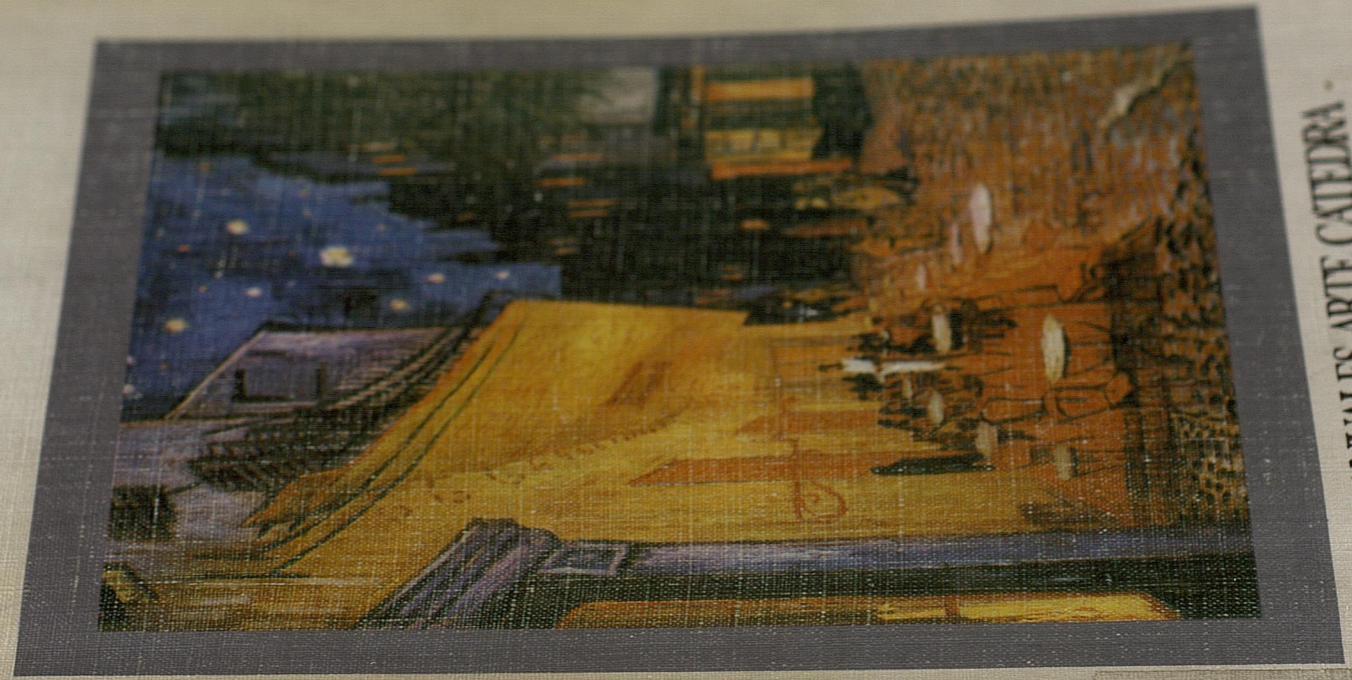

GEORGE HEARD HAMILTON
PINTURA y ESCULTURA
EN EUROPA 1880-1940

MANUALES ARTE CATEDRA

GEORGE HEARD HAMILTON

PINTURA y ESCULTURA
EN EUROPA 1880-1940

GEORGE HEARD HAMILTON

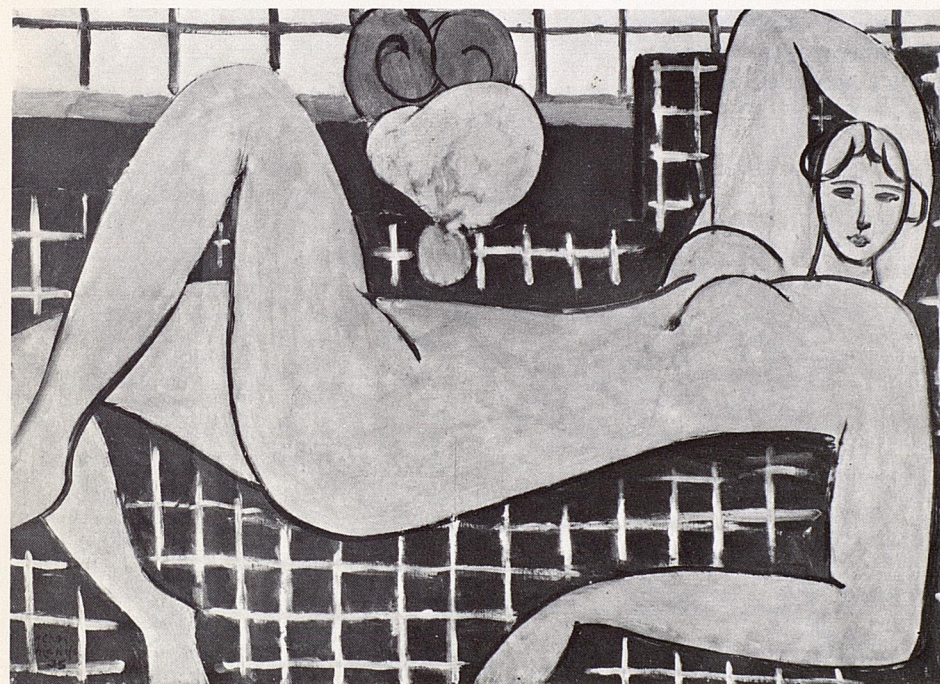
PINTURA y ESCULTURA
EN EUROPA 1880|1940

MANUALES ARTE CÁTEDRA

George Heard Hamilton

PINTURA Y ESCULTURA EN EUROPA: 1880-1940

CÁTEDRA

ÍNDICE

Prefacio 11

1. *Introducción* 15

2. *Impresionismo tardío* 21

Edgar Degas 22

Auguste Renoir 26

Claude Monet 35

Paul Cézanne 43

Georges Seurat y el neoimpresionismo 50

James McNeil Whistler y el Impresionismo en Inglaterra 59

Auguste Rodin 64

Medardo Rosso 73

3. *El arte simbolista* 77

Gustave Moreau 79

Pierre Puvis de Chavannes 82

Odilon Redon 83

Paul Gauguin 86

Vincent van Gogh 97

La escuela de Pont Aven y los Nabis 107

Henri de Toulouse-Lautrec 117

James Ensor 122

Edward Munch 126

Ferdinand Hodler 133

Art Nouveau y Jugendstil 136

El arte simbolista en Rusia: la resurrección eslava y Mir Iskusstva 142

El arte simbolista en España: la obra temprana de Pablo Picasso 145

Los simbolistas ingleses: Burne-Jones, Beardsley, Augustus John 151

La escultura simbolista 154

Aristide Maillol 159

4. *Expresionismo* 165

Los fauves (1900-1910): Matisse, Derain y Vlaminck 166

Georges Rouault 184

Arte alemán moderno 188

Wilhelm Lehmbruck 193

Ernst Barlach 197

Käthe Kollwitz 198

Paula Modersohn-Becker 201

Emil Nolde 202

Die Brücke (El Puente): 1905-1914 206

Kandinsky en Munich: 1896-1914 215

- Franz Marc y Der Blaue Reiter (El jinete azul): 1910-1916 225
 Henri Rousseau, «le douanier» y los pintores «naïfs» 233
 Las influencias del post-impresionismo y de los fauves sobre la pintura inglesa 239
5. *Cubismo* 245
 Georges Braque y Pablo Picasso: 1906-1920 245
 Juan Gris 261
 Fernand Léger 264
 El cubismo como movimiento: 1910-1914 268
 Cubismo órfico: 1909-1914 275
 Purismo: 1918-1925 278
 Escultura cubista 280
 Henri Laurens 280
 Alexander Archipenko 281
 Ossip Zadkine 283
 Raymond Duchamp-Villon 285
 Jacques Lipchitz 286
 Futurismo: 1909-1916 291
 Vorticismo: 1913-1920 303
