

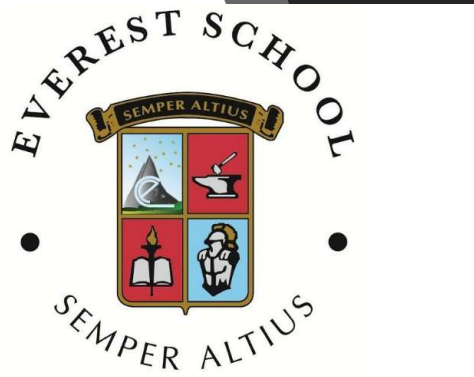

LA 2ª GUERRA MUNDIAL

Carmina Ramírez

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

- Comunismo. El cine de Serguéi Eisenstein: "El acorazado Potemkin" (1925), "Iván el terrible" (1943).
- La obra musical de Wagner y el fascismo alemán.
- Abstracción escultórica: Henry Moore, Antoine Pevsner, Naum Gabo.
- El cartel como propaganda política. El collage. La obra de Josep Renau.
- La comedia amarga: "To be or not to be", Ernst Lubitsch. "El gran dictador" Charlie Chaplin.
- El cine de suspense: Alfred Hitchcock.

Otras Vanguardias

Además de los Movimientos de Vanguardia estudiados en el Bloque 4 y 5 surgen estas VANGUARDIAS:

- Expresionismo
- Futurismo
- Suprematismo
- Constructivismo

EXPRESIONISMO

Dos Viejos Comiendo (1820/23).

Expresionismo 1905/1913

- Estilo surgido en Alemania que trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista.
- Forma, color y textura están al servicio de esa transmisión de los estados de ánimo del autor.
- Supone el inicio de la pintura abstracta en sentido estricto ya que se desvincula por fin del referente.
- Es una pintura subjetiva que deforma y exagera.
- Sus grandes influencias fueron autores consagrados como:
- Goya, el Greco, y otros más recientes como el belga James Ensor y el noruego Edvard Munch.

● *Expresionismo 1905/1913*

- Los dos grandes grupos de artistas del movimiento fueron los llamados:
 - “Die Brücke” (el puente) en Dresde formado principalmente por Ernst Kirchner y Emil Nolde.

Expresionismo *1905/1913*

– “Der blazer Reiter” (el jinete azul) compuesto por Vasily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee en Munich.

- Ambos con objetivos y rasgos comunes, aunque con alguna diferencia estilística que les dividida.

Expresionismo *1905/1913*

- Las obras de estos artistas fueron ridiculizadas por Hitler en la exposición de Arte Degenerado Múnich en 1937.
- Una parte de la obra fue destruida y otra vendida.

Suprematismo *1915/1919*

- Vanguardia de origen ruso que comienza con el manifiesto de Casimir Malevitch.
- Busca la sensibilidad pura del arte a través de un lenguaje plástico nuevo, sin referencias figurativas ni influencias artísticas previas.
- Evita cualquier referencia de imitación a la naturaleza recurriendo a módulos geométricos de formas puras y perfectas de color austero, en especial el uso del blanco y el negro con algún color poco saturado.
- Al ser obras de pocos elementos, y además geométricos, tendrá mucha importancia la composición y distribución de éstos en las obras.

Constructivismo

1913/1920

- Esta nueva vanguardia comparte origen y fechas con la anterior, por lo que su desarrollo es paralelo y ambas se vigilarán de reojo en su evolución.
- El constructivismo, con alta carga política e ideológica propia de la revolución rusa, pretende la unión entre las artes, pintura, escultura y arquitectura, por lo que comparte objetivo con una de las escuelas más famosas de la Historia del Arte, la Bauhaus.
- Este hecho no es casual, pues varios constructivistas fueron profesores o impartieron seminarios en algún momento en dicha escuela alemana.
- Sus autores principales fueron Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Antón Pevsner y Naum Gabo.

