

Expresionismo

Inés Kaplún

Expresionismos:

Francia:

Fauvismo (1905) - Expresión a través del color

Alemania:

Figurativo - Expresión a través de las formas figurativas

Abstracto (abstracción lírica) - Expresión a través de las formas abstractas

Expresionismo

- «Todo arte es expresivo. Determinado arte pretende conmovernos mediante gestos plásticos que transmiten y quizás dan escape a emociones y mensajes con una carga emocional»

Norbert Lynton “Expresionismo” en Stangos, Nikos (Coomp). Conceptos de Arte Moderno.

Antecedentes:

- Gauguin / Simbolismo
- Van Gogh
- Rodin
- Art Nouveau/Secesión Vienesa

FRANCIA

Fauvismo (1904-1907)

- 1905: Salón de Otoño
 - Louis Vauxcelles : «Fauves» (= fieras).
- Uso no naturalista del color = libertad.
- Influencias:
 - Arte Africano Subsahariano
 - G. Moreau
 - Gauguin
- Van Gogh
- Representantes:
 - H. Matisse,
 - A. Derain,
 - M. Vlaminck,
 - G. Braque,
 - Friesz, Rouault, Marquet, Dufy y van Dongen

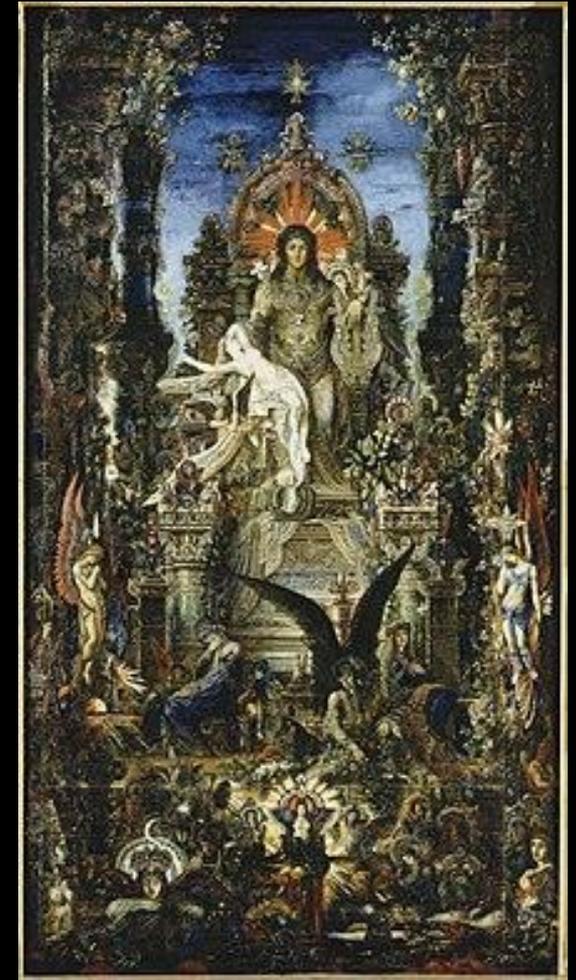
Gustave Moreau (1826-1898)

- Proviene del Romanticismo.
- Fuerte influencias italiana renacentistas
- Precursor del simbolismo.
- Por su taller pasaron muchos de los artistas que luego serian llamados fovistas.

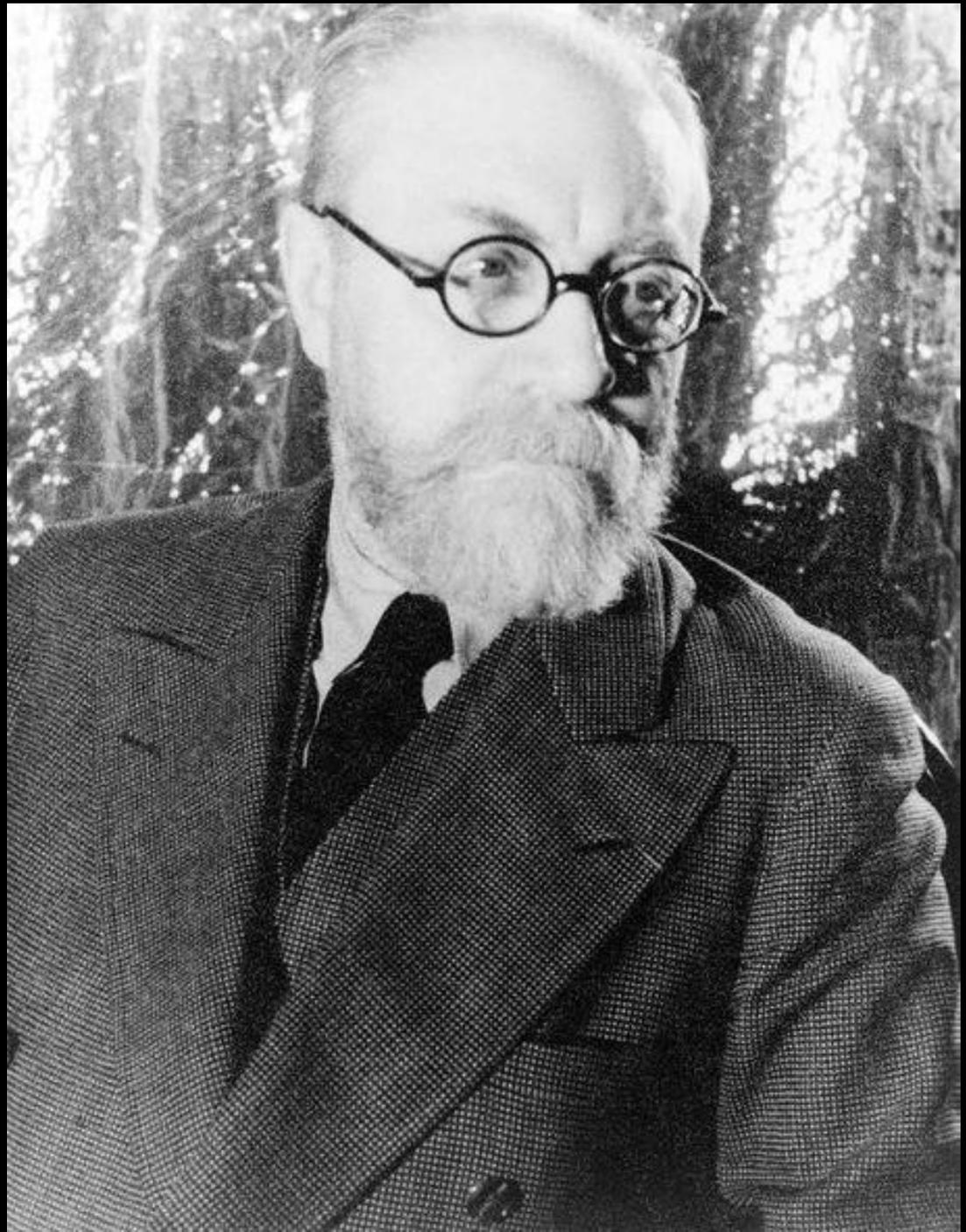
Autorretrato, 1850.
Óleo sobre lienzo,
41 x 32 cm, París,
Musée Gustave
Moreau

- La aparición (h. 1875)
- Júpiter y Sémele (1890).

