

TEMA 5: EL SURREALISMO Y OTRAS VANGUARDIAS

EL SURREALISMO

El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del "Manifiesto Surrealista" del poeta 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.

Breton expone la psicología surrealista: el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas y en el sueño, donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas.

El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. 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. Para ello utilizan recursos como la animación de lo inanimado, el aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, evocación del caos, representación de autómatas 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, lo que significa que importaba más el asunto que la propia realización.

PRECEDENTES DEL SURREALISMO

Los pintores surrealistas encontraron precedentes en Los caprichos de Goya, en la pintura del Bosco y también en la de Valdés Leal, aunque los más inmediatos deben buscarse en el movimiento Dada y en la pintura metafísica de Giorgio de Chirico.

DADAISMO

Suiza, neutral a partir del estallido de la guerra en 1914, se convierte en centro de refugiados pacifistas de toda Europa. Allí se encontró el expresionismo alemán, el futurismo italiano o el cubismo francés. En Zurich, en 1916, un grupo de artistas se reúnen en la cervecería "Cabaret Voltaire". El grupo, liderado por el escritor rumano Tristan Tzara, decide celebrar una fiesta en la que se canten canciones de los distintos países que participan en la contienda y así aunar a los pueblos por encima de la destrucción y las armas. De estas protestas surge la idea de lanzar un manifiesto, al que se le da el nombre Dadá, palabra sin significado, que sólo se identifica con la onomatopeya de los primeros balbuceos de un niño.

El dadaísmo, que se desarrolla entre 1916 y 1922, se manifiesta contra la belleza eterna, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal en general. Defiende

la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, y lo aleatorio; defiende el caos contra el orden y la imperfección contra la perfección.

El aporte permanente del Dadaísmo al arte moderno es el cuestionamiento continuo de qué es el arte; la conciencia de que todo es una convención que puede ser cuestionada y que, por tanto, no hay reglas fijas y eternas que legitimen de manera histórica lo artístico. Gran parte de lo que el arte actual tiene de provocación viene del Dadaísmo.

En esta línea de pensamiento destaca la figura de **Marcel Duchamp**. Su propuesta es probablemente la más importante de todo el movimiento y ha sido decisiva hasta la época actual. Sus primeras obras las clasificamos en el cubofuturismo, utiliza la cronofotografía, el cubismo y el futurismo. Como ejemplo de esta fase, su “Desnudo bajando la escalera Nº2”, 1912. A partir de 1913 y hasta 1917 Duchamp desarrolla la fase que podemos considerar protodadaísta con su nueva propuesta: el **Ready Made**. Utiliza objetos industriales que, ligeramente manipulados, convierte en objetos de exposición. Son ejemplos de ello “Rueda de bicicleta sobre un taburete”, “Botellero” (el artista firma la obra y fija la fecha puesto que después la repitió varias veces) y “La fuente”. Esta última provoca un auténtico escándalo al ser expuesta. Objeto industrial procedente de una casa de



fontanería, lo firma con el apodo de Mutt, (nombre cómico de la obra, cercano a una empresa fabricante de urinarios de la época). Presenta la obra invirtiéndola, mostrando el lado contrario de su uso.

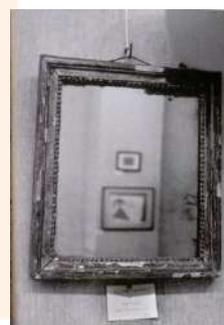


Toda la obra de Duchamp tiene connotaciones eróticas, humorísticas y cierto carácter interactivo.

En el fondo Dadá destruye el concepto de objeto artístico. “El arte es un producto farmacéutico para imbeciles”.

Tzara dice en un manifiesto: “Dadá es una necesidad estridente sin disciplina ni moralidad, finalmente no es más que mierda (...) queremos cagar en colores bien combinados”.

Philippe Soupault, en su “Retrato de un imbecil”, 1920, presenta un espejo desechado para que la gente que se mire en él se sienta insultada y ofendida.