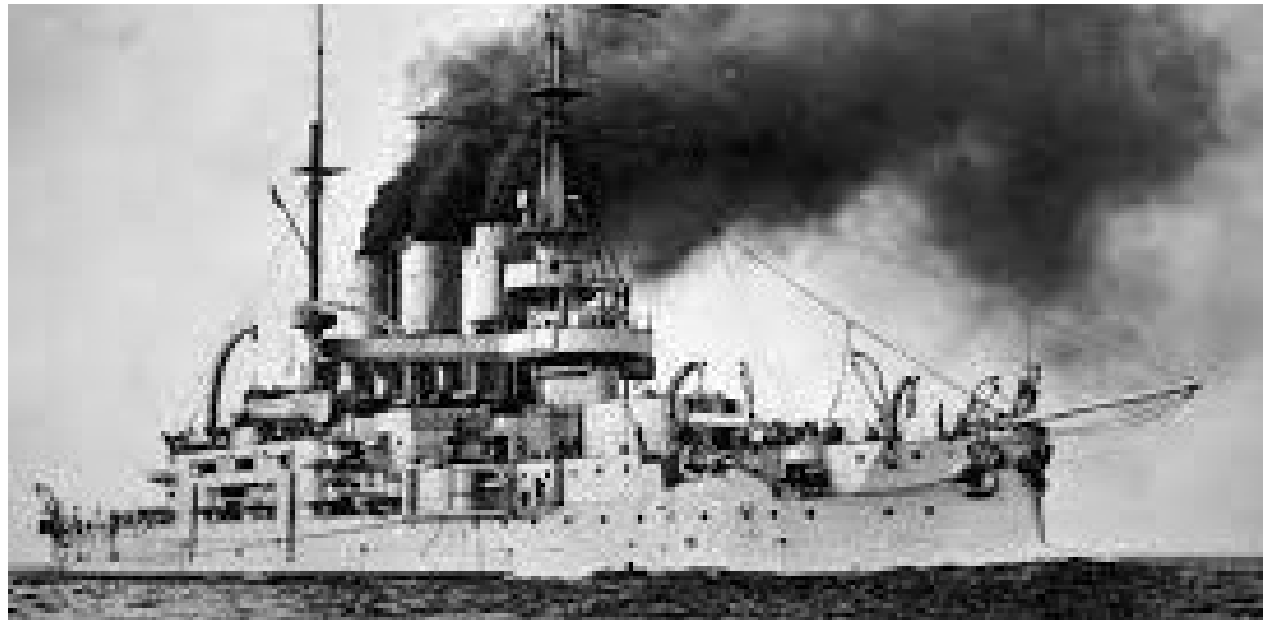

Constructivismo

1913/1920

- Prueba de este movimiento es su manifestación cinéfila.
- La obra de Eisenstein, quien tiene en la cinta de “El acorazado Potemkin” .

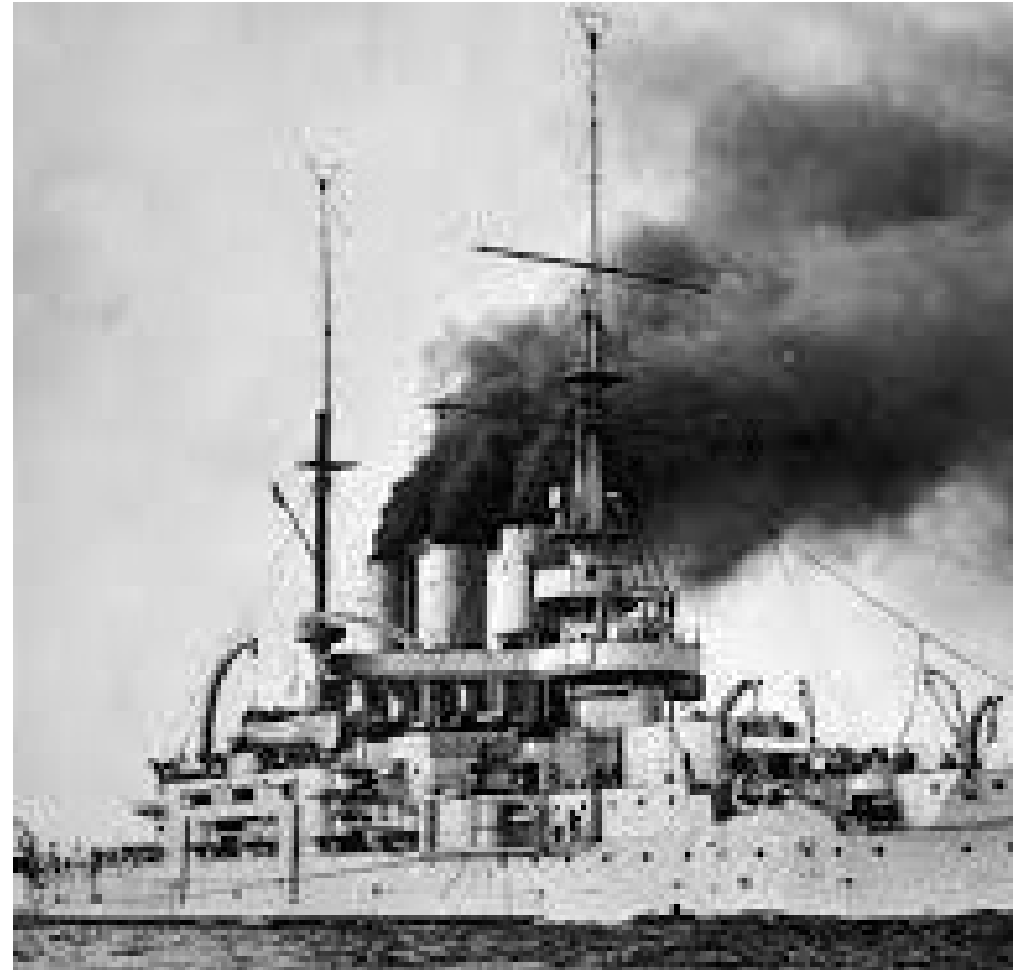
● “El acorazado Potemkin”

- Sergei Eisenstein.

Construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".

- El acorazado Potemkin, dirigida por Serguéi Eisenstein en 1925 y considerada una obra maestra del cine.
- Filmada poco después del triunfo bolchevique en la Guerra Civil Rusa (1917-23).
- los cineastas usaron el acorazado abandonado Dvenádsat Apóstolov para simular el ya desguazado Potemkin.³³
- Eisenstein transformó el motín en un precedente directo de la Revolución de noviembre de 1917 que llevó a los bolcheviques al poder en Rusia.
- Enfatizando su papel en el mismo y sugiriendo que su rebelión fracasó porque Matushenko y el resto de cabecillas no eran buenos bolcheviques.

