la burguesía y el fuerte deseo por representar las emociones subjetivas. Die Brücke se disolvió en 1913, un año antes del comienzo de la I Guerra Mundial (1914-1918).

Lo dionisiaco y lo apolíneo

A través de la distinción de dos principios fundamentales, lo apolíneo y lo dionisiaco, Nietzsche ofrece una interpretación del mundo y la filosofía griega que tendrá un gran alcance en el pensamiento contemporáneo, sobre todo en la estética y la literatura del siglo XX.

Los dos dioses griegos, Apolo y Dionisios, serán los representantes de esta original visión. El primero representa la serenidad, claridad, la medida y el racionalismo, es la imagen clásica de Grecia. Dionisios, sin embargo, es lo impulsivo, lo excesivo, lo desbordante, la afirmación de la vida, el erotismo y la orgía como culminación de este afán de vivir, es decir sí a la vida a pesar de todos sus dolores.

La fuente del arte son los principios de lo apolíneo y lo dionisiaco, pero Dionisios es la primera y la última palabra de Nietzsche. El mundo apolíneo de la belleza surge como remedio contra el horror real de la existencia. Ante el sufrimiento de la vida, por un lado, Apolo redime el dolor por la belleza, con sus conceptos de medida y serenidad; por otro lado, surge Dionisios con la pasión, la euforia y la danza, embriaguez extrema que conduce al éxtasis. Frente al artista apolíneo que dirige su anhelo a la forma, la estética dionisiaca exalta

la actividad, una actividad común a todas las cosas y en la que se funde. La ética se ha transfigurado en estética. En este momento el ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte. Mientras que lo apolíneo aparta de la realidad por medio del sueño, la embriaguez dionisiaca se acerca a ella, la afirma a través de sensaciones físicas inmediatas; ésta es la experiencia más real. El sujeto al fusionarse con la esencia última se transfigura y olvida toda noción de identidad, de individualidad. Es esta realidad transfigurada la que crea nuevos símbolos y un nuevo lenguaje, sólo comprensibles para el espíritu dionisiaco, para el iniciado. Hasta aquí Nietzsche

La evolución progresiva del arte es resultado del espíritu apolíneo y del espíritu dionisiaco, de la misma manera que la dualidad de los sexos engendra la vida en medio de luchas perpetuas y por aproximaciones simplemente periódicas. (Nietzsche El origen de la tragedia, p.23) La idea de una evolución del arte en Nietzsche se basa en la lucha entre dos conceptos: lo apolíneo (lo ordenado, equilibrado, simétrico, racional, estático) y lo dionisiaco, (el desorden, el desequilibrio, lo irracional, lo pasional, la exaltación de los sentidos sin el control de la razón) Uno, identificado con las artes plásticas; el otro, con la música desprovista de forma. Aunque contrarios, ambos aspectos se complementan y se requieren mutuamente, como lo masculino necesita de lo femenino para engendrar algo nuevo. Otra escena de la película de Liliana Cavani

Apolíneo	Dionisiaco
Razón	Instinto, Sensacion, Percepcion
Racional	Irracionalidad
Orden, numero medida	Desorden, Caos, Hado
Ley	Anomía
Conciencia	Lo inconciente; la subconciencia, lo Onírico
Finitud	Infinitud
Temporalidad	Eternidad
Determinacion (limitacion)	Indeterminación
Concreto	Abstracto
Esencia	Excesistencia ; Vida, Vivencias
Necesidad	Contingencia
Estático	Dinámico; Fuerza, Actividad, Movimiento
Individualismo	Panteísmo
Ser	Llegar a ser
Realidad	Idealidad
Naturaleza	Espiritualidad
Forma	Contenido
Tekhne	Creatividad
Continuidad	Discontinuidad
Actualidad	Potencialidad
Lineal	Pictórico
Claro	Oscuro

3.- ¿Que es el Grabado?

Investigue en que consiste la técnica del Aguafuerte y la enumeración de los grabados.

El grabado es un procedimiento general para decorar, pero en sentido estricto, es el medio para producir por impresión y sobre papel *muchas* copias de un asunto; la palabra grabado conviene tanto al arte de grabar como a sus producciones, distinguiéndose la hoja suelta o *estampa*, y el grabado de ilustración, que acompaña a un texto. El grabado puede ser *original*, cuando el artista expresa una composición de la que es autor; o de *reproducción*, cuando cuando interpreta una obra de otro.

Las técnicas del grabado son fundamentalmente 3: En madera y en metal, practicadas desde antiguo; y la litografía, inventada a fines del siglo XVIII.

La técnica del *AGUAFUERTE* es una técnica de grabado en la cual la imagen se desarrolla con ayuda de un ácido que corroe la plancha metálica, usando bases resistentes al ácido para proteger las áreas que no se desean grabar.

La variedad de metales y técnicas que puede aplicarse al *grabado al aguafuerte* es un área extraordinariamente versátil y expresiva de la impresión. Las diferentes maneras de manipular las bases, los procesos de grabado, la acción y extensión de la corrosión y el proceso de impresión dan al artista una gama infinita de oportunidades creativas.

