

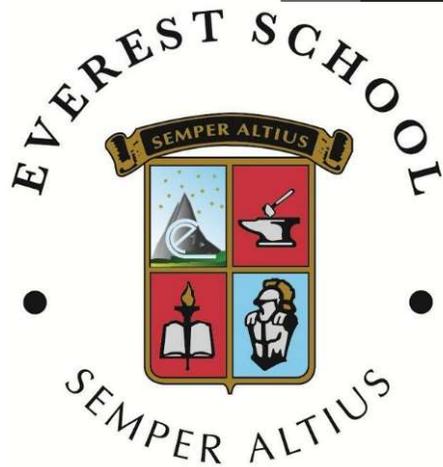
Fundamentos del Arte II

Dra. Carmina Ramírez Maya

Programa Fundamentos del Arte 2

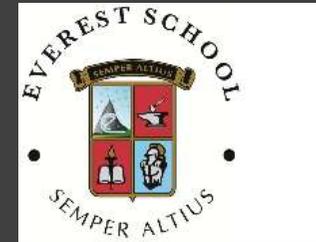
SEGUNDA EVALUACIÓN

- El Surrealismo y otras vanguardias.
- Los Felices años veinte. El Art Decó.
- La Gran Depresión y el Arte de su época.
- La Segunda Guerra Mundial.

Contenidos del Bloque

- Relaciona las ideas sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud y las creaciones surrealistas, especialmente con el método paranoico-crítico de Salvador Dalí.
- Explica las principales características del movimiento surrealista.
- Comenta las obras surrealistas de Jean Arp y Joan Miró y la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.
- Describe el surrealismo en el cine, utiliza la obra de Dalí y Buñuel: «Un perro andaluz» y el resto de filmografía de Luis Buñuel: «La edad de oro», «Los olvidados», «Viridiana», y otras posibles.
- Comenta las claves del expresionismo alemán, especialmente relevante en «El gabinete del doctor Caligari» de Robert Wiene.
- Analiza las obras en arquitectura, pintura y mobiliario de los artistas neoplasticistas: Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.
- Analiza la importancia del ballet ruso, utilizando la obra de Serguéi Diághilev y Nijinsky.

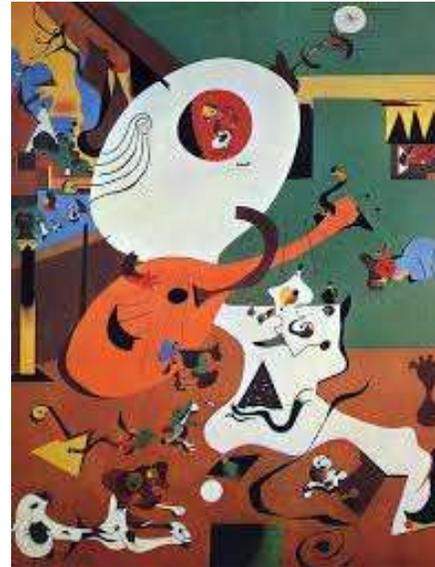
Contenidos del Bloque

- Las teorías de Sigmund Freud. La psicología. Las creaciones surrealistas, especialmente con el método paranóico crítico de Salvador Dalí.
- El movimiento surrealista. Origen. Principales artistas: Salvador Dalí, Jean Arp, Joan Miró.
- El movimiento Neoplasticista holandés "De Stijl": arquitectura, pintura y mobiliario. Piet Mondrian. Theo Van Doesburg, Gerrit Thomas Rietveld.
- El cine alemán: El expresionismo alemán: "El gabinete del doctor Caligari" Los ballets de Serguéi Diághilev y Nijinsky. Escenografías y decorados. Relación con artistas de la época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova.

Surrealismo

Características del surrealismo

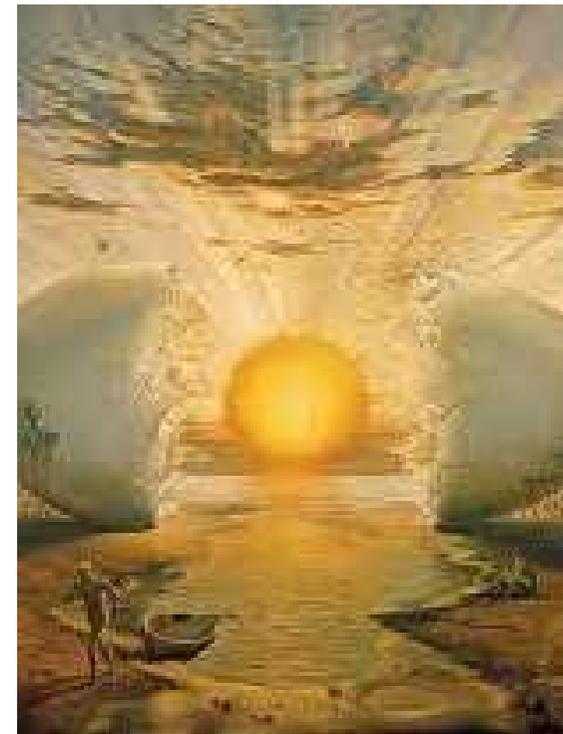
Surrealismo

- Comenzó en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" de André Breton, quien estimaba que la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad.
- Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de creación artística.

Surrealismo

- Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control.
- Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños.
- El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Surrealismo

- Para lo que utilizan recursos como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías.
- El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.
- Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes.
- Preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos.

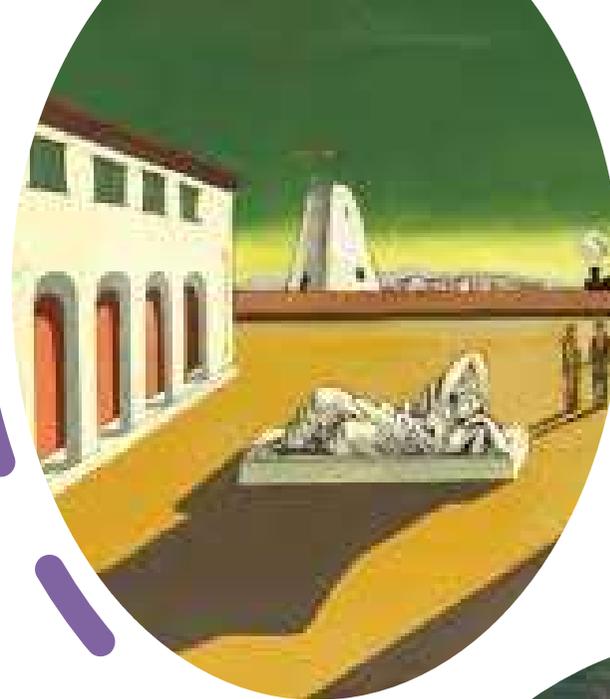
Precedentes del Surrealismo

- Los pintores se encontraron con precedentes en Los caprichos de Goya, en el Bosco y Valdés Leal.
- Aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de Chirico, creador de la pintura metafísica.

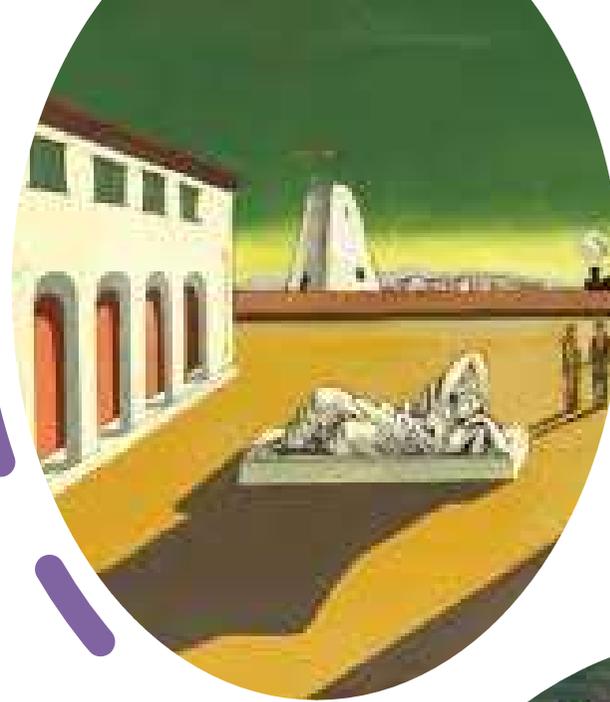
Surrealismo: Chirico

- Hombre culto, conoce el mundo clásico y en su obra se refleja el arte griego, la arquitectura Renacentista, la filosofía de Nietzsche, Sopenhauer (" todo objeto puede tener un significado lírico, poético"), el psicoanálisis de Freud y la interpretación de los sueños.
- Se conoce como pintura Metafísica (más allá de la realidad) por los interrogantes que nos plantea su observación, son pinturas enigmáticas que invitan a la contemplación calmada.
- Su obra se caracteriza por:
- A comienzos de su carrera artística en sus pinturas predominan paisajes urbanos inquietantes donde aparecen edificios clásicos, renacentistas junto a elementos surgidos con la Revolución Industrial.
- Perfecto dibujo. Recupera las formas.
- Profundas perspectivas lineales.
- Utiliza luces de atardecer y sombras alargadas;
- Crea un mundo misterioso con espacios donde sólo hay maniqués desnudos en grandes plazas, calles solitarias, casas vacías enfatiza la soledad y la búsqueda de la tranquilidad perdida.
- El hombre, si aparece, es minúsculo.
- Representa elementos contradictorios como edificios griegos y ferrocarriles.
- Está obsesionado con el tiempo como Dalí (reloj).
- Pintura onírica.
- Influirá en los surrealistas.
- Con el tiempo comenzará a pintar espacios llenos de maniqués y artilugios diversos
- Obras representativas son: La Plaza de Roma, Plaza metafísica, Héctor y Andromaca (maniqués abrazados), Melancolía, El enigma de la hora,

Surrealismo: Chirico

- Chirico crea un mundo enigmático que es reflejo de la desolación provocada por la guerra, que se percibe inquietante y desolador.
- En Héctor y Andrómaca, introduce maniquíes, únicos seres capaces de habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito.
- La pintura de Chirico es el principal antecedente del surrealismo.

Chirico: Hector y Andromaca 1917

- Son dos maniqués en medio de un amplio espacio vacío, donde apenas se insinúan un par de edificios.
- Sin embargo, se trata del héroe troyano y de su esposa, dos de los personajes más importantes de la *Iliada* de Homero.
- Es fácil pensar que nos encontramos ante el momento en que la pareja se ve forzada a despedirse sin saber si se volverán a ver
- Chirico logra captar el dramatismo del momento con dos simples maniqués que intentan abrazarse, tocarse, acariciarse, algo que resulta, evidentemente, tarea imposible.
- No es casual que el artista pintase dos versiones de este cuadro en fechas tan concretas, el primero en 1917 durante la Primera Guerra Mundial, el segundo en 1945 al acabar la Segunda Guerra Mundial; ni tampoco el tema, la despedida de Héctor y Andrómaca, que simbolizan el amor conyugal, el amor familiar, roto por los desastres de la guerra..