Construcción narrativa visual de "El acorazado Potemkin".

- El director realizó otros cambios para dramatizar el relato, como ignorar el incendio que arrasó el puerto de Odesa mientras el Potemkin estaba allí fondeado, combinar los muchos enfrentamientos entre manifestantes y soldados en la ya mítica escena de la masacre perpetrada por los soldados zaristas en la escalinata de Odesa (hoy conocida como Escalera Potemkin) y mostrando como los oficiales arrojan una lona sobre los marineros para ejecutarlos.
- De acuerdo con la doctrina marxista de que la historia la hacen las acciones colectivas, Eisenstein no dio protagonismo a ningún personaje en particular y se centró en ensalzar a una «muchedumbre protagonista».
- Una de las escenas más famosas en la historia del cine pertenece a esta película.
- Se trata de la escena de la escalera de Odesa, cuando los soldados disparan contra el pueblo inocente y los cosacos cargan a sablazos para acabar con el apoyo a los rebeldes.
- En ese momento, una madre es alcanzada por una bala mientras corre con un coche de bebé, que rodará escaleras abajo al morir la madre. Otra mujer lleva en brazos a su hijo muerto por los disparos y se enfrenta a los soldados.

ESCULTURA

- La escultura de esta época investiga en los caminos iniciados de la abstracción y de la conquista del espacio vacío.
- Moore, Pevsner

Henry Moore

- Aunque el artista siguió un aprendizaje académico, enseguida buscó un lenguaje propio y en los años veinte se unió a la corriente artística que volvió su mirada hacia las formas primitivas (Picasso, Derain, Brancusi...).
- La escultura de Gaudier-Brzeska, así como las de Jacob Epstein y las esculturas arcaicas, tendrán una influencia directa en el trabajo de Moore, que inicia en 1922 una de sus series más célebres, Madre e hijo.
- Durante los años 1930 se unió al movimiento modernista.
- Moore realizaba varios bocetos y dibujos para cada escultura.
- Sus primeras esculturas mostraban vacíos convencionales, producto de extremidades flexionadas que se separaban y regresaban al cuerpo.
- Posteriormente sus figuras se volvieron más abstractas y tenían agujeros que penetraban directamente el cuerpo. Por medio de este tipo de figuras Moore exploró formas cóncavas y convexas.

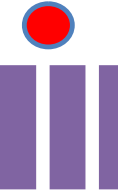

Henry Moore

- Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la era de la bomba atómica infundieron en la escultura de los años 1940 un sentimiento de que el arte debería regresar a sus orígenes preculturales y prerracionales.
- Tras la Segunda Guerra Mundial las esculturas de bronce de Moore se volvieron cada vez más grandes.
- A finales de los años 1940, Moore comenzó a producir esculturas moldeando la figura en arcilla o yeso antes de terminar el trabajo en bronce usando la técnica de la cera perdida o en arena.

henry moore
madre e hijo

Henry Moore

- En su hogar en Much Hadham, Moore coleccionó una variedad de objetos naturales: cráneos, madera flotante, guijarros, piedras y conchas, los cuales servían de inspiración para formas orgánicas.
- Para sus trabajos más grandes Moore creaba modelos a escala antes de realizar el molde final y fundir la pieza.
- Los temas de la obra de Moore se definieron en figuras femeninas, reclinadas, grupos de madre e hijo y las más abstractas formas encajadas, representan abstracciones de la figura humana.
- La mayoría de sus esculturas representan el cuerpo femenino y grupos familiares.
- Sus esculturas generalmente tienen espacios vacíos y formas onduladas.
- Moore en lo esencial es un escultor biomórfico.
- La “Abstracción Biomórfica” recurre a formas biológicas, es decir a formas inspiradas en la naturaleza biológica.

Henry Moore

Maternidad o mujer reclinada con niño (1975-1976)

Antoine Pevsner

(18 de enero de 1888 – 12 de abril de 1962)

- Escultor nacido en Orel, Rusia, hijo de un ingeniero.
- Junto con su hermano Naum Gabo, recibe una primera formación científica que le aporta el espíritu de investigación con el que toda su obra se desarrolla.
- En 1911 abandona la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo y viaja a París, donde admira los trabajos de Delaunay, Gleizes, Metzinger y Léger.

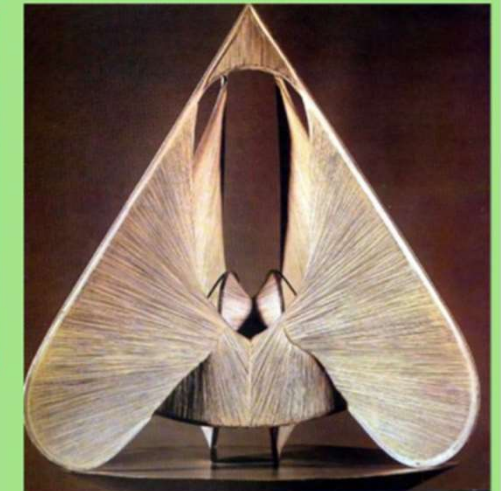
Antoine Pevsner

- En una segunda visita a París en 1913, conoció a Modigliani y a Archipenko, que estimularon su interés por el cubismo.
- Durante la guerra permaneció en Oslo; volvió a Rusia en 1917 y enseñó en la Academia de Bellas Artes de Moscú.
- En 1920, Pevsner y Gabo publican el Manifiesto Realista, en donde afirman que el arte tiene un valor absolutamente independiente y una función que desempeñar en la sociedad.