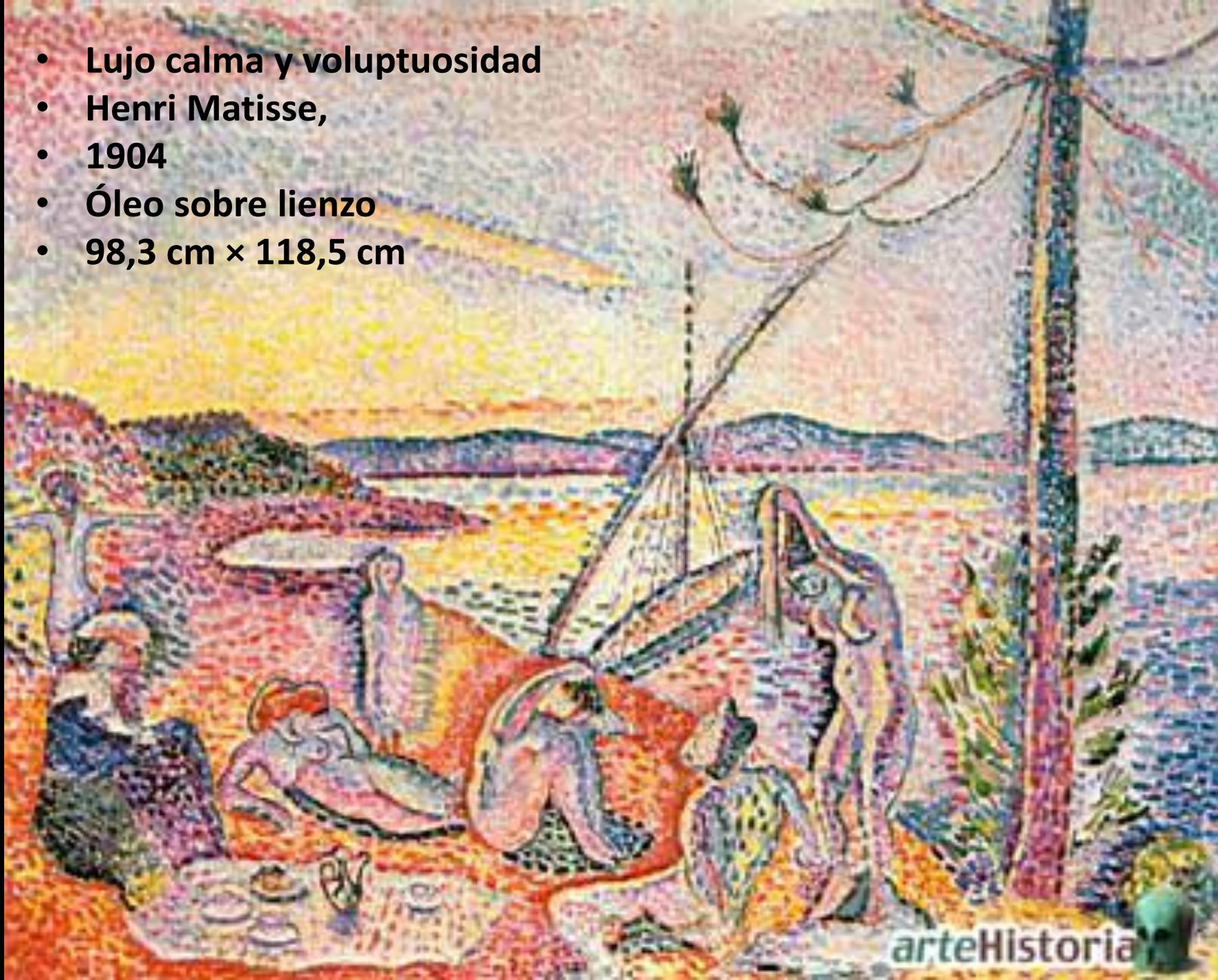

Henri Matisse (1869-1954)

- Francia
- Fauvismo

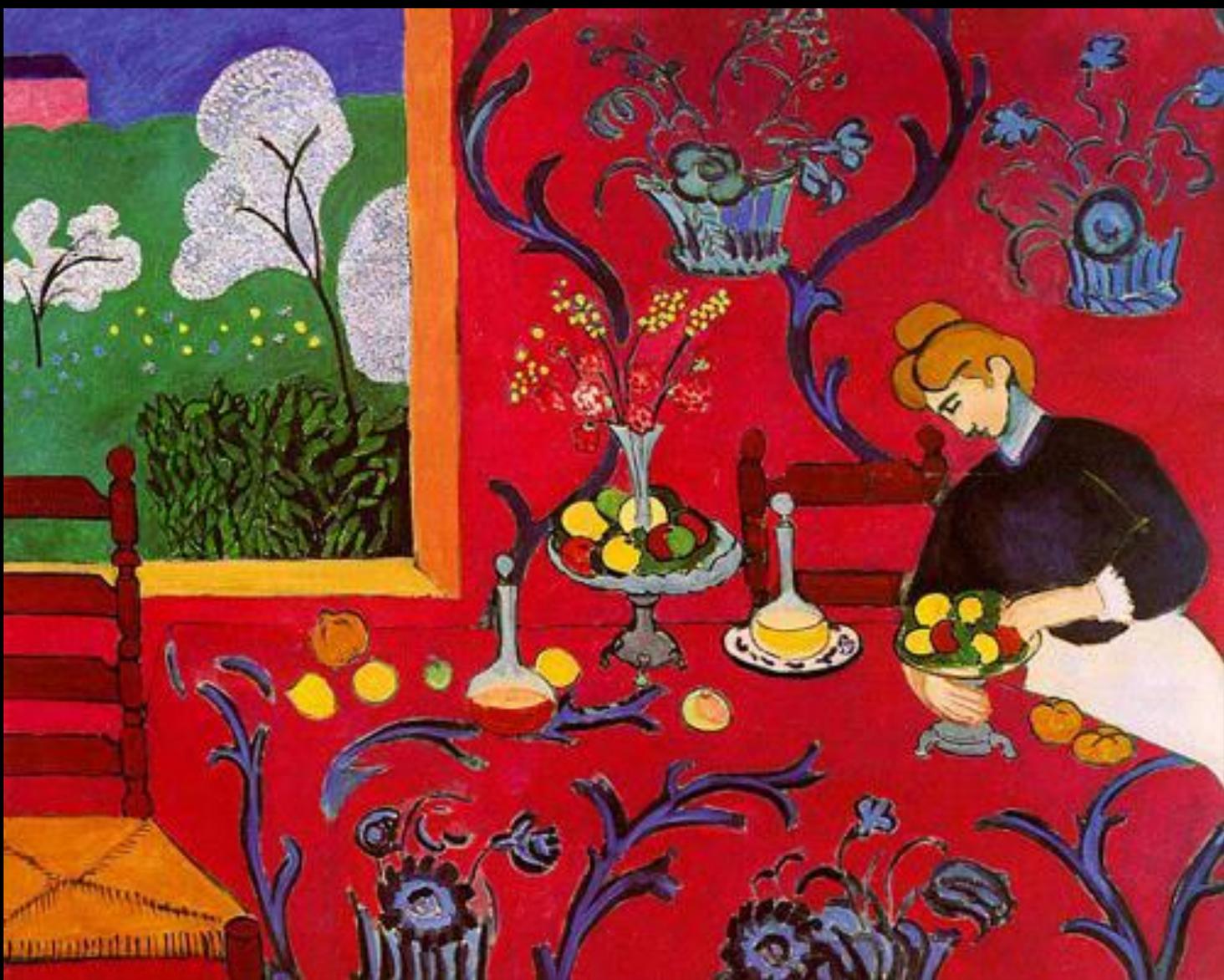

- **Lujo calma y voluptuosidad**
- **Henri Matisse,**
- **1904**
- **Óleo sobre lienzo**
- **98,3 cm × 118,5 cm**

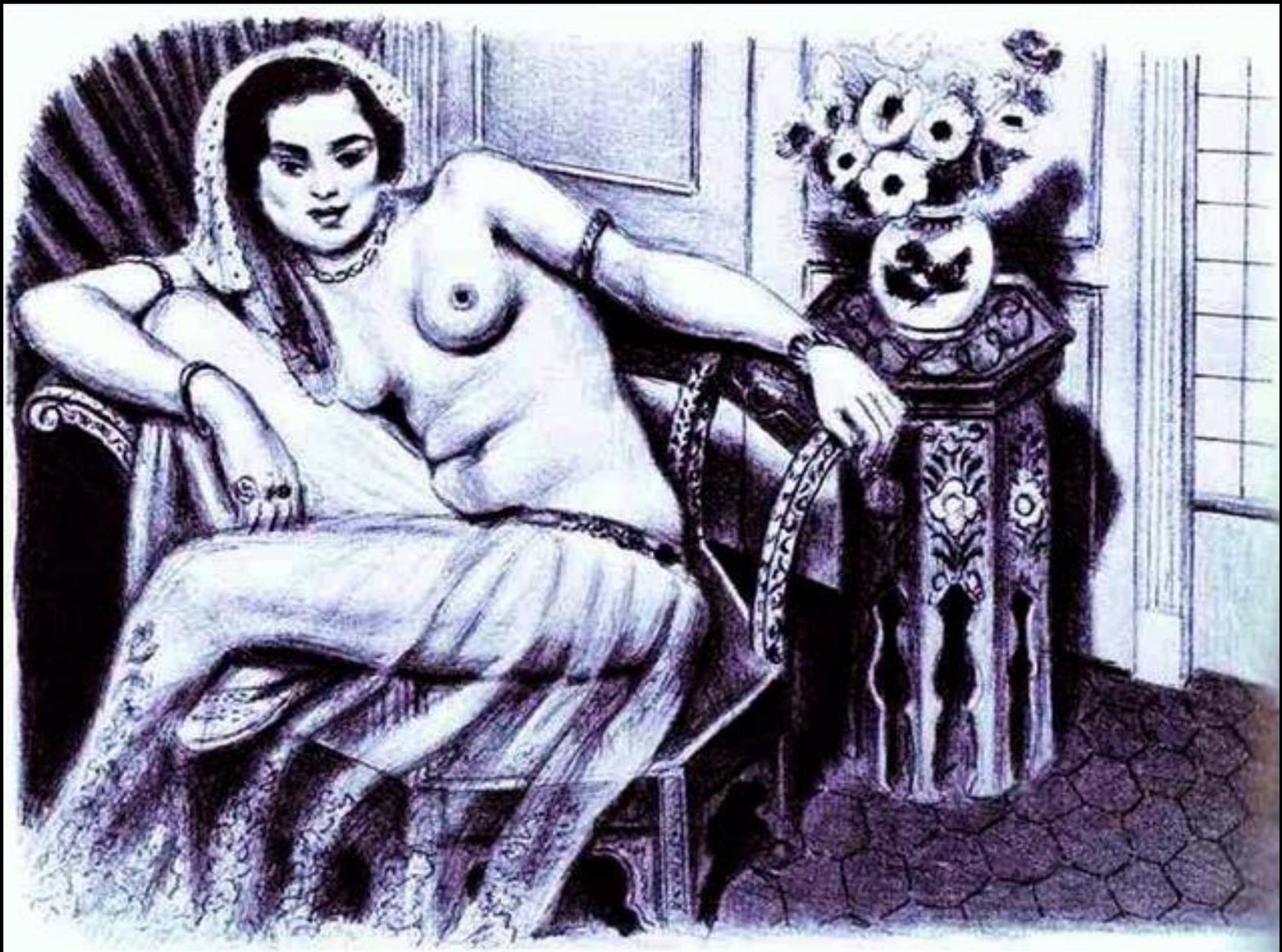

- La alegría de vivir. 1905-6. óleo sobre lienzo . 175x 241 cm. Colección privada