Chirico:
Plaza de Italia (1913)

G. de Chirico

Principales características del movimiento surrealista

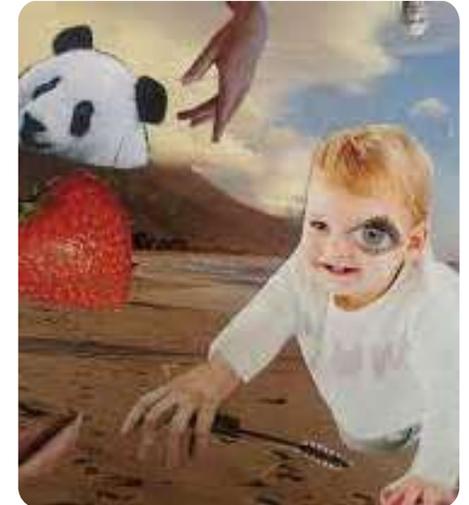
- Se inició de manera oficial en París en 1924 con la publicación del Primer Manifiesto, escrito por André Breton.
- El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente.
- Tomó del Dadaísmo, la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo.
- Buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud.
- El surrealismo fue el movimiento literario y artístico más importante de entreguerras, pero sus intenciones no se limitaron al arte.
- Su finalidad era transformar la vida a través de la liberación de la mente del hombre de todas las restricciones tradicionales que la esclavizan. La religión, la moralidad, la familia y la patria se convierten así en instituciones a revisar.
- El surrealismo adoptó formas muy diversas; en un primer momento fue la causa un proyecto esencialmente literario, sin embargo en la segunda mitad de los años veinte se fue adaptando rápidamente a las artes visuales (la pintura, la escultura, la fotografía, el cine).

Técnicas y métodos surrealistas:

- – La fotografía, la cinematografía y la **fabricación de objetos** (tomadas del Dadaísmo).
- – **El Collage y el ensamblaje** de objetos incongruentes (también heredadas del Dadaísmo, de personajes como Marcel Duchamp).
- – **El Frottage** (dibujos logrados por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo).
- – Técnica del “**Cadáver Exquisito**” o la pintura automática (varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver el trabajo del anterior, logrando imágenes interesantes e ilógicas).
- – **Automatismo** (cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control).

Técnicas y métodos surrealistas:

- **Inspiración en el pensamiento oculto y prohibido**, en el erotismo descubren realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica.
- – Se interesaron además por el **arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes.**
- – Preferencia por los títulos largos, equívocos, misteriosos.

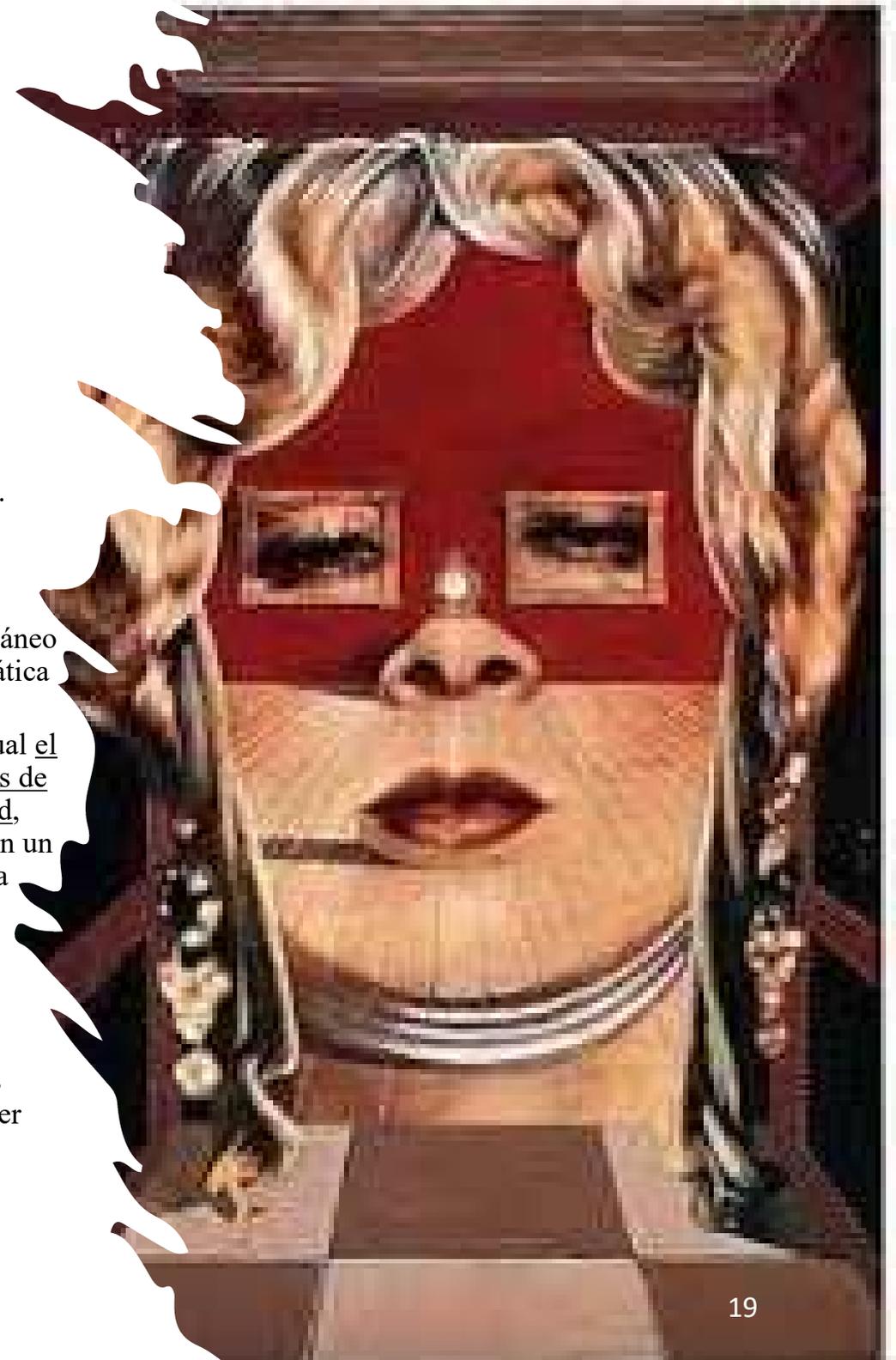
Técnicas y métodos surrealistas:

- **Decalcomanía.** Técnica pictórica que consiste en aplicar imágenes, por ejemplo de gouache negro, sobre un papel, el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión, luego se despegan antes de que se sequen.
- **Grattage.** se desprende de la tela, la pintura, mediante desgarrones (por lo general una vez seca), creando una especial textura con efecto de relieve o tercera dimensión.

El método paranoico-crítico de Salvador Dalí.

- Es una propuesta elaborada por el pintor Salvador Dalí (1904-1989).
- El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la habilidad que transmite esta al cerebro para percibir enlaces entre objetos que racional o aparentemente no se hallan conectados.
- Dalí describía el método paranoico-crítico como un «método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes».
- Este método era empleado en la creación de obras de arte, para lo cual el artista trataba de recrear a través de la obra aquellos procesos activos de la mente que suscitan imágenes de objetos que no existen en realidad, por ejemplo, al superponerse una imagen en primer plano con otra en un plano más alejado. Un ejemplo de esto en la obra final puede ser una imagen doble o múltiple cuya ambigüedad da lugar a diversas interpretaciones
- El poeta surrealista André Bretón (1896-1966) aplaudió la técnica, afirmando que la misma constituía «un instrumento de primera importancia» y que «se había mostrado perfectamente aplicable lo mismo a la pintura que a la poesía, el cine, la elaboración de objetos surrealistas, la moda, la escultura, la historia del arte, e incluso, de ser necesario, a cualquier tipo de exégesis».

Joan Miró (1893-1983)

- *"Me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, objetivo o subjetivo y del cual soy enteramente irresponsable".*
- Es el máximo representante del surrealismo abstracto, aunque fue solamente una fase dentro de su producción.

Joan Miró (1893-1983)

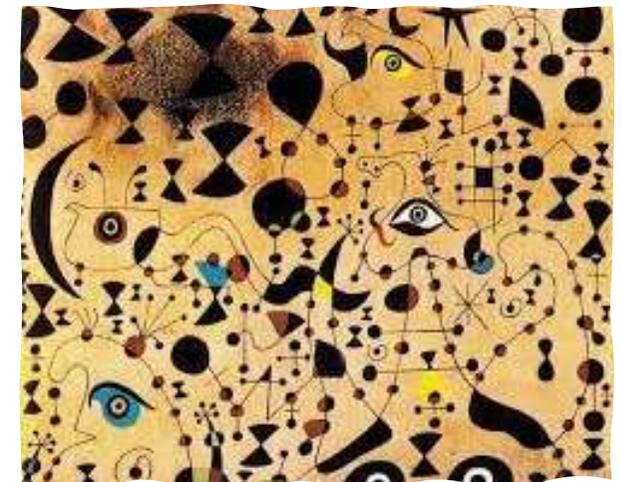
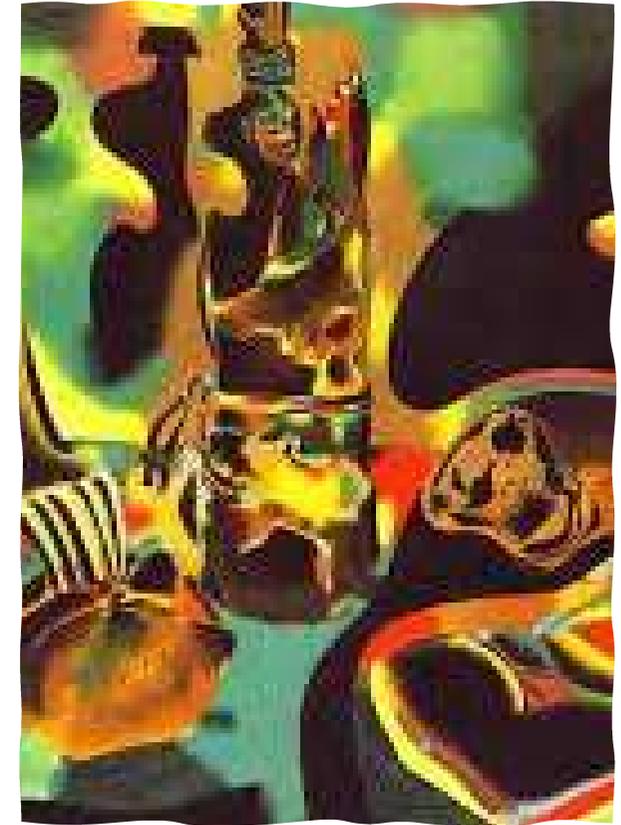
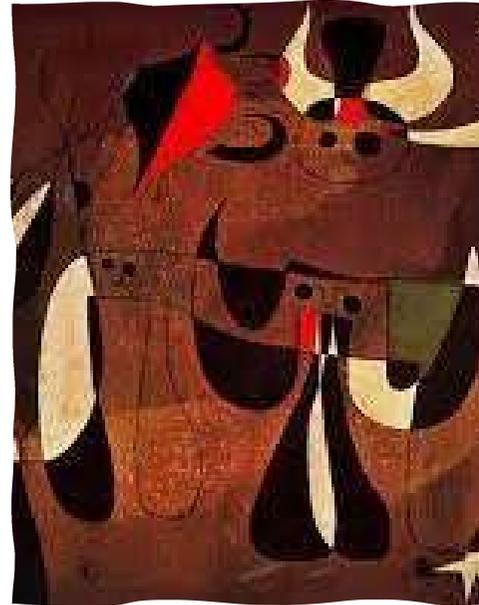
- Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y tintas planas. La obra clave en su evolución es **El carnaval del arlequín** (1924).
- Crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Sus imágenes son simples, con pocos trazos, a la manera de los niños. Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado minucioso. Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar una idea, sino que desean bastarse a sí mismos y son extraídos de lo irracional.