Con el fin de expresar el rechazo de todos los valores sociales y estéticos del momento, los dadaístas recurrían con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles, que se apoyaban en lo absurdo e irracional. Sus representaciones teatrales y sus manifiestos buscaban impactar o dejar perplejo al público con el objetivo de que éste reconsiderara los valores estéticos establecidos. Para ello utilizaban nuevos materiales, como los de desecho encontrados en la calle, y nuevos métodos,



“El alienista”, 1919

como la inclusión del azar para determinar los elementos de las obras. La Performance es una idea aportada por el Dadaísmo. El pintor y escritor alemán **Kurt Schwitters** destacó por sus collages realizados con papel usado y materiales insólitos procedentes del basurero (“El alienista”).

De este grupo, **Jean Arp** y la que luego sería su esposa, **Sophie Taeuber**, son prácticamente los únicos artistas que no renuncian a realizar una obra propiamente artística. Ambos formaron parte del grupo del café Voltaire.

Una de las ideas que aporta Arp al dadaísmo, es la intervención del azar en la obra artística, en línea con la utilización de medios impersonales para borrar todo rastro de subjetividad. Según su testimonio, Arp cortaba papeles de colores y los lanzaba al aire dejándolos caer de manera que la composición resultante era completamente arbitraria. El azar para el dadaísmo era una manera de cuestionar la noción de cultura tradicional basada en el trabajo, la obra bien hecha, la habilidad... Hoy en día parece dudoso que algunas de estas obras, demasiado bien articuladas y compuestas, sean resultado exclusivo del azar.



Marionetas de Sophie
Taeuber



Sin título-1917



Cabeza Torso flor, 1924.
Madera pintada



Sueño de mascotas, 1947

A Arp le apasiona la poesía, pero termina dedicándose a la pintura, aunque gran parte de su obra son relieves y esculturas. Su estilo artístico tiende hacia una abstracción de formas curvilíneas que caracteriza su obra más conocida. Fiel a sus principios de renuncia al individualismo, los relieves de madera eran realizados por artesanos carpinteros., él aportaba simplemente los bocetos realizados de una manera más o menos improvisada.



Objetos colocados según las leyes del azar

En 1925 su obra apareció en la primera exposición del grupo surrealista. 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.



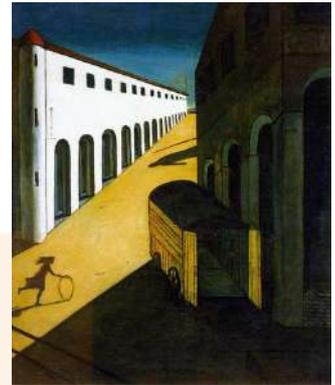
GIORGIO DE CHIRICO

Nació en Grecia en 1888 de padres italianos; partiendo de influencias clásicas, renacentistas y de los filósofos alemanes, crea un mundo enigmático que se percibe inquietante y desolador. Los cuadros que De Chirico realizó entre 1909 y

1914 son los que le han dado más reconocimiento. Este período se conoce como el período metafísico.

En su obra crea espacios clasicistas donde el tiempo se ha detenido, elementos anacrónicos y chocantes nos indican que no estamos ante un lugar tangible, sino que es un espacio que parte de la imaginación y de la fantasía del propio artista. El conjunto de estos paisajes nos transmite idea de soledad, de silencio, de inquietud... de enigma metafísico. Son cuadros que nos invitan a la contemplación serena y callada.

Para ello juega con paisajes urbanos jalonados por construcciones renacentistas, perspectivas lineales que se pierden en la lejanía, luces intensas que dejan contraluces y proyectan sombras, elementos chocantes. Transmite inquietud por lo desconocido, por lo extraño.