1920. Gabo y Pevsner. Manifiesto del Realismo. Producción escultórica con nuevos materiales y estudios de volumen sin masa

Antoine Pevsner, *Construcción en el espacio*

Antoine Pevsner, *Mundo*, 1947

Antoine Pevsner

- En 1923 visitó Berlín, donde conoció a Duchamp y a Catherine Dreier.
- A partir de su encuentro con Duchamp, abandonó la pintura y se volcó en la escultura constructivista.
- Luego se instaló definitivamente en París, obteniendo la ciudadanía francesa en 1930.
- En París, Pevsner y Gabo lideraron el grupo constructivista Abstracción-Creación, un grupo de artistas que representaba diversas corrientes del arte abstracto.
- En los años treinta, las obras de Pevsner se expusieron en Amsterdam, Basilea, Londres, Nueva York y Chicago.
- Se caracteriza por el uso de nuevos materiales y su interés por incluir el espacio en sus obras.

Antoine Pevsner

- Columna de la paz (1954)

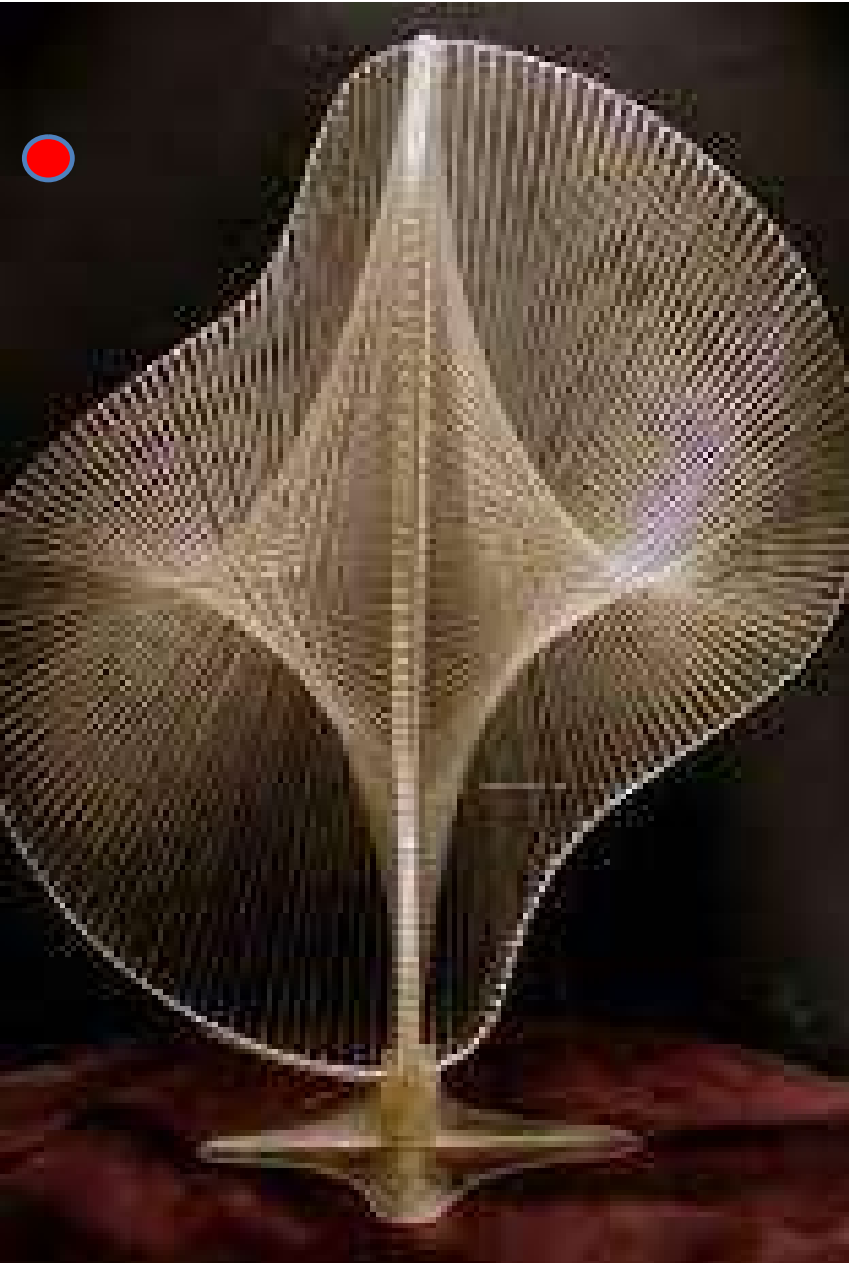

Naum Gabo

- Escultor estadounidense de origen ruso.
- Fue uno de los líderes del constructivismo del siglo XX.
- Nació en Briansk y cambió su nombre (Naum Pevsner) para evitar confusiones con el de su hermano, Antoine Pevsner, que también era artista. Estudió medicina e ingeniería en Munich entre 1910 y 1914, pero este año comenzó a crear bustos y cabezas de inspiración cubista realizados en láminas de metal recortado, cartón o celuloide.
- Entre 1917 y 1922, participó en la fundación del movimiento constructivista en Moscú, que abogaba por la construcción de esculturas a partir de materiales industriales en vez de utilizar el tradicional tallado en piedra o vaciado en bronce.
- En 1920 publicó junto con su hermano el Manifiesto Realista, que preconizaba la utilización de formas artísticas nuevas, basadas en el espacio y el tiempo, trazando las líneas fundamentales de lo que se conocería como constructivismo; al amparo de estas teorías realizó varias obras, con partes dotadas de movimiento, a las que denominó esculturas cinéticas.

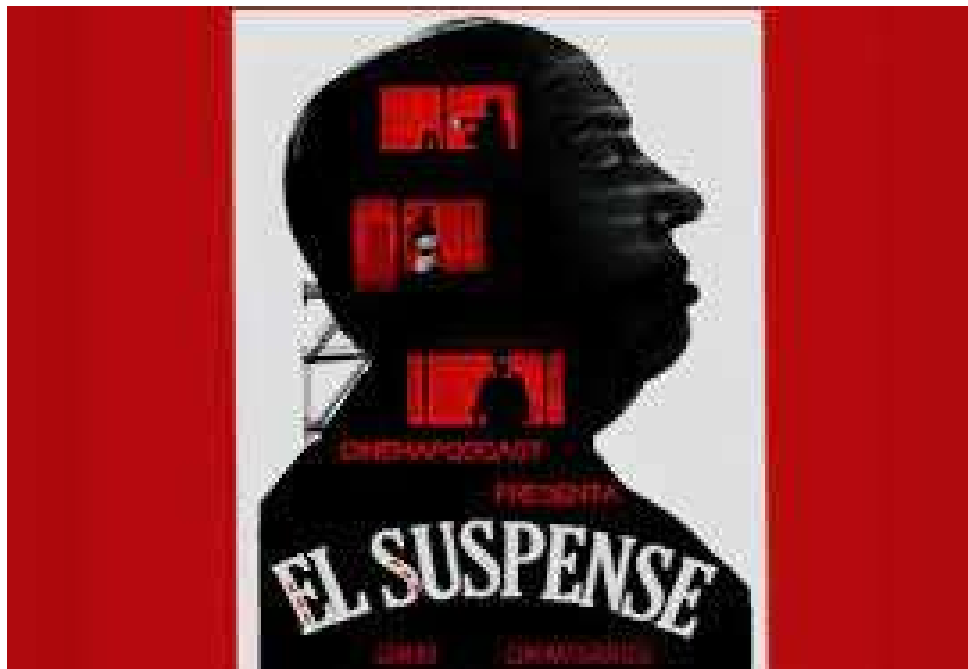

Naum Gabo