● Joan Miró (1893-1983)

- **Personajes de noche,**
- **El bello pájaro que descifra lo desconocido a una pareja de enamorados,**
- **Naturaleza muerta con zapato viejo,**
- **Mujeres y pájaros en claro de luna.**
- Los años de la guerra civil española y mundial lo alejaron de la aventura surrealista. Una de las últimas obras fue el revestimiento cerámico del edificio de la UNESCO en París, **Noche y día**

Joan Miró (1893-1983)

- Los años de la guerra civil española y mundial lo alejaron de la aventura surrealista.
- Una de las últimas obras fue el revestimiento cerámico del edificio de la UNESCO en París, **Pared de la luna y pared del sol.**

Miró

El carnaval del arlequín (1924)

- Los personajes principales de la composición pictórica son un autómata que toca la guitarra junto con un arlequín con grandes bigotes.
- Un pájaro con alas azules saliendo de un huevo, un par de gatos jugando con un ovillo de lana, peces volando, un insecto que sale de un dado, una escalera con una gran oreja y, en la parte superior derecha, se ve a través de una ventana una forma cónica con la que quiso representar la torre Eiffel.
- Numerosos seres y objetos se juxtaponen en el aparente desorden de una habitación con una pequeña ventana.
- La presencia de ciertos objetos, como por ejemplo la escalera, están dotados según explicó el propio Miró de una relación simbólica. La esencia de esta explicación es que estos objetos simbólicos se mezclan con otros objetos en la habitación sin que ello afecte a la expresión artística.

Miró

(Escargot, femme, fleur, étoile) (1934)

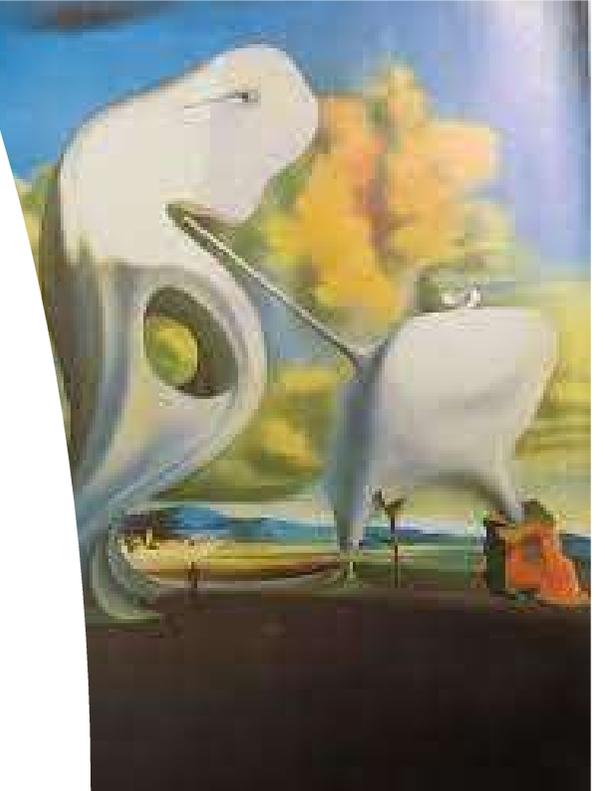
Salvador Dalí (1904-1989)

- Dalí es más escandaloso y extravagante de todo el grupo. Sus cuadros presentan figuras imposibles fruto de su imaginación.
- Le caracteriza la provocación y su método "paranoico-crítico". Su primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca. Utilizará alusiones al sexo y la paranoia.

Salvador Dalí (1904-1989)

- **La sangre es más dulce que la miel,**
- **El ángelus arquitectónico o Premonición de la Guerra Civil.**
- También son característicos sus relojes blandos, sus altas y destacadas figuras sobre un lejano horizonte y las vistas de Cadaqués.

La persistencia de la memoria (1931)

● El gran masturbador (1929)

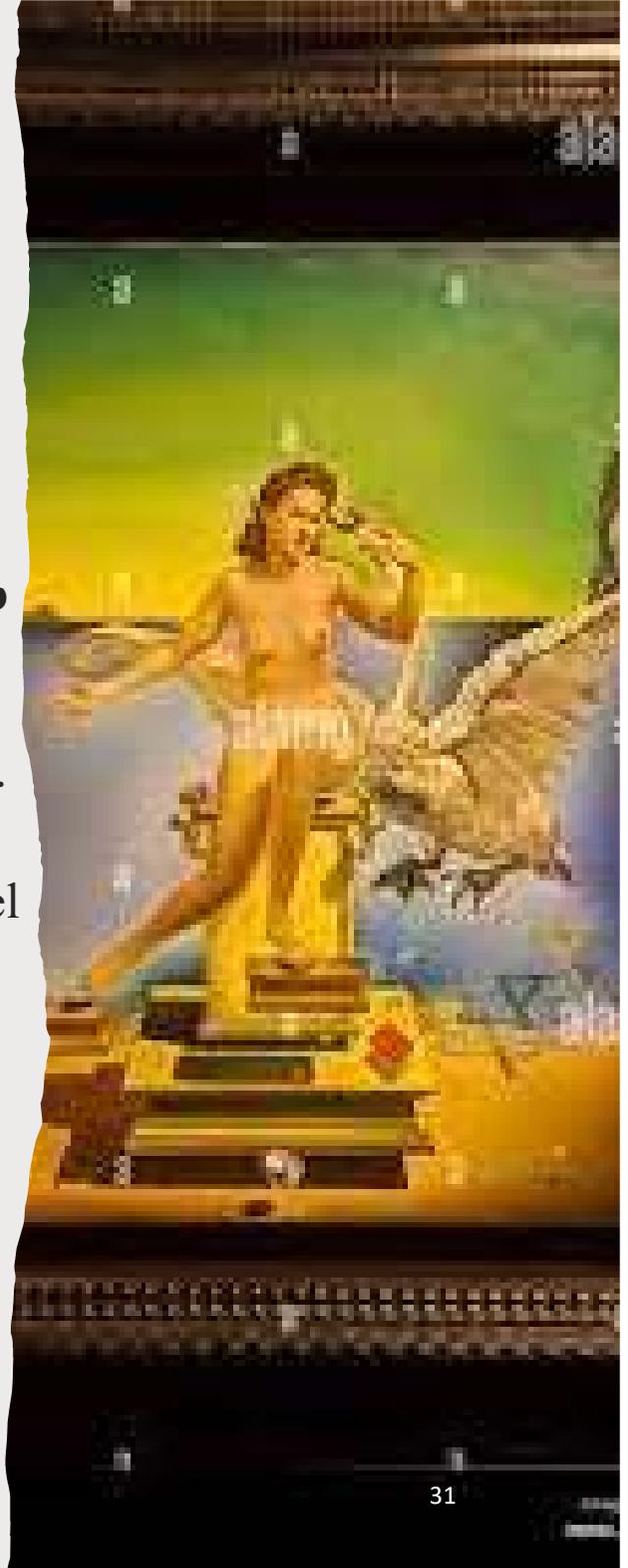
Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor

Salvador Dalí (1904-1989)

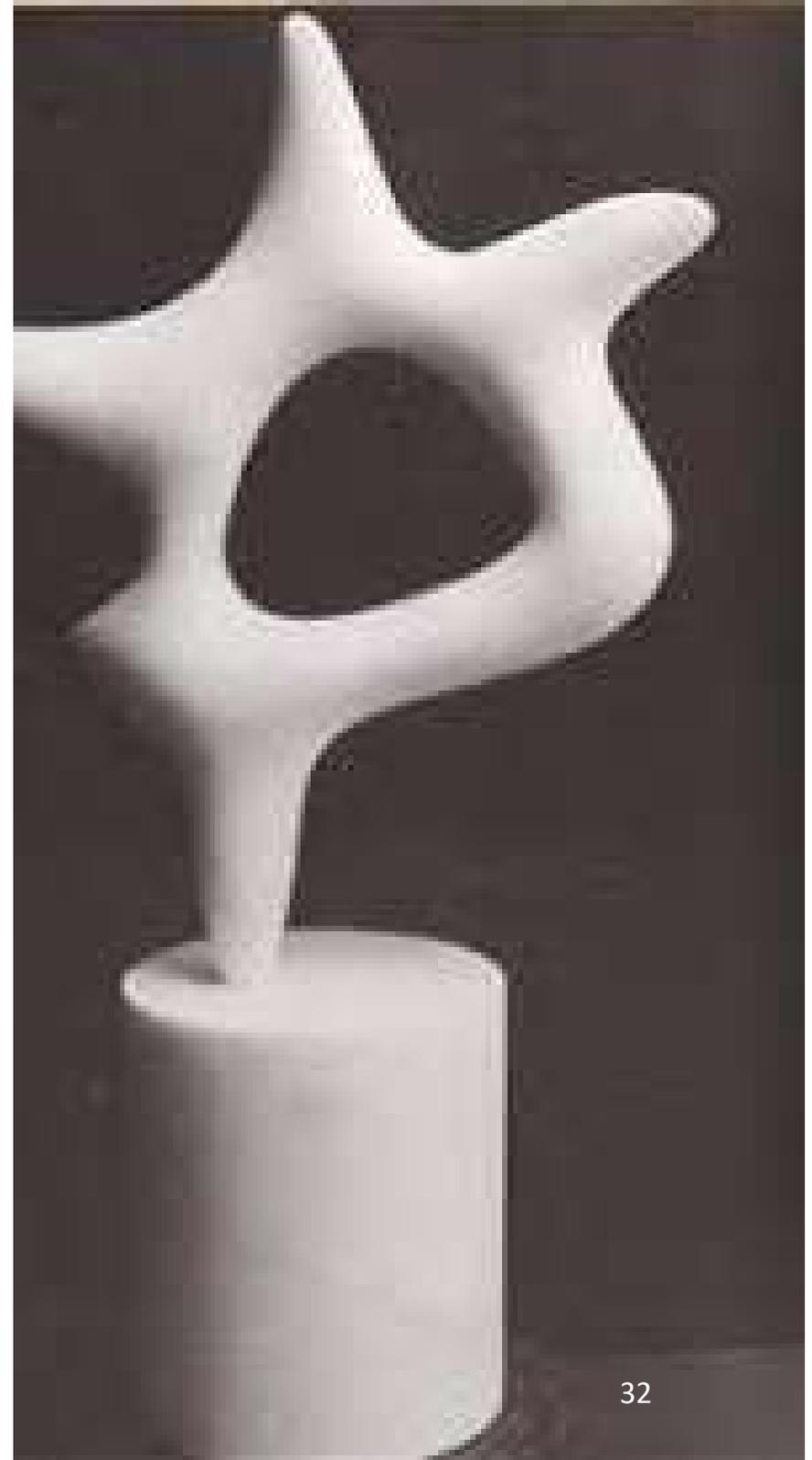
- Más adelante su estilo se hará más barroco en **Leda atómica** y en **El Cristo de San Juan de la Cruz**, donde el sentido de la composición y del espacio es más clásico, pero siempre inquietante.
- Su pintura resulta excepcional en sus calidades plásticas por la corrección en el dibujo y por la presencia de la luz, transparente y limpia.

Jean Arp

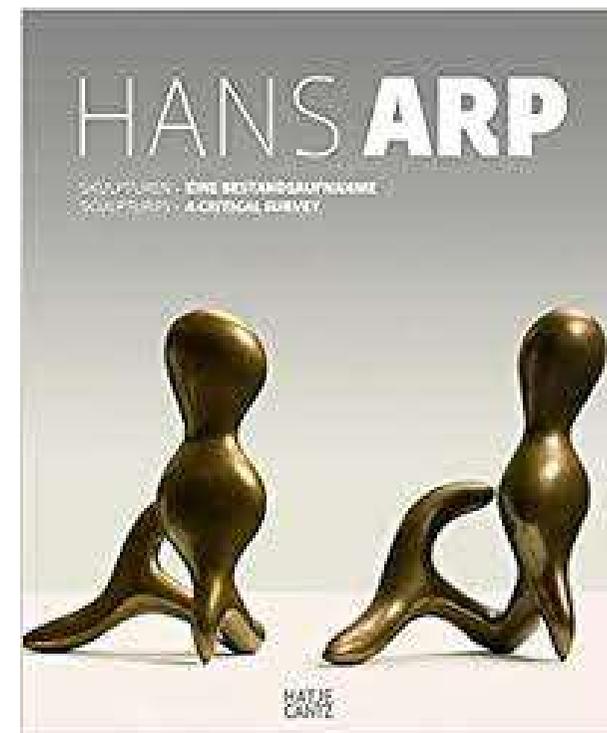
- Miembro fundador del movimiento Dadá en Zúrich en 1916.
- En 1920, como Hans Arp, junto a Max Ernst, y el activista social Alfred Grünwald, estableció el grupo dadá de Colonia. Sin embargo, en 1925 su obra apareció también en la primera exposición del grupo surrealista en la Galerie Pierre de París.
- De este mismo año es su libro, conjunto con El Lissitzky sobre «Los ismos en el arte».
- Arp combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar escultura biomórfica, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad. Su poesía se incluye dentro del movimiento surrealista.
- En 1926, Arp se traslada al suburbio de Meudon en París.
- En 1931, rompe con el movimiento surrealista y funda la Abstracción-creación, trabajando con el grupo parisino Abstracción-creación y editando en la revista Transition.

