

Expresionismo

Movimiento cultural surgido en **Alemania a principios del siglo XX**. Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la **visión interior del artista –la “expresión”–** frente a **la plasmación de la realidad –la “impresión”–**.

La noche estrellada / Vincent Van Gogh / 1889

Vincent se encuentra recluido en el manicomio de Saint-Rémy desde el mes de mayo de 1889 y muestra en sus imágenes lo que contempla desde su ventana.

El doctor Paul Gachet / Van Gogh / 1890

En julio de 1890 Van Gogh está en Auvers-sur-Oise, pueblo del noroeste de París, donde será vigilado por el doctor Gachet, famoso médico homeópata y amigo de algunos pintores impresionistas. La relación entre doctor y pintor fue muy estrecha.

El dormitorio de Van Gogh en Arles (primera versión) / Vincent van Gogh / 1888

El cuadro representa el dormitorio de Van Gogh en el número 2 de la Place Lamartine en Arlés, Bocas del Ródano, Francia, conocida como su Casa Amarilla. Era la primera habitación propia que tenía Van Gogh. En ella estuvo en 1888-1889.

El Grito / Edvard Munch / 1893

Munch nos habla de sus sentimientos cuando pintó esta obra: "Estaba allí, temblando de miedo. Y sentí un grito fuerte e infinito perforando la naturaleza". Estas frases tremendas nos hablan de una hipersensibilidad del autor que con la realización de este cuadro se convierte en altavoz de la angustia existencial que caracteriza el pensamiento contemporáneo en alguna de sus facetas.

Ansiedad / Munch / 1894

Muerte en la habitación de la enferma / Munch / 1893

Expresionismo en Alemania

Die Brücke (El Puente)

Der Blaue Reiter (El jinete azul)

Die Brücke (El Puente)

Die Brücke (El Puente) es un grupo de pintores alemanes expresionistas reunidos en Dresde, se inicia en 1905 hasta 1913. La pintura del grupo Die Brücke es una de las primeras expresiones de las vanguardias del siglo XX en la que, no sólo se busca experimentar e innovar, sino también se efectúa una protesta contra los academicismos y contra ciertos «ablandamientos» y rebuscamientos típicos de la Belle Époque. En rigor Die Brücke, como Der Blaue Reiter, señalan el fin de tal época y trasuntan el inicio de un periodo de crisis