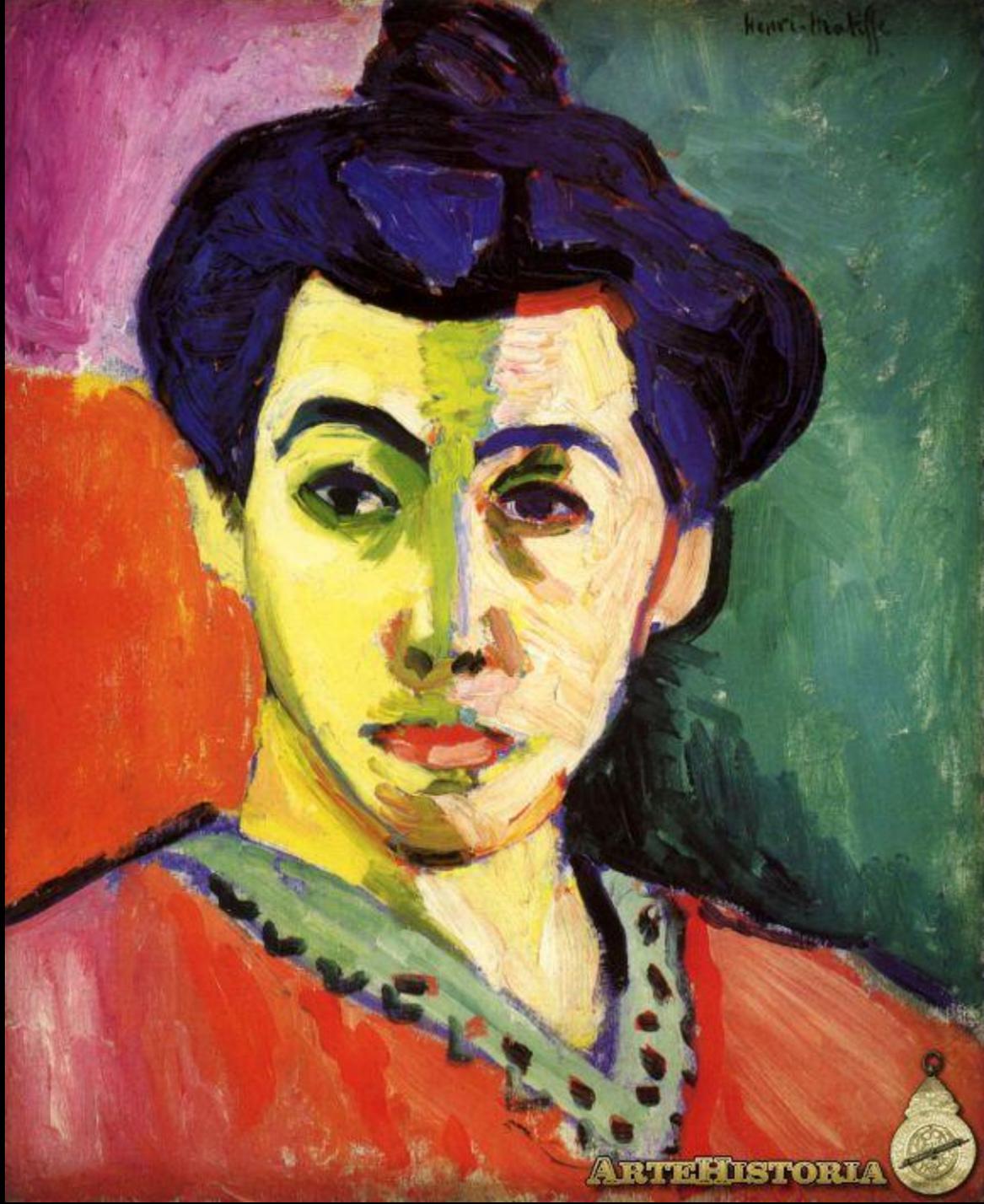

- La habitación roja. 1908-1909. oleo sobre lienzo. 180x200cm

- Odalisca con una Falda de gasa. 1929. Litografía en blanco y negro. Colección privada. [Leer más](#)

- La Línea verde,
Madame Matisse.
- 1905.
- 42,5 x 32,5
cm.,
- Oleo sobre
lienzo
- Statens
Museum de
Copenhague

“yo no pinto mujeres, pinto cuadros”

- *La Danza*. 1909.
260 cm x 389 cm.
- *La música*. 1910.
260 cm x 389 cm
- Museo del
Hermitage, San
Petersburgo, Rusia

Polinesia, El mar. 1946.
Guache sobre papel cut-
out. Museo Nacional d'Art
Moderne, Centre Georges
Pompidou, París, Francia

Icaro (Jazz). Texto y
lámina. 1943

*un moment
si libres.
ne devrait-on
pas faire ac-
complir un
grand voyage
en avion aux
jeunes gens
ayant terminé
leurs études.*

54

EXPRESIONISMOS GERMÁNICOS

Representantes varones de los expresionismos:

Max Pechstein
(Alemania, 1881-1955)

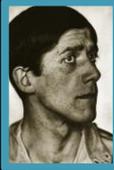
Alexej von Jawlensky
(Rusia-Alemania, 1865-1941)

Erich Heckel (Alemania,
1883-1960)

Ernst Ludwig Kirchner
(Alemania, 1880-1938)

Oskar Kokoschka
(Austria, 1886 – 1980)

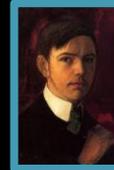
Vasili Kandinski (Rusia-
Alemania, 1866 – 1944)

Frank Marc (Alemania,
1880-1916)

Ludwig Meidner
(Alemania, 1884 –
1966)

August Macke
(Alemania, 1887 –
1914)

Emil Nolde (Alemania,
1867 – 1956)

Wilhem Lehmbruck (
Alemania, 1881 -1919)

Amadeo Modigliani
(Italia-Francia, 1881-
1920)

George Grosz
(Alemania, 1893 –
1959)

Otto Dix (Alemania,
1891 – 1969)

Chaïm Soutine
(Bielorrusia - Francia,
1893 – 1943)

Lyonel Feininger (EEUU-
Alemania, 1871 – 1956
)

Representantes mujeres en los expresionismos:

Mary Wigman
(Alemania, 1876 - 1973)

Else Meidner
(Alemania, 1901-1987)

Paula Modersohn
Becker (Alemania, 1876
– 1920)

Gabriele Münter
(Alemania, 1877 –
1962)

Elaine de Kooning
(EEUU, 1918- 1989)

Alice Neel (EEUU, 1900
- 1984)

Marianne von Werefkin
(Rusia, 1860-1938)

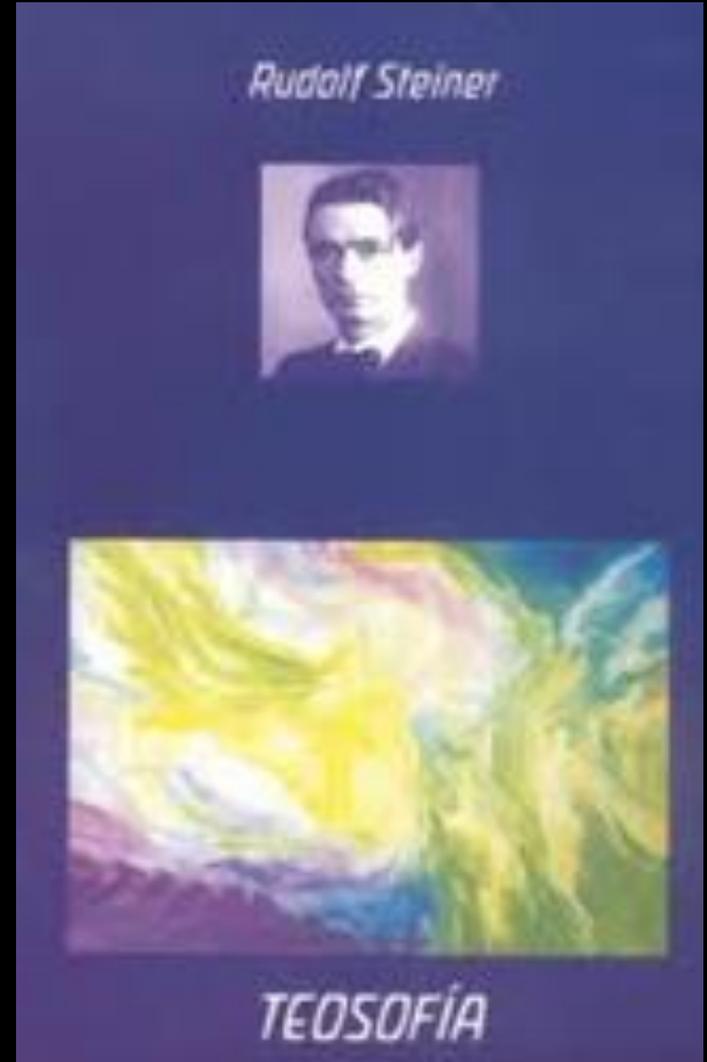
Émilie Charmy (Francia,
1878 - 1974)