Melancolía y misterio de una calle, 1914

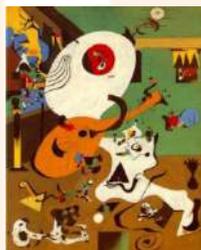
ARTISTAS DEL SURREALISMO

La primera exposición surrealista se celebró en la Galerie Pierre de París en 1925, y en ella, además de **Jean Arp**, **Giorgio de Chirico** y **Max Ernst**, participaron artistas como **André Masson**, **Picasso**, **P. Klee**, **Joan Miró** y otros, que posteriormente se separarían del movimiento o se mantendrían unidos a él adoptando únicamente algunos de sus principios. A ellos se adhirieron posteriormente **René Magritte** y **Salvador Dalí**.

Entre los artistas surrealistas se observan dos vertientes: los **surrealistas abstractos**, que se decantan por la aplicación del automatismo puro, como André Masson, P. Klee o Joan Miró, e inventan universos figurativos propios; y los **surrealistas figurativos**, interesados por la vía onírica, entre ellos René Magritte, o Salvador Dalí, que se sirven de un realismo minucioso y de medios técnicos tradicionales, pero que se apartan de la pintura tradicional por la inusitada asociación de objetos y deformaciones, así como por la atmósfera onírica y delirante que se desprende de sus obras. Max Ernst es uno de los pocos surrealistas que se mueve entre las dos vías.



Masson "paisaje en forma de pescado"



Interior holandés I, 1928, Miró



La persistencia de la memoria, 1931, Dalí



La voz de los vientos, 1928, Magritte



Los hombres no sabrán nada de esto, 1923, Ernst

SALVADOR DALÍ (Figueras, 1904-1989)

Se le considera el máximo representante del surrealismo. Fue un experto dibujante, pintor, grabador, escenógrafo y escritor. También abordó el cine, la escultura, el diseño y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Como artista

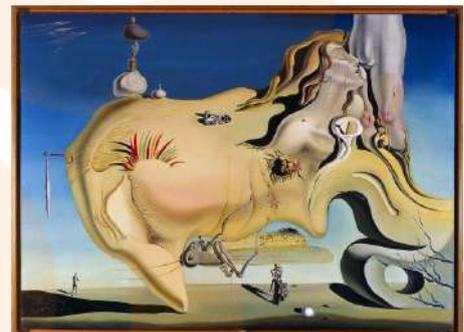
extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, con el principal objetivo de atraer la atención pública.

En 1922 Dalí se alojó en la célebre Residencia de Estudiantes de Madrid para comenzar sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí se relacionó con futuras figuras del arte español, como Federico García Lorca, o Luis Buñuel. Dalí fue expulsado de la Academia en 1926, por afirmar que no había nadie en ésta en condiciones de examinarlo. Ese mismo año, visitó París por primera vez. Allí conoció a Pablo Picasso, a quien el joven Dalí admiraría profundamente. Picasso ya había recibido algunos comentarios elogiosos sobre Dalí de parte de Joan Miró.

Dalí absorbía las influencias de muchos estilos artísticos, desde el academicismo clásico a las vanguardias más rompedoras. Las exposiciones de su obra realizadas en Barcelona en aquella época atrajeron gran atención. Hubo alabanzas y debates suscitados por una crítica dividida.

En 1929 Dalí colaboró con el director de cine Luis Buñuel, en la redacción del polémico cortometraje “Un perro andaluz”, en el que se mostraban escenas propias del imaginario surrealista. Ese mismo año conoció a su musa y futura esposa Gala, una inmigrante rusa once años mayor que él. Ese mismo año, Dalí continuó exponiendo regularmente, y se unió oficialmente al grupo surrealista. Durante los dos años siguientes, su trabajo influyó enormemente en el rumbo del surrealismo, que lo aclamó como creador del método paranoico-crítico, el cual, según se decía, ayudaba a acceder al inconsciente, liberando energías artísticas creadoras.

Sigmund Freud es uno de los referentes culturales del pintor. Sus teorías aparecen ya en su época de formación: Dalí plasma en sus pinturas temas como el complejo de Edipo, los deseos incestuosos, la perversión, el trauma del nacimiento o el instinto de muerte. En 1929 pinta “Visage du Grand Masturbateur” (Rostro del Gran Masturbador), símbolo por excelencia de sus obsesiones sexuales. La gran cabeza del masturbador es una de las personificaciones del propio artista.