Inicios

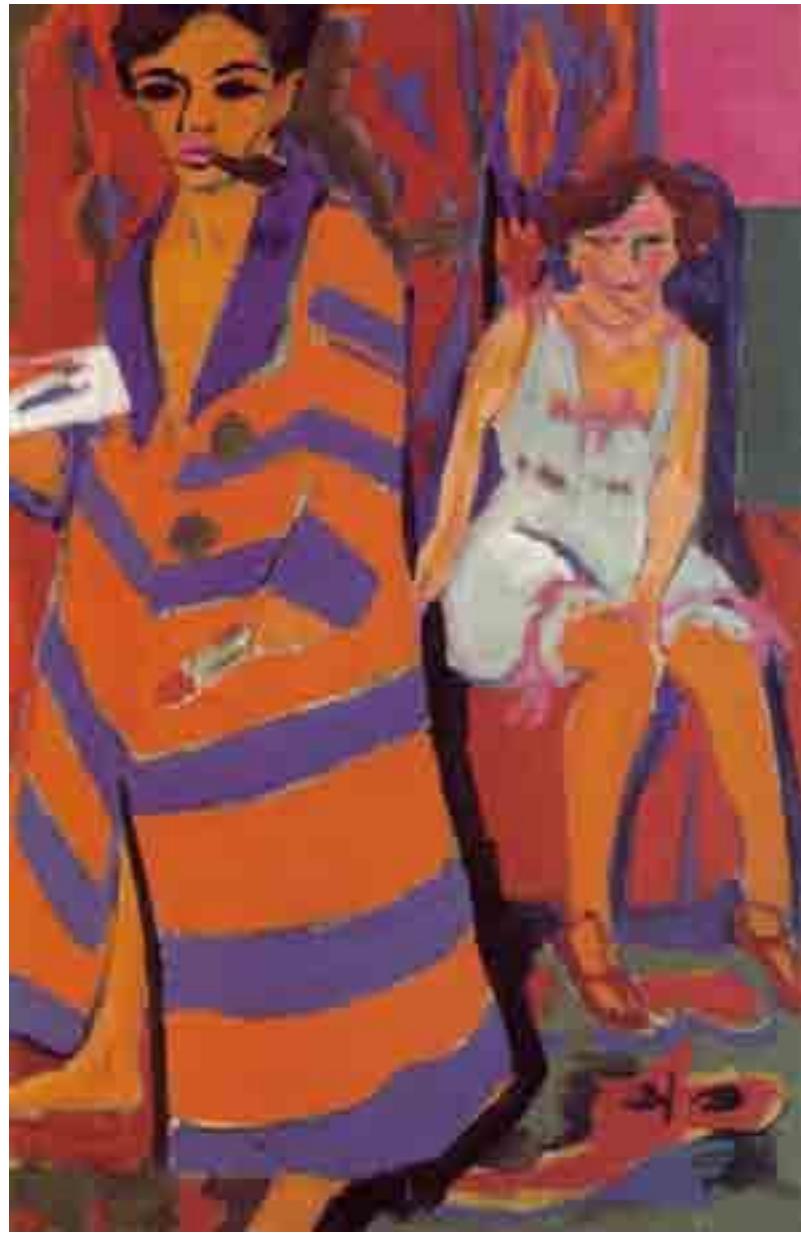
- El grupo se fundará por **cuatro estudiantes de arquitectura**, que tendrán influencias del Jugendstil y de Hermann Obrich.
- **Ernst Ludwig Kirchner** (1880-1938)
- **Erich Heckel** (1883-1970)
- **Fritz Bleyl** (1880-1966)
- **Karl Schmidt-Rottluff** (1884-1976)
- En el año **1906** se sumarán al grupo **Max Hermann Pechstein** (1881 - 1955) y **Emil Nolde** (1867 - 1956). En el año **1910** también se añadirá **Otto Müller** (1874 - 1930).
- Sus objetivos son los propios del expresionismo pero, como grupo particular, se centrarán en la consecución de un **arte nacional ligado a su propia historia, realizar una crónica de la vida cotidiana y sus significados, desligarse de la educación oficial y unirse contra la sociedad burguesa**.
- Lo más llamativo en estos rompedores artistas no son sus temas, que son más bien cotidianos, reflejos de la sociedad burguesa; son las formas agudas y esperpénticas de objetos y personajes y sobre todo el **color**. Protagonista indiscutible del movimiento. Por encima del simbolismo, esta **utilización cromática es emotiva** y representa la personalidad de este grupo.
- Las bases del grupo el puente se caracterizan por una pintura de **base figurativa** pero no realista. Esa realidad que interpretan, la deforman buscando un fin expresionista, perdiendo el objeto cualquier tipo de apariencia anatómica. Los esperpénticos personajes pintados se manifiestan a través de colores violentos empleando la gama de los tonos ácidos. El dibujo va a ser grueso que deforma los contornos y que busca angulosidades, formas puntiagudas, que recuerdan el cine expresionista de R. Weine.

