

LAS ARTES EN EL SIGLO XX

Senecio – Paul Klee

Todos los derechos reservados.
Este artículo no puede ser reproducido o transmitido
en ninguna forma sin permiso escrito del editor:

Info@bachoir-caparo.com
<http://bachoir-caparo.com>

LAS ARTES EN EL SIGLO XX

Si la Edad Media había estado regida por la fe, si el Renacimiento fue inspirado por la razón, si la Ilustración estuvo marcada por la inteligencia, el Liberalismo surgió iluminado por el sentimiento.

INTRODUCCION

Los caracteres del Romanticismo fueron: Amor a la libertad, Individualismo, espíritu renovador y sensibilidad e imaginación. En el arte podríamos ubicar al Romanticismo después del Clasicismo y antes del Realismo, Positivismo y Modernismo. Entre los grandes exponentes de la música de Europa que pusieron la base para el Arte del Siglo XX tenemos a: Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert, Mendelssohn Liszt, Berlioz, Rossini, Wagner, Bellini, Glinka y Verdi. En Francia destacaron en Letras: V. Hugo, Chateaubriand, Musset, Lamartine. En Inglaterra, Lord Byron, Keats, Shelley, Moore (poesía), Walter Scott (novela). En Italia, Leopardi (poesía), Manzoni (novela). En España, Espronceda (poesía). Con la llegada del Realismo en 1850 tenemos en Francia a Víctor Hugo, Balzac, Flaubert y Stendhal (Fundador del Realismo). En Poesía: Verlaine, Baudelaire y Rimbaud (El poeta maldito). En Inglaterra: Dickens y Thackeray. En Rusia: Tolstoy, Dostoyevsky y Gogol. En España: Fernán Caballero, Alarcón, Pereda, Valera, Pérez Galdós. Fue la Generación del 98 en España la que abre en letras el Arte del Siglo XX como corriente del idioma español. En esta Generación estuvieron: José Martínez Ruiz (AZORIN), Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado (poesía), Jacinto Benavente (Drama) Premio Nobel.

La pintura del Siglo XX se abre con Picasso que expone en 1901 en París. En 1903 muere Gauguin, en 1905 nace el FAUVISMO, primer movimiento plástico del siglo, en 1907 nace el Cubismo Analítico, en 1912 nace el Cubismo Sintético y en 1913 expone en París Marcel Duchamp.

En música se abre el Siglo XX con los impresionistas de tonalidad melódica: Mahler (Austria), Debussy (Francia), Strauss (Alemania), Scriabin (Rusia), Ives (USA). Los Expresionistas que cultivaban la atonalidad, disonancia y abstracción fueron Arnold Schoenberg, Alban Berg y Antón Webem, que sustituyeron a Bach, Beethoven y Brahms. Los tonalistas fueron Stravinsky en (Rusia), Ravel en (Francia). Prokofiev en (Rusia) y Falla en (España).

Mientras tanto, la literatura se desarrollaba en Europa, en Francia con Romain Rolland (Premio Nobel), Anatole France, André Gide, Paul Claudel, Paul Valery, Charles Peguy, Marcel Proust. En Inglaterra con Kipling (Premio Nobel), Shaw, Wells, Conrad, Chesterton, Galsworthy, Lawrence y Yeats (poesía). En Alemania con Thomas Mann y Herman Hesse. En Rusia con Andrei Beli y Alejandro Blok (poesía).

LOS AÑOS INTERMEDIOS: APARICION DE LOS “ISMOS”

En Francia aparece el Cubismo y el Fauvismo. En Italia, el Futurismo (Marinetti). En Alemania, el Expresionismo: Hofer, Schemlemmer, Munch, Toulouse-Lautrec, Modigliani (Italia), Gutiérrez (España). Aparece el Dadaísmo: Tristán Tzara, Marcel Junco (Rumania), Hans Arp, Hugo Balls, Hans Richter, Richard Hulsenbeck, André Bretón (Francia). En el Surrealismo: Bretón, Arp, De Chirico, Max Ernest, Paul Klee, Man Ray, André Masson, Joan Miró, Picasso, Perre Roy, Paul Eluard, Luis Aragón, Salvador Dalí, Junto con la pintura aparecen los Ismos Literarios de la Postguerra y se llega a la literatura de VANGUARDIA después de la Medieval, Renacentista, Barroca, Neoclásica, Romántica, Realista y Modernista. En la Modernista tenemos la de Vanguardia (Francia), Imaginismo

(Inglaterra), Expresionismo (Alemania), Futurista (Italia), Dadaísta, Surrealista y Cubista. La literatura Expresionista se inicia con Kierkegaard, Nietzsche, Buber, Steiner, Ibsen y Dostoyevsky. Los representantes de la revolución musical en la música de la Postguerra son: en Francia: Erik Satie, Honegger, Poulenc, Ravel, Debussy; en Alemania: Ernst Krenek, Paul Hindemith; en España: Falla; en Rusia: Stravinsky, en Checoslovaquia: Janáček; en Hungría: Kodály, Bartók; en USA: Aaron Copland; en Brasil: Villa-Lobos; en Argentina: Alberto Ginastero y en México: Carlos Chávez y Silvestre Revueltas.