En “La persistencia de la memoria” alude al aspecto que obsesiona al hombre del siglo XX: el espacio-tiempo. Después del conocimiento de la teoría de la relatividad de Einstein que perturbó al mundo e influyó en todo, la obsesión por el paso del tiempo y la obsesión por el espacio fueron los argumentos más utilizados por Dalí en su arte. En esta obra vuelve a aparecer la cabeza del gran masturbador.

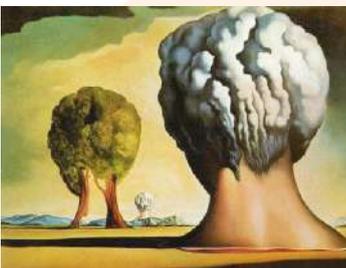


El método paranoico-crítico desarrollado por el pintor en estos años es, en gran parte, deudor del padre del psicoanálisis. El aspecto que Dalí encontraba interesante en la paranoia era la habilidad que transmite esta al cerebro para percibir enlaces entre objetos que racional o aparentemente no se hallan conectados. A partir del concepto de paranoia, Dalí desarrolla su método que consiste en la extracción consciente de elementos que conforman el mundo interior del paranoico. Dalí lo materializa a través de la imagen doble, crea una representación, que sin transformar su apariencia externa, conforma una segunda imagen, de forma que el espectador al contemplarlas pueda discernir ambas. Así, la aplicación del método paranoico-crítico nos ofrece imágenes que, observadas de nuevo, se convierten en otra imagen.

La década de los 30 está marcada por el interés en las dobles imágenes y las ilusiones ópticas, una obsesión que no abandonará a Dalí a lo largo de su obra. En 1929 empieza a pintar su primera doble imagen “El hombre invisible”, para continuar con “Durmiente caballo león invisible”, 1930 o “La imagen desaparece”, 1938. También aplicó el método a sus interpretaciones de “El ángelus” de Millet, cuadro que siempre obsesionó a Dalí.



La actividad artística de Dalí no se limitó a la pintura. Algunas de sus obras más populares son esculturas o ready-mades, y también destacó en sus contribuciones al teatro, la moda y la fotografía, entre otras disciplinas artísticas. Dos de los artefactos surrealistas dalinianos más notables fueron el Teléfono-langosta y el Sofá de los labios de Mae West (realizados entre 1936 y 1937)



Entre 1940 y 1948, Dalí vive de forma ininterrumpida en los Estados Unidos. Son los años de los ensayos de la bomba atómica. Las pruebas de las armas nucleares le impresionan de gran manera y “empieza el período nuclear o atómico. De aquí surgen obras como “Las tres esfinges de Bikini”, 1947.

Fue una de las épocas más fructíferas de su vida, pero también la más discutida por ciertos críticos, que veían que Dalí arrinconaba la pintura para volcarse más en el diseño y en artículos comerciales, con un claro afán mercantilista. Entre las pocas pinturas de esta época esta su famosa obra “Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar”, de 1944, en el que Gala levita dormida sobre una roca en un paisaje marino en el que reina la calma.



Desde 1949 Dalí vivió en Cataluña. El hecho de que eligiese España para vivir en tiempos de la dictadura hizo que algunos de sus antiguos colegas, así como sectores progresistas, le hicieran blanco de nuevas críticas



La última cena, 1955

En los inicios de la década de los cincuenta, la pintura daliniana da un nuevo giro: los progresos relacionados con la fisión y fusión nucleares provocan una evolución en su pintura hacia el misticismo y la pintura religiosa. Esta época se caracteriza pues por el tratamiento de temas religiosos bajo el prisma de los avances científicos del momento.

En su madurez, el artista también se implicó con otras actividades «extra-artísticas» que daban una medida de su enorme popularidad como personaje público. En 1968 Dalí grabó un anuncio televisivo para una marca de chocolate y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups.