Carla White (Alemania,
Uruguay, 1889 - 1943)

Rudolf Steiner (1861-1925)

- filósofo austríaco, erudito literario, educador, artista, autor teatral, pensador social
- Propuestas:
 - Educación Waldorf
 - Antroposofía
 - agricultura biodinámica

- Gustav Klimt (1862-1918)
- Judith I
- óleo sobre tela sobre una cornisa de cobre repujado
- 84 x 42 cm
- 1901

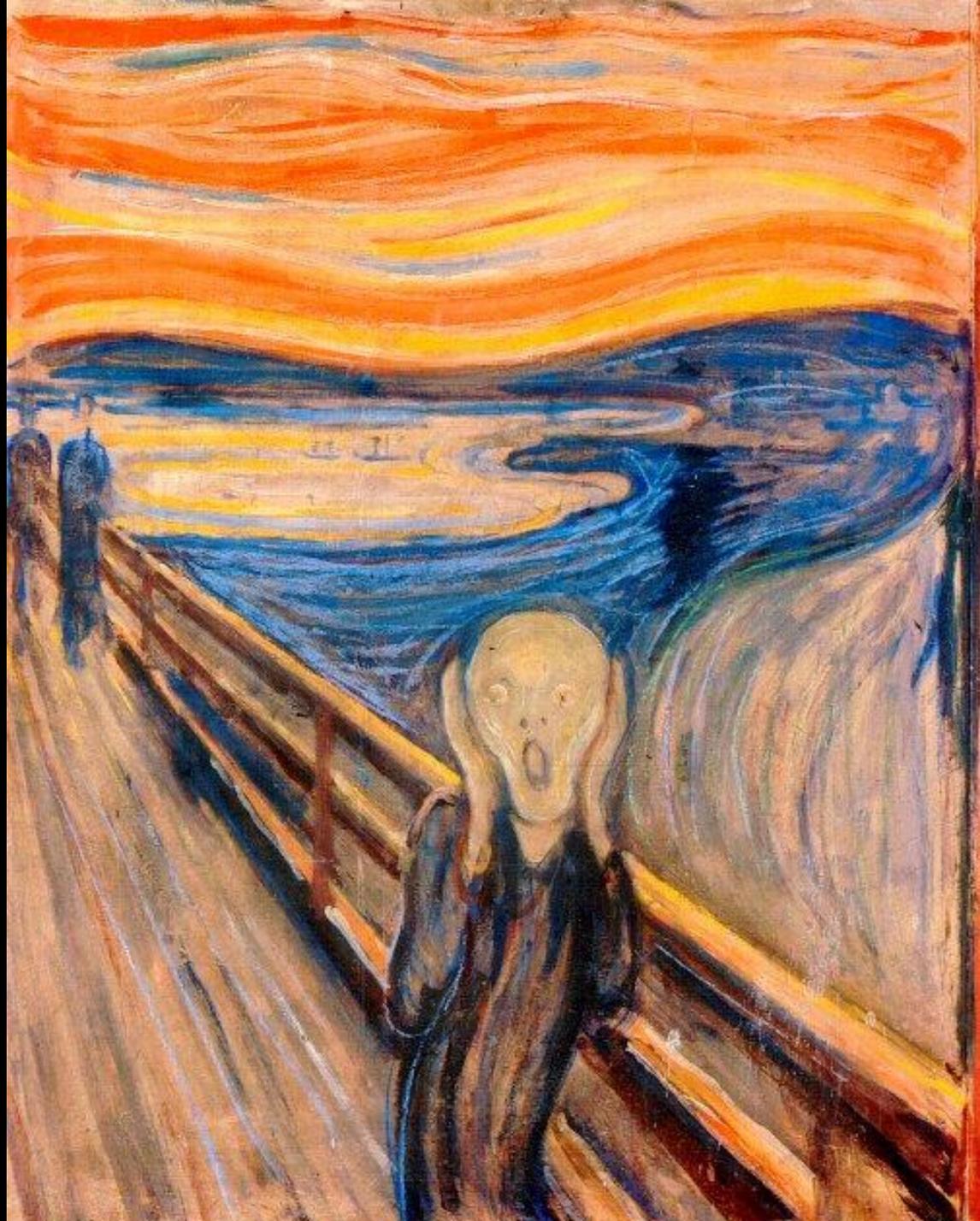
- Egon Schiele(1890-1918) La muchacha y la muerte (Egon y Wally). 1915. Óleo y Lienzo. 150 x 180 cm. Galería Belvedere (Austria)

Edvard Munch (1863-1944)

- Noruego
- <http://arteycultura.tv/?p=188>
7

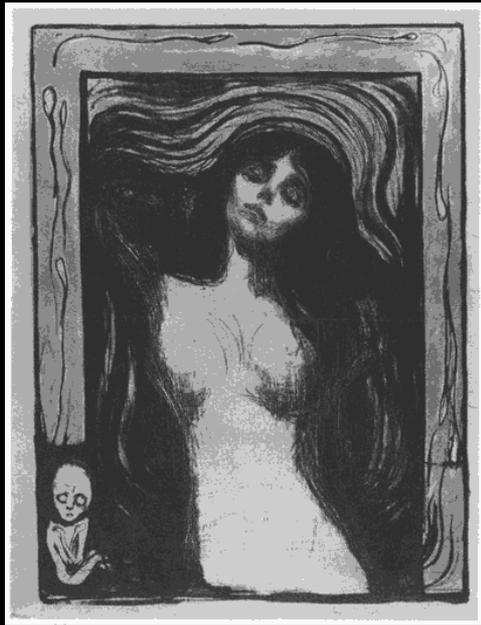
Edvard Munch
El grito. 1893.
Óleo, temple y
pastel sobre
cartón. 89 cm x
73,5 cm.
Galería
Nacional de
Oslo, Noruega.