UN “VISTAZO” A LA PINTURA CONTEMPORANEA

Ya hemos divagado sobre la pintura que va del 19 al 39: Cubismo, Fauvismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo. Nos queda mencionar las figuras representativas que continuaron y que aparecieron dos décadas después. En primer término, nos encontramos con algunas figuras del pasado, como Claudio Monet y Pierre Renoir. Eran dos venerables figuras del Expresionismo. Tras el torbellino de los “Ismos” flotaron por encima de todas las herejías y han llegado a nuestros tiempos con impecables prestigios. Otro longevo que llegó hasta el 26 fue el noruego Edvard Munch, altísimo exponente del Expresionismo alemán. En esta corriente estética encontró el artista la vía más eficaz para los morbosos reflejos de su neurosis. Exploró los más sombríos recovecos del alma: la ansiedad, el deseo, el odio, los celos... Un cuarto longevo que, aunque precedía de la década de los sesenta, tuvo una enorme influencia en los pintores del nuevo siglo, fue el ruso Vasiliy Kandinsky. Se le tiene por el primer pintor abstracto. Con el siglo empezó a dar a conocer sus pinturas, que revelaban su cultura pictórica. Lejanos recuerdos rusos de escenas populares se reflejaban en sus lienzos. En permanente renovación, defiende la tesis de que sobre el arte de afuera debe prevalecer el que surge del interior del artista. Después de este pronunciamiento se alejará más de la imagen figurativa para sustituirla por la

abstracción. El nuevo arte aparece en los cuadros “Crepúsculo”, “Movimiento I”, “Paisaje con Iglesia”. Frente a éste, el espectador podría preguntarse dónde está la iglesia y dónde el paisaje. Había llegado a la conclusión que el objeto no tenía lugar en sus cuadros. Con el triunfo de la Revolución Rusa el gobierno revolucionario se gana la colaboración académica del pintor, ya famoso. No tardará en aparecer en su obra el Constructivismo, con mengua de la espontaneidad de lo anterior, orientación que venía de Cezanne. Al cabo de un lustro, el artista abandonó Moscú y se dirigió a Weimar y a Dessau. Interesado en la escenografía teatral, empezó a usar círculos y triángulos con profusión, adicionándolos con flechas, picos y redes. Empleaba colores primitivos del arte popular ruso, que nunca olvidó. Con la llegada de Hitler al poder, tuvo que abandonar Alemania y salir hacia Francia. Bajo otra renovación, empiezan a aparecer en sus cuadros símbolos perfectamente entendibles, con los cuales se alejaba del puro Abstraccionismo. En vano huyó de Alemania, Los nazis cayeron sobre Francia. Murió en la víspera de la terminación de la Guerra, dejando una vasta influencia en los pintores que le seguían.

Estamos ante una generación de pintores de larga vida. El francés Henry Matisse, que llegó al nuevo siglo con treinta y un años, después de reconocer una larga trayectoria artística, desde el Pre-Impresionismo hasta el Puntillismo, fue el promotor del Fauvismo en 1908. Dos años después sus obras se exhibían en Nueva York, Moscú y Berlín. Ya consagrado abandonó París y en el 20 estaba instalado en Niza. Cuando otros fauvistas se iban hacia el Cubismo, él se mantuvo en la Escuela, pero muy lejos de aquella “fiera” de los primeros tiempos. Los colores se hicieron más suaves, el trazo más austero. Pasó a la escenografía. Triunfó como escultor. Murió en el 54, a los ochenta y cinco años nimbado por la fama.

El francés George Rouault tuvo la temeridad de hacer Expresionismo en Francia. Pero antes había empezado en el Simbolismo y más tarde recaló en el Fauvismo. Tras la etapa Expresionista, con un mundo de injusticia y de crueldad,

arribó a temas religiosos, de acuerdo con su militante catolicismo. Llegó hasta el 58 con ochenta y siete años.

Piet Mondrian, de Holanda, tras ver en Amsterdam cuadros cubistas de Picasso y Braque, se trasladó a París. En seguida se incorporó al Cubismo. Un lustro después estaba dentro del Abstraccionismo puro. Pero se movió hacia la austeridad a base de líneas horizontales y verticales, con colores primarios. La invasión a Checoslovaquia por los nazis, le surgió el traslado a Londres, en busca de mayor seguridad. Después llegará a los Estados Unidos. Siguió con la misma técnica, pero con nuevos colores. Ese arte puro y limpio que lo caracteriza es un exacto reflejo de su calidad humana. Murió en el 44.

Mauricio de Vlaminck fue uno de los más representativos del fauvismo, en París, donde había nacido. Pintaba con tonos explosivos. Pero pasó a los grises y los azules con unas estructuras más clásicas. No quedó allí. Después de la Guerra entró en el Expresionismo. En éste, permanecerá hasta su muerte en 1958.

Raúl Dufy llega al siglo en plena juventud, con veintitrés años. Sobre él gravitan las influencias de los impresionistas, del Post-Impresionismo, de Van Gogh. Entra en el Fauvismo. Llega al arte cubista. Abandona los pinceles por el fusil en la Guerra. Al acabarse, viaja. Retoma al Fauvismo. Muere en el 53, famoso y rico.

Paúl Klee, nacido en Suiza, a los diecinueve se decidió por la pintura. Se dirigió a Munich, para lograr una formación académica, pero no resistió la necesaria disciplina, y abandonó los estudios. Fue a Italia para estudiar a los grandes maestros del Renacimiento. Volvió a Munich. Caerá bajo la influencia del Kandinsky. Un viaje a Africa le inspira una nueva concepción del color. La Guerra lo hace soldado. En la década de los veinte ya tiene renombre. El arribo del nazismo le obliga a volver a Suiza. Trabajador incansable, cada uno marca un progreso en su obra. Hacia el 37 es un artista consagrado. Empezó a pintar ángeles. Era un anuncio de su muerte. El corazón le falló cuando tenía cincuenta y un años.