

EXPRESIONISMO



EXPRESIONISMO

- Cronológicamente una de las primeras Vanguardias (Munch)
- CONSTANTE EN EL ARTE (Goya, El Bosco, Munch)
 - Ahora un MOVIMIENTO: ALEMANIA 1900 – 1930
- Ligado a la Primera Guerra Mundial
- Refleja y se crea en **un mundo en crisis**
- Desamparo existencial, el hombre está solo
- Nietzsche, **Nihilismo**: “Dios ha muerto”
- **TÉRMINO**: se acuña para una exposición de Julien-Auguste Hervé, en el Salon des Independents de 1901.
 - Se propaga a Alemania en una exposición de la Secesión Berlinesa de 1911
- Ante todo:
 - NUEVA FORMA DE VER LA VIDA: rechazo a lo tradicional en sociedad, política y cultura
 - NUEVA FORMA DE VER EL ARTE: arte de oposición al burgués, al cientifismo

CARACTERÍSTICAS

- Hay que captar la vida interior, la obra es una EXPRESIÓN del autor y su subjetividad, su angustia, su conflicto existencial
- Importancia de LO ESPIRITUAL
- Reflejan lo terrible, soledad, angustia, ansiedad
- Enorme SENSIBILIDAD
- Importancia de la línea, muy rítmica
- Colores fuertes
- Se manifiesta con revistas: *Das Neue Kunts*, *Die Aktion*, *Der Sturm*, *Das Neue Pathos*.
- Con diferentes grupos: *Die Brücke*, *Der Blaue Reiter*
- Reuniones en los cabarets berlineses

Las oleadas del Expresionismo

- PRIMERA OLEADA: LOS ANTECEDENTES
 - EDVARD MUNCH.
 - JAMES ENSOR.
 - EMIL NOLDE.
- SEGUNDA OLEADA: EL EXPRESIONISMO ALEMÁN
 - Grupo *Die Brücke*
 - Grupo *Der Blaue Reiter*
- TERCERA OLEADA: TRAS LAS PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 - Grupo vienés
 - Grupo berlinés

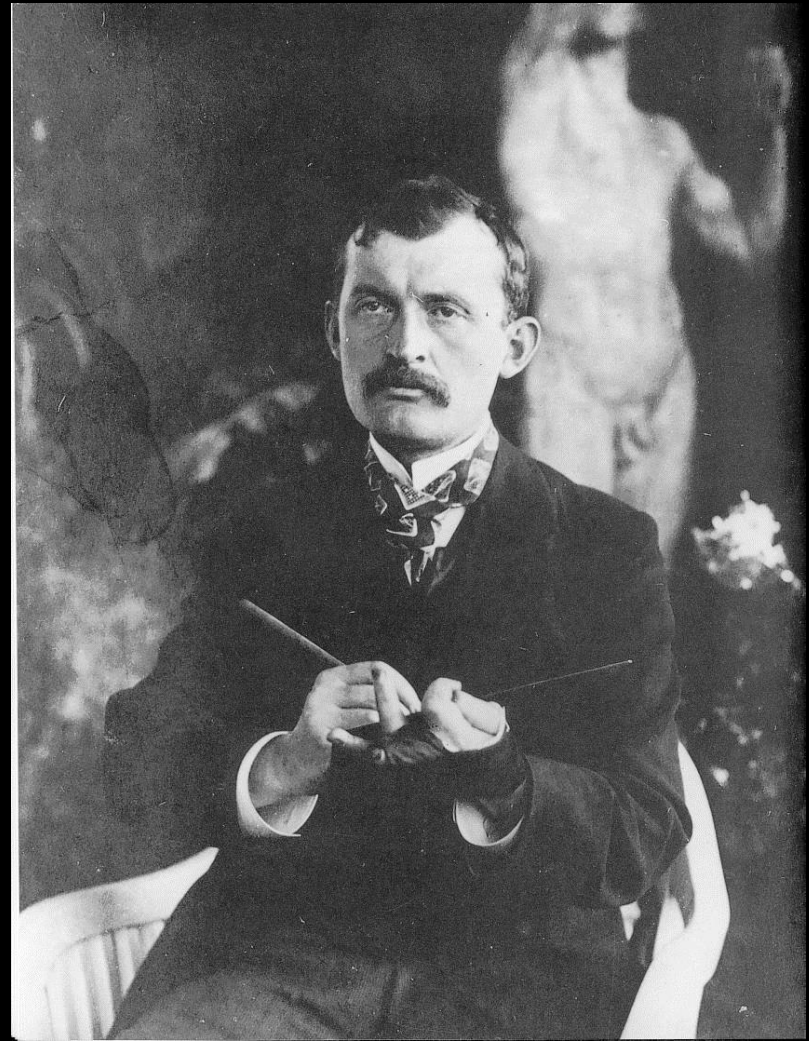
EDVARD MUNCH

(1863 – 1944)

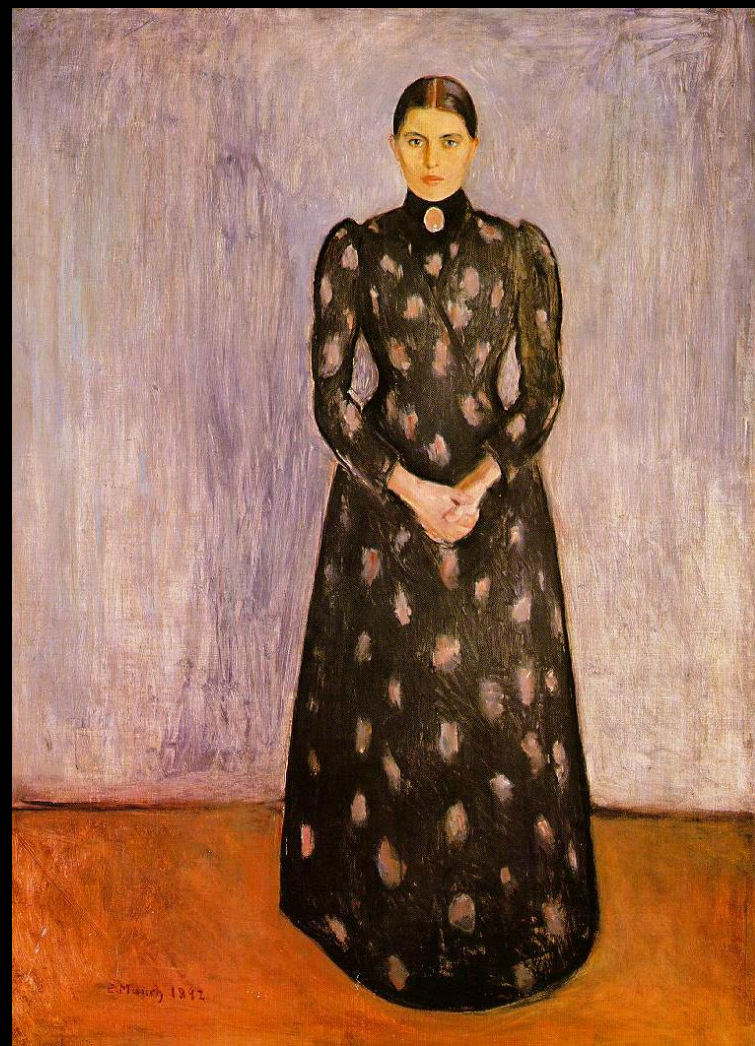
- Noruego de éxito en Alemania
- De carácter enfermizo
- Principal precursor Expresionismo