Jean Arp

- **Hans Arp (1886-1966)** Hans Arp enlaza con las corrientes principales de principios del siglo XX: dadaísmo, surrealismo y las tendencias incipientes del arte abstracto.
- La obra de Arp gira en torno a dos temas fundamentales para el arte: el mundo vegetal y orgánico y la figura humana, como bien muestran estas dos obras.
- Ambas son representativas de la transformación que se produce en la obra de Arp desde una figuración surrealista a otra antropomórfica.
- **Coryphée (Corifeo)**, muestra claras reminiscencias de la figura humana en la que los redondeamientos plásticos son complementados formalmente de manera connatural por una peana de granito negro

---

● **Jean Arp**

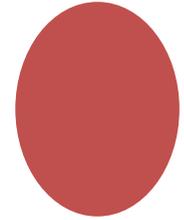

Objetos colocados según las leyes del azar (1926)

● Azar y elaboración: Jean Arp y Joan Miró

- Arp cortaba papeles de colores y los lanzaba al aire dejándolos caer de manera que la composición resultante era completamente arbitraria
- «*Servirme de las cosas encontradas por divino azar, hierros, piedras, como me sirvo de un signo esquemático dibujado por azar sobre el papel o de un accidente ocurrido también por azar. Es tan solo esto, esta chispa mágica lo que cuenta en arte.*»
- A lo largo de toda su trayectoria artística, el proceso creativo de Joan Miró puede verse la relación del artista con el azar.
- El azar para el dadaísmo era una manera de ser o una suerte de lenguaje que cuestionaba la noción de cultura tradicional basada en el trabajo, la obra bien hecha, la habilidad.

Azar y elaboración: Jean Arp y Joan Miró

- Pero para Arp es también una llave que abre los misterios de la vida. El mismo artista comenta que estas obras ordenadas por la “ley de azar” estaban como dispuestas por la “ley de la naturaleza” y que le servían para aproximarse a un orden inaccesible.
- El azar como el descubrimiento de maravillas, éste me parece que es el sentido del azar en Arp.
- Con ello, los dadaístas (indirectamente) y Arp ampliaron la noción de arte, un mensaje fecundo que la generación posterior profundizó. Dicho sea de paso, hoy en día parece dudoso que algunas de estas obras, demasiado bien articuladas y compuestas, sean resultado exclusivo del azar. Como en el caso de Miró, el azar y el gesto espontáneo posiblemente son reconducidos y reelaborados en un segundo momento.

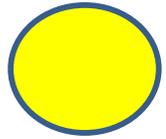

El surrealismo en el cine

- Proveniente de la poesía y de las artes plásticas, el cine surrealista mantiene muchos de sus grandes motivos:
- Confusión espacio-temporal
- Un humor un tanto negro, e incluso cruel
- Cobra importancia el erotismo
- La imagen cobra un nuevo cariz, siendo evaluada como un todo más que como un parte
- Importancia del fundido y el montaje, muchas veces arbitrario
- Muestra un universo onírico
- Ideado al margen de toda estética y moral
- Utilizado para criticar y escandalizar

Precedentes del cine surrealista

- Están en el más amplio movimiento del cine de vanguardia de carácter cubista y dadaísta, que comenzó a desarrollarse hacia 1925.
- Ejemplos de esta tendencia son:
- **Ballet mécanique**, de **Fernand Léger** (un pintor cubista)
- **Entreacto** filme dadaísta (fines de 1924), de **René Clair** y **Francis Picabia**, caracterizado por la creación de metáforas visuales.
- Otro intento vanguardista fue **La estrella de mar** (1928), de **Man Ray** y **Robert Desnos**, que se limitaba a un encadenamiento de planos fundidos que constituían una serie fotográfica más que una película surrealista.

Cine

- En 1928 aparece la primera película con cierto contenido surrealista, **La caracola y el clérigo**, de Germaine Dulac y guion de Antonin Artaud.
- Al año siguiente se estrena el exponente más representativo de este género cinematográfico, **Un perro andaluz (1929)** de Luis Buñuel, la obra maestra del cine surrealista.
- Buñuel continuaría su trayectoria cinematográfica con un surrealismo más combativo en **La edad de oro (1930)**.

Luis Buñuel (1900 - 1983)

Director de cine español

- A pesar de los hitos cinematográficos logrados en su país natal con **Viridiana (1961)** y **Tristana (1970)**, la gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida en México y Francia, debido a sus convicciones políticas y a las dificultades impuestas por la censura franquista para filmar en España.
- **Su influencia e importancia dentro de la historia del cine está a la altura de los más grandes directores de todos los tiempos, Welles, Hitchcock, Ford, Kurosawa, Fellini o Bergman.**
- Sus películas más importantes fueron:
- **Un perro andaluz (1929):** El manifiesto surrealista del cine. Una colección de sueños y locuras salidas de las inquietas mentes de Dalí y Buñuel. El título, una posible referencia negativa al tercer vértice del triángulo de genios, Federico García Lorca.
- **“La Edad De Oro” (1930),** una sátira surrealista recibida con entusiasmo por la crítica del momento, lo que le supuso una oferta de la Metro Goldwyn Mayer.

Luis Buñuel (1900 - 1983)

- **Las Hurdes (Tierra sin pan) (1933):** El Buñuel documental. Al director no le importa tanto rodar la realidad como dejar claro su mensaje de denuncia y remover unas cuantas conciencias.
- **Los olvidados (1950):** La obra maestra de la etapa mexicana, Buñuel vuelve a conjugar magistralmente surrealismo y realidad social, logrando un retrato devastador de los bajos fondos mexicanos que hizo que los sectores más 'bienpensantes' de la sociedad mexicana pidieran su expulsión del país.
- **Viridiana (1961):** La vuelta a España supuso una nueva obra maestra y la única Palma de Oro del Festival de Cannes . supone una de las cimas de la trayectoria de Buñuel. En una demostración más de la ceguera de la censura, el único cambio que le obligaron a realizar en la película fue el final, en el que el personaje de Viridiana llamaba y entraba en la habitación de su primo. Buñuel, socarrón, lo cambió por la partida de tute más escandalosa de la historia.
- **El ángel exterminador (1962):** Una de sus obras más conocidas y una auténtica bomba de relojería contra su despreciada burguesía. La anécdota de la película, en la que una serie de burgueses es incapaz de abandonar una habitación, viene de sus días en la Residencia cuando Dalí y Lorca se quedaron encerrados en su habitación durante dos días.
- **Simón del desierto (1965):** Nueva demostración del enorme sentido del humor del aragonés. Hay momentos en este medimetraje que parecen salidos de 'La vida de Brian'. Claro que la película de los Monty Python se estrenó catorce años más tarde.
- **Belle de Jour (1967):** La mejor definición de esa dicotomía en la mujer 'buñueliana', entre la virgen y la prostituta, en una película en la que, como casi siempre en el director, el motor de todo es el deseo. Una hierática Catherine Deneuve da vida a Severine, una mujer casada con un médico incapaz de mantener relaciones sexuales con él, que terminará llevando una doble vida cuando se convierta en la 'bella de día' del título en un prostíbulo parisino.
- **El discreto encanto de la burguesía (1972):** Una de las películas más surrealistas de su última etapa, llega a incluir una escena de un sueño dentro de un sueño, 'El discreto encanto de la burguesía' es otra acertada crítica de la institución, junto a la iglesia, que más despreciaba
- **Tristana 1970** Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar para cumplir una promesa hecha a sus padres. Pero la joven es muy hermosa y se convierte en la obsesión del anciano, que a fuerza de tiempo y de paciencia consigue sus favores. Sin embargo, cuando ella conoce a un joven pintor que la enamora, decide cambiar radicalmente el rumbo de su vida. "Buñuel usa imágenes freudianas, un humor escandaloso y un estilo de cámara tranquilo y lírico para crear una de sus obras más complejas y completas, una película que sigue molestando y cautivando"
-

Un perro andaluz

- (Un chien andalou)
- Cortometraje francés de diecisiete minutos, mudo (no fue hasta la versión de 1960 que se incorporaron los motivos de Tristán e Isolda de Richard Wagner y un tango), escrito, producido, dirigido e interpretado por Luis Buñuel en 1929 con la colaboración en el guion de Salvador Dalí, gracias a un presupuesto de 25 000 pesetas que aportó la madre de Luis Buñuel.
- Fue estrenada el 6 de junio de 1929 en el cine Studio des Ursulines de París (Francia). Posteriormente se exhibió durante nueve meses ininterrumpidamente en el Studio 28 de la misma ciudad.
- El rodaje duró quince días. Según refiere Buñuel a De la Colina y Pérez Turrent.
- Un perro andaluz nació de la confluencia de dos sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos y Buñuel a su vez cómo una navaja seccionaba el ojo de alguien.
- Un perro andaluz está considerada la película más significativa del cine surrealista. Transgrediendo los esquemas narrativos canónicos, la película pretende provocar un impacto moral en el espectador a través de la agresividad de la imagen. Remite constantemente al delirio y al sueño, tanto en las imágenes producidas como en el uso de un tiempo no lineal de las secuencias.
- El nombre Un perro andaluz fue elegido porque no guardaba relación alguna con los temas del filme. Lorca se sintió aludido por el título, pero Buñuel negó dicha alusión, alegando que era el de un libro de poemas que él tenía escrito desde 1927.
- En primer lugar pensó que la película se llamara El marista en la ballesta (según el título que tenía un caligrama de Pepín Bello) y luego Es peligroso asomarse al interior, como inversión del aviso que tenían los trenes franceses: C'est dangereux de se pencher au dehors ('Es peligroso asomarse al exterior')