6. *Arte abstracto y no-objetivo* 315
 Arte abstracto y no-objetivo en Rusia: 1904-1922 317
 Larionov, Goncharova y el Rayonismo 318
 Malévich y el Suprematismo 322
 Constructivismo 326
 El Lissitzky 329
 De Stijl en los Países Bajos: 1917-1932 332
 Theo van Doesburg 335
 Piet Mondrian 339
 La Bauhaus y el arte abstracto en Alemania 345
 Lyonel Feininger 348
 Oskar Schlemmer 350
 Kandinsky en la Bauhaus: 1922-1933 351
 Laszlo Moholy Nagy 355
 Josef Albers y Max Bill 358
 Willi Baumeister 360
 El film abstracto: Viking Eggeling y Hans Richter 361
 Arte abstracto en Francia 364
 Escultura constructivista posterior: Pevsner y Gabo 366
 Arte abstracto en Inglaterra 373
7. *Dadá y Surrealismo* 379
 El dadaísmo en Zurich: 1916-1921 379
 El dadaísmo en Nueva York: 1913-1921 384
 Dadá en Berlín y Colonia: 1918-1920 394
 Dadá en Hannover: Kurt Schwitters 399
- Dadá en París: 1919-1922 401
 Del dadaísmo al surrealismo: André Breton 404
 Giorgio de Chirico y la Scuola Metafisica 408
 La imagen surrealista 413
 Marx Ernst 413
 Yves Tanguy 419
 Salvador Dalí 421
 René Magritte y Paul Delvaux 425
 El surrealismo abstracto: André Masson y Joan Miró 427
 El objeto surrealista 436
 Alberto Giacometti 437
 El movimiento surrealista en Inglaterra 439
8. *La escuela de París: 1920-1940* 443
 Amedeo Modigliani 445
 Chaim Soutine 448
 Jules Pascin 451
 Maurice Utrillo 452
 Marc Chagall 452
 El neorromanticismo: Berman, Tchelitchev y Balthus 457
 La obra posterior de Matisse 460
 La obra posterior de Braque 467
 La obra posterior de Picasso 472
 Constantin Brancusi y Jean Arp 481
 Julio González 490
9. *Las escuelas y los maestros independientes* 493
 El arte en Alemania: 1920-1940 494
 George Grosz y Otto Dix 495
 Carl Hofer y Max Beckmann 499
 La escultura en Alemania: 1920-1940 505
 «Entartete Kunst» (Arte Degenerado) 507
 El expresionismo austríaco: Richard Gerstl y Egon Schiele 508
 Oskar Kokoschka 511
 Paul Klee 515
 La pintura en Bélgica y Holanda: 1900-1940 520
 Pintura y escultura en Italia: 1920-1940 528
 Stanley Spencer y Henry Moore 532
10. *Epílogo: hacia nuestros días* 541
- Notas 549
 Bibliografía 579
 Índice de nombres 619