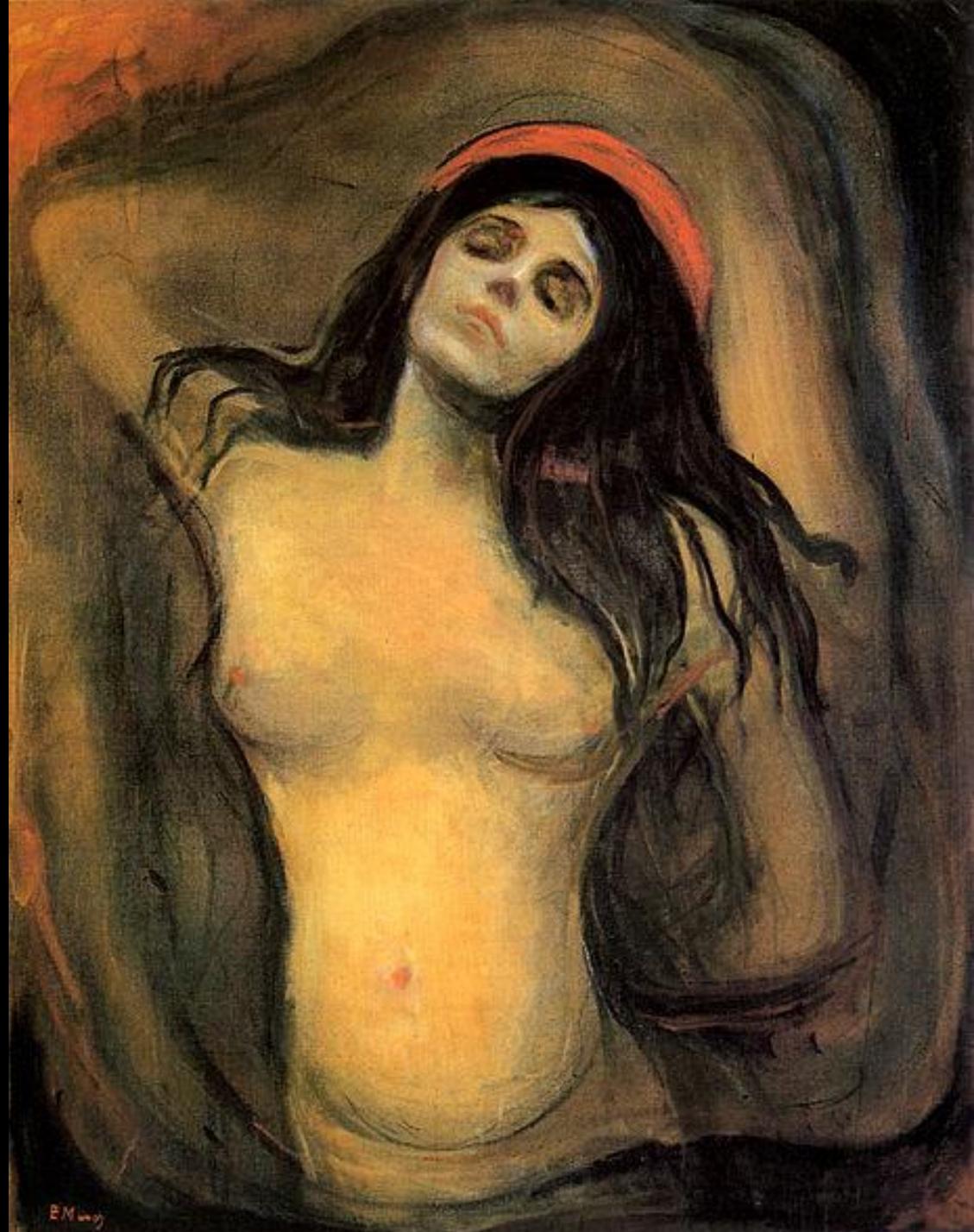

Edvard Munch "La danza de la vida" 1899,
óleo sobre lienzo, Munch Museet, Oslo.

- Edvard Munch
Madonna. 1894-95.
Óleo sobre lienzo
91x70,5 cm. Galería
Nacional, Oslo

Loving Woman (Madonna),
1895–1902, lithograph.
Munch Museum, Oslo

Alemania:

- El país europeo con más perturbaciones política y sociales:
 - Polarización de ciudadanos de extrema izquierda y extrema derecha recurriendo a métodos extremos
- Industrialización y urbanización súper aceleradas
- Federalismo = independencia cultural de cada ciudad (expresionismo = político pero no partidario)

Mary Wigman (1886-1973)

- Bailarina expresionista alemana.

Bundesarchiv, B 146 Bild-P047334
Foto: Schütz, Klaus | 23. Januar 1959

Hexentanz «La danza de la bruja»

- [Video](#)
- 1929

Käthe Kollwitz

(1867-1945)

- pintora, escultora y grabadora alemana
- Comprometida socialmente.
Pacifista y socialista
- Sufre de micropsia
- Estudia en Berlín y Munich
- Muerte de su esposo e hijos en la Primera Guerra Mundial
- [Museo](#)

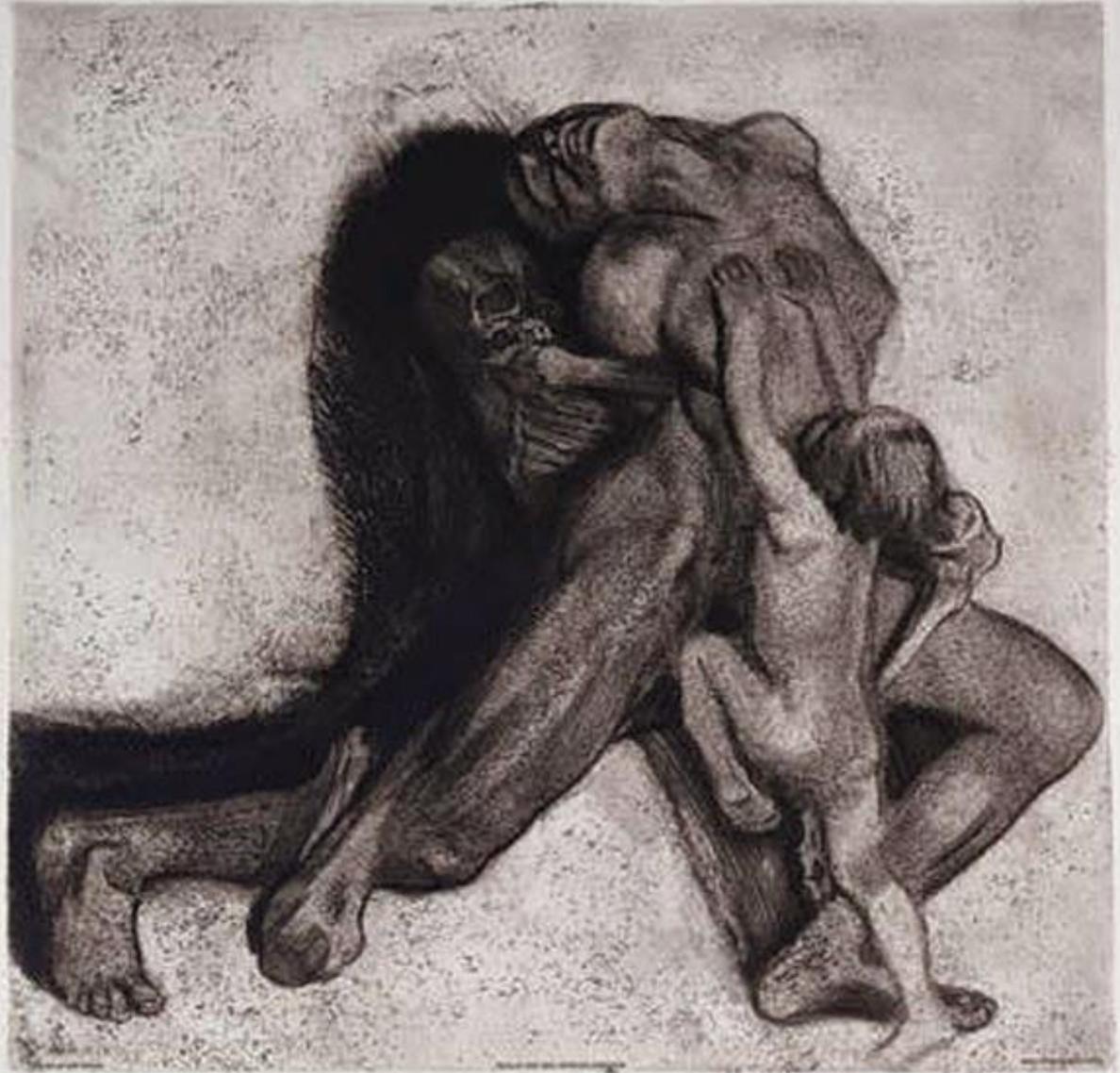

Käthe Kollwitz . La marcha de los tejedores en Berlín (1897)
Grabado en aguafuerte. Käthe Kollwitz Museum Berlín.

- Käthe Kollwitz
- «La pobreza o la Necesidad»
- 1893-94.
- Grabado
- Museo Käthe Kollwitz, Berlin

- Käthe Kollwitz
- Lucha con muerte,
- 1910.
- Aguafuerte y punzón

Käthe Kollwitz

- Käthe Kollwitz
- «Las madre»
- 1921.
- Xilografía sobre papel
- 390 × 480 mm
- Museo británico Tate

- Käthe Kollwitz
- «El hambre»
- 1923
- Grabado en madera

- Käthe Kollwitz . «Los padres en duelo», escultura en granito. Memorial al hijo de Kollwitz, Peter, Cementerio de Vladslo, Bélgica.

- Käthe Kollwitz
- "Descansa en la paz de sus manos"
- relieve en bronce
- 1935/36
- tumba familiar en el Cementerio Central de campo Berlin-Friedrich.

- Käthe Kollwitz
- Lamento (Autorretrato)
- 1938 / 1940
- Käthe Kollwitz-Museum. Berlin

Grupos y ciudades:

- Bremen (1889): Colonia de artistas de Worpswede
 - Paula Modersohn-Becker
 - Otto Modersohn
- Munich (1912): “Der Blue Reiter” (el jinete azul).
Almanaque de 1912
 - Vasily Kandinsky
 - Franz Marc
- Dresde (1905-1913): (Die Brücke) El puente.
 - Ernst Ludwig Kirchner
 - Emil Nolde
 - Otto Müller

Ernst L.
Kirchner
(1880-1938)