- Vivió en Alemania entre 1922 y 1932 y allí ejecutó piezas que se caracterizan por su calidad arquitectónica monumental, como la Columna (1923, Museo de Arte Moderno, Nueva York), de cristal, metal y plástico.
- Durante la II Guerra Mundial continuó produciendo en Londres obras de esas características, como Construcción lineal, variación (1943, Colección Phillips, Washington), en la que hay un espacio oval trazado por unas formas plásticas nítidas que, a su vez, están delicadamente entretejidas con unos planos de intersección en hilos de nailon.
- En 1946 se afincó en Estados Unidos.
- Una de sus obras más notables es un monumento de tamaño colosal, 26 metros, en forma de árbol, de 1957, que le encargaron para el Edificio Bijenkorf de Rotterdam (Holanda), recuerdo a los caídos durante la destrucción de la ciudad por los nazis en 1940.
- Su última obra importante, realizada en 1976, fue la fuente del hospital de Santo Tomás en Londres.

Suspense

Hitchcock

- Hitchcock definía el suspense en una entrevista para televisión:
- *«supóngase usted, le decía al entrevistador, que los espectadores han visto, antes de que usted y yo nos sentáramos, que un terrorista ha colocado una bomba debajo de esta mesa. Mientras nosotros hablamos tranquilamente de fútbol, ellos estarán solamente pensando cuándo explorará la bomba.»*
- *El suspense es la sensación que tiene el espectador de que está en posesión de una información que el actor desconoce, de que algo va a pasar y está esperando que pase».*

Hitchcock

Se dice con frecuencia que más que dirigir películas, Hitchcock, dirigía a los propios espectadores.

- Decía que el público era un gigantesco instrumento que el cineasta podía tocar a su antojo.
- Daba una gran importancia al subconsciente de los espectadores y al empleo de efectos subliminales.

Hitchcock

Los pájaros (fotograma, 1963)

● Hitchcock

- Hitchcock se expresa a través de una serie de **efectos visuales o auditivos**, de trucos sorprendentes destinados a hacer que el público quede sobrecogido o se ría nerviosamente.
- Fue un creador de efectos.
- Empleó medios no utilizados hasta su tiempo, o de manera tan creativa que se pueden considerar a casi todas sus películas como experimentales.

