HACER VISIBLE LO INVISIBLE.

EXPRESIONISMO ALEMAN

EXPRESIONISMO

- El Expresionismo, surgió como una reacción frente al impresionismo y fue en Alemania donde se desarrolló plenamente. El Expresionismo más que un estilo artístico fue un movimiento muy comprometido que se enfrentó a una realidad con la cual no estaba de acuerdo y que se dio en todas las esferas, arte, literatura, cine o música.
- el grupo “Der Blaue Reiter” (El jinete azul), liderado por Kandisky y Franz Marc. Arnold Scönberg por ese mismo tiempo experimentaba el fin de la armonía musical clásica con sus composiciones atonales. Entre todos estos artistas existía una estrecha relación, de modo que sus innovaciones no eran casos aislados. Este era el clima de experimentación artística en Alemania a principios del siglo XX. En cuanto a la danza, la figura fundamental en su desarrollo contemporáneo fue Emile Jacques Dalcroze (1865-1950), de origen suizo, que creó una escuela para formación de músicos y bailarines, con la aplicación de los principios eurrítmicos.

Expresionismo

- El artista se proyecta imprimiendo su huella en el objeto.
- El expresionismo exaltó los sentimientos del artista que surgen de su interior. Los artistas expresan en su obra aquello que proviene de lo más profundo de su alma.
- Un tanto parecido al romanticismo la idea de enfrentarse a los sentimientos y ponerlos en las obras, y romper con lo clásico.

- El movimiento comienza en la pintura con Dos grupos de artistas plásticos alemanes: El Puente (Die Brücke) y El Jinete Azul (Blazer Reiter). El primero surgió en 1905, conformado por artistas como Ernst Ludwing Kirchner, Bleye, Heckel Y Schmidt- Rottluff, donde más tarde se les unieron Nolde y Pechstein en 1906 y Otto Müller en 1910. Este grupo transmitió ideas más violentas; trabajaron con figuras secundarias como obreros, prostitutas, el hombre solo en la ciudad, querían mostrar más lo grotesco frente a la "belleza" del arte burgués.
- En el segundo grupo, El Jinete Azul, estuvo integrado con artistas como Kandisky, Klee y Marc, se formó en 1911 y se dedicó a una postura más espiritual. Dejan de lado la forma y se concentran en la esencia, en lo esotérico y vida interna del hombre.
- Arnold Scönberg en ese mismo tiempo experimentaba el dinde la armonía musical clásica con sus composiciones atonales.

EXPRESIONISMO EN LA DANZA

- Mary Wigman. Comenzó en la improvisación y en la eurritmia con Delcroze, pero continuó su formación con Rudolf Laban, revolucionario expresionista que creó un nuevo sistema de desarrollo del movimiento corporal.
- Se trataba de crear en danza, como en otros ámbitos artísticos, la “danza absoluta”. Wigman pretendía acabar con la idea de que la danza “representa”, para llegar a la danza como movimiento puro, expresivo, la danza en sí misma.

Rudolph Von Laban

- El Coreógrafo, bailarín, filósofo, arquitecto, tuvo un rol esencial en la creación de este nuevo movimiento. Creó un refinado sistema no sólo para registrar gráficamente el movimiento (Labanotation) sino especialmente, un método de exploración y análisis, que incluye el estudio del espacio en relación al cuerpo, la calidad energética del movimiento, la integración cuerpo-mente. Investigó a fondo los elementos concretos del movimiento humano. Estudió y experimentó con el movimiento y la danza

- Laban elabora e interpreta los conceptos sobre el movimiento y la danza, definiendo tres sistemas:
  *Labanotación es una forma de recordar los movimientos por medio de símbolos. Consigue establecer una técnica de lenguaje escrito y fiable de los movimientos, de los dinamismos, del espacio y de todas las acciones motrices del cuerpo.
  *La técnica del icosaedro permite a los estudiantes de danza ver los puntos hacia y desde los cuales se mueven, mejorando su precisión en el movimiento. La danza expresiva establece un conjunto de principios y conceptos sobre el movimiento con la finalidad de servir como guía de investigación y de reflexión sobre la manera de efectuar y concebir el movimiento.
  *Los coros de movimiento que se caracterizan por el énfasis que pone en los movimientos idénticos de varios bailarines para expresar emociones. Una técnica de movimientos considerándolos desde cuatro aspectos: 1.Tiempo: le interesa la rapidez y la lentitud y los cambios entre las dos (aceleración y desaceleración). 2.Peso: considera el movimiento fuerte y ligero. Los factores tiempo y peso dan la cualidad dinámica al movimiento. 3.Espacio: lo relaciona tanto con el modo en que nos movemos como con la dirección en que lo hacemos. 4.Flujo: este factor penetra en todo el movimiento y confiere la sensación de ser detenido o sujetado.

- Mary Wigman, que pensó que la danza deberia volver a surgir de sí misma como arte independiente de la representación y de la música. Experimentó con su cuerpo las lecciones de Dalcroze y Laban, de modo que la danza tomó carácter propio; desde sus primeras creaciones la música pasaba a desaparecer o era un elemento del que la danza se independizaba. Era lo que Wigman buscaba, la “danza absoluta”.

Mary Wigman; (1886-1973) el más alto exponente de la danza expresionista alemana

- Los cuatro aspectos básicos de la danza de M. Wigman son: expresionismo, espacio, la danza sin música y el principio de tensión-relajación. Poseía un alto sentido de la introspección, su mundo interno reflejaba el caos que le tocó vivir.

KURT JOSS

- Kurt Joos pertenece a la segunda generación de la danza moderna en Alemania. Tuvo una fuerte afinidad con su maestro Laban, bajo cuya influencia abandonó sus estudios de música y se hizo discípulo de la coréutica de Laban (movimiento en el espacio según leyes armónicas y orgánicas). Joos se acercó a la danza clásica y tomó elementos de ella para la formación de sus bailarines. Desarrolló un sistema para aunar elementos del ballet con experimentaciones espaciales.

- El Expresionismo alemán fue fundamental en el desarrollo de la danza moderna y clásica del siglo XX. Este tipo de danza, centrado en la expresión del individuo en la que el contenido prima sobre la forma, será una de las vertientes que la danza contemporánea tomará posteriormente.

Laban durante una clase.

- La danza Expresionista fue propulsora de muchas idealismos como dejar la danza clásica atrás y comenzar a ver el presente y plasmar esas ideas en escena; ser más liberales y espirituales, donde el movimiento se relacione con el espacio. Comenzamos a ver elementos como la respiración, el peso, tiempo, flujo y espacio son fundamentos que el bailarín debe de incluir en su danza. Todos esos elementos que se dieron en aquel momento después de investigaciones acerca del cuerpo y su movimiento, siguieron siendo y son fundamentales en la danza hoy en día.