- **CARATERÍSTICAS:**

- Colores fuertes
- Líneas muy marcadas
- Emana tristeza y soledad
- Temáticas llenas de
 - Alcoholismo
 - Enfermedad
 - Angustia
 - Decepción



La hermana Inger (1884)
Nasjonalgalleriet, Oslo



Formación del artista (1863 – 1889)

- ETAPA EN CRISTIANÍA (Noruega)
 - Infancia y adolescencia en Cristianía (hoy OSLO)
 - Familia relacionada con el mundo del arte y la artesanía
 - Su madre muere de tuberculosis cuando contaba con tres años, y su hermana a los quince, siendo él también muy enfermizo
 - Se forma como un PINTOR REALISTA
- VIAJE DE ESTUDIOS A PARÍS
 - Iniciado en 1885, residiendo algunos meses en la ciudad
 - Conoce primero el Impresionismo
 - Se acerca más tarde a los Nabis
 - NUEVO ESTILO: pintura más suelta y fragmentaria

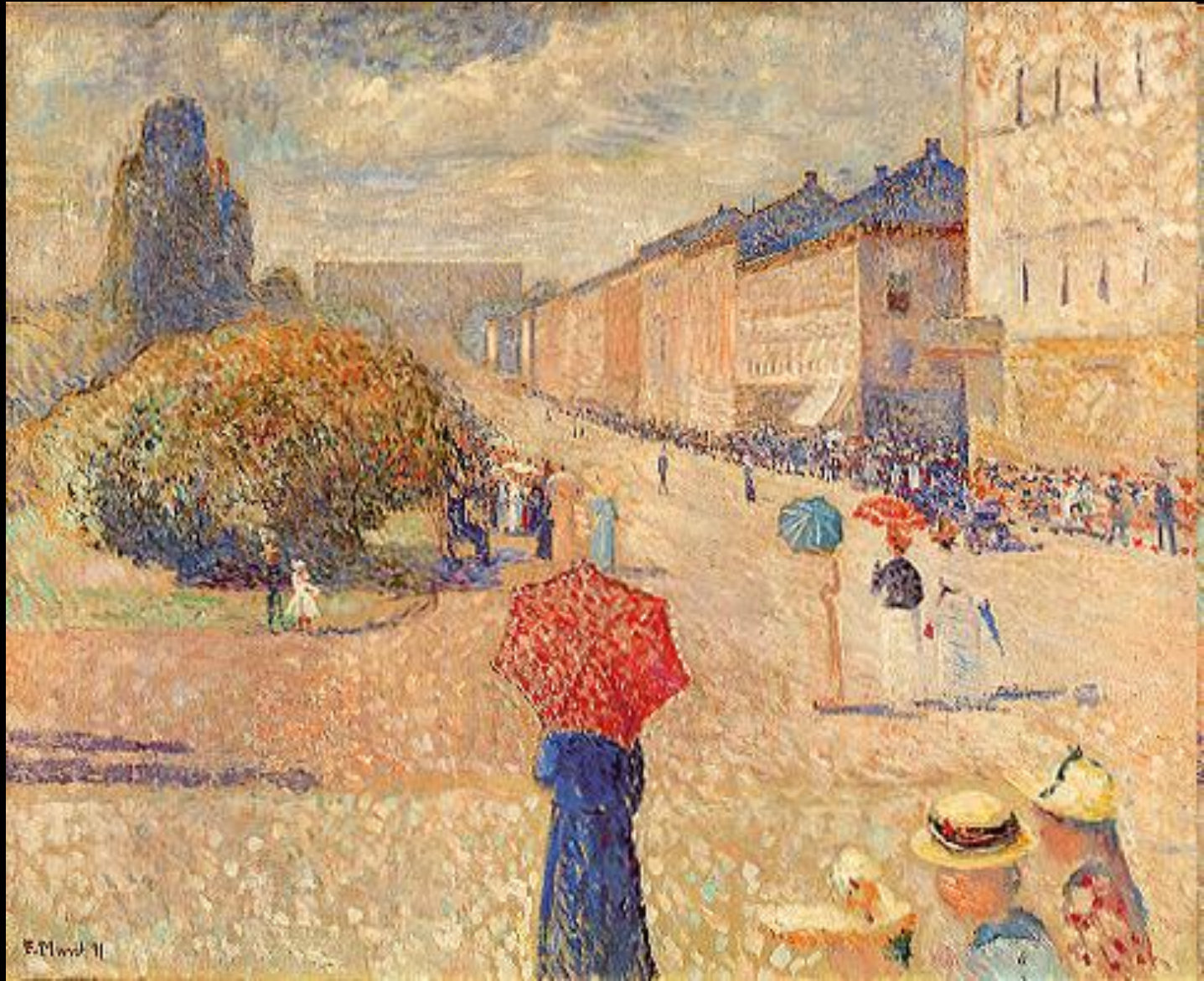


La Niña enferma
(1885)
Nasjonalgalleriet
Oslo

Un artista afamado (1889 – 1900)

- LA BOHEMIA DE CRISTIANÍA
 - Entra a formar parte de este grupo en 1889
 - De ideología política y artística anarquista, marcará su carrera
- LA ESCUELA DE ARTE DE LÉON BONNAT
 - En el mismo 1889 recibe una beca para estudiar durante tres años
 - Ingresa en la Escuela de Léon Bonnat, en París
 - Conocerá a los Postimpresionistas

Primavera en el Paseo Karl Johann (1890)
Billedgalleri, Bergen



Un artista afamado (1889 – 1900)