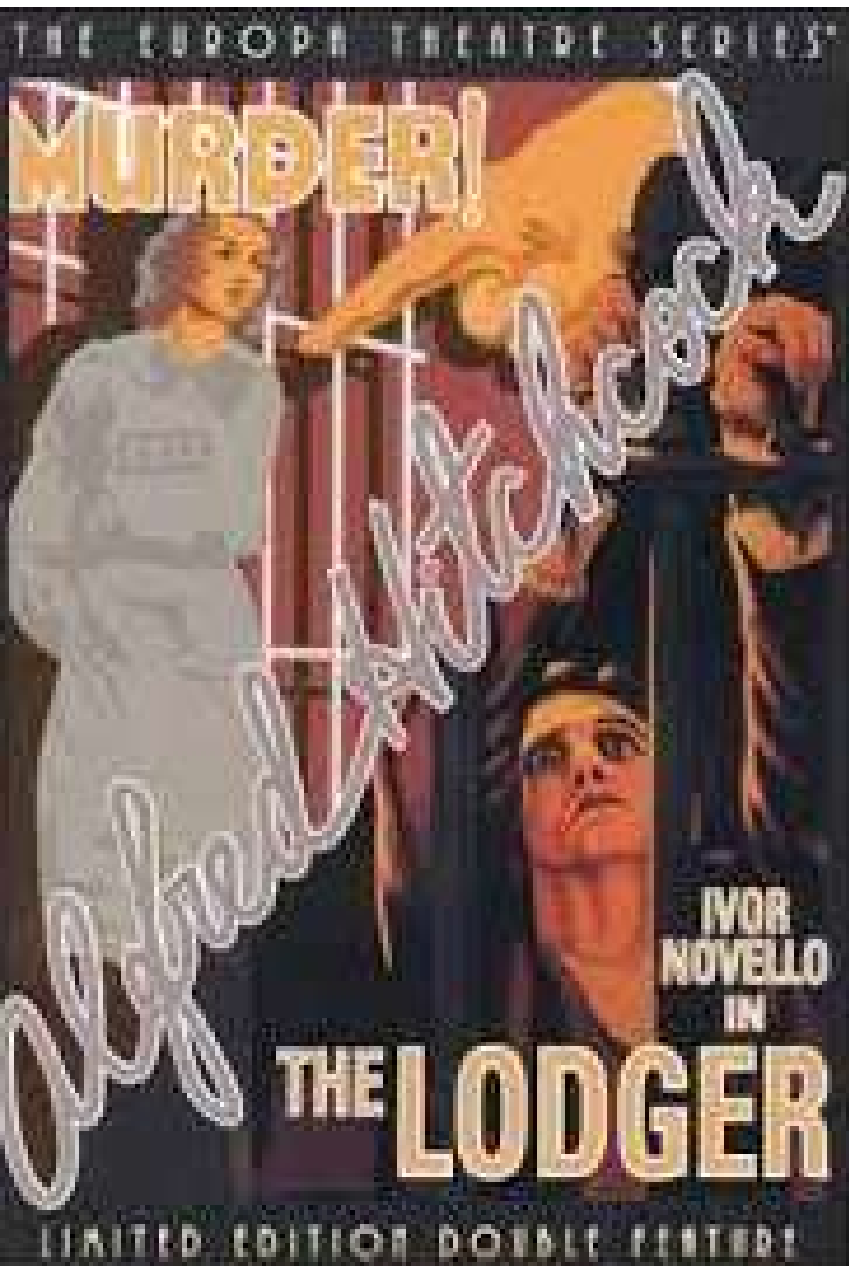

Hitchcock

Utilizaba:

- la relación tiempo **real-tiempo fílmico** como en una única secuencia en *La soga*,
- **el único espacio** en *Náufragos*,
- o la fotografía trucada, **los decorados extraños** (Salvador Dalí le diseñó los decorados para la secuencia del sueño de *Recuerda*),
- los montajes sorprendentes de imagen y sonido, las fantasías elaboradas a partir de **trucos ópticos**,
- de la multiplicación de lentes, la superposición de imágenes como la de *Psicosis*, cuando mezcla la cara de Anthony Perkins con la calavera de su madre, en un alarde de subliminalidad, o la utilización pionera de máquinas y artilugios e incluso algunas aves asesinas mecánicas para su película *Los pájaros*.
- Mediante otro tipo de efectos provocaba la complicidad del espectador, que quedaba preso en las redes de su montaje.

● *The lodger cine mudo*

- Ya en 1926, en *El vengador (The lodger- el huesped)*, una película muda, se basa en gran medida en una sucesión de efectos.
- Los espectadores intuían que alguien estaba detrás de las cámaras construyendo ficción para que ellos obtuvieran sensaciones.
- El truco más conocido de la película está destinado a mostrar la angustia de una familia normal y corriente cuya tranquilidad se ve perturbada por los inacabables paseos del misterioso inquilino del piso de arriba.
- Hitchcock construyó un «**sonido visual**», al ser cine mudo, haciendo construir un suelo de cristal y rodando desde abajo para que se «vieran» los pasos del asesino.