El proceso consiste en que se cubre con un barniz la plancha metálica sobre lo que se va a grabar y luego se raspa con una aguja para que queden al descubierto ciertas partes que constituyen el dibujo, estas son atacadas por el ácido que se aplica encima de la plancha, de modo que producen los agujeros necesarios para recibir la tinta.

La *ENUMERACION DE LOS GRABADOS* se trata de dos números, el primero de los dos números se refiere a el número de la copia que esa obra pertenece y el segundo número se refiere a la cantidad de copias que existen. Por ejemplo: 7/15, quiere decir que la obra que se está presenciando es la copia N° 7 y que de esa obra existen 15 copias.

Si una obra llega a no tener los números impresos en ella quiere decir que esta es la única copia de esa obra.

4.- ¿cuál es el tema general y los subtemas de las obras? Desarrolle los temas sin alejarse de lo que la imagen expone.

El tema general de las obras es mostrar la realidad, con las crudezas del bajo mundo y la oscuridad en la miseria de la existencia.

Los subtemas son: La guerra y las consecuencias de esta (lleva a la gente a una decadencia existencial); El mundo del circo lo muestra desde un punto de vista alejado pero mostrado con respeto; Las prostitutas las muestra con imágenes grotescas y con una exageración de las formas quiere representar la decadencia de estas mujeres y una cierta empatía con este mundo oscuro; y por último La burguesía se refiere a la gran diferencia que existe entre la miseria humana y la clase burguesa y hace notar la indiferencia de esta última con la primera.

5.- Analice de qué manera la técnica y el estilo gráfico de Otto Dix aportan al sentido de la obra.

La técnica de Dix (siendo el aguafuerte), aporta a sus obras en el sentido que él muestra un mundo oculto y horrible para algunos ojos, al ser así, la técnica del aguafuerte le daba ese sentido oscuro y miserable que él buscaba a sus obras. Si Otto Dix hubiese usado colores vivos le estaría dando otro sentido de emoción a sus obras, le daría cierto grado de *alegría*. Esta técnica usando solo el blanco y el negro (colores neutros) le da a los cuadros esa sensación triste, amargada y horrible la cual él quiere transmitir a los observadores de sus obras.

6.- Elija una obra y analícela en terminos de forma y contenido

Obra seleccionada: *Amberes 1922*, técnica: *Aguafuerte (251x212)*

Esta obra nos transmite la imagen de un burdel donde se encuentran prostitutas, la prostituta del primer plano se encuentra apoyada en una especie de ventana semidesnuda y al otro lado de esta se encuentra un marino pidiéndole sus servicios, en segundo plano se encuentran mas prostitutas a las que Dix da una importancia en el detalle de la obra.

Dix dibuja al marino con rasgos rudos y serios; a la prostituta la presenta de una manera desproporcionada en relacion a sus manos como una típica técnica del expresionismo, la expresión de su cara muestra cansancio con la frente ceñida.

7.- Investigue los siguientes puntos con relacion a la producción de esta exposición:

a.- ¿A quien pertenece este espacio de exposición y quien lo dirige?

Pertenece a la Fundación Telefónica y lo dirige la misma Fundación Telefónica junto a sus ejecutivos.

b.- ¿Cual es la funcion o finalidad de la galeria?

La funcion principal de la galeria es abrir un espacio y montar una galeria a los autores y artistas nacionales y extranjeros como a la vez expandir y difundir la cultura.

c.- ¿Como se financia esta galeria?

Se financia a traves de aportes de universidades como por ejemplo la universidad Finis Terrae, y de radios tales como la radio Universo; y de inversiones de empresas-

d.- ¿A quien pertenece la coleccion y cual es el criterio de la curatoría?

Pertenece al gobierno aleman. La coleccion es itinerante.

La curatoria es cuando el artista fallece y una persona (el *curador*) se encarga de las exposiciones de las obras de ese artista, el curador conoce muy bien la historia y el arte de este (del artista). El curador se encarga del montaje de las obras (orden, exposición, etc.). el curador de Otto Dix es un arquitecto llamado Marcelo D'Stephanie.

e.- ¿Quien realiza el montaje?

El montaje lo realiza el curador que en este caso el Marcelo D'Stephanie junto con la Fundación Telefónica.

f.- ¿quien y como se produce el catalogo, la inauguración, las visitas guiadas y la relacion con la prensa?

El catalogo lo produce la Fundación Telefónica con asesoria cultural y el departamento de finanzas. La producción del catalogo esta a cargo de la agencia Goet.

La inauguración esta a cargo del departamento de R.R.P.P., el que hace un cocktai con invitados publicos y privados como la gerencia y personal de la Fundación Telefónica.

Las visitas guiadas estan a cargo de las guias, todas ella son licenciadas en arte, en nuestro caso nuestra guia (Barbara Wetting) además de ser licenciada en arte es titulada en diseño industrial.

La relacion con la prensa esta a crago del departamento de R.R.P.P., la prensa cumple el papel de publicitar, promocionar, dar a conocer y hacer el contacto con los publicos con respecto a la galeria y a la exposición.