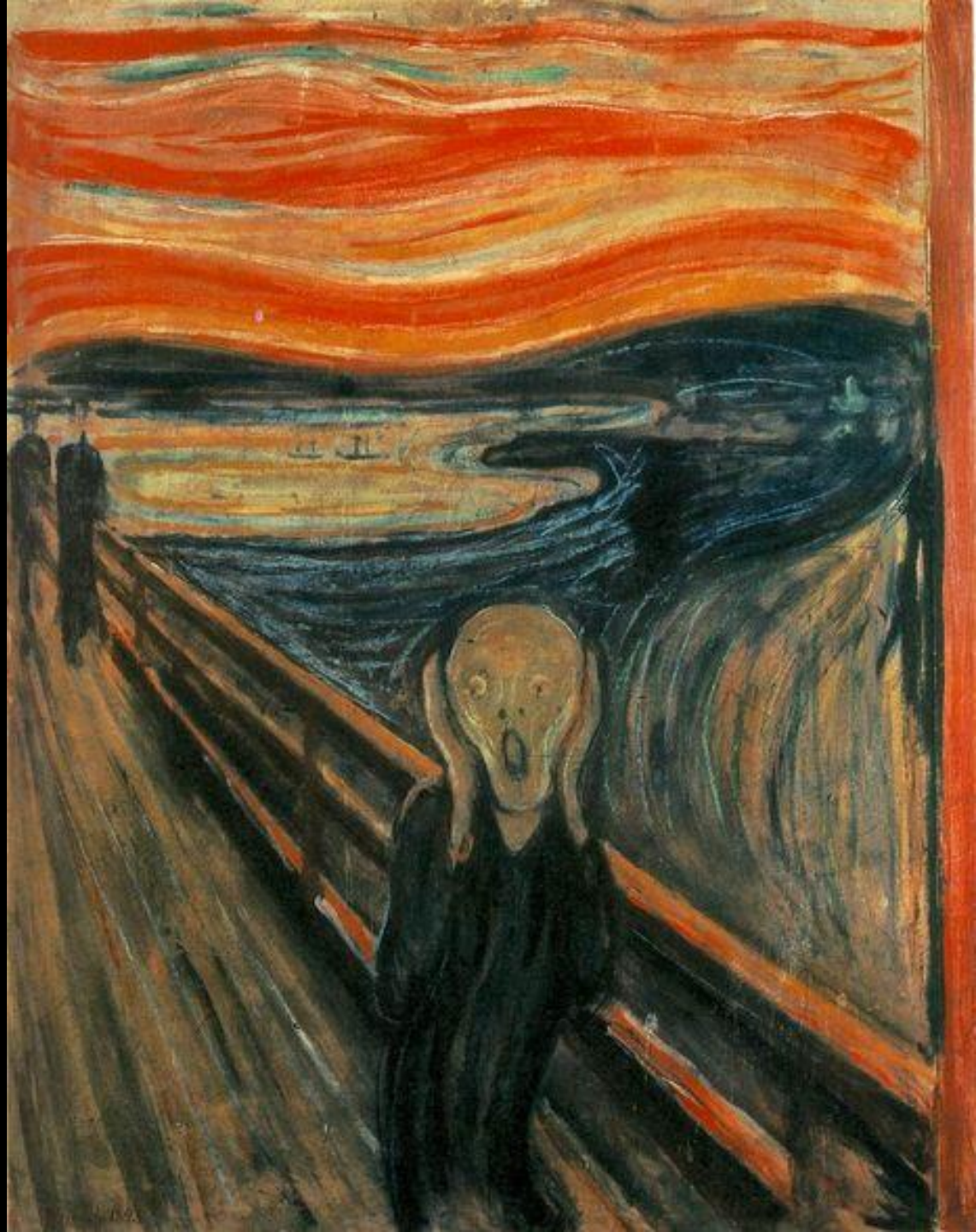
- EL ÉXITO BERLINÉS
 - 1892: expone en el Círculo de Bellas Artes de París
 - Enorme escándalo, se clausura la exposición → origen de la SECESIÓN berlinesa
 - Su estilo ya es el más reconocible y exitoso
- EL RETORNO A PARÍS: se interesa por técnicas gráficas y de cartelería

Atardecer en la Avenida Karl Johann (1892)
Colección Rasmus Meyer, Bergen

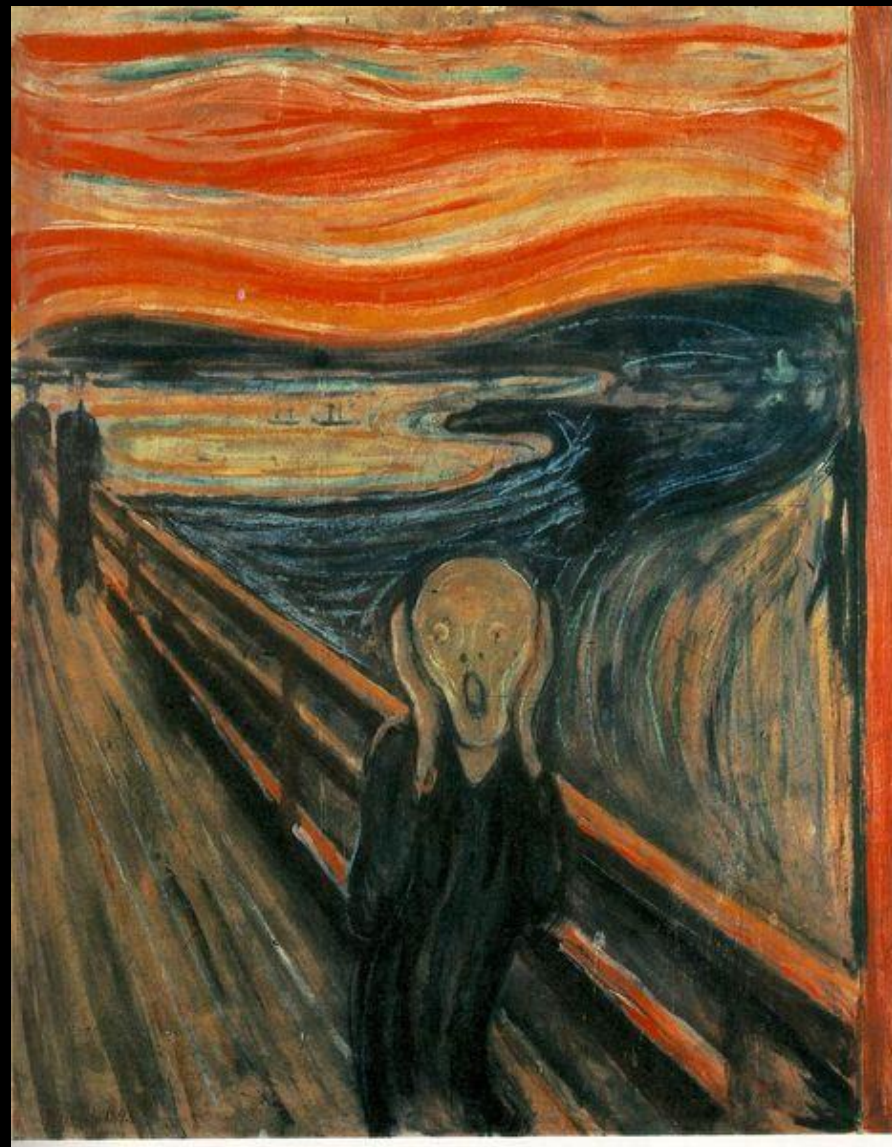


El grito (1893)

- Nasjonalgalleriet, Oslo
- Museo Munch, Oslo



“Una noche anduve por un camino. Por debajo de mí estaban la ciudad y el fiordo. Estaba cansado y enfermo. Me quedé mirando al fiordo, el sol se estaba poniendo. Las nubes se tiñeron de rojo como la sangre. Sentí como un grito a través de la naturaleza. Me pareció oír un grito. Pinté ése cuadro, pinté las nubes como sangre verdadera, los colores gritaban.”





La pubertad
(1894)
Nasjonalgalleriet
Oslo

Vampiro (1893 – 1894)



Madonna
(1894 - 1895)
Nasjonalgalleriet
Oslo



El día después (1894 – 1895)
Nasjonalgalleriet, Oslo



Ansiedad
(1894)





Muerte en la habitación (1895)
Nasjonalgalleriet, Oslo

El Beso
(1897)
Munch-Museet
Oslo



Reconocimiento tardío (1900 – 1944)

- Tras los grandes ESCÁNDALOS
- 1898: regresa definitivamente a Noruega
- Sigue con su estilo expresionista personal
- Pinta sobre todo retratos, paisajes y autorretratos
- Constantes crisis nerviosas
- Graves problemas de alcoholismo
- Acaba ingresado en un sanatorio
- Grandísimos homenajes al cumplir los 80 años, exponiendo incluso en los Estados Unidos
- Fallece en 1944

La danza de la vida (1899 – 1900)

Nasjonalgalleriet, Oslo



Muchachas en el puente
(1901)



Universidad de Oslo (1916)







Autorretrato en Weimar
(1906)

