

ARTE DE VANGUARDIA 100 AÑOS DESPUÉS

EXPRESIONISMO

DEFINICIÓN Y CONTEXTO

El término expresionismo se empleó para designar a un arte creado desde principios del siglo xx hasta los años treinta en diversos lugares del mundo, con especial incidencia en Alemania, como una protesta de la juventud a la ideología pangermanista del régimen imperial de Guillermo II y englobando otros movimientos como El Puente (1905) y El Jinete Azul (1911).

Su desarrollo viene marcado por relevantes acontecimientos históricos: desde la crisis del Romanticismo, la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo y la consiguiente Segunda Guerra Mundial.

El expresionismo pretendía alcanzar un estilo más libre, más personal, a través del cual el artista pudiera dar rienda suelta a sus sentimientos para alcanzar lo que se entendía como la esencia espiritual de las cosas.

Sus antecedentes hay que buscarlos en el romanticismo, pero también en otras épocas más lejanas (Edad Media) y otras inmediatamente anteriores a su desarrollo, como la pintura de Paul Gauguin.

El expresionismo no sólo impregnó las artes plásticas, sino también otras manifestaciones como la música y la literatura.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Todo arte es, o debería ser, "expresivo" por naturaleza. Superando las formas artísticas a los impulsos interiores del sujeto. Tendencia simbolista y espiritualista cuya expresividad radica en el impacto causado por el desarrollo de armonías de color.
2. Técnicas artísticas heredadas del pasado medieval (xilografía), de movimientos artísticos más recientes como el postimpresionismo y de otras fuentes alejadas de los circuitos artísticos: artes populares, máscaras, fetiches, dibujos infantiles y creaciones de enfermos mentales.
3. Die Brücke consistió en un grupo organizado en una comuna que actuaba colectivamente para superar las turbulencias de la época.
4. Die Brücke fue entendido como un impulso destructor (instintivo y fisiológico) de todo canon que pudiera obstaculizar la fluida manifestación de la inspiración inmediata.
5. Der Blaue Reiter, por el contrario, trataba de captar la esencia espiritual de la realidad a través del arte, llegar al "yo" interior, a la verdad del alma sin adoptar actitudes bárbaras. La concepción espiritual de la pintura abrió la vía de la abstracción.
6. La obra de arte se convierte en un mundo en sí mismo, en un universo autónomo con leyes propias.

BIBLIOGRAFÍA

LECTURAS RECOMENDADAS

- CIRLOT, Lourdes. "Expresionismo". En: CIRLOT, Lourdes (Ed.) *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Madrid: Barcelona: Parsifal Ediciones, 1999, pp. 27-59
- GAMONAL, Miguel Ángel. "El expresionismo y las vanguardias en Alemania". Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, N° XXIII, 1992, pp. 493-515.
- MARCHÁ N FIZ, Simón. "El «principio abstracción» en sus poéticas aurales". En: WAA, *El arte abstracto. Los dominios de lo invisible*. Madrid: Fundación Mapfre Vida, 2005, pp. 101-141.
- KIRCHNER, Ernst Ludwig. "Crónica de la Unión Artística Die Brücke". En: DE MICHELIS, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza, 2008, pp. 255-258.
- RUHRBERG, Karl et al., "Expresión y forma". En: RUHRBERG, Karl et al. *Arte del siglo XX*. Colonia: Taschen, 2001, pp. 37-66.

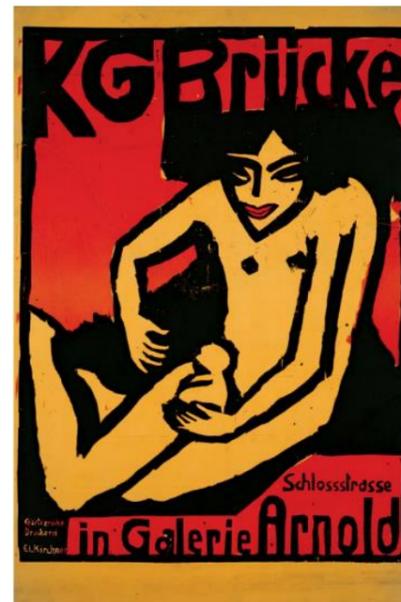
OTRAS LECTURAS

Monografías

- BASSIE, Ashley. *Expressionism*. Nueva York: Parkstone International, 2008.
- ELGER, Dietmar. *Expresionismo: una revolución artística alemana*. Colonia: Benedikt Taschen, 1990.
- HOPFENGART, Christine. *Der Blaue Reiter*. Colonia: DuMont, 2000.
- WASHTON LONG, Rose-Carol. *German Expressionism: Documents from the End of the Wilhelmine Empire to the Rise of National Socialism*. Nueva York: G.K. Hall & Company, 1993.
- WILLETT, John. *Expressionism*. Nueva York: McGraw-Hill, 1970.

Escritos

- KANDINSKY, Vasily. *El Jinete Azul*. Barcelona: Paidós, 1989.
- KANDINSKY, Vasily. *De lo espiritual en el arte: contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996.
- KANDINSKY, Vasily. *Escritos sobre arte y artistas*. Madrid: Síntesis, 2002.
- KANDINSKY, Vasily, y Franz MARC. *Correspondencia*. Madrid: Síntesis, 2004.

Ernst Ludwig Kirchner
Poster de la exposición del grupo "Die Brücke" en la Galería Arnold de Dresde, 1910
Collection of Prints, Drawings and Photographs Dresden State Art Collections

PRINCIPALES ARTISTAS

- Marianne von Werefkin (1860-1938)
Alexei von Jawlensky (1864-1941)
Vassili Kandinsky (1866-1944)
Emil Nolde (1867 - 1956)
Otto Müller (1874 - 1930)
Gabriele Münter (1877-1962)
Franz Marc (1880-1916)
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)
Fritz Bleyl (1880-1966)
Max H. Pechstein (1881 - 1955)
Erich Heckel (1883-1970)
Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976)
August Macke (1887-1914)

Catálogos de exposiciones

- ARNALDO, Javier y Magdalena MOELLER (eds.). *Brücke: el nacimiento del expresionismo alemán*. [Cat. exp.: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2005]. Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2005.
- KUSPIT, Donald, y Markus BRÜDERLIN (eds.). *Expressive!* [Cat. exp. Fondation Beyeler, Riehen, 2003]. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2003.
- RESELLINI, Marc (ed.). *Expressionismus & Expressionismi: Berlin-Munich 1905-1920: der Blaue Reiter vs Brücke* [Cat. exp.: Pinacothèque de Paris, París, 2011]. París: Pinacothèque de Paris, 2011.

RECURSOS DIGITALES

- Documental sobre expresionismo alemán de 1905 a 1937: <https://www.youtube.com/watch?v=eb1h-VQbvK4>
- Web sobre Die Brücke en la que se pueden explorar mapas, artistas, técnicas, estilos, obras de arte y documentación relacionada con el movimiento artístico: https://www.moma.org/s/ge/curated_ge/illustrated_books.html
- Banco de imágenes en alta resolución de obras de arte de Der Blaue Reiter: <https://artsandculture.google.com/entity/der-blaue-reiter/m02xk0r>