- «Doris con cuello alto»
- 1906
- Thyssen-Bornemisza, Madrid

- «Las tres bañistas»
- 1913
- Oleo sobre lienzo

- Ernst Ludwig
Kirchner
- Mary Wigman
- Xilografía

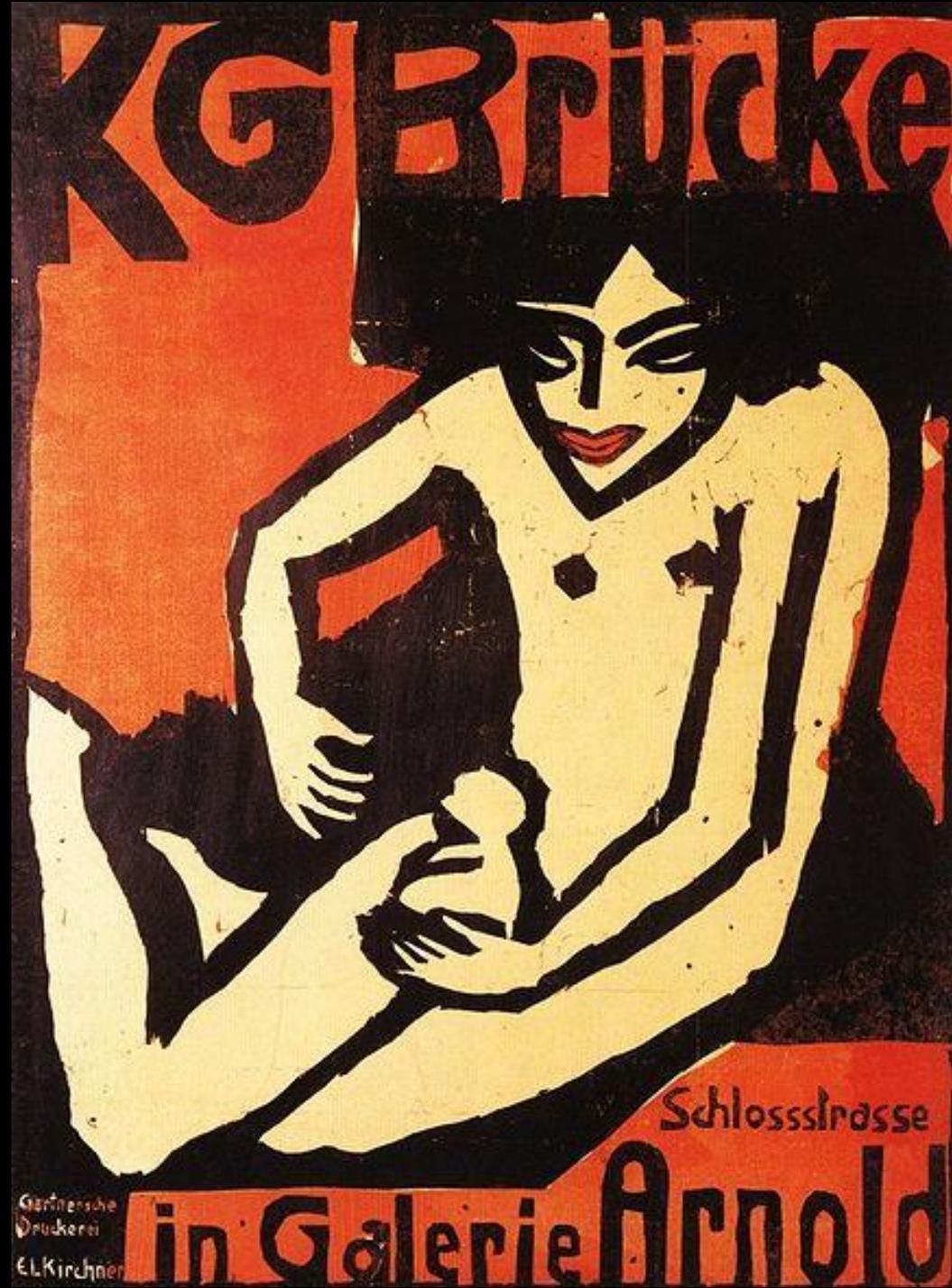
- Ernst Ludwig Kirchner
- "Calle con buscona de rojo»
- 1914-25
- Oleo sobre lienzo
- 125 × 90.5 cm
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

- Ernst Ludwig Kirchner
- «Mujer de la noche - mujer caminando de noche por la calle»
- Óleo (120 x 101 cm.)
- 1929
- [Lotte Lenya](#)

- Ernst Ludwig Kirchner
- Cartel exposición del grupo Die Brücke (El puente) en la Galería Arnold de Dresde
- 1910.

Propuesta de «El Puente»

- Crear un estilo plano con colores puros, inspirado en el arte primitivo y el fauvismo francés.
- color antinatural, cálido, subjetivo y fulgurante
- se violenta en escorzos imposibles; uso de contornos trazados con líneas gruesas, como incisiones en madera
- Recuperación de la xilografía

Oskar Kokoschka (1886-1980)

- austríaco
- [Leer más](#)

- 1948. Óleo sobre lienzo. 65,5 x 55 cm. Colección particular

Der Sturm (La tormenta)

- 1910: revista y editorial
- 1912: galería de arte
- Trajo a Alemania exposiciones de arte extranjero.
- 1º exposición (marzo/1912): muestra individual del austríaco Kokoschka y conjunta de los pintores del Jinete Azul de Munich

- Oskar Kokoschka
- La novia del viento o La tempestad (autorretrato con Alma Mahler)
- 1914
- Óleo sobre lienzo
- 181 cm x 220 cm
- Kunstmuseum, Basel (Suíza)

Oskar Kokoschka . Autorretrato con muñeca. 1922. Óleo sobre tela. 80 x 120 cm. Staatliche Museen Preussischer. Kulturbesitz. Nationalgalerie. Berlín. Alemania.

- Asesino, esperanza de la mujeres. 1910. ilustración.

Oskar Kokoschka . El poder de la música. 1920. Óleo sobre tela.
100 x 151.5 cm. Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven,
Holanda.

- Oskar Kokoschka . Aquello por lo que luchamos. 1943. Óleo sobre tela.116,5 x 152 cm. Kunsthaus. Zurich. Suiza

- Oskar Kokoschka . Anschluss-Alicia en el país de las maravillas. 1942. Óleo sobre tela. 63,5 x 73,6 cm. Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt.

Abstracción:

- Abstracción geométrica
- Cubismo abstracto
 - Orfismo
 - Rayonismo (Natalia Goncharova (Rusia))
- Suprematismo
- Constructivismo soviético
- Constructivismo holandés - neoplasticismo,
- Concretismo

Hilma af Klint (1862-1944)

- 26/10/1862,
- Sueca
- 1887: se graduó en la Real Academia de Bellas Artes en Estocolmo.
- Practicante de la teosofía y del ocultismo, recibía, según ella, ordenes de un plano astral para realizar sus obras.
- Murió dejando 1200 cuadros que nunca presento en vida
- Sus cuadros no fueron conocidos hasta 1986

- Sin título, 1890

- Autorretrato,
1900

27.7.1919.

Iris Pseudacorus

Seite I b n. 1

Recht. linien:

Geistige
Zurückhaltung

Glaube an dem Schöpfer
Ehrfurcht vor gedanklichen
Schönheit nach Heiligkeit.
(Ehrfurcht & Ehrfurcht vor die Gefühle)

7.7.1919.

Rosa canina

Seite I b n. 2

Recht. linien:

Der Gemeinsinn der Menschheit.

8.7.1919.

Vicia cracca

Seite I b n. 2

Recht. linien:

Unternehmungslust
in geistigen Berührung
welche das Anauf-
bringen unserer
Seele- und Körper-
organe herbeiführt.

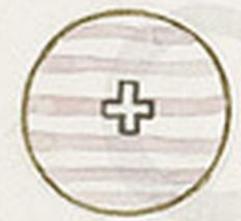
11.7.1919.

Convolvulus arvensis

Seite I b n. 3

Recht. linien:

Entslossenheit.