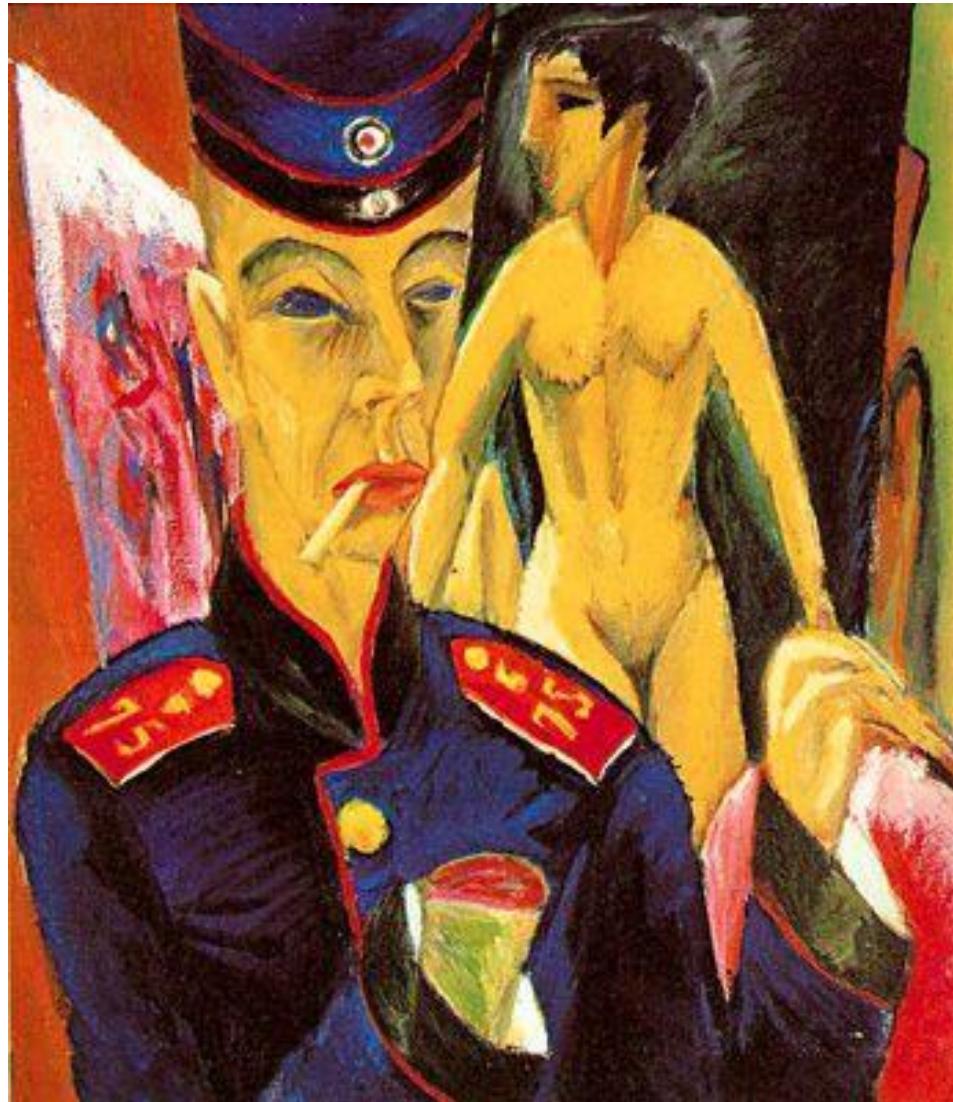
Masks Still Life III / Emil Nolde / 1911

