

El velo de las vanguardias sobre la oscuridad del Expresionismo alemán

Introducción

El presente ensayo pretende analizar en completitud lo que fue el detonante, en este caso, el proceso detonante de lo que hoy conocemos como vanguardias y sacar el velo de lo “abstracto” para poner atención sobre los verdaderos factores que explican el porqué del arte. La sucesión de antecedentes previos funcionará casi como índice para entender las implicancias que tuvo el inicio del siglo XX y junto a esto, el desarrollo del Expresionismo Alemán, corriente vanguardista que mucho tiene que ver con la historia que le precede, la cual en su desarrollo artístico desprende una emocionalidad oscura, que se busca comprender mediante el análisis y el estudio hecho a continuación.

Desarrollo

Antecedentes pre-vanguardias

- Siglo XIX: grandes imperios dominado por Europa, mundo burgués
- Ciencia: El mundo estaba ordenado por las leyes de Isaac Newton, pero en el siglo XX se pasa a la nueva formulación de Einstein con su principio de la relatividad, lo que nos abre a un mundo de lo irracional.
- Economía: A fines del siglo XIX empieza una segunda Revolución Industrial donde el optimismo respecto al capitalismo de los países desarrollados hace que occidente crea que el progreso es ilimitado, hasta que llega la I Guerra Mundial (1914-1918). Crack 1929: Quiebre del capitalismo (que ya se venía arrastrando), se derrumba la economía burguesa.
- Psicoanálisis: Freud hace aparecer el subconsciente, el cual se verá reflejado en el surrealismo, así como el fascismo en el futurismo.
- Migración campo ciudad: Del mundo agrario del siglo XIX se pasa a un mundo urbano; el transporte se revoluciona y empieza la reproducción en cadena. Nacen nuevos artes como el cine
- Cambios sociales: La mujer empieza reclamar sus derechos y empieza a ser tratada como igual, aparece el feminismo y con ello más mujeres artistas.
- La clase obrera: Fin a la burguesía, las clases medias y obreras aparecen, lo cual se ve reflejado en el arte vanguardista.

La sociedad del siglo XX

Tras la migración campo ciudad y la creciente tecnología e industria se desarrolla la ciudad y el comercio, las clases medias y populares amplían su tiempo de ocio. De las clases medias se hizo frecuente ir a los cafés y de esta forma se hicieron comunes las reuniones literarias o artísticas.

Urbanización en la Europa del siglo XIX¹¹

	Nº de ciudades (20000 habitantes y más)			Población urbana total (porcentaje)		
	1800	1850	1890	1800	1850	1890
	Europa	364	878	1709	10	16,7
Septentrional y occidental	105	246	543	14,9	26,1	43,4
Central	135	306	629	7,1	12,5	26,8
Mediterránea	113	292	404	12,9	18,6	22,2
Oriental	11	34	113	4,7	7,5	18
Inglaterra/Gales	44	148	356	20,3	40,8	61,9
Bélgica/Paises Bajos	20	26	61	18,9	20,5	34,5
Francia	78	165	232	8,8	14,5	25,9
Alemania	53	133	382	8,5	10,8	28,2
Austria/Bohemia/Hungría	9	17	101	5,7	6,7	18,1
Italia	74	183	215	14,6	20,3	21,2
Polonia	3	17	32	7,4	9,3	14,6

Encyclopædia Britannica. Archivado desde el original el 6 de abril de 2009.

La siguiente tabla muestra el crecimiento en el número de ciudades según el sector de Europa a través del siglo XIX, junto con el detalle de su población urbana en porcentajes, datos que sirven para magnificar lo intenso que fue el poblamiento de la época en las zonas urbanas y con esto dar cuenta del desenvolvimiento del arte en torno a la ciudad.

La ciudad aparece entonces como otro eje técnico, racional y artificial: se empieza a mirar donde está sucediendo la vida. Charles Baudeliere (poeta francés s. XIX) da cuenta que el nuevo eje del arte va a ser la ciudad y explorando el impacto de la ciudad en la vida de los hombres, también incorpora ciertos gestos de la ciudad, a los románticos les gustaba ir al campo en cambio en la ciudad no era lo mismo, había una diferencia del tiempo, la fugacidad y el shock.

Hay artistas que buscan la vida de la ciudad más rápidamente, de ahí que aparece el esbozo, ya no hay tanto tiempo para dibujar sobre un atril como se hacía antes, es lo que explica entonces el éxito de la fotografía que incorpora la reproducción técnica, se empieza a perder la singularidad.

Las ideas de Romanticismo y Racionalismo se desvanecen, ocurre el desplazamiento de la naturaleza como eje articulador de nuestra vida, ahora lo que la articula es el raciocinio, el arte se empieza a desprender de esa situación también.

LAS VANGUARDIAS

El concepto de *vanguardia* surge en la primera guerra mundial en Francia y proviene del término francés *avant-garde*, palabra de origen militar que refleja el combate. Forma de contraposición al realismo liberal y al romanticismo. características relevantes: lucha contra las tradiciones, dar paso al ejercicio de la libertad individual y la innovación, abordando temas tabú, abandonando temas viejos.

Diversos artistas del siglo XX ven que la belleza del arte está en la ciudad, Guillaume Apollinaire por ejemplo, se da cuenta que el avance tecnológico de la ciudad va a construir el modo en que nos relacionamos con el espacio y con el tiempo, el lugar en el que estamos presentes no es el único en el que están pasando las cosas no es el único en el mundo. "En el cubismo (corriente vanguardista de la época) el retrato de nuestra manera de relacionarnos con el espacio y tiempo de la ciudad, en una tela pueden transformar un espacio múltiple al igual que el poema". (Enrique Morales, catedra en presentación a las Vanguardias, 2020)

EXPRESIONISMO ALEMÁN

El expresionismo alemán proviene de la tristeza y el temor, transformando ambas emociones en arte. Es la corriente opuesta al impresionismo, busca acentuar o deformar la realidad como manera de representarla. Se origina en la primera década del siglo XX, fundado por un grupo de artistas gráficos al cual se le llamó *Brücke*.