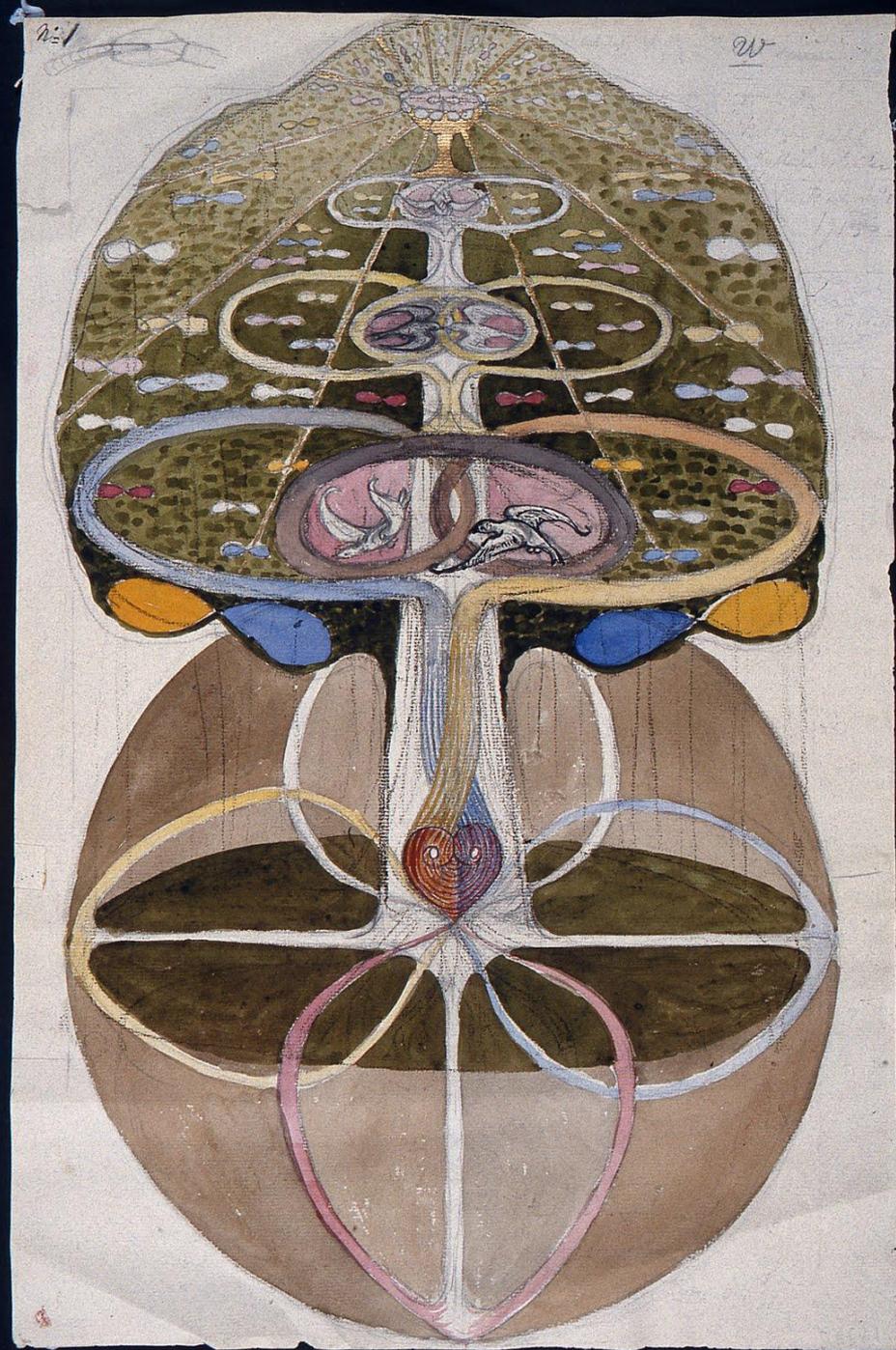

- 1896 : grupo «Las Cinco»: dibujaban lo que recibían durante sesiones de espiritismo

- Chaos
- 1906

- Sin titulo

- las diez más grandes
- 1907
- pinturas al temple en papel

- Juventud,
- 1907

- Las diez más grandes, n° 2
Barnaaldern,
1907

- Svanen
- 1914

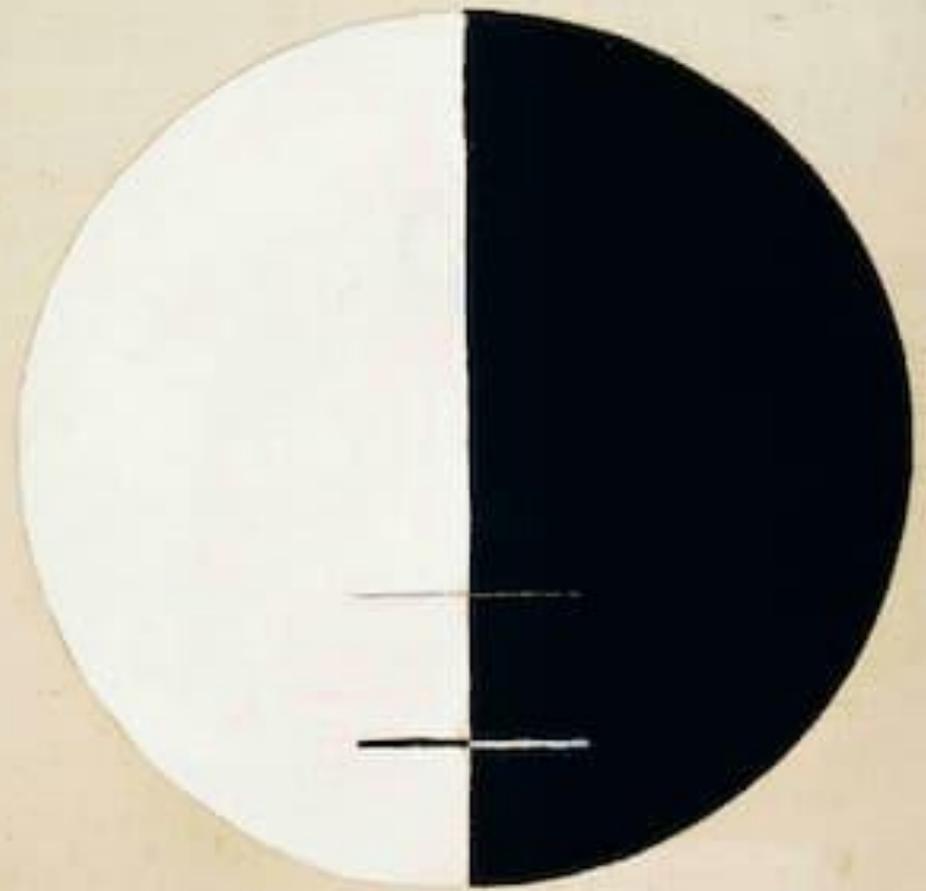
- The Swan (No. 17), 1915

- Serie Parsifal nº1,
- 1916

- El punto de vista del Buda en la vida terrenal, nº3,
- 1920

Buddhas Handprint
jordi lefont

Wassily Kandinski (1866-1944)

- De origen Ruso
- Abstracción lírica
- 1922-1933:
profesor de la
Bauhaus

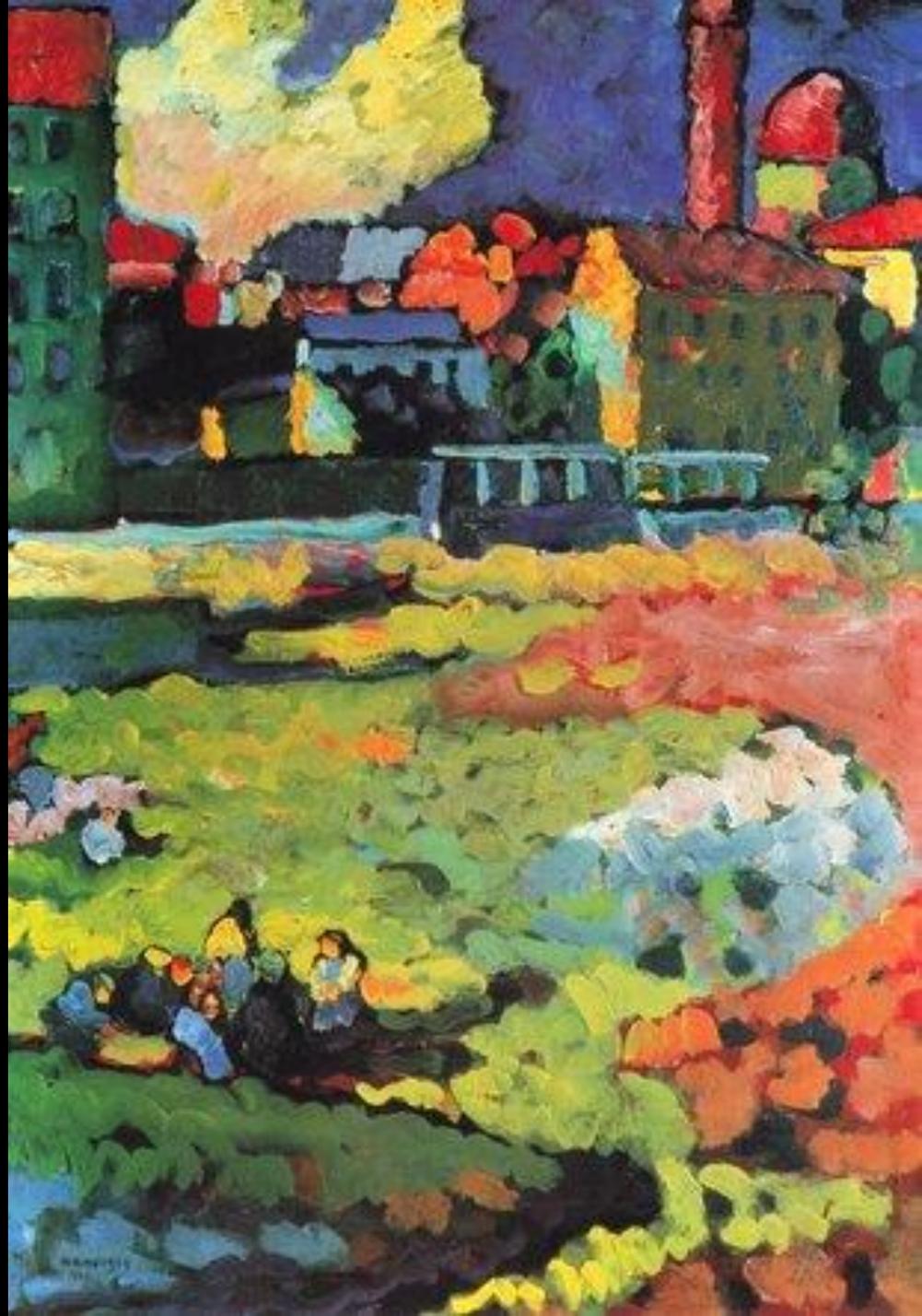

El Jinete Azul

- Publicación teórica
- Exposiciones colectivas
- Participan: Paul Klee, Vasili Kandinsky, Franc Marc.
- Caballo = metáfora de la libertad.
- Munich
- 1911
- Combinación entre lo racional (externo) y lo espiritual (interno, asbtracto).
- Lenguaje controlado

- Munich, Santa Úrsula,
- 1908

- Kandinsky
- “Sin título”
- Primera acuarela abstracta
- 1910

• Composición 8. 1923. galería The Solomon Guggenheim, Nueva York.