Munch-Museet
Oslo



Autorretrato después de la gripe española (1919)
Nasjonalgalleriet, Oslo



Autorretrato junto a la ventana (1940)
Munch-Museet, Oslo



DIE BRÜCKE

(El Puente)

- Aparece en escena de forma contemporánea al Fauvismo
- Será el foco principal del Expresionismo Alemán
- Surge de la unión de un grupo de estudiantes con ideas comunes
- NOMBRE: simboliza el puente de intereses comunes que unen a los artistas, así como su conexión con el futuro
- Se oponen: al Academicismo, el Realismo y el Impresionismo
- Se inspiran: Arte alemán, primitivismo, Van Gogh, Gauguin y Fauvismo
- CARACTERÍSTICAS:
 - Artistas autodidactas, casi sin formación
 - Intensidad de los colores
 - Distorsión de las formas
 - Logran: apasionamiento, efectos muy expresivos



- Con dos etapas esenciales
 - Etapa de Dresde (1905 a 1910). Con grandes exposiciones.
 - Etapa de Berlín (1910 a 1911). Etapa de decadencia, los artistas se desvinculan del grupo pero siguen siendo expresionistas
 - 1913: se separan totalmente por motivos personales
- Los artistas del grupo:
 - **Ernst Ludwig Kirchner**
 - Karl Schmidt Rottluff
 - Max Pechstein
 - Fritz Bleyl
 - Erich Heckel



ERNST LUDWIG KIRCHNER

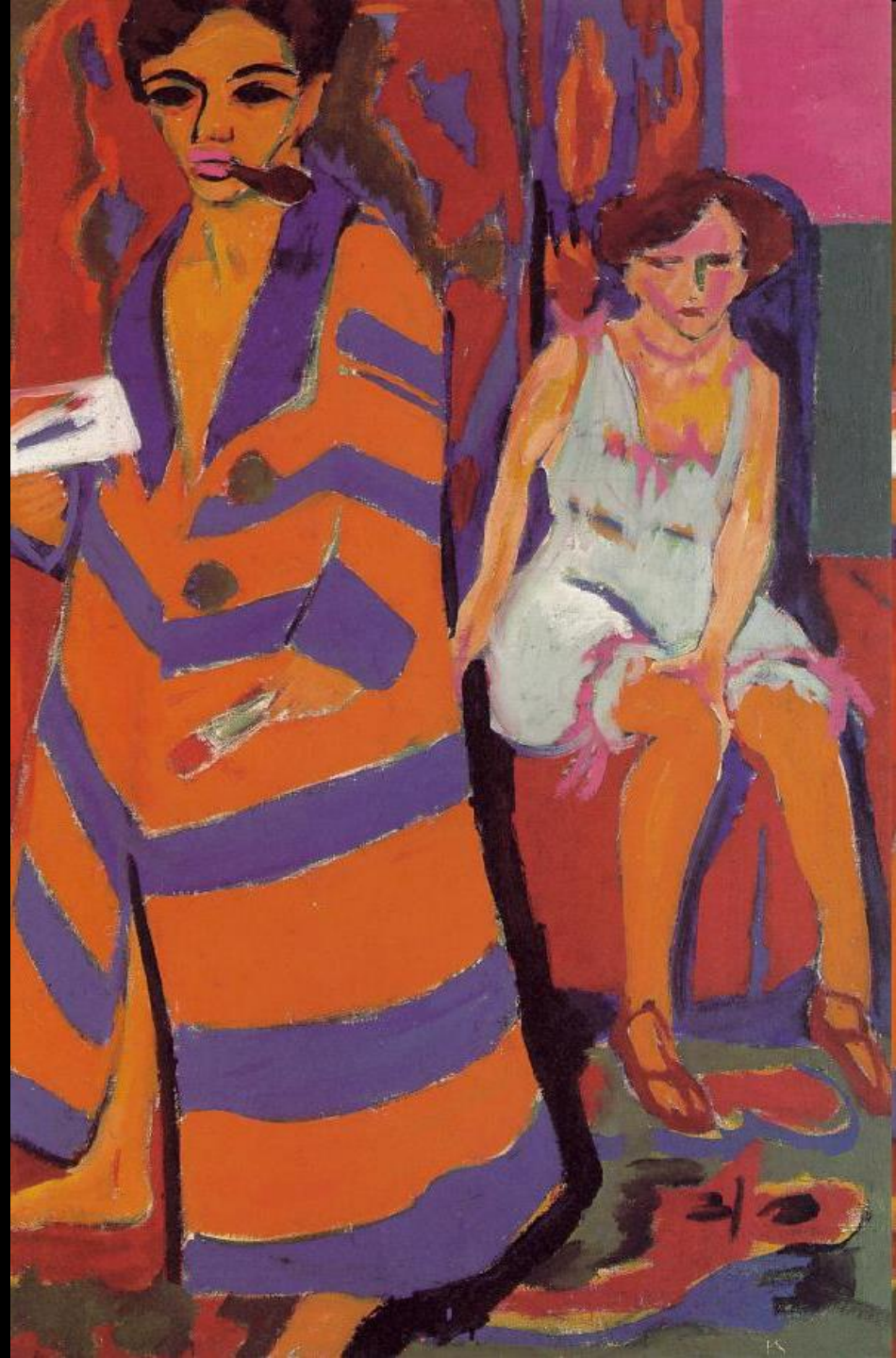
(1880 – 1938)



E. L. Kirchner.

Autorretrato con modelo
(1910)

Hamburger Kunsthalle
Hamburgo



Erich Heckel y Otto Mueller jugando al ajedrez (1913)
Centre Pompidou, París

"se dibujaba y pintaba. Centenares de hojas cada día; en los intervalos, charla y juego; los pintores posaban como modelos, y al revés. Todos los movimientos de la vida cotidiana se incorporaban así a la memoria. El taller se convirtió en un hogar para las personas que posaban ante los artistas: ellas aprendían de los pintores, y los pintores de ellas. De modo directo y abundoso, las obras captaban la vida."