Hitchcock

- Durante toda su vida como director experimentó recursos escénicos con el fin de envolver al espectador en la trama.
- Tejía minuciosamente, ya fuera **incluyendo en un diálogo** confuso reiteradamente y de forma clara la palabra «**cuchillo**» como en *La muchacha de Londres* (*Blackmail* 1929), en la que demostró que incluso los diálogos se podían montar con creatividad,
- la bombilla escondida en el vaso de leche en *Sospecha* (*Suspicion*, 1941),
- el **empleo del «zoom»** (artilugio que utilizan los directores de cine con poca frecuencia) en *Vértigo* (1958), o colocando tras la protagonista Janeth Leigh en *Psicosis* aves de presa disecadas mientras Norman Bates/Anthony Perkins le habla con movimientos parecidos a los de los pájaros sobre su madre,
- Introducía al espectador subliminalmente en una **atmósfera de muerte**.
-

Hitchcock

- El público se introduce en la atmósfera que crea Hitchcock en sus películas su rara facultad de envolverlo gracias a sus extraordinarias habilidades técnicas, cuando le entretiene con sus **bromas macabras** o con sus apariciones rápidas en casi todas las películas, o contando historias interesantes llenas de efectos espectaculares.
- Sin embargo, los efectos de Hitchcock no estaban fuera de la trama, sobre todo tras su película *Encadenados*, no eran solamente efectos esporádicos con los que atrae al espectador, pues con frecuencia el **truco marcaba toda la película, integrándose en el argumento**, como ocurre con *La ventana indiscreta* en la que el protagonista, temporalmente inválido, está presente desde una ventana como observador en todo lo que ocurre en el film, o el estrangulamiento en el parque de atracciones de *Extraños en un tren* visto únicamente como un reflejo en las gafas de la víctima caídas en la hierba.
- Conocedor de las claves de la percepción Hitchcock tenía en cuenta que el espectador sabe que la heroína, y más si es la estrella de la película, va a ser salvada en el último segundo de las vías del tren en la que está atada. Por ello el ejemplo más sorprendente es el asesinato de Janet Leigh en *Psicosis (Psycho, 1960)*, en la que **la estrella es asesinada en la ducha cuando pasan solamente veinte minutos de película. Rompe los esquemas al espectador** y ya puede seguir jugando con él en su próxima película.

La comedia ácida o amarga

La comedia ácida o amarga

- Películas que satirizan aspectos sociales o culturales desde un punto de vista mordaz e irónico, y siempre crítico.
- La sátira conlleva una ridiculización o burla del tema que aborda.
- Se diferencia de la "Parodia" en que su finalidad principal no es tanto cómica como crítica.

El Gran Dictador Charles Chaplin

- Osadísimo proyecto artístico-político, al punto que el Presidente Roosevelt contactó a Chaplin para motivarlo por la oposición de la industria cinematográfica a su propuesta.
- La película logra un balance casi imposible: una sátira cómica de Hitler, al tiempo que una contundente denuncia pública sobre el Holocausto de los judíos, erigiéndose como el primer largometraje anti-Nazi de la historia.
- Chaplin, quien fuera la leyenda del cine mudo realiza uno de los discursos más memorables de la historia del cine, un manifiesto humanista en su máxima expresión.

Comedia sofisticada : Ernst Lubitsch

- la **comedia sofisticada**: se desarrolla en ambientes aristocráticos o entre la alta sociedad y tienen con principal objetivo la evasión.
- Son esas comedias plagadas con diálogos brillantes que están repletas de situaciones equívocas y todo tipo de confusiones que, a pesar de su cariz ingenuo o amable, solían destacar al hipocresía latente en la sociedad.
- Es el tipo de comedia que un cineasta tan extraordinario **como Ernst Lubitsch** desarrollaría a lo largo de su filmografía en la que proliferaría la sátira política y un esmerado refinamiento estético.
-

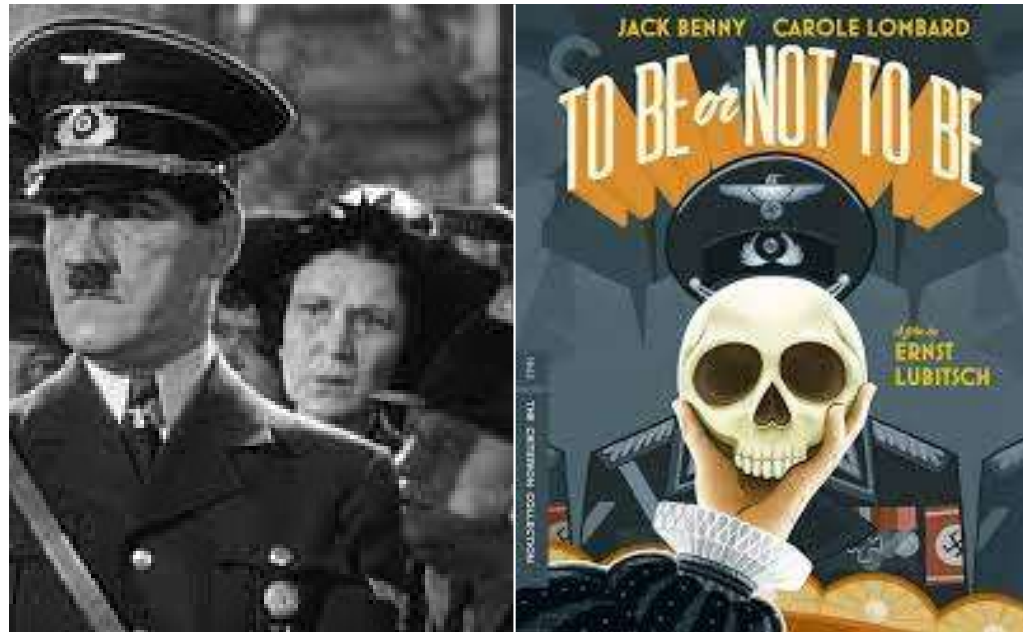
To be or not to be” Ernst Lubitsch.