En 1980 la salud de Dalí se deterioró seriamente, incapacitándole para la creación artística. Se ha denunciado que Dalí fue obligado por algunos de sus «cuidadores» a firmar lienzos en blanco que serían vendidos tras su muerte como originales. Estos rumores hicieron que el mercado del arte se mostrase escéptico con las obras atribuidas a Dalí durante su última época.

JOAN MIRÓ (Barcelona, 1893-1983)

Miró fue para Breton el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro. Su surrealismo se desenvuelve entre las obras donde explora sus sueños y fantasías infantiles (El Campo labrado, 1924), las obras donde el automatismo es predominante (Nacimiento del mundo, 1925) y las obras en que desarrolla su lenguaje de signos y formas biomorfas (Personaje lanzando una piedra, 1926).



El Campo labrado



Nacimiento del mundo



Personaje lanzando una piedra

"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".

Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y tintas planas. Una obra clave en su evolución es "El carnaval del arlequín" (1924), que supone el inicio de su etapa plenamente surrealista. Sobre los dibujos preparatorios de esta pintura, el propio Miró dijo: «no es que pintara lo que veía en sueños, como decían entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me provocaba una manera de tránsito parecido al que experimentaban los orientales».



El arte de Miró es el resultado de un proceso de simplificación de la pintura que tiende a reducirla a sus elementos esenciales: línea, color y composición. A partir de ellos construye un cosmos propio, en el que los objetos no aparecen como son en la naturaleza, sino como signos muy simples de su universo interior. Así como Picasso es el modelo de artista polifacético que innova constantemente, Miró es el prototipo del que escoge un camino concreto y profundiza en él para aportar una sólida y homogénea creación.

En "Mujer, pájaro y estrella", 1942, el color se aplica de forma plana, sin modulaciones. El proceso de simplificación de Miró le llevó a reducir la gama de colores hasta utilizar casi exclusivamente los primarios -rojo, amarillo y azul- separados entre sí por el negro o el blanco. A menudo hay líneas

que actúan como elementos unificadores de la diversidad de objetos. Los signos con que pinta los objetos se irán definiendo y simplificando a lo largo de su obra, hasta convertirse en verdaderos ideogramas; su pintura constituye una auténtica caligrafía en la que el arte consiste en la manera de elaborar el signo. La composición es básicamente intuitiva y recurre al equilibrio entre líneas y manchas de color.



Mujer, pájaro y estrella

EL SURREALISMO EN EL CINE

Proveniente de la poesía y de las artes plásticas, el cine surrealista mantiene muchos de sus grandes motivos: la confusión espacio-temporal, un humor un tanto negro, incluso cruel, la importancia del erotismo y un universo onírico utilizado para criticar y escandalizar.

En 1929 se estrena el exponente más representativo de este género cinematográfico, **Un perro andaluz**, de Luis Buñuel, la obra maestra del cine surrealista. Es un cortometraje francés de diecisiete minutos, mudo, escrito, producido, dirigido e interpretado por Luis Buñuel 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 París.

Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dalí habían coincidido y se habían hecho amigos en la Residencia de estudiantes de Madrid. De allí Buñuel y Dalí viajaron a París. Según refiere Buñuel, *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. 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.



Lorca, Buñuel y Dalí en la Residencia de Estudiantes de Madrid

Transgrediendo los esquemas narrativos clásicos, 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.



Luis Buñuel (1900 - 1983) es uno de los máximos representantes del cine español (e internacional) del siglo XX, aunque la gran mayoría de su obra fue realizada en México y Francia debido al exilio que sufrió.

En su obra cinematográfica, podemos ver reflejado parte de su pensamiento sobre las clases sociales, la religión y la sexualidad. Muchas de sus películas critican la clase burguesa y la hipocresía que él veía en ella, la religión y sus normas o la represión sexual. También le gustaba reflejar la visión pesimista y cruel de la vida. La muerte, también era un tema que le obsesionaba y que quedará plasmado en algunas de sus obras.