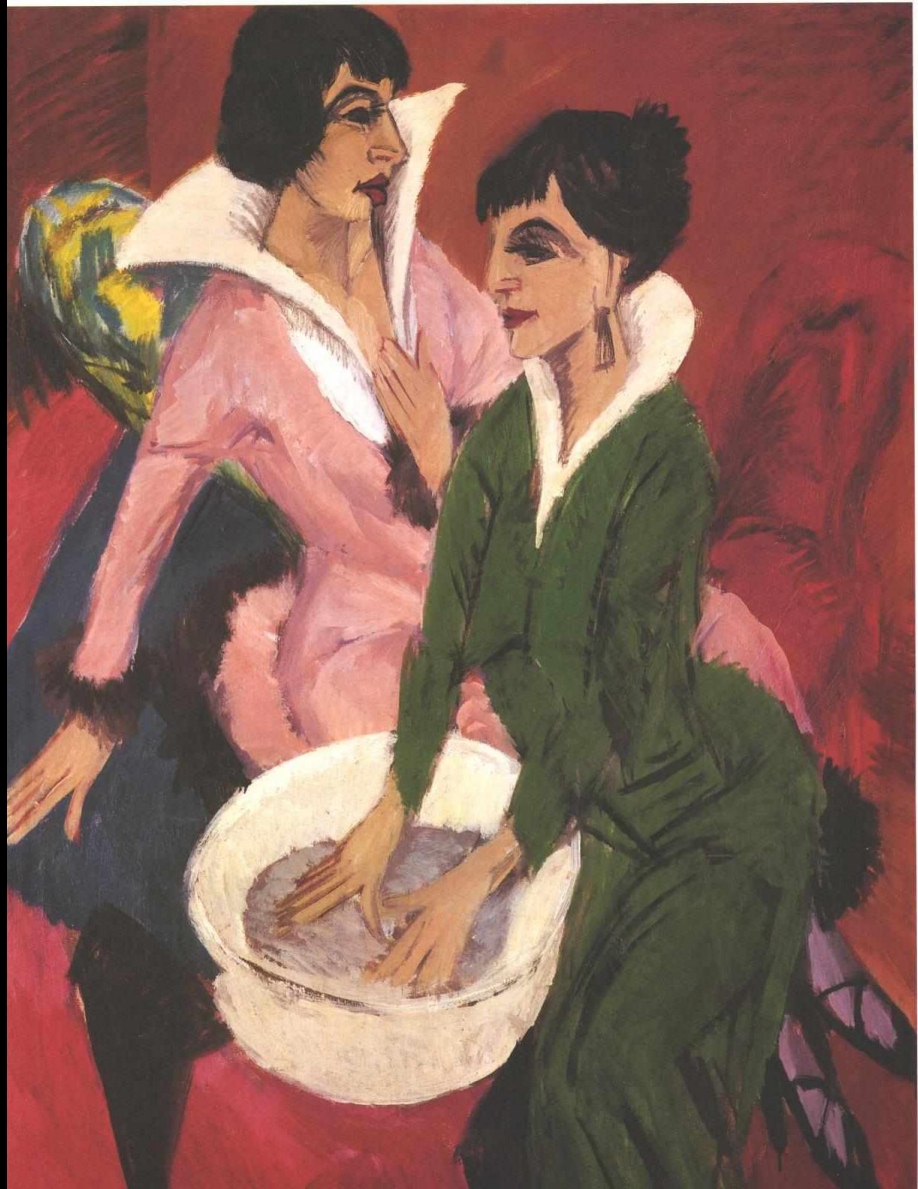




Desnudo con sombrero negro
(1910 – 12)

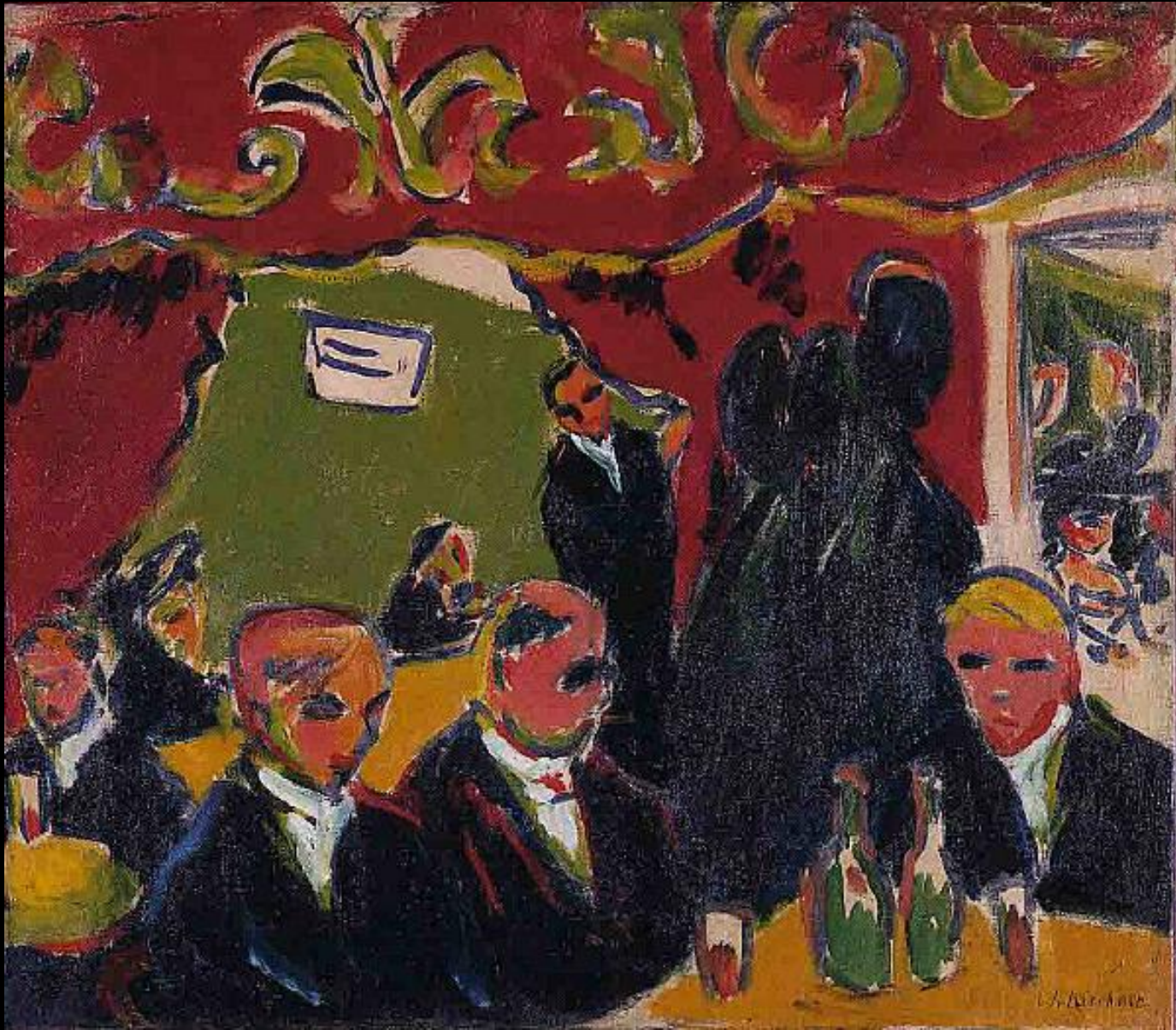
Staatliche Galerie Frankfurt

Dos mujeres con lavamanos (1913)
Städtische Galerie, Frankfurt



Taberna (1909)

Saint-Louis Museum of Art, Saint Louis (Usa)