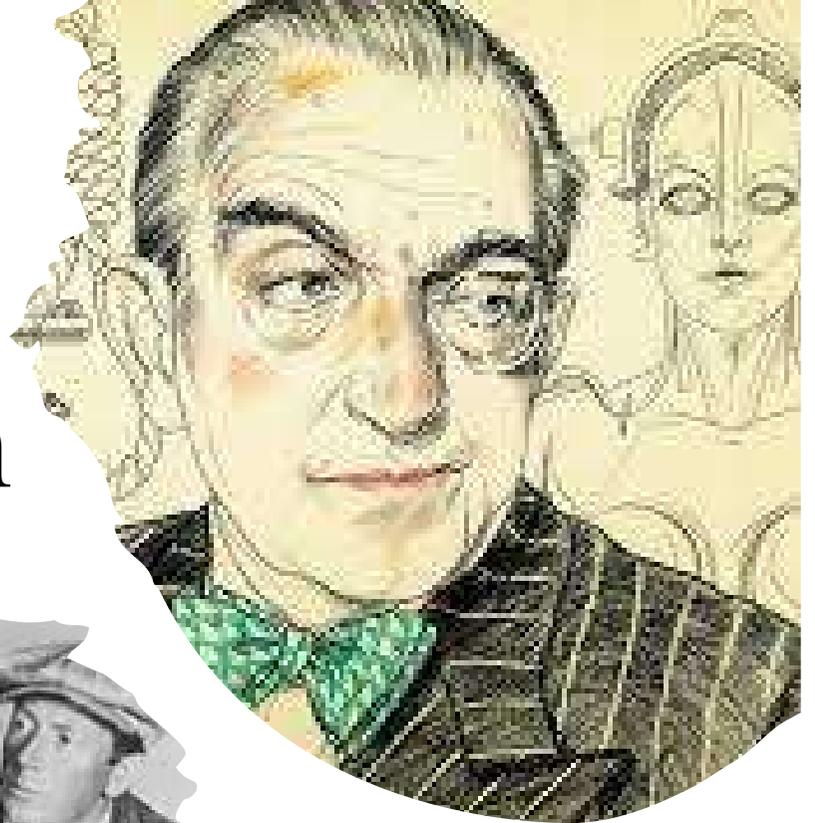
Expresionismo en el cine

- Se trata de una corriente artística que tiene como fin buscar la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva.
- Trata de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa.
- En la **pintura** por ejemplo, se caracteriza por los colores agresivos o manchados, la convulsión de las líneas, las formas disgregadas, las líneas fracturadas, contorsionadas u ondulantes.
- Un ejemplo lo tenemos en "**El grito**" de **Edvard Munch** paradigma de la soledad y de la incomunicación y posiblemente uno de los puntos de arranque del Expresionismo:
- El cine expresionista surge como reflejo de la derrota alemana tras la Gran Guerra Mundial (1ªGM)
- Este cine muestra una temática muy diferente que va desde lo pasado medieval a lo más futuro.
- Su técnica se caracteriza por el uso de ángulos extravagantes, decorados irreales y cercanos a la pesadilla.
- Tiene como fin que el espectador tenga la sensación de estar en ambientes grotescos donde se distorsiona con elementos claro oscuros y violentos.

Exponentes del cine expresionista alemán

- Los principales son: **Fritz Lang**, Friedrich Wilhelm Murnau y **Robert Wiene**

44
Robert Wiene

Características técnicas de las películas expresionistas

- **Contexto:** Periodo de Entreguerras. Aparece en plena República de Weimar. Alemania ha sido derrotada en la Primera Guerra Mundial y tras el Pacto de Versalles vive una situación traumática (desencanto, destrucción, ruina, miseria, profunda crisis económica, social y política, humillación, etc.). El cine aparece como elemento de evasión.
- **Guion:** las películas expresionistas se dividen en actos. Representan mundos irreales y argumentos ajenos a la realidad, distorsionados. Crean personajes malvados.
- **Temática:** diversa, va desde el pasado medieval al futuro. Aparecen seres visionarios, vampiros, seres de personalidad desdoblada. Rechazan la autoridad, critican al Estado y la burguesía.
- **Técnica del rodaje**
  - Cine mudo, gestual y simbólico. En blanco y negro.
  - Uso de ángulos extravagantes. No hay prácticamente ningún movimiento de cámara -tan sólo algunas breves panorámicas- y la mayoría de las escenas se presentan en plano general.
  - Escenografía: destaca la utilización de decorados pintados, teatrales. Se rueda en interiores para incidir en la inquietud. Decorados irreales y cercanos a la pesadilla, siniestros. Reflejan ambientes grotescos, distorsionados, asfixiantes.
  - Iluminación: fuertes contrastes lumínicos. Utilizan las sombras y las luces como elemento expresivo. Las sombras son intensas y alargadas, presagian sucesos amenazantes. Ejemplo en *El gabinete del doctor Caligari*, el doctor al extender sus manos proyecta su sombra sobre el muro.

Características técnicas de las películas expresionistas

- **La escenografía:** Esta adquirió una gran importancia sobre todo por la utilización de decorados pintados.
- En la película "**El gabinete del doctor Caligari**" podemos observar que las calles y perspectivas no tiene una profundidad real sino que esto se logra gracias a un telón de fondo que representa la prolongación de las calles mediante líneas inclinadas dando la sensación de un movimiento y vértigo
- **La iluminación:** Los directores expresionistas se caracterizaron por dar un toque muy particular a la elaboración del claro oscuro acentuando el contraste entre luces y sombras y destacando el exceso de relieve deformado y el contorno de un objeto.
- **El paisaje natural y el estudio:** Para el cine expresionista existía un vínculo especial entre los paisajes y los seres humanos lo que provocaba un factor dramático. Construye su propio universo y así pues **Lang** comprende que no se puede eliminar la naturaleza y para ello crea abstracciones en su **Metrópolis**

Características técnicas de las películas expresionistas

- **Los personajes:** Se caracterizan por aparentar ser misteriosos o siniestros ocupando un lugar especial en las películas pudiendo ser inofensivos o malvados. Pueden tener también un desdoblamiento de la personalidad por ejemplo, Caligari es al mismo tiempo un charlatán de feria como un eminente doctor.
- **El vestuario:** Sus personajes se caracterizan por vestir capas y sombreros de copas. Además, sus manos son extremadamente salientes o crispadas.
- **La interpretación:** Movimientos abruptos y duros componen el rasgo habitual de los personajes. Además, se produce una deformación de los gestos por medio de movimientos intensos que superan la realidad.
- **Las sombras:** La utilización de ellas connota un presagio o un destino amenazante como por ejemplo en la película "**Espectros**" (1916) donde se ve a una madre enloquecida corriendo detrás de su hijo que delira mediante una proyección de sombras intensas que se deslizan por las paredes de la escena evocando una persecución de demonios. Esto mismo lo podemos ver en la película "**El gabinete del doctor Caligari**" donde vemos como el doctor al extender sus manos proyecta su sombra sobre el muro.

El gabinete del doctor Caligari (1920)

Es la más influyente de este movimiento.

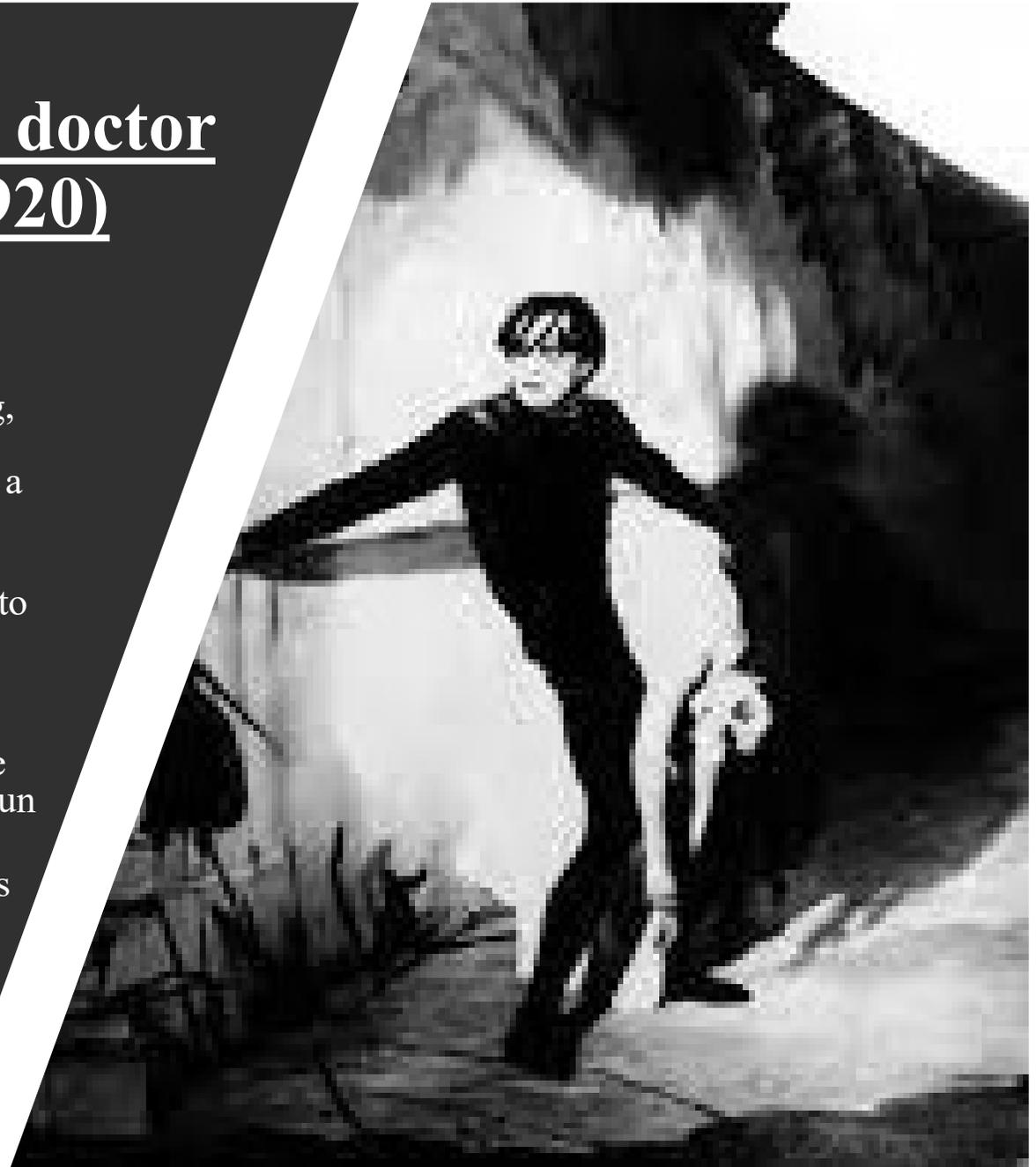
Con esta película surgirá la edad de oro del cine alemán cuyos máximos representantes además de **Robert Wiene** quien la dirige tenemos a Fritz Lang, Murnau o a George Wilhelm Pabst quizás menos conocido pero que obtuvo su primer éxito al dirigir a Greta Garbo en la película "Bajo la máscara del placer".