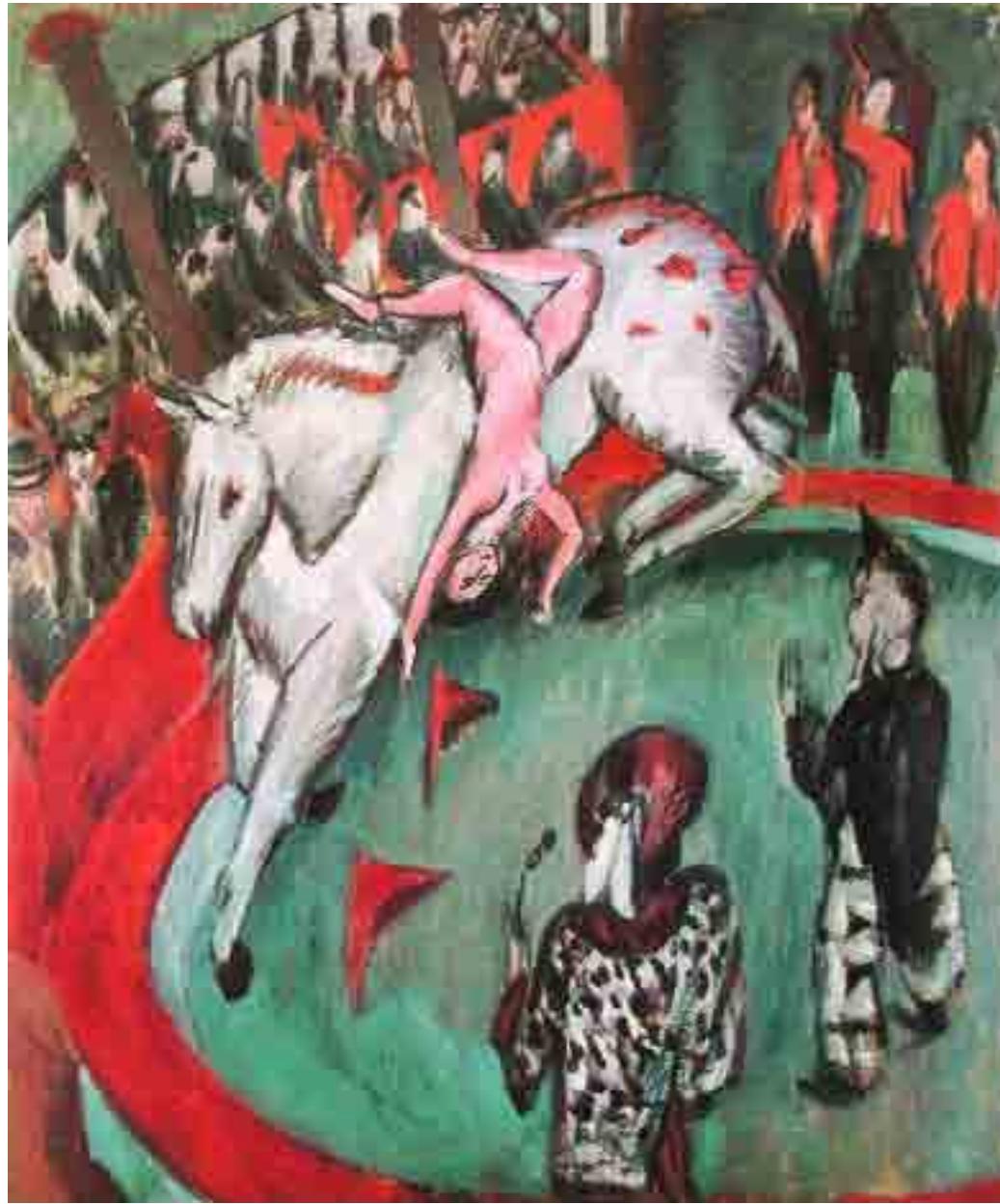
Nollendorf Square / Ernst Ludwig Kirchner / 1912