- Curva dominante

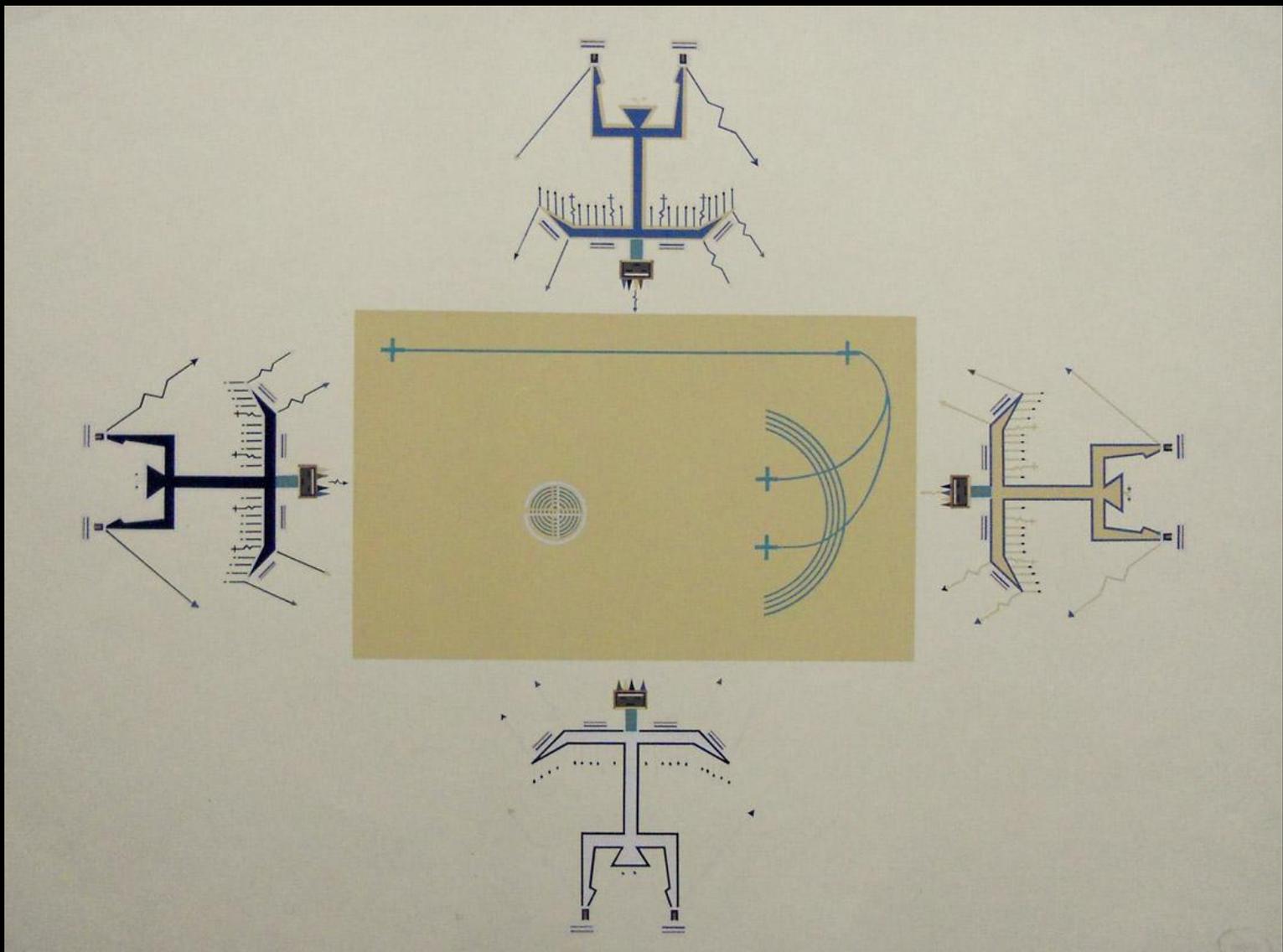

- Línea Transversa. 1923. museo Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

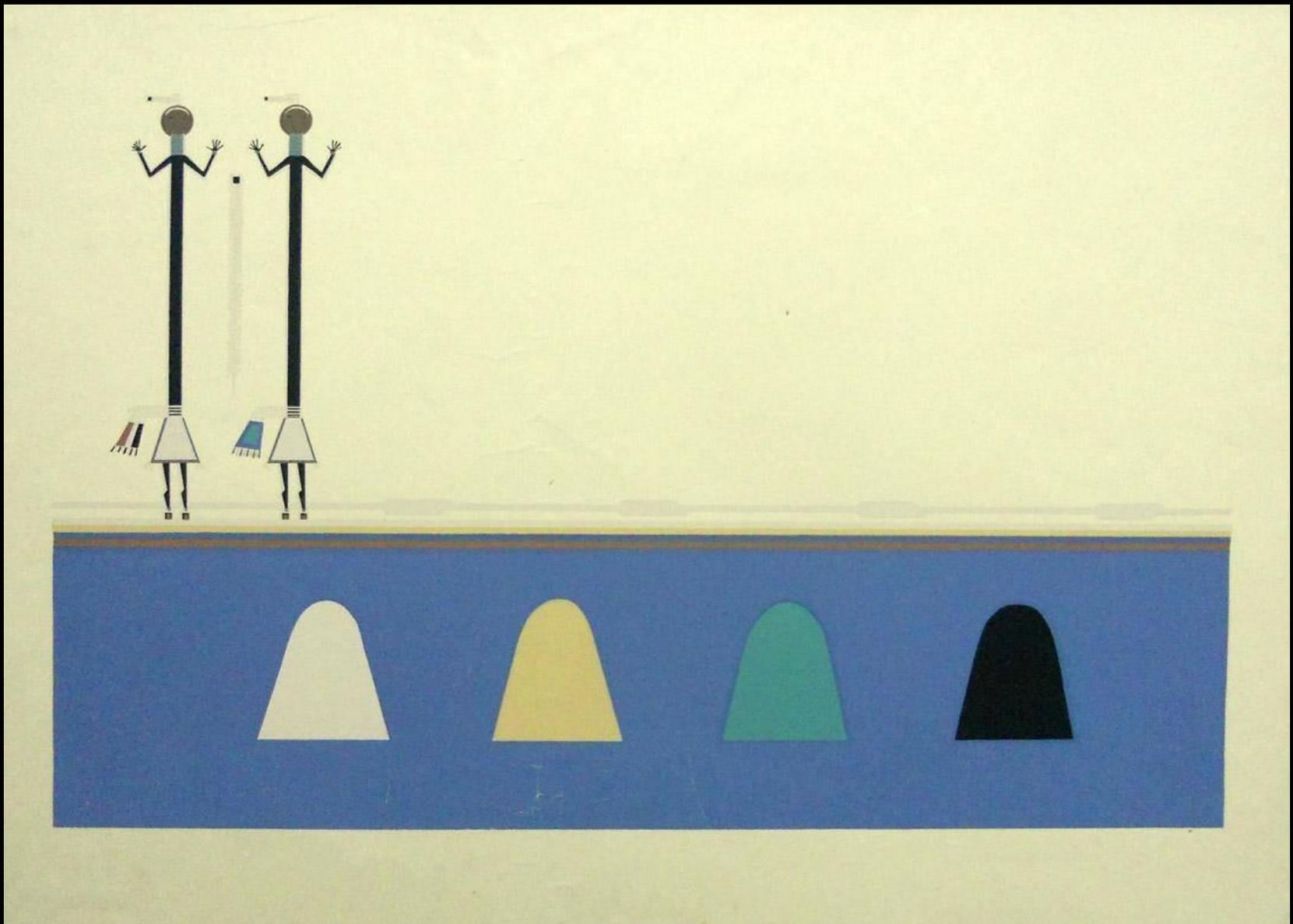
Carla Witte

- Leipzig, 20 de mayo de 1889-
Montevideo, 8 de mayo de 1943
- <https://proyectocarlawitte.blogspot.com/>

- Sin título. Serigrafía. Alto 45,00 cm. Ancho 61,00 cm. Ubicación Museo Nacional de Artes Visuales (Montevideo, Uruguay)

- Sin título. Serigrafía. Alto 45,00 cm. Ancho 61,00 cm. Ubicación: Museo Nacional de Artes Visuales (Montevideo, Uruguay)