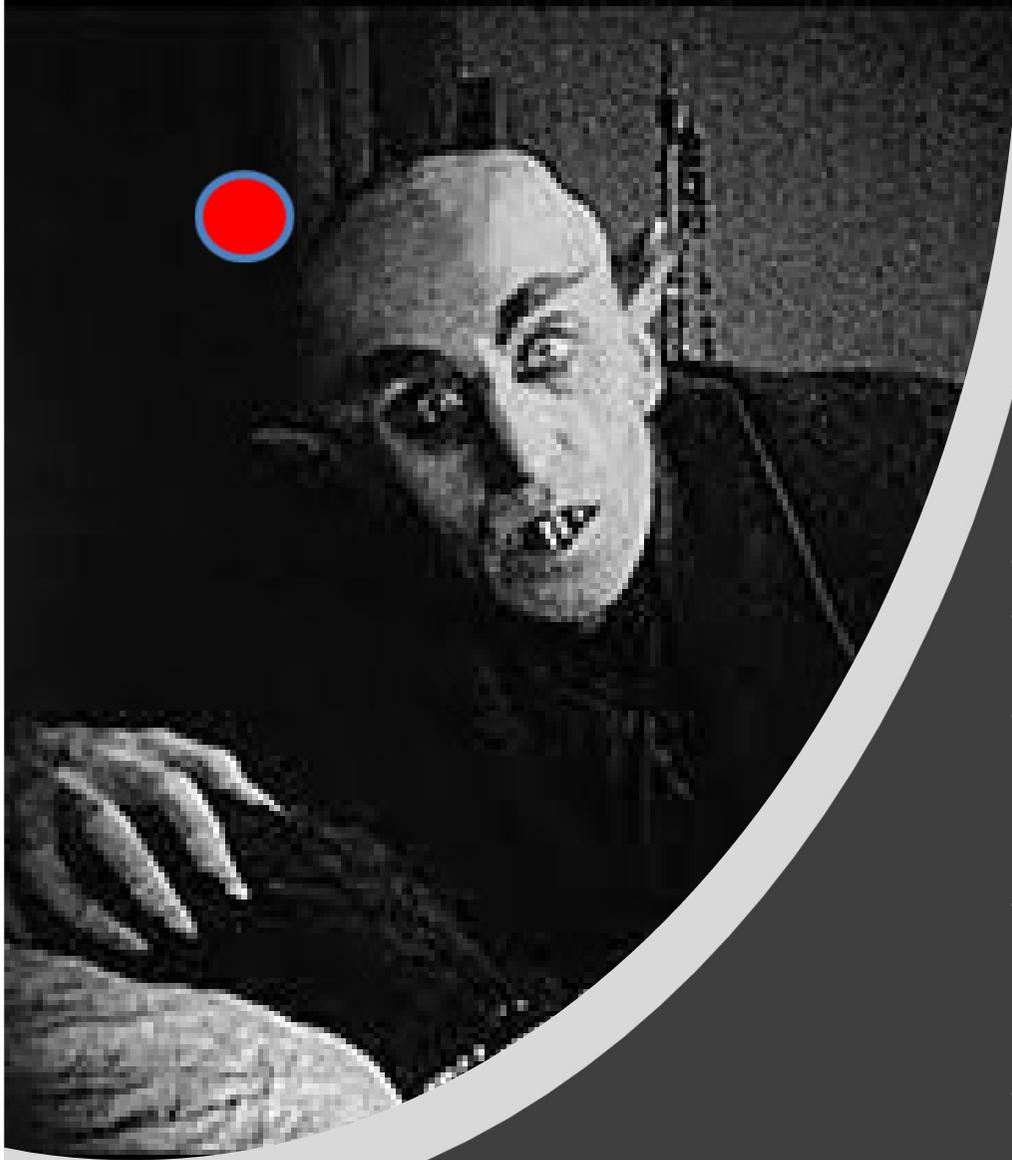
Posiblemente "El gabinete del doctor Caligari" junto a "Metrópolis" y "Nosferatu" sean las tres películas más conocidas del expresionismo .

En esta película juega con la magia y con la adivinación a través del destino que un loco vidente (Cesare) director de un psiquiátrico le pronostica a un joven.

En las escenas de esta película se ven algunas de las características como:

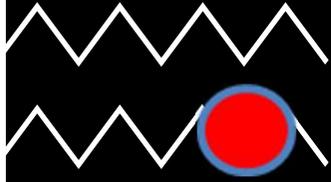
el juego entre las luces y las sombras dando una visión sobrehumana y gigantesca cuando la propia sombra del doctor se refleja en una pared o el contraste de movimientos con continuas líneas deformadas lo que provoca angustia.

Nosferatu

- La obra cumbre de **F.W.Murnau** .
- Dentro del expresionismo alemán sea el primer gran clásico del cine de vampiros.
- Se trata de una adaptación de la novela de Bram Stoker (Drácula) al que sus creadores modificaron el título y el nombre de los personajes pero eso no evito que la viuda de Stoker les llevara a juicio por plagio y ganara.
- Esto hizo que se quemaran las copias salvo unas pocas que ya habían llegado a EEUU y a Europa lo que llevo a su popularización a partir de 1972 cuando se edito por primera vez en vídeo.
- Murnau consiguió con esta película plasmar la terrible personalidad del conde y sus inquietantes atributos: uñas largas, grandes colmillos, olor repulsivo, verrugas asquerosas, cuerpo rígido, etc.
- Otra de las cualidades de este nosferatu es que además de bebedor de sangre es portador de una plaga (peste negra) con efectos aniquiladores. Si la presencia del doctor Caligari despertaba angustia, Nosferatu provoca auténtico temor.

El género de la "Ciencia ficción".

Fritz Lang

- **Metropolis** esta obra maestra dirigida por **Fritz Lang** en la que conviven en una megalópolis del año 2000 obreros recluidos en un guetto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial de la ciudad y del que no pueden salir.
- En esta obra maestra futurista y película capital dentro de este tipo de género se presenta con casi 75 años de diferencia (pues fue estrenada en 1927) una visión apocalíptica de lo que entonces se pensaba que podría ser la sociedad del futuro y concretamente el efecto del año 2000.
- Se retrata el poder de la clase dominante sobre unos obreros esclavizados que viven en continua pesadilla trabajando sin parar pero incitados por un robot que se revelan contra la clase que detenta el poder. Pero no todo es malo ya que Freder (el hijo del soberano de Metrópolis) se enamora de María, una muchacha de origen humilde y ambos intentaran evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor.
- Por primera vez en la historia del cine, se rodaron los rascacielos y las visionarias construcciones urbanas mediante el denominado procedimiento Schüfftan, consistente en la utilización de pequeñas maquetas en escenas reales para crear la ilusión de estar vislumbrando gigantescas construcciones.
- Así, tenemos la oportunidad de recorrer una ciudad fantástica, ondulante, una especie de parque de atracciones, que por sí solo debe excitar la imaginación y los nervios de sus habitantes.
- Por ello llegamos a la conclusión de que *Metrópolis* es una obra **eminente visual**: el imponente reloj que sólo marca las diez horas de jornada laboral, las coreografías propias de los obreros trabajando en las entrañas de la tierra, las simetrías que provocan las entradas y salidas de las masas de trabajadores de la fábrica (la masa, en formación geométrica, moviéndose a un ritmo mecánico), el movimiento cadencioso del robot, los contrastes de dos espacios concebidos de la misma forma opresiva como son la sala de maquinas del subsuelo y los jardines eternos de Metrópolis, las danzas de los aviones sobrevolando la ciudad, las figuras que forman los miles de extras en la evocación de la Torre de Babel.

"El ángel azul" de Josef von Sternberg

- Adaptación cinematográfica de la novela "Profesor Unrath" de Heinrich Mann.
- Narra la tragedia de un severo profesor que una noche va a "El Ángel Azul", un cabaret de mala fama, para llevarse de allí a sus alumnos, que acuden al local seducidos por los encantos de la cantante Lola-Lola (Dietrich).
- Sin embargo, el profesor Rath, un solterón de 50 años, acaba cayendo en las redes de la cabaretera. A partir de entonces, su vida será un descenso a los infiernos de la humillación y de la degradación moral.
- El filme está considerado como uno de los mejores filmes sonoros alemanes de todos los tiempos. Fue la primera película de Marlene Dietrich como actriz principal, y la catapultó hasta el estrellato.
- El ángel azul causó gran revuelo en los años 30 porque Marlene Dietrich apareció con los muslos descubiertos; fue una de las primeras actrices de cine en hacerlo.

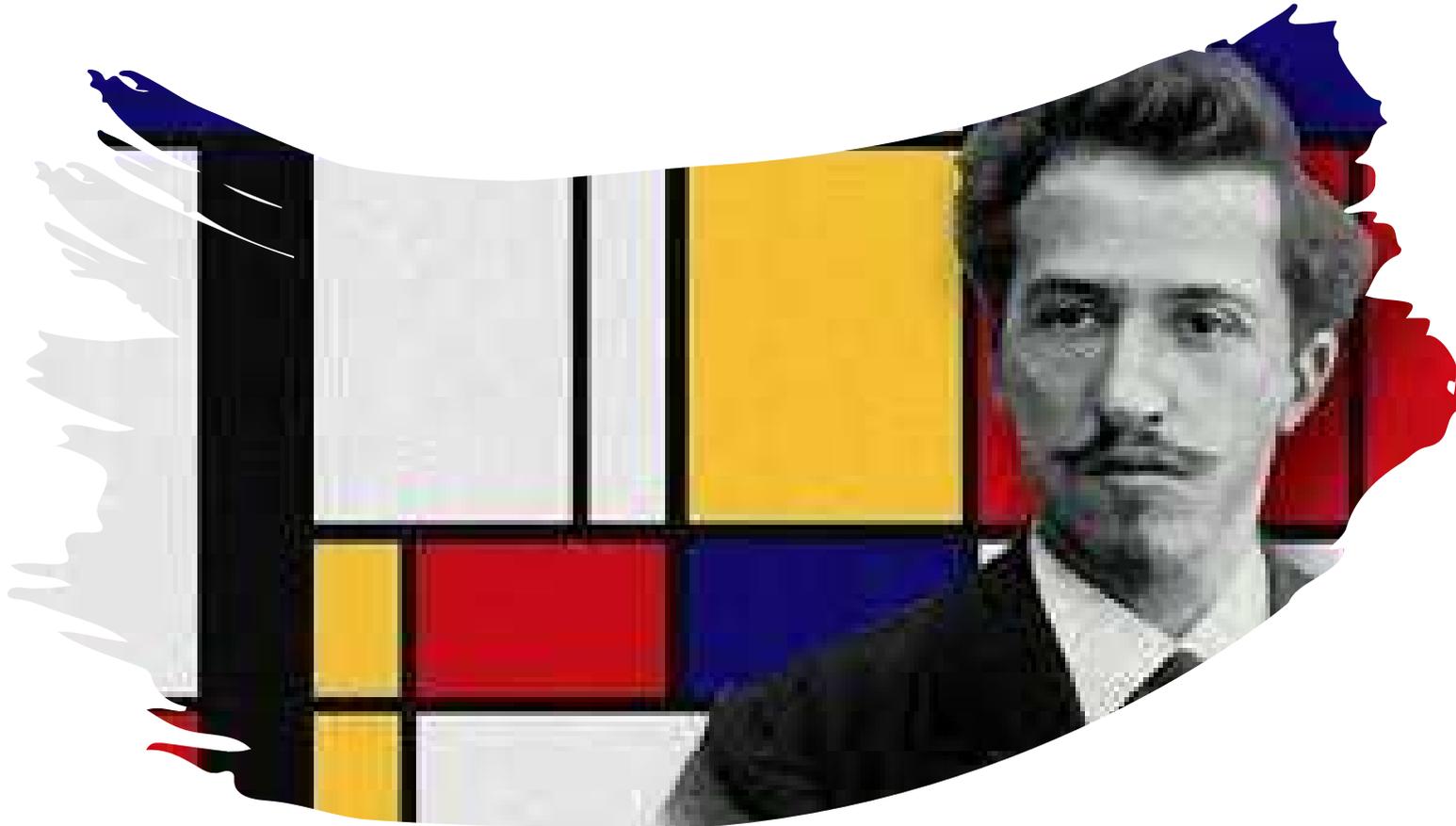

"El ángel azul" de Josef von Sternberg

- Heinrich Mann, conocido por su gusto en revelar la decadencia moral de las clases burguesas alemanas. Su gusto despiadado en mostrar los límites de la humillación humana y la espontánea indiferencia de Lola.
- Sus interiores abigarrados e intimistas, que apelan a un drama humano de carácter realista, tienden a difuminar los lindes de la realidad por lo claustrofóbico.
- Fue la primera película importante del cine sonoro alemán.
- Constituyó un éxito de taquilla y fue una aportación excepcional al naciente lenguaje del cine sonoro que comenzaba a perfilar sus fundamentos gramaticales.
- Hay uso expresivo del sonido con la voz áspera de Marlene, el turbador y premonitorio quiquiriquí que entona Rath en su noche de bodas, perfilando la tragedia que se avecina, y los cambios de volumen al cerrar y abrir puertas, elemento notorio en este filme.

CINEMANIA

“Para lograr un enfoque espiritual en el arte, se necesita apoyarse lo menos posible en la realidad, porque la realidad se opone a lo espiritual”.