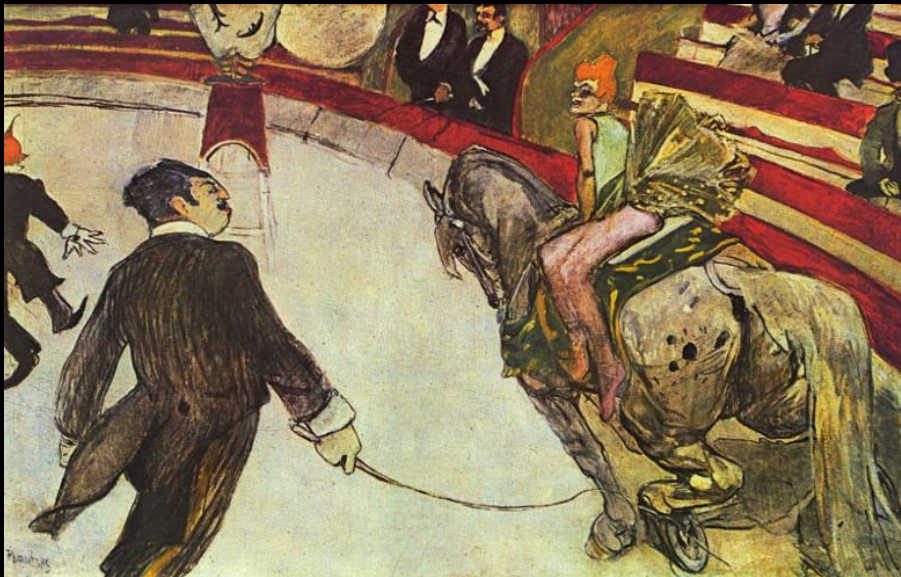
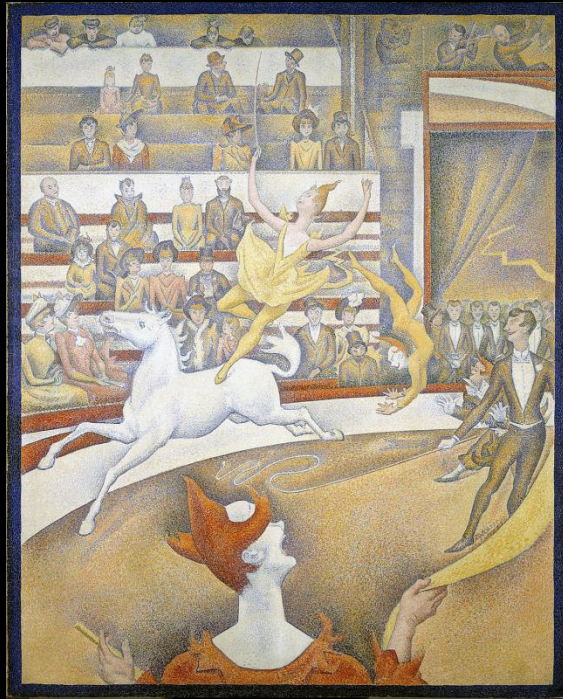


Funambulistas (1909)
Neue Galerie, Nueva York



Circo (Amazona circense) (1913)
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich







Escena callejera Berlín
(1913)
Neue Galerie
Berlín

La calle (1913)
MOMA
Nueva York





5 mujeres en la calle
(1913)
Museum Ludwig
Colonia

Plaza de Potsdam
(1914)
Staatliche Museen
Berlín



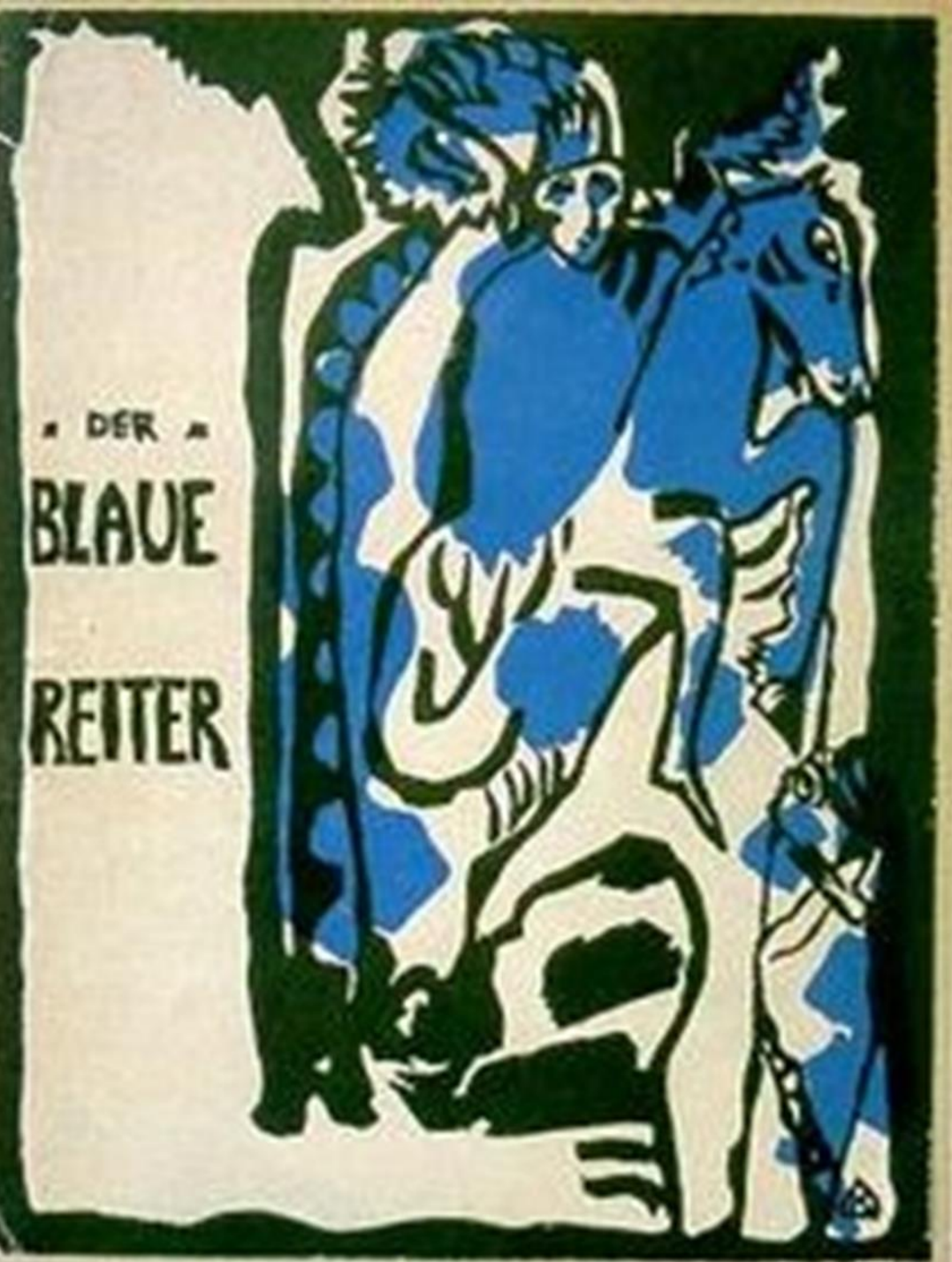
Autorretrato como enfermo (1918-20)
Pinakothek der Moderne, Munich



DER BLAUE REITER (*El Jinete Azul*)