Ernst Ludwig Kirchner / "Self-Portrait with Model" / 1910/1926

Selbstbildnis als Soldat / Ernst Ludwig Kirchner / 1915

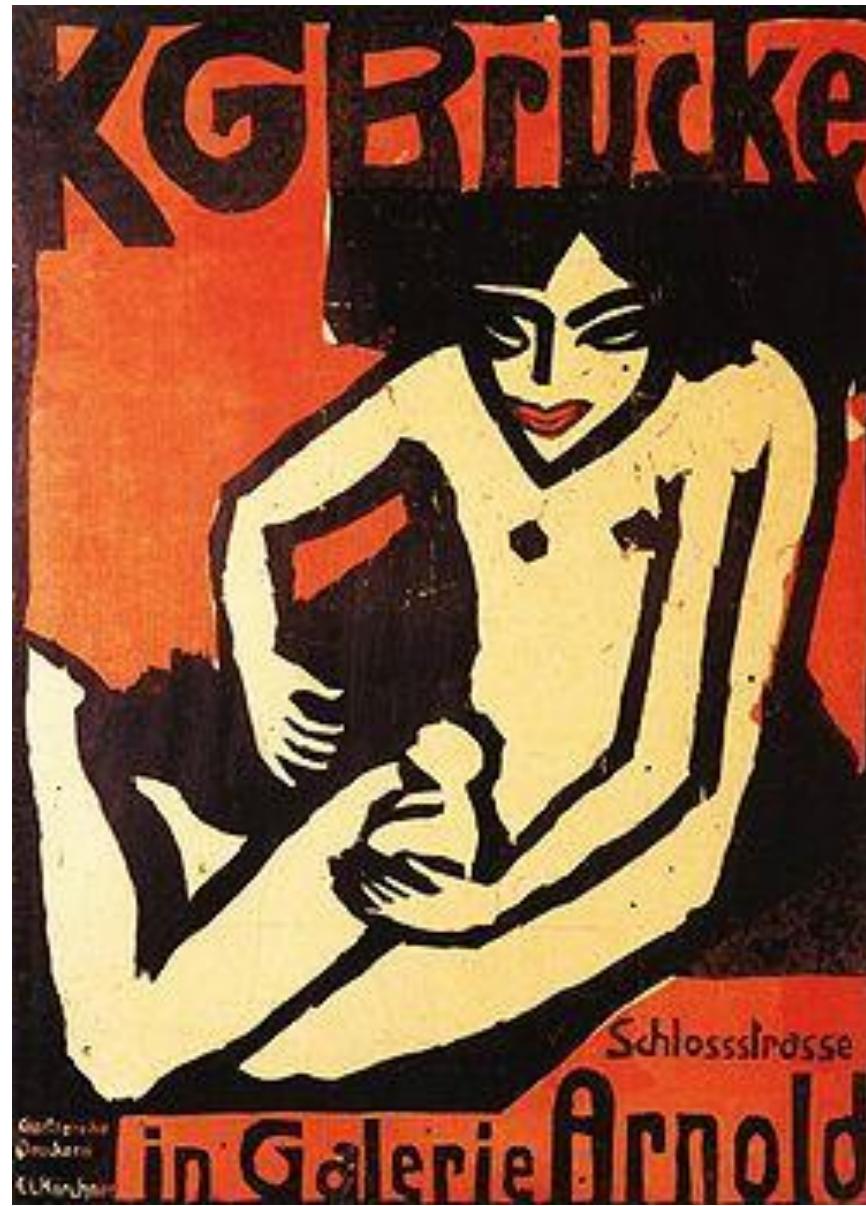
Cirkus / Ernst Ludwig Kirchner / 1913

Fränzi in front of Carved Chair / Ernst Ludwig Kirchner / 1910

Strasse mit Passanten bei Nachtbeleuchtung / Ernst Ludwig Kirchner / 1926/27

Cartel de presentación para una exposición de Die Brücke en la Galería Arnold de Dresde / Ernst Ludwig Kirchner/ 1910

Standing Child / Erich Heckel / 1910

'Landscape Near Dresden' / Erich Heckel / 1910

Três Mulheres à Beira-Mar / Karl Schmidt-Rottluff / 1919

Retrato de Rosa Schapire / Karl Schmidt-Rottluff / 1919

El Jinete Azul

- Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) surgió en Múnich en 1911, agrupando a Vasili Kandinski, Franz Marc, August Macke, Paul Klee, Gabriele Münter, Alfred Kubin, Alexej von Jawlensky, Lyonel Feininger, Heinrich Campendonk y Marianne von Werefkin.
- Compartían una determinada visión del arte, en la que imperaba la libertad creadora del artista y la expresión personal y subjetiva de sus obras.
- Der Blaue Reiter no fue una escuela ni un movimiento, sino una agrupación de artistas con inquietudes similares, centradas en un concepto de arte no como imitación, sino como expresión del interior del artista.