179. Jacob Epstein: Taladro, 1912-13. Bronce. Nueva York, Museo de Arte Moderno. (Foto Soichi Sunami.)

menburg, Italia) que, originalmente, debía de tener un significado fálico. Las *Venus* de Epstein reposan sobre palomas apareadas, tema tratado por el escultor en, por lo menos, tres grupos distintos de pájaros. Esas esculturas, junto con figuras más pequeñas en flenita y yeso, y con *Madre y Niño*, de mármol, en Nueva York, y *Taladro* [179], forman las obras que pusieron a Epstein en relación con el Grupo de Londres y el Vorticismo, aunque en realidad nunca fue miembro del Centro de Arte Rebelde de Lewis.

El hecho de que Lewis publicara un dibujo del *Taladro* en el primer número de *Blast*, y de que Pound diera a un grupo de sus *Cantos* (núms. 85-95) el mismo nombre, muestra lo estrechamente conectado que lo sentían a su concepción del nuevo arte (la cabeza y los hombros en *Taladro* son casi exactamente parejos al *Timón* de los dibujos coetáneos de Lewis). A pesar de que esa pieza tuviera sólo un interés pasajero para Epstein y fuera única en su obra, sigue siendo, no obstante, una escultura singular, alarmante por lo que tiene de vago pronóstico de la mecanización de la sociedad humana, y del sexo humano, y admirable como uno de los primeros ejemplos de la combinación de formas reales y artísticas. Epstein había comprado un taladro de segunda mano con el que, como escribió más tarde, «hizo y montó una máquina-robot, con la visera calada, amenazadora, y llevando en sí misma su progenitura, celosamente protegida. He aquí la figura siniestra, armada, de hoy y de mañana. Sin humanidad, sólo el terrible monstruo de Frankenstein en que nos hemos convertido». Desgraciadamente el escultor, «perdido más tarde el interés por las máquinas», suprimió el taladro y fundió en bronce sólo la figura. Fue una pena, pues sin el taladro real la obra no tenía sentido y fue pronto olvidada. Aunque existan ahora muestras en bastantes museos, la desaparición de esa

pavorosa combinación de una forma inventada con otra mecánicamente producida en masa privó a Epstein de ocupar su justo puesto en esa secuencia de experimentación técnica que incluye a Malevitch, Schwitters y Duchamp⁶².

La guerra puso término a la corta actividad de Epstein como vorticista —no exhibió con los otros en 1915— y al tipo de utilización extrema y original de materiales ejemplificado en *Taladro*. Sólo meses más tarde, en su busto en bronce de *Lord Fisher* (Museo Imperial de la Guerra) dio con la fórmula familiar ahora para la expresión del *pathos*, que, a partir de entonces, separa sus tan admirados retratos de los que había hecho una década antes en estilo moderadamente renacentista o rodinesco. Dio fuerza a la proyección de las facciones, trabajó los ojos y la boca como huecos oscuros y dejó la superficie del barro con la

180. Jacob Epstein: Busto de Kramer, 1921. Bronce. Londres, Galería Tate.