Piet Mondrian

De Sijl, Neoplasticismo

- En la misma época en que Tzara escribía el Manifiesto Dadá, Mondrián junto a Van Doesburg publicaban el Manifiesto De Sijl, opuesto en absolutamente todo al primero.
- Si los dadaístas querían destruir el arte y de características destructivas e irracionales, De Stijl quería su renovación total de manera racionalista, ordenada y simple.
- Con el nombre de "De Stijl" (El estilo) se conoce al grupo de artistas y revista fundados en 1917 por Mondrian y Van Doesburg en la ciudad de Leiden en Holanda, con el objetivo de difundir los principios de la neoplasticismo.
- La misión del grupo De Stijl es la de crear un nuevo arte internacional con un espíritu de paz y armonía después de la conmoción de la 1ª Guerra Mundial que englobe a todos los artistas.

De Sijl, Neoplasticismo

Doesburg, sintetizó el espíritu y la esencia del grupo con esta frase: "Desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y sólo quedará el estilo."

En 1921 se abrió al Dadaísmo y en 1922 y 1923 Arp y Schwitters se encargaron de la edición de un suplemento Dadá llamado "Mecano".

Mondrian dejó de participar en la revista en 1924 pero su publicación se prolongó hasta 1928, siendo una de las revistas de arte de vanguardia más importantes del periodo de entreguerras.

En 1925 Mondrian se separó del grupo por desavenencias teóricas con Doesburg. Este último quería que la línea inclinada formara parte del lenguaje neoplasticista, pero Mondrian la sentía como un elemento desestabilizador

Características

- Búsqueda de la renovación estética y de la configuración de un nuevo orden armónico de valor universal, eliminando todo lo superfluo hasta que prevalece sólo lo elemental.
- Depuración de las formas hasta llegar a sus componentes fundamentales: líneas, planos y cubos.
- Planteamiento totalmente racionalista.
- Estructuración a base de una armonía de líneas y masas coloreadas rectangulares de diversa proporción, siempre verticales, horizontales o formando ángulos rectos.
- Creación de ritmos asimétricos, pero con gran sentido del equilibrio, logrado por la compensación de las formas y los colores. Nunca se recurre a la simetría.
- Colores planos, de carácter saturado (primarios: amarillo, azul, rojo) o tonal (blanco, negro y grises).
- Empleo de fondos claros.
- Destacan diseñadores industriales y gráficos, arquitectos y decoradores. En la arquitectura se basó en el desarrollo de la técnica, la limpieza, la economía y lógica elemental y pura. El Arquitecto y diseñador mas importante Gerrit Rietveld

Hacia lo abstracto

- Los neoplasticistas creen que el cubismo no ha ido suficientemente lejos en el desarrollo de la **abstracción** y que el expresionismo resulta demasiado subjetivo.
- En su opinión, la guerra ha desacreditado el culto a la personalidad y desean sustituirlo por una cultura más universal y ética. Los medios para hacerlo son la purificación o reducción del arte a sus elementos básicos: línea, color y forma.
- El movimiento se propone encontrar un sistema para construir un nuevo mundo de formas coherentes y organizadas. **“El estilo”, abstracto y reductor, se caracteriza por la utilización de líneas horizontales y verticales, ángulos rectos y superficies de colores.**
- Este proceso no sirve sólo para pintar cuadros o realizar esculturas abstractas sino también para los espacios de la arquitectura.

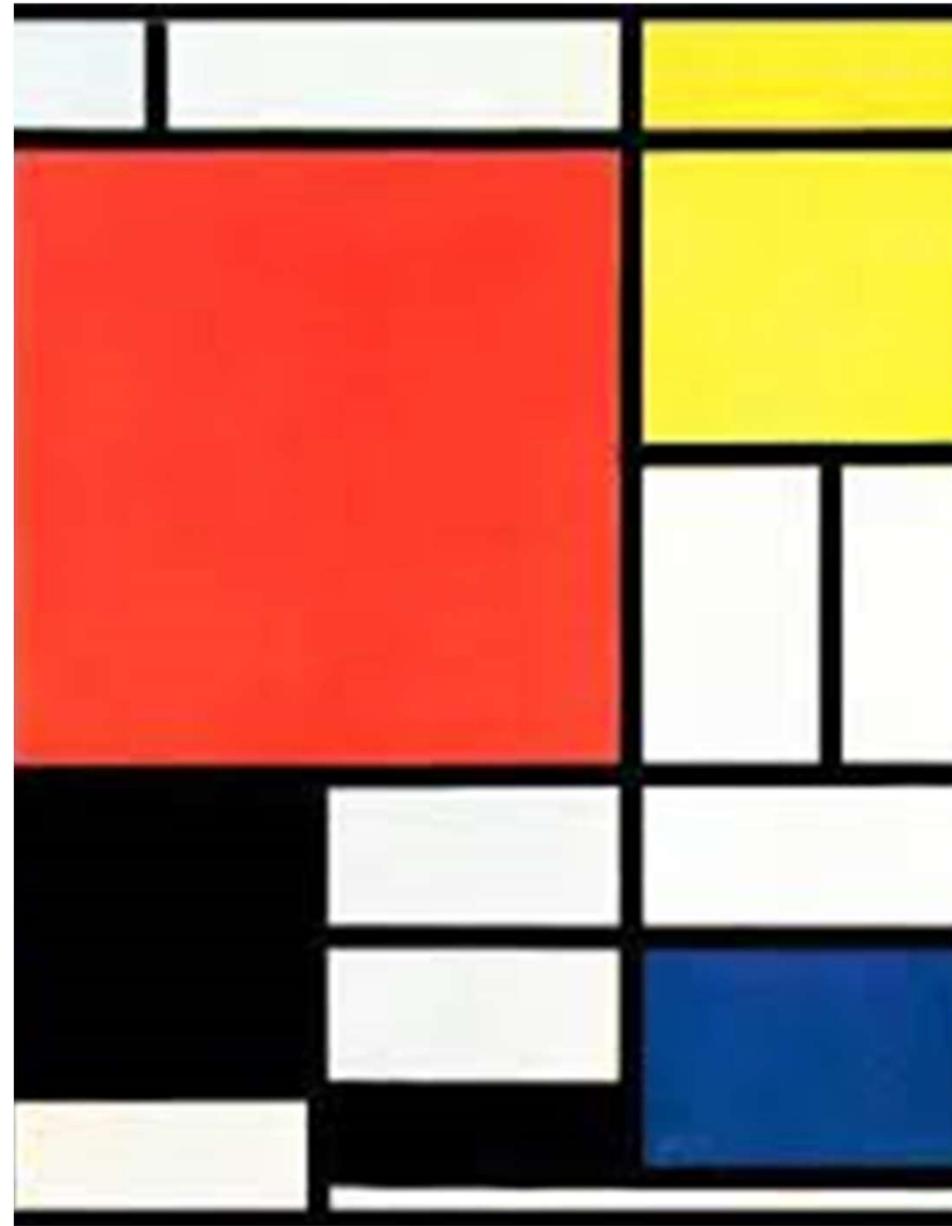
Piet Mondrian

- Pintor vanguardista neerlandés, miembro de De Stijl y fundador del neoplasticismo, junto con Theo van Doesburg.
- Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción.
- En efecto: al dedicarse a la abstracción geométrica, Mondrian, busca encontrar la estructura básica del universo, la supuesta “retícula cósmica” que él intenta representar con el no-color blanco (presencia de todos los colores) atravesado por una trama de líneas de no-color negro (ausencia de todos los colores) y, en tal trama, planos geométricos (frecuentemente rectangulares) de los ya mencionados colores primarios, considerados por Mondrian como los colores elementales del universo.

Piet Mondrian

- De este modo, repudiando las características sensoriales de la textura y la superficie, eliminando las curvas, y en general todo lo formal. **Expresó que el arte no debe ser figurativo, no debe implicarse en la reproducción de objetos aparentemente reales, sino que el arte debe ser una especie de indagación de lo absoluto subyacente tras toda la realidad fenoménica.**
- Como anécdota de sus ligeras excentricidades cabe mencionar que prohibió el color verde en su casa.
- Busca, en suma, un "arte puro", despojado de lo particular, y dice que «El propósito no es crear otras formas y colores particulares con todas sus limitaciones, sino trabajar tendiendo a abolirlos en interés de una unidad más grande.» Su radicalismo es tal que, cuando Van Doesburg buscó variaciones a sus estructuras formales a partir de 1924, inclinando los rectángulos, Mondrian abandonó De Stijl.

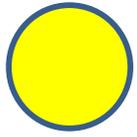
Composición rojo, amarillo, azul y negro (1921)

Theo Van Doesburg

- En 1915-16 su obra empezaría un proceso de abstracción y geometrización coincidiendo con Piet Mondrian, junto a quien fundaría en Leiden la revista De Stijl.
- Entre 1921 y 1923 seguiría editando la revista desde Weimar, donde organizaría unos cursos paralelos a los que se impartían en la Bauhaus sobre el nuevo estilo a los que asistirían muchos de los estudiantes y profesores de la Bauhaus.

Theo Van Doesburg

- Durante su estancia en Weimar, había entablado amistad con los constructivistas, especialmente con László Moholy-Nagy, El Lissitzky y Hans Richter, que pertenecen al movimiento Constructivista.
- Ambos movimientos tenían un objetivo común: proponer la reconstrucción material y espiritual del mundo.
- Theo van Doesburg fue el primer artista abstracto que contribuiría a modificar la visión de la Bauhaus.
- El impacto que causaron aproximadamente al mismo tiempo la influencia de la vanguardia rusa, representada por El Lissitzky, y la holandesa, de la mano de van Doesburg, sería decisivo para lograr el cambio de un método de enseñanza .

Composición XX (1920)

Gerrit Thomas Rietveld

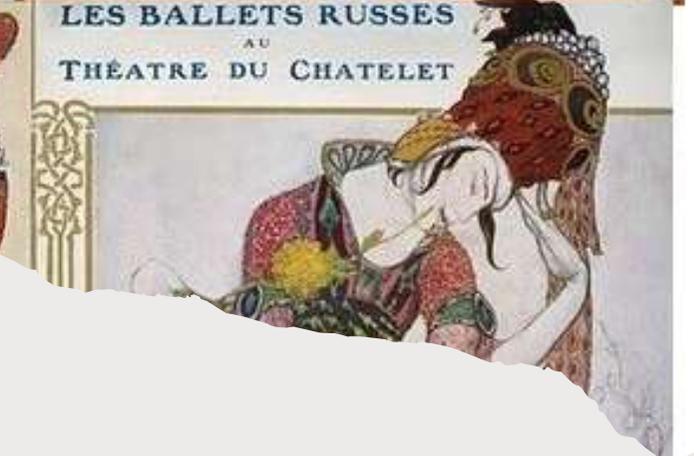
- Casa Schröder (1924)

Gerrit Thomas Rietveld

- Sillón rojo y azul (1918)

BALLET RUSSO

BALLET RUSSO

- **Los Ballets Rusos** fue una célebre compañía de ballet creada en 1907 por el empresario ruso Serguéi Diáguilev, con los mejores integrantes del Ballet Imperial del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, dirigidos por el gran coreógrafo Marius Petipa.
- Desde 1909, la compañía comienza sus giras internacionales y en 1911 se independiza de los Ballets Imperiales.
- Se convierte en una compañía independiente, residente primero en el Théâtre Mogador de París, luego en Montecarlo, París y Londres.
- Causó sensación en Europa Occidental gracias a la gran vitalidad de la escuela rusa comparada con el ballet que se hacía en Francia en aquella época. Se convirtió en la compañía de ballet más influyente del siglo XX.

Sergéi Diághilev

- **Sergéi Diághilev** empresario fundador de la compañía *Ballets Russes* junto con **Vaslav Nijinsky**, uno de los más dotados bailarines en la historia .
- Tras obtener el título de abogado en 1896, **Sergei Diághilev** decidió dedicarse a la música aunque poco después el fracaso estrepitoso de su primera obra interpretada en público le disuadió de su carrera como compositor.
- En 1906 se marchó de Rusia y fue a París. Actuando como contacto cultural entre ambos países, organizó exposiciones de arte ruso y conciertos de música rusa.
- En 1909, el gran duque Vladimir le encargó que estableciera los Ballets Rusos en París.