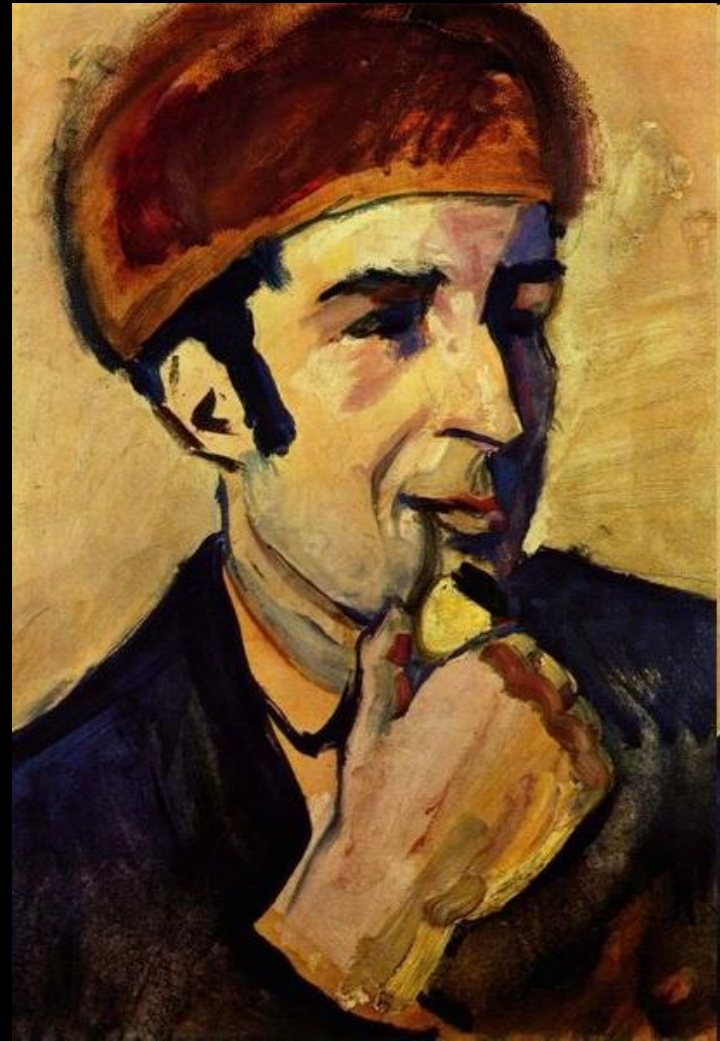
- Grupo que aparece al mismo tiempo que *Die Brücke*, pero no es tan compacto como el anterior
- Se funda en Múnich, en 1910
- Su pintura se preocupa mucho más por el **COLOR**
- Con gran propuesta teórica:
 - Wassily Kandinsky: *De lo espiritual en el arte*. Rechaza la figuración.
- Los artistas del grupo:
 - Franz Marc
 - Wassily Kandinsky (primera etapa)
 - August Macke
 - Alexei von Jawlenski
 - Paul Klee (primera etapa)



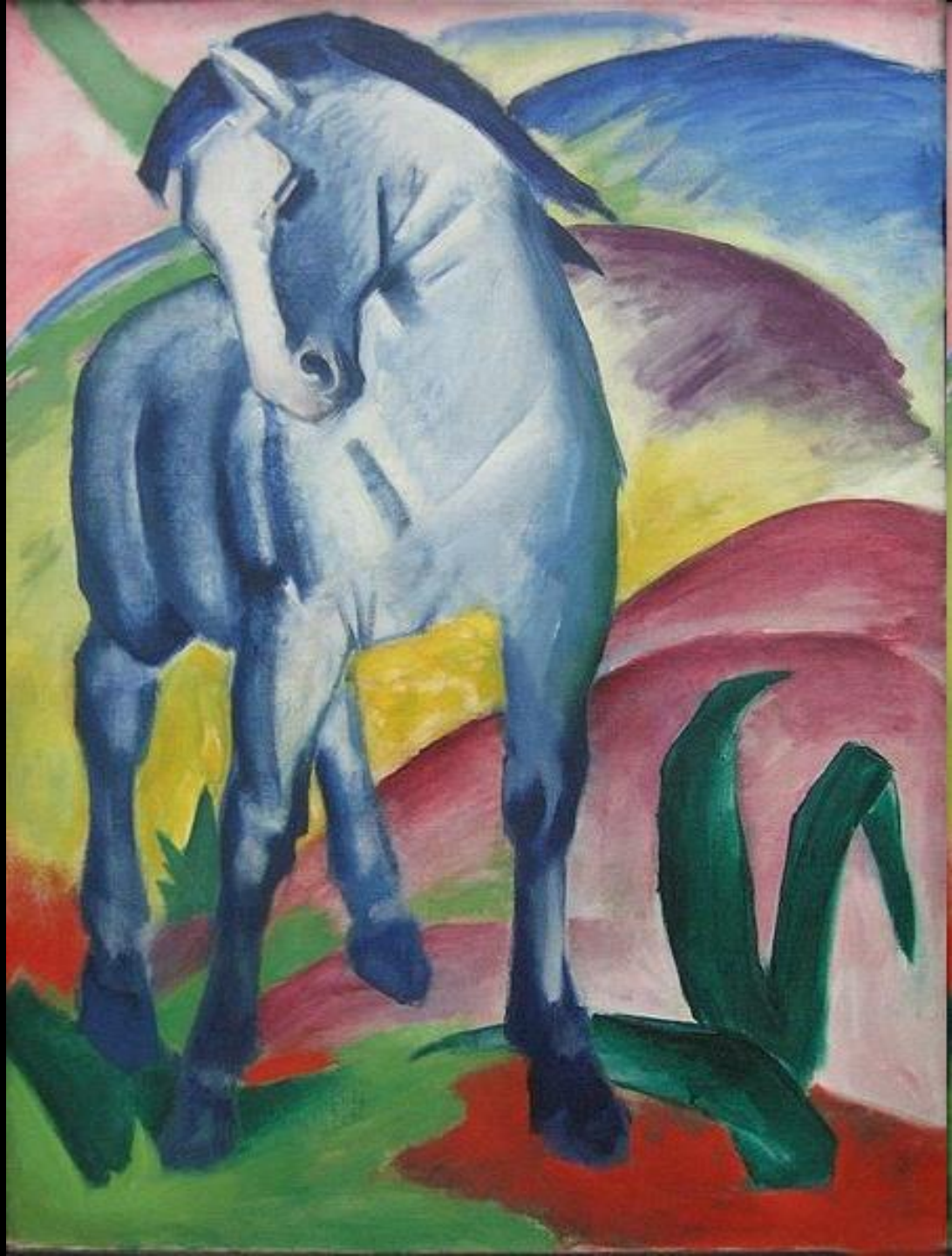


FRANZ MARC (1880 – 1916)