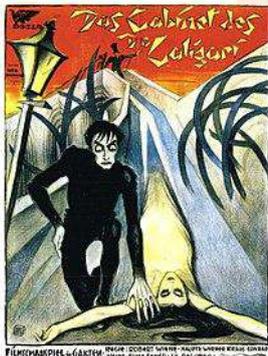
Algunas de sus películas más importantes son:

- **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.
- **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 que ha ganado nuestro país. Al régimen franquista no le gustó tanto y no se pudo ver en nuestras salas hasta después de la muerte de Franco. 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 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.

EL EXPRESIONISMO EN EL CINE: EL GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI

El Expresionismo es la 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.

El cine expresionista surge como reflejo de la derrota alemana tras la primera guerra mundial. Su técnica se caracteriza por el uso de ángulos extravagantes, decorados irreales y cercanos a la pesadilla y tiene como fin que el espectador tenga la sensación de estar en ambientes angustiosos donde se distorsiona la realidad con elementos como claroscuros violentos.



El gabinete del doctor Caligari (1920) es la película más influyente de este movimiento. Con ella surgirá la edad de oro del cine alemán cuyos máximos representantes, además de su director **Robert Wiene**, son **Fritz Lang** y **Murnau**. "El gabinete del doctor Caligari" junto a "Metrópolis" y "Nosferatu" son las tres películas más conocidas del expresionismo. Respecto a la primera se juega con la magia y con la adivinación a través del destino que un loco vidente (Cesare) le pronostica a un joven.

Características técnicas de las películas expresionistas:

- **La escenografía:** Esta adquirió una gran importancia sobre todo por la utilización de decorados pintados. En "El gabinete del doctor Caligari" los decorados de trazos angulosos y líneas inclinadas dan la sensación de angustia, 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.
- **Los personajes:** Se caracterizan por aparentar ser misteriosos o siniestros. Pueden tener también un desdoblamiento de personalidad por ejemplo, Caligari es al mismo tiempo un charlatán de feria y un eminente doctor.
- **El vestuario:** Sus personajes se caracterizan por vestir capas y sombreros de copas.
- **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. En "El gabinete del doctor Caligari" vemos como el doctor al extender sus manos proyecta su sombra sobre el muro.

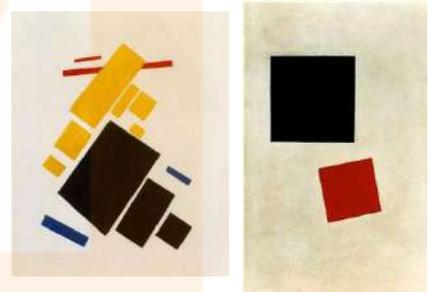
OTRAS VANGUARDIAS

LAS VANGUARDIAS RUSAS: SUPREMATISMO Y CONSTRUCTIVISMO

En el año 1917, antes de que termine la Primera Guerra Mundial triunfa en Rusia la revolución comunista; los artistas se ponen al servicio de esa revolución: la nueva Unión Soviética crea un arte completamente nuevo, con un fuerte espíritu vanguardista. El arte tiene que tener un sentido utilitario y práctico, está al servicio del diseño, de la propaganda y de la publicidad. Además como clave fundamental el arte ruso es un arte abstracto. Dentro de este vanguardismo se diferencian dos tendencias: **Suprematismo** y **Constructivismo**

SUPREMATISMO: Kazimir Malevich (Ucrania, 1878-1935)

Malevich parte del Cubismo y del Futurismo para llegar al arte abstracto. Ya en 1913 empieza a practicar el cubismo sintético, que le hace reflexionar sobre "la necesidad de liberar al arte de la carga del objeto". "Aeroplano", 1915, es una obra de este autor con colores planos y figuras geométricas. Este año acuña el término "Suprematismo".