Comparación

Die Brücke

- Actitud temperamental
- Plasmación casi fisiológica de la emotividad
- Utilizan la deformación física
- La evasión se encaminaba hacia el mundo salvaje

Der Blaue Reiter

- Actitud más refinada y espiritual, pretendiendo captar la esencia de la realidad a través de la purificación de los instintos
- Total depuración, llegando a la abstracción
- La evasión se encaminaba hacia lo espiritual de la naturaleza y el mundo interior

- Coincidan en su oposición al impresionismo y al positivismo

Sketch for Deluge II / Wassily Kandinsky / 1912

Improvisation 26/ Wassily Kandinsky / 1912

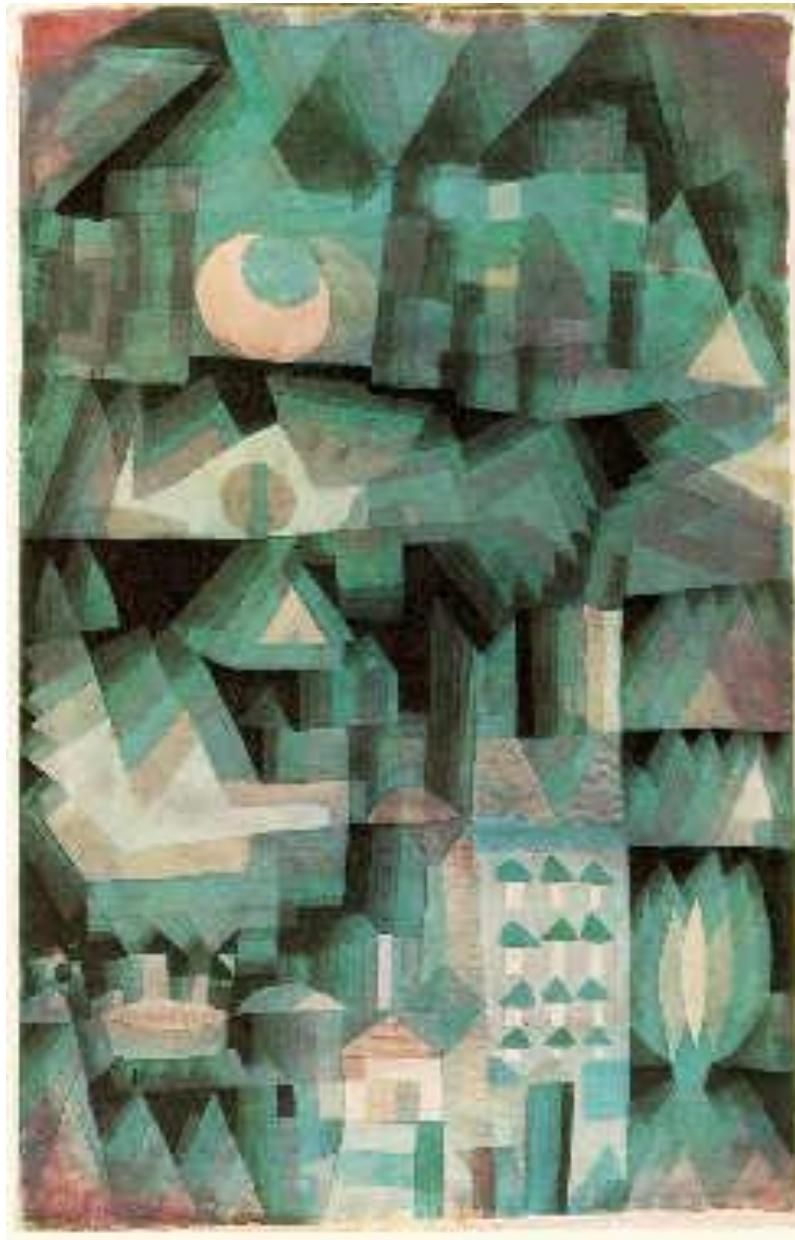
Avec l'arc noir / Wassily Kandinsky / 1912

Improvisación IV / Wassily Kandinsky / 1912

Domos rojos y blancos / Paul Klee

Ciudad del sueño / Paul Klee

Casas rojas y amarillas / Paul Klee / 1914