K Marc



Caballo azul I
(1911)
Städtische Galerie
Munich



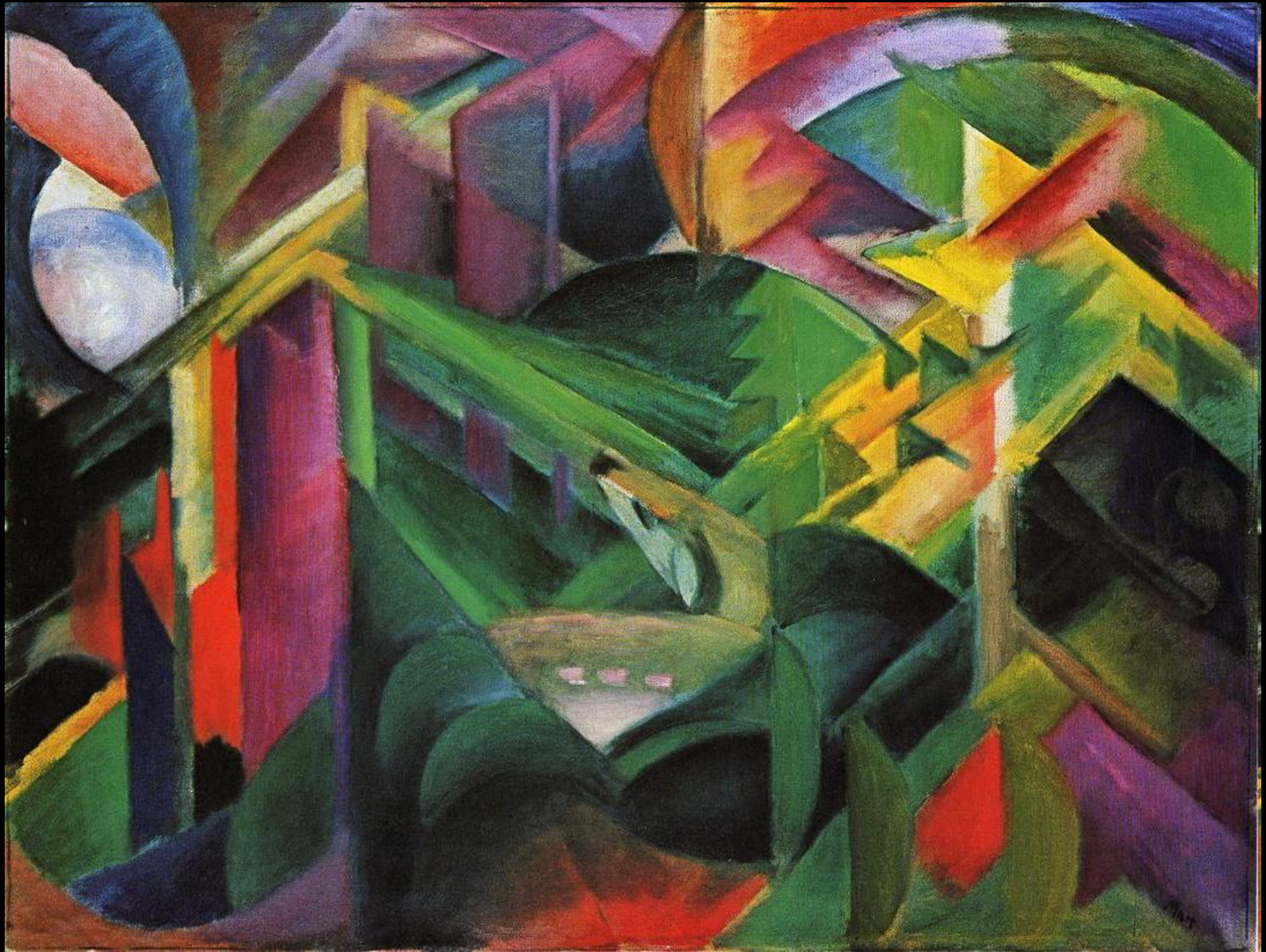
Caballo rojo y azul
(1912)





El Tigre
(1912)
Städtische Galerie
Múnich

Corzo en el jardín del convento (1912)
Städtische Galerie, Munich



El mandril (1913)
Pinakother der Moderne, Munich



Pájaros
(1914)
Städtische Galerie
Múnich



Formas luchando (1914)
Pinakothek der Moderne, Múnich



LA TERCERA OLEADA EXPRESIONISTA

- **GRUPO VIENÉS**

- En Viena destacó el Modernismo: Sezession, Gustav Klimt.
- De este movimiento se pasará a un expresionismo de raíz germánica muy impregnado del arte de Klimt
- Los artistas: Oskar Kokoschka, Egon Schiele

- **GRUPO BERLINÉS**

- Los artistas: George Grosz, Otto Dix.

OSKAR KOKOSCHKA

(1886 – 1980)



Piedad (1909)
Cartel





Verónica con sudario
(1909)

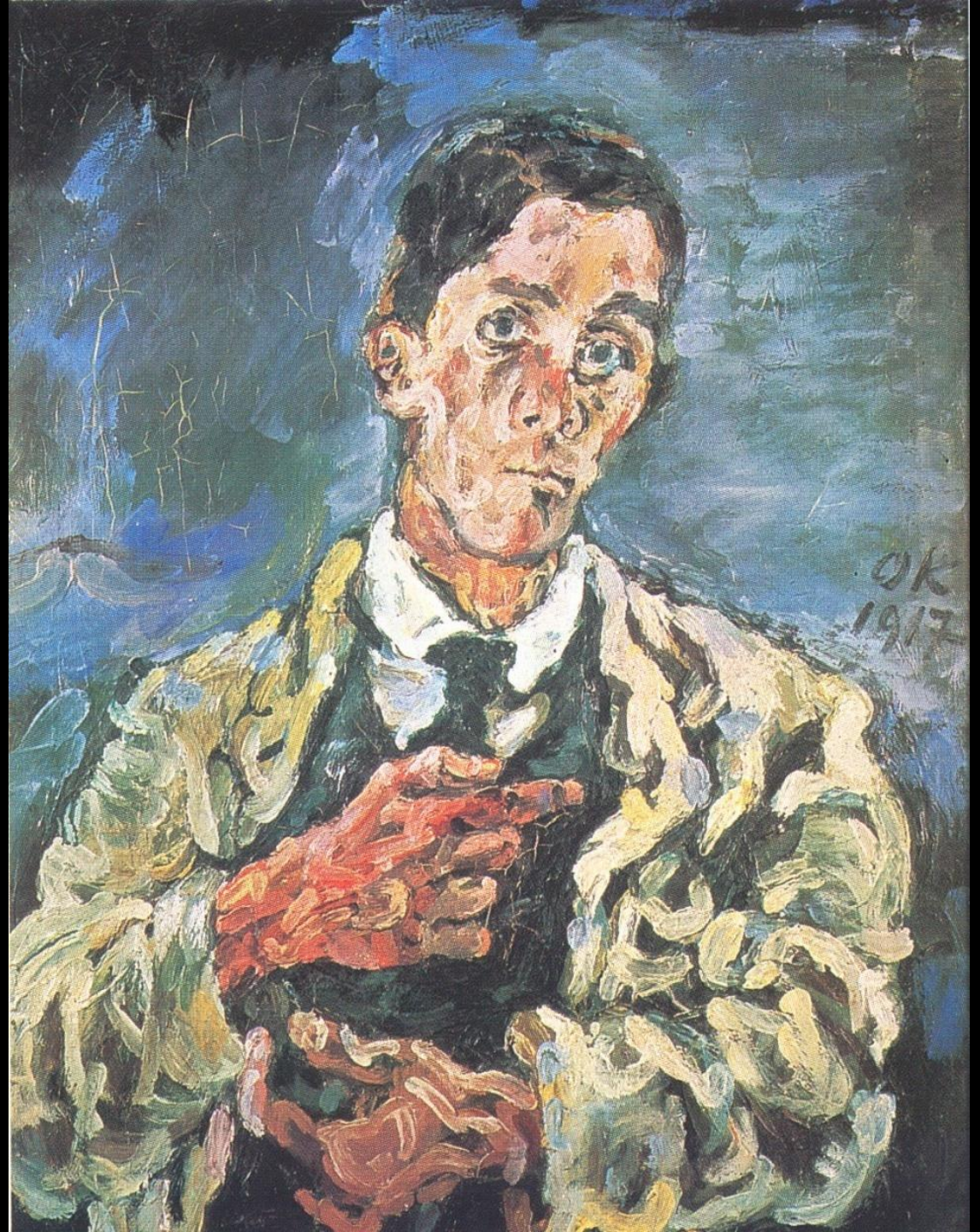


Retrato de Lotte Franzos
(1909)

La tempestad (La novia del viento) (1914)



Autorretrato
(1917)



El gabinete del Dr. Caligari
(1919)
ROBERT WIENE



<https://www.youtube.com/watch?v=feyzmMHURps>



MURNAU: *Nosferatu* (1922)



<https://www.youtube.com/watch?v=uUueCDfJShg>

FRITZ LANG: *Metrópolis* (1927) y *M* (1931)



<https://www.youtube.com/watch?v=77JwIPDZFME>