Sergéi Diághilev

- Desde el primer momento, los Ballets Rusos fueron un centro de experimentación artística.
- Coreógrafos como Michel Fokine y Léonide Massine, compositores como Claude Debussy, Maurice Ravel e Igor Stravinsky, y diseñadores como los viejos amigos de Diaghilev de su época de estudiante, Bakst y Benois, ejercieron y recibieron su influencia mutuamente, en una impresionante síntesis creativa.
- Entre los bailarines legendarios de los Ballets Rusos, procedentes de las filas de los teatros rusos Mariinsky y Bolshoi, figuran Anna Pavlova, Fokine y un joven extraordinario, de diecinueve años, llamado Vaslav Nijinski.

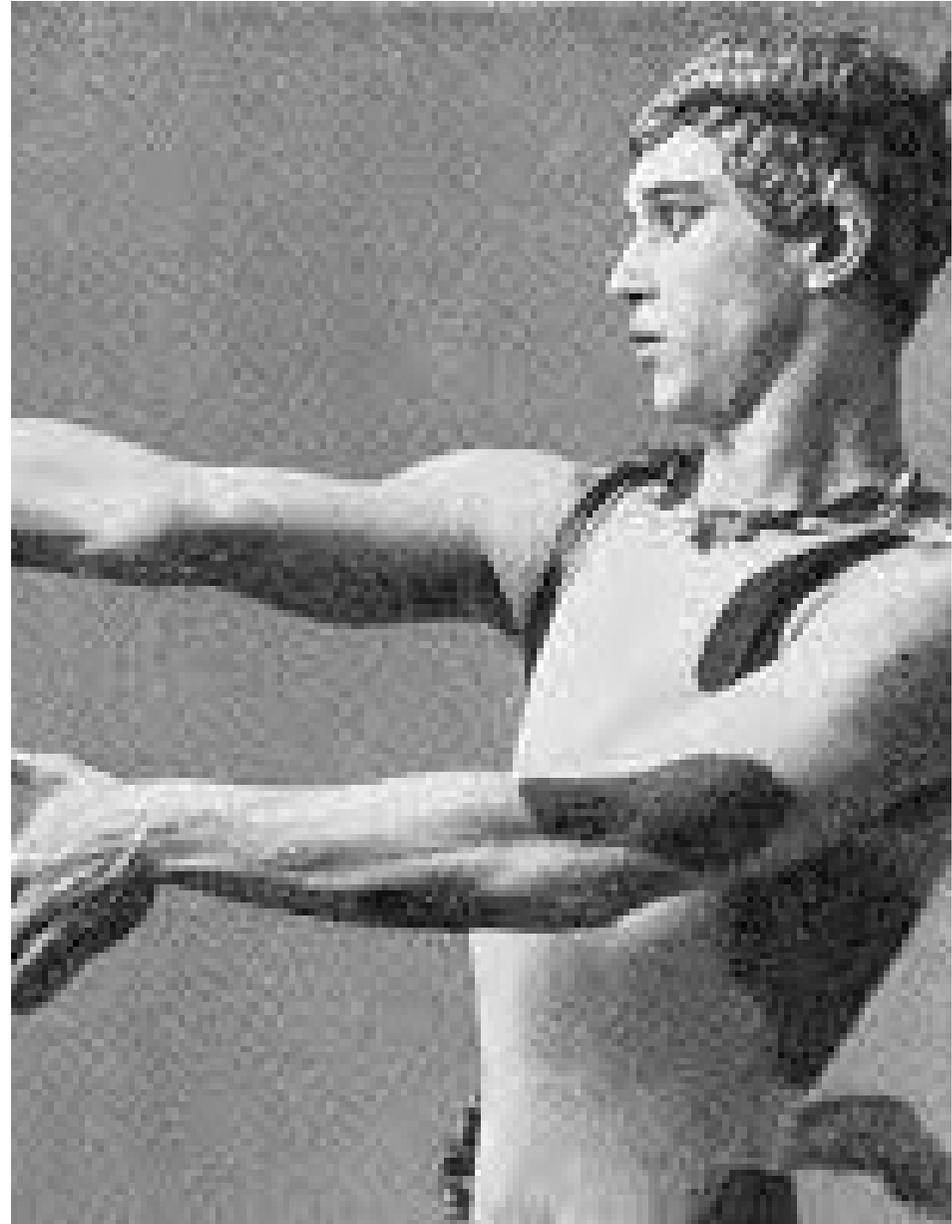

BALLET RUSO:

Nijinski

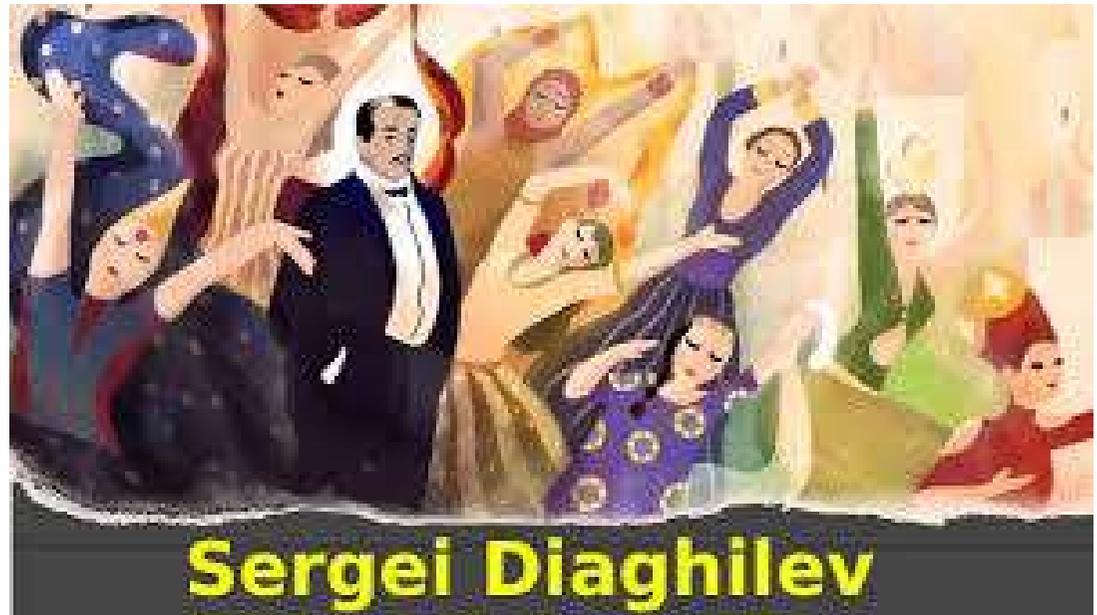
- Tras graduarse en la Escuela Imperial en 1907, **Nijinski** se incorporó al Teatro Mariinsky como solista en 1909, Diaghilev le invitó a incorporarse a los **Ballets Rusos**, en los que interpretó papeles que desde entonces han alimentado su leyenda: *Petrushka*, *Le Spectre de la rose*, *Les Sylphides*, *Daphnis et Chloë*.
- A partir de 1912, Nijinski se dedicó a la coreografía, además de la danza, y creó ballets tan memorables y controvertidos como el explosivo *Le Sacre du Printemps*, cuya primera representación llegó a provocar un tumulto en el teatro, y *L'Après-midi d'un faune*.
- Entre los dos, Diaghilev y Nijinski prácticamente inventaron al bailarín moderno. Antes de los Ballets Rusos, el bailarín sólo desempeñaba un papel de apoyo a la bailarina: se limitaba a alzarla, más que a bailar. Pero Diaghilev modificó la situación y el vehículo del cambio fue Nijinski.
- Su éxito proviene de la apuesta por la renovación del lenguaje visual, tanto en la coreografía como en la escenografía, y del lenguaje musical. La característica esencial fue la reducción de la danza al cuerpo humano para expresar historias y emociones, ello explica el desarrollo del virtuosismo de sus bailarines.

BALLET RUSO

- Artistas visuales de vanguardia de la talla de Matisse, Picasso, Braque, Derain, Goncharova, Laurencien o Chanel participaron en el diseño de vestuarios y escenografías.
- Músicos renovadores como Ravel, Satie, Falla, Stravinsky, Prokófiev, Rimski-Kórsakov.
- Bailarines como Fokine, Nijinsky, Pávlova, Karsavina o Massine, y escritores como Jean Cocteau trabajaron conjuntamente en esta obstinación, animados por Diaghilev

Ígor Fiódorovich Stravinski

- Compositor ruso nacionalizado francés y posteriormente estadounidense.
- Alumno de Nikolái Rimski-Kórsakov en San Petersburgo, la oportunidad de darse a conocer se la brindó el empresario Serguéi Diáguilev, quien le encargó una partitura para ser estrenada por su compañía, los Ballets Rusos, en su temporada parisiense.
- Murió cuando iba a cumplir los 89 años— le permitió conocer gran variedad de corrientes musicales.
- Compuso una gran cantidad de obras clásicas abordando varios estilos como el primitivismo, el neoclasicismo y el serialismo, pero es conocido mundialmente sobre todo por tres obras de uno de sus períodos iniciales —el llamado período ruso—: El pájaro de fuego (1910), Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (Le sacre du printemps, 1913).
- Para muchos, estos ballets clásicos, atrevidos e innovadores, prácticamente reinventaron el género.
- Stravinski también escribió para diversos tipos de conjuntos en un amplio espectro de formas clásicas, desde óperas y sinfonías a pequeñas piezas para piano y obras para grupos de jazz.

Escenografías y decorados.

- Relación con artistas de la época: Picasso, Matisse, Natalia Goncharova
- El éxito de los Ballet Ruso Serguéi Diághilev proviene de la apuesta por la renovación del lenguaje visual, tanto en la coreografía como en la escenografía, y del lenguaje musical. La característica esencial fue la reducción de la danza al cuerpo humano para expresar historias y emociones, ello explica el desarrollo del virtuosismo de sus bailarines.
- Artistas visuales de vanguardia de la talla de Matisse, Picasso, Braque, Derain, Goncharova, Laurencien o Chanel participaron en el diseño de vestuarios y escenografías.
- Además de Jose Maria Sert, Juan Gris y otros artistas como Chirico futuristas como Depero o Balla, constructivistas como Tatlin o Popova.

Colaboración de Picasso con los Ballets Rusos

- 1917, confirmo trabajar para Diaghilev convencido por Jean Cocteau.
  - *Parade* (1917).
- Gira por Roma. Los futuristas.
- Viaje a Paris y representación de *Parade*.
- Madrid y Barcelona.
  - *Las meninas*.
  - *Parade*.
- 1919, Londres.
  - *El sombrero de tres picos*. Novela de Pedro Alarcon, ambientado en la Italia del siglo XVIII.
Jean Bernier: “*todo el vestuario está, sin excepción, lleno de calidez y fuerza, templado por un gusto por la dignidad que es muy andaluz*”.
- 1919, Paris.
  - *Pulcinella*. Inspirada en la *Commedia dell'Arte*. Estreno en 1920.
- *Cuadro flamenco* (1921).
- *Antigona* (1922).
- 1924, Leonide Massine, *Les Soirées de Paris*.
  - *Mercure*.
  - *Le train bleu*

Colaboración de Henri Matisse

- Le chant du rossignol (1920).
- _su trabajo en el vestuario y la escenografía influenciado por el fauvismo y el cubismo y elementos del folclore ruso.
- 1915, Ginebra, diseños de trajes y decorados para ballet.
- 1921, París, empezó a trabajar para Diaghilev.
- Le Coq d'Or (1914). Poema de Aleksandr Pushkin. Obra prohibida.
- L'oiseau de feu (1926).