El expresionismo surge junto al fauvismo francés y ambos se consolidan como los primeros movimientos de las vanguardias, Más que un estilo fue una forma de entender el arte, acá predomina la visión interior del artista. Con sus colores violentos, las pinturas abordaban la temática de la soledad y miseria,

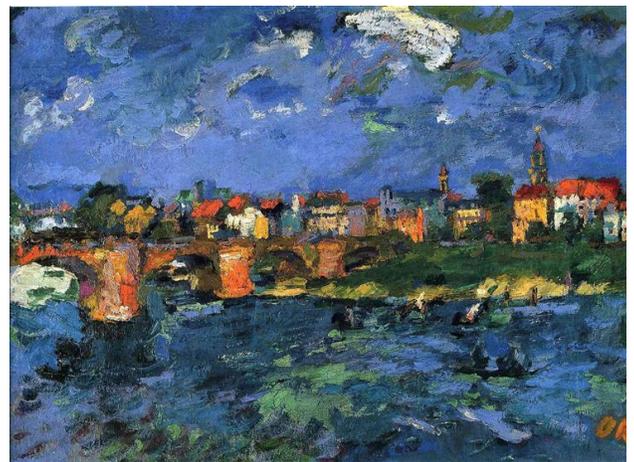
sentimiento de amargura propio de los intelectuales de la Alemania de la Primera Guerra Mundial y del Entre Guerras, varios de ellos participaron de la guerra y algunos murieron en ella. Esta corriente reveló el lado pesimista y una angustia existencial alineada en la sociedad industrializada de la época.

En la génesis del expresionismo un factor fundamental fue el rechazo al positivismo, es decir, la creencia de que el ser humano tiene posibilidades ilimitadas basadas en la ciencia, se empezó a generar un nuevo clima de escepticismo, de descontento, de pesimismo, de crítica y de pérdida de valores, todos factores influyentes y explicativos del arte expresionista. Estos sentimientos provocaron el deseo de cambiar la vida, el deseo de la renovación. El expresionismo defendía la **libertad individual**, la expresión **subjetiva**, el **irracionalismo** y los **temas prohibidos**.

Con la aparición del cine y la fotografía ya no era necesario imitar la realidad en las pinturas, pues las nuevas técnicas lo hacían de forma objetiva y fácil.

“Las primeras manifestaciones del nuevo arte estaban llamadas a producir en el refinado mundo del impresionismo algo así como el impacto de una invasión bárbara. La pintura, fiel hasta entonces a las formas de la naturaleza, fue reemplazada por creaciones imaginativas y nuevas formas - sencillas y amplias - en colores puros que recordaban el arte de los primitivos.” (El Arte del Expresionismo Alemán, Consejo Alemán de Arte, 1967)

Oskar Kokoschka, austríaco de nacimiento, introdujo en el arte alemán la nota de honda sensibilidad y de profundo alcance psicológico de sus cuadros, la cual también se aprecia en sus obras litográficas.

Oskar Kokoschka / Dresden, Neustadt / 1919

“**Max Beckmann** trabajó al principio bajo la tradición de un impresionismo tardío. El impacto de la guerra lo empujó a nuevas formas de expresión que se evidencian en su obra gráfica. Su naturaleza sensitiva y tímida se esconde del mundo hostil tras una máscara de aparente brutalidad.” (El Arte del Expresionismo Alemán, Consejo Alemán de Arte, 1967)

Beckmann presenta una mirada inquebrantable al sufrimiento corporal, un tema oportuno en medio de una guerra aparentemente interminable.

Ernst Ludwig Kirchner

El artista (1910)

The three old women

Erna con un cigarrillo (1913)

La crítica social que imprimieron en su obra estos y muchos artistas más les significó el ataque de la clase conservadora que los tachó de ser un peligro para la juventud alemana. Estaban influidos por el modernismo, en el gótico alemán y en los fauvistas, ambos rechazan la imitación y destacan el color.

Conclusión

Las vanguardias se pueden ver como corrientes rebeldes, que surgieron bajo una cuna de disconformidades y cambios, se dan en la plena conformación de las grandes ciudades y por este motivo, el arte no queda ajeno a los cambios que ocurren en la sociedad de fines del siglo XIX y principios del XX. Tras el planteamiento de lo que ocurría en las pre-vanguardias, junto con el detalle de sus inicios, se entiende cuáles fueron los numerosos hechos simultáneos que dieron pie a este arte tan propio de la crítica y las emociones que fue el Expresionismo Alemán. Se quita el velo de lo conocido sobre las corrientes vanguardistas para entender en profundidad lo que concierne a los artistas y sus vivencias propias, lo que ocurría en su entorno y lo que los lleva a esa oscuridad emocional.

Referencias

(El Arte del Expresionismo Alemán, Consejo Alemán de Arte, 1967)

<https://mdc.ulpgc.es/utills/getfile/collection/MDC/id/44005/filename/80488.pdf>

<https://tiposdearte.com/arte-vanguardista-que-es-caracteristicas-y-expresiones/>

<https://www.todocadros.cl/estilos-arte/impresionismo/>

<https://academiaplay.es/expresionismo-aleman/>

<https://www.moma.org/collection/works/79759>