- *Ser o no ser* (1942) es, junto a *El gran dictador* (1940, Charles Chaplin), la parodia más divertida e inspirada que ha hecho el cine sobre Hitler y el nazismo.
- El comienzo de la película es magistral: nos encontramos en Varsovia, capital de Polonia en Agosto de 1939.
- Una compañía teatral promociona una obra sobre el nazismo llamada “*Gestapo*” y uno de sus actores se pasea disfrazado de Hitler por las calles de Varsovia, sembrando el desconcierto en la población.
- Lubitsch utiliza la comedia no como un género ligero sino como un arma magistral y afilada contra el apogeo nazi.

● “To be or not to be” Ernst Lubitsch.

- A través de la caricaturización del opresor, consigue desautorizar sus actos, su ideología.
- A pesar de las innumerables críticas que recibió por este enfoque, su atrevimiento es indudable y sólo el paso del tiempo le dio el lugar que merecía.
- En España, por ejemplo, no se estrenó hasta 1971, casi treinta años después de ser filmada.

To be or not to be” Ernst Lubitsch.

42

- Argumento:
 - Segunda Guerra Mundial. Varsovia, durante la ocupación alemana. Una compañía polaca de teatro liderada por el matrimonio de estrellas María y Joseph Tura, que se encuentran preparando la obra “*Gestapo*”, tendrá que ceder ante las presiones políticas y hacer, en su lugar, la representación del clásico de Shakespeare “*Hamlet*”.
 - Unos días más tarde estalla la guerra y el ejército alemán toma el control de Polonia y provoca el cese de las funciones teatrales.
 - Su obra se ha caracterizado por un modo irónico especial, el llamado «toque Lubitsch», que usaba no solo para saltarse la censura, sino también para complicar la trama, para divertirse, para hacer ambiguas las situaciones.

The Great Dictator

- **El gran dictador** es una película estadounidense de 1940 escrita, dirigida y protagonizada por el británico Charles Chaplin.
- Chaplin era el único cineasta en Hollywood que seguía realizando películas mudas cuando el sonido ya estaba plenamente implantado en el cine, y esta fue su primera película sonora y la de mayor éxito.
- En el momento de su estreno, Estados Unidos todavía estaba en paz con la Alemania nazi, pero la película ya era una feroz y controvertida condena contra el nazismo, el fascismo, el antisemitismo y las dictaduras en general.
- En la película, Chaplin define a los nazis como "hombres-máquinas, con cerebros y corazones de máquinas".
- Chaplin interpreta dos papeles, el del dictador Adenoid Hynkel (clara parodia de Adolf Hitler) y el del barbero judío.
- Este último guarda muchas similitudes con el personaje más famoso de Chaplin, el vagabundo Charlot.
- Aunque no se especifica si se trata de él o no, generalmente se considera que en esta película se produce la última aparición de Charlot.
- El largometraje recibió cinco nominaciones en la 13.ª edición de los Premios Óscar, sin embargo no ganó ninguno.
- Esta película no se estrenó en España hasta 1975 cuando Franco murió.

The Great Dictator

- **El gran dictador** es una película estadounidense de 1940 escrita, dirigida y protagonizada por el Charles Chaplin.
- Chaplin era el único cineasta en Hollywood que seguía realizando películas mudas cuando el sonido ya estaba plenamente implantado en el cine, y esta fue su primera película sonora y la de mayor éxito.
- En el momento de su estreno, Estados Unidos todavía estaba en paz con la Alemania nazi, pero la película ya era una feroz y controvertida condena contra el nazismo, el fascismo, el antisemitismo y las dictaduras en general.
- En la película, Chaplin define a los nazis como "hombres-máquinas, con cerebros y corazones de máquinas".
- Chaplin interpreta dos papeles, el del dictador Adenoid Hynkel (clara parodia de Adolf Hitler) y el del barbero judío.
- Este último guarda muchas similitudes con el personaje más famoso de Chaplin, el vagabundo Charlot.
- Aunque no se especifica si se trata de él o no, generalmente se considera que en esta película se produce la última aparición de Charlot.
- El largometraje recibió cinco nominaciones en la 13.ª edición de los Premios Oscar, sin embargo, no ganó ninguno.
- Esta película no se estrenó en España hasta 1975 cuando Franco murió.