Las formas adquieren su propia autonomía, no se refieren a nada, el cuadro no habla de nada, solo de sí mismo, utiliza formas planas y geométricas. Continúa esta síntesis con varias composiciones de cuadrados: "Cuadro rojo y cuadro negro", 1914-15, sigue el famoso "Cuadrado negro", 1915 y en este proceso de simplificación llega al límite con "Blanco sobre blanco", 1918.



CONSTRUCTIVISMO: Vladimir Tatlin (Rusia, 1885-1953)

Tatlin condensa sus ideas en la famosa frase de que “hacer arte es formar el material”. La misión del artista es, por tanto, la de construir el arte. Nace así el constructivismo, en el que el artista, como constructor, ha de estar al servicio del nuevo estado obrero. En 1914 crea una serie de collages mediante ensamblaje de diversos materiales de desecho, que interpretaban las ideas proclamadas por Boccioni en el Manifiesto de la escultura futurista y se inspiraban también en los collage y relieves en madera de Picasso, cuyo taller había visitado.

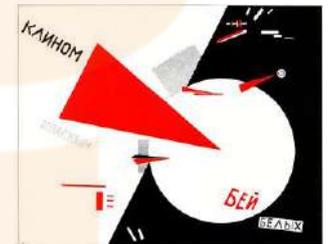


“Relieve”, 1914

Los constructivistas piensan que el arte, además de estar al servicio del nuevo estado, tiene que tener un sentido práctico. Ejemplo de ello es el Monumento a la III Internacional, que el gobierno soviético encargó a Tatlin en 1919. Aunque jamás llegó a levantarse, habría de ser una elevadísima torre espiral de 400 metros de altura en cuyo interior habría tres bloques geométricos que irían girando sobre sí mismos a distinta velocidad: un cubo, que alojaría al poder legislativo y giraría una vez al año; una pirámide que albergaría al ejecutivo y rotaría una vez al mes; y, finalmente, habría un cilindro que albergaría a los medios de comunicación y daría una vuelta completa cada día. Actuaría también como centro de propaganda: tenía pantallas para la emisión de noticias y documentales, un foco que proyectaba eslóganes sobre el cielo, etc



Este espíritu utilitario es probablemente la característica más importante del constructivismo; sus seguidores se dedicaron a hacer propaganda del régimen: carteles, diseño de portadas, fotomontaje y publicidad útil. Uno de los más llamativos es **El Lissitzky** con “Atacad a los blancos con una cuña roja”, litografía de 1919.



Las experiencias de las vanguardias rusas acabaron con la implantación oficial de un lenguaje único llamado realismo socialista, de corte figurativo y propagandístico, abandonándose en los años 20 y 30 la geometrización.

NEOPLASTICISMO HOLANDES: DE STIJL. Pietr Mondrian, Theo van Doesburg, Gerrit Rietveld.

En Holanda surge una vanguardia que apuesta por la abstracción pura, geométrica y estricta. Es el llamado movimiento neoplástico, que afecta a la arquitectura, la pintura y el diseño.

En 1917 **Pietr Mondrian** y **Theo Van Doesburg**, además de algunos poetas, escultores y arquitectos, fundan la revista De Stijl. El primer manifiesto del grupo se publica en 1918. Los postulados de este manifiesto son:

- Planteamiento totalmente racionalista del arte. Búsqueda de un nuevo lenguaje que debe superar a todos los demás sin sentimientos ni emotividad.



Van Doesburg,
“Composición XX”

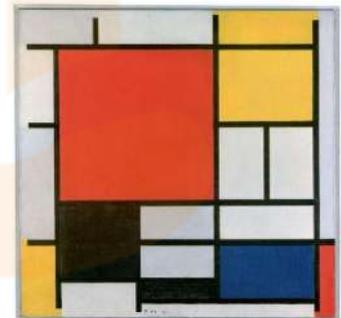
- Se elimina todo lo superfluo hasta que prevalece sólo lo elemental, en un intento de llegar a la esencia.
- Preconiza una plástica universal, abstracta, simplificada al límite.
- Pinturas: equilibradas, ordenadas, optimistas, alegres.
- Líneas rectas verticales y horizontales que se cruzan en ángulos rectos. Colores planos y primarios y los no colores (blanco gris y negro).

Mondrian estaba muy influido por la teosofía. Esta propuesta mística de intelectuales del siglo XIX pretende una integración de los aspectos más espirituales de las distintas religiones, intentando llegar a una síntesis que, sin nombres, ritos, ni dogmas, fije su atención en los aspectos más éticos. Los neoplasticistas están convencidos de que los males del mundo vienen del individualismo, por lo que es necesario huir de lo individual para intentar un arte expandido, universal, que envuelva al hombre y le permita un acceso a niveles superiores de conciencia.



Mondrian, "Planos de color en oval"

En su búsqueda de universalidad, utilizaron la geometría en el análisis de la estructura interna de las cosas, lo que les llevó a reducirlas sólo a forma y color. Pero irán más lejos, reducirán todas las formas a la oposición y el equilibrio entre la línea vertical y la horizontal, que forman ángulos rectos y todos los colores a los tres primarios, además de incorporar el blanco, el negro y el gris.



Mondrian, *Composición rojo, amarillo, azul y negro* (1921)

Un ejemplo claro de arquitectura neoplasticista es la Casa Schröder del arquitecto, diseñador y ebanista holandés **Gerrit Rietveld**, que se incorporó al movimiento en 1920.



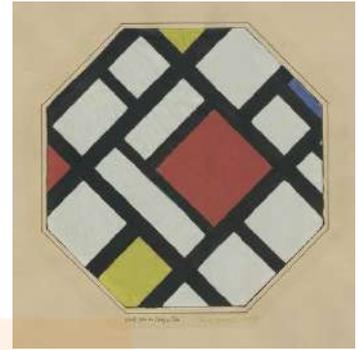
En 1924 proyectó su obra arquitectónica más conocida: la Casa Rietveld Schröder, en Utrecht. La casa tiene una planta baja convencional, siendo innovadora la parte alta, en la que las paredes son correderas, para poder modificar el espacio. El diseño parece una realización tridimensional de una pintura de Mondrian.

Igual sucede en su diseño de la silla Roja y Azul, de 1918, en el que sigue los mismos principios estéticos de la pintura neoplasticista. En un principio tenía un acabado en madera natural, pero tras su ingreso en De Stijl, cambia su acabado por los colores que le dan nombre.

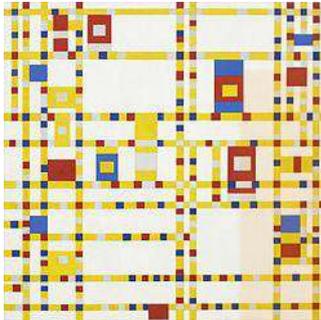


En 1921 el grupo desarrolla su máxima actividad (teórica, práctica, de diseño...) y publica varios manifiestos. Algunos vuelven a la figuración por disensiones internas. Van Doesburg integra la diagonal y esto provoca escándalos en el grupo. Mondrian se opone, pues piensa que la diagonal es propia del Barroco.

A partir de 1924 la pintura de van Doesburg adopta movimiento y dinamismo a través del uso de planos inclinados, innovación que denominó "Elementarismo". Dirige a partir de entonces su actividad hacia la arquitectura, intentando construir espacios con elementos geométricos simples y colores primarios, llegando a colaborar con Jean Arp y Sophie Tauber en la reconstrucción de diferentes espacios.



Theo Van Doesburg, Diseño para una composición, 1923



Mondrian seguirá toda su vida fiel a las líneas rectas verticales y horizontales y a los colores planos y primarios. Solamente al final de su vida cuando tuvo que huir de Holanda a los EEUU por el avance nazi, su obra se vuelve más compleja y palpitante, de detalles más pequeños: "Broadway Boogie Woogie", 1943-44

La simplicidad de este lenguaje ha influido notablemente en la arquitectura y el diseño del siglo XX y en diversas tendencias de la abstracción.