

Neil Collins

GEORGE GROSZ

Arte revolucionario y de vanguardia

Grosz es el dibujante de la Alemania de los lamentables años berlineses, tras el derrumbamiento de 1918. Digo: *el*, y no: *uno de los*, porque su relación con esa época no se confunde en modo alguno con el hecho de que, como otros, fue hijo de la misma; incluso admitir que fue su hijo más característico aún sería insuficiente. El elemento decisivo es, por el contrario, que esa época fue también su criatura. Lo que quiero decir con esto es que la energía con que la plasmó en sus imágenes –con su vergüenza y su miseria, sus vicios y placeres, sus revoluciones y contrarrevoluciones– fue tan aguda que, aquéllos que también la han vivido e intentan rememorarla, se equivocan –por decirlo así– de plano, y en vez de sus imágenes–recuerdos personales, apelan a las suyas.

Un artista que reproduce tan bien su tiempo y cuya propia imagen se convierte para las épocas posteriores en la del mundo del ayer, no sólo es un elemento interesante de esa época, sino precisamente un fabricante de historia, un fabricante del presente.

Günter Anders

Neil Collins

GEORGE GROSZ

Arte revolucionario y de vanguardia

Texto extraído de Gallerix:

<https://es.gallerix.ru/pedia/famous-artists--george-grosz/>

Edición digital: C. Carretero

Difunde: Confederación Sindical Solidaridad Obrera

http://www.solidaridadobrero.org/ateneo_nacho/biblioteca.html

ÍNDICE DE CONTENIDO

BIOGRAFÍA

ESTUDIOS DE ARTE

DADA DE BERLÍN

PINTURAS TEMPRANAS

CARICATURAS SATÍRICAS

RETRATOS

ARTE DEGENERADO

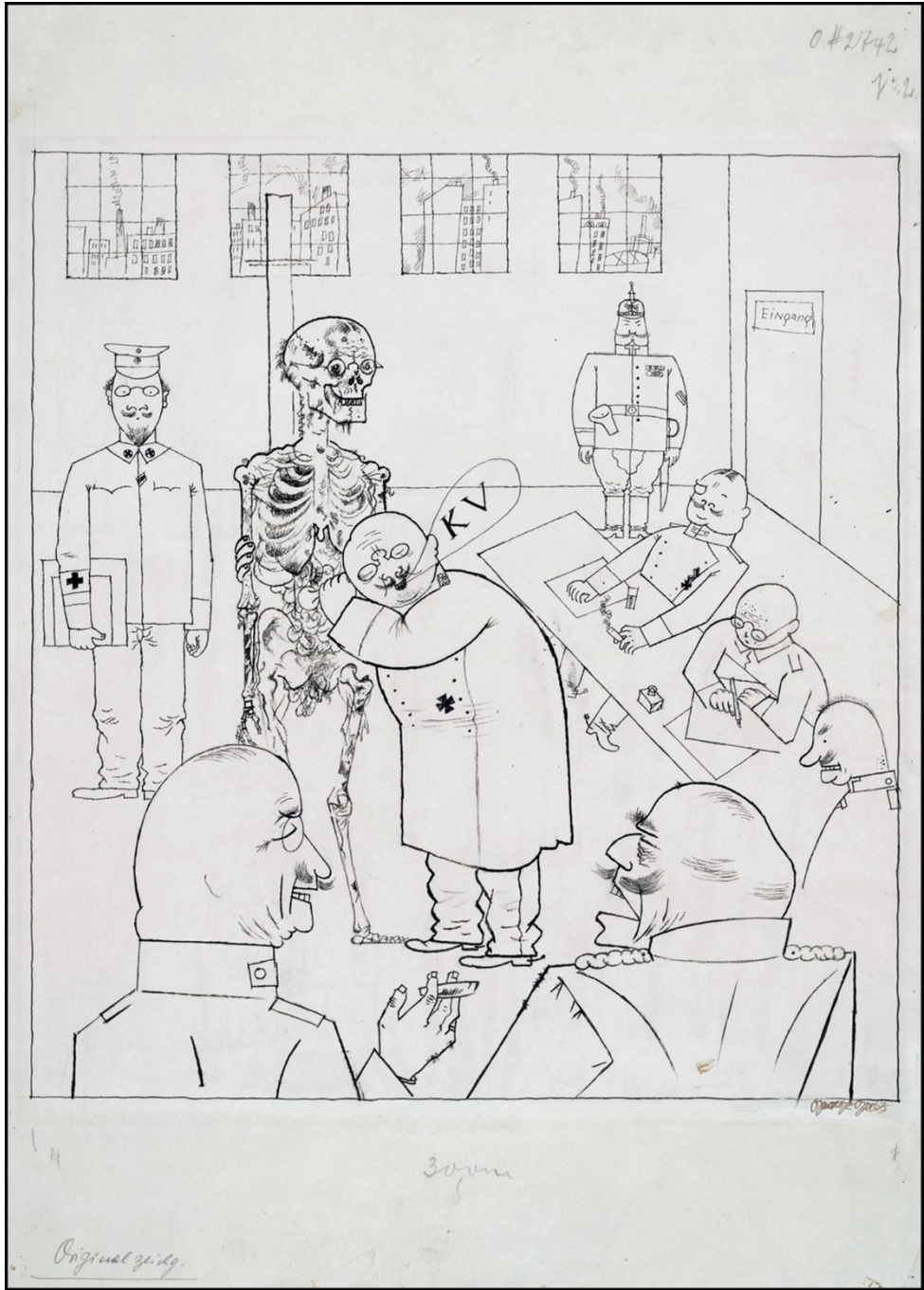
AMÉRICA

COLECCIONES

BIOGRAFÍA

Pintor expresionista alemán, caricaturista, artista gráfico y uno de los primeros usuarios del fotomontaje, George Grosz fue miembro fundador de la Dada de Berlín (con Raoul Hausmann y Helmut Herzfelde), y más tarde un miembro destacado del New Objectivity Group, (Die Neue Sachlichkeit) con Otto Dix, durante la década de 1920. Uno de los más conocidos pintores expresionistas alemanes, es mejor conocido por sus dibujos contra la guerra y su estilo de caricatura satírica de los ciudadanos de Berlín, especialmente los funcionarios y especuladores que vivieron de la Primera Guerra Mundial. Obras famosas de Expresionismo por George Grosz incluyen *Apto para el servicio* (1918, MoMA New York), *Dedicado a Oskar Panizza* (1918, Staatsgalerie, Stuttgart), *El rostro de las clases dominantes* (1921), *Los pilares de la sociedad* (1926, Staatliche Museum, Berlin), *Escena callejera de Berlín* (1930, colección privada). Grosz abandonó Alemania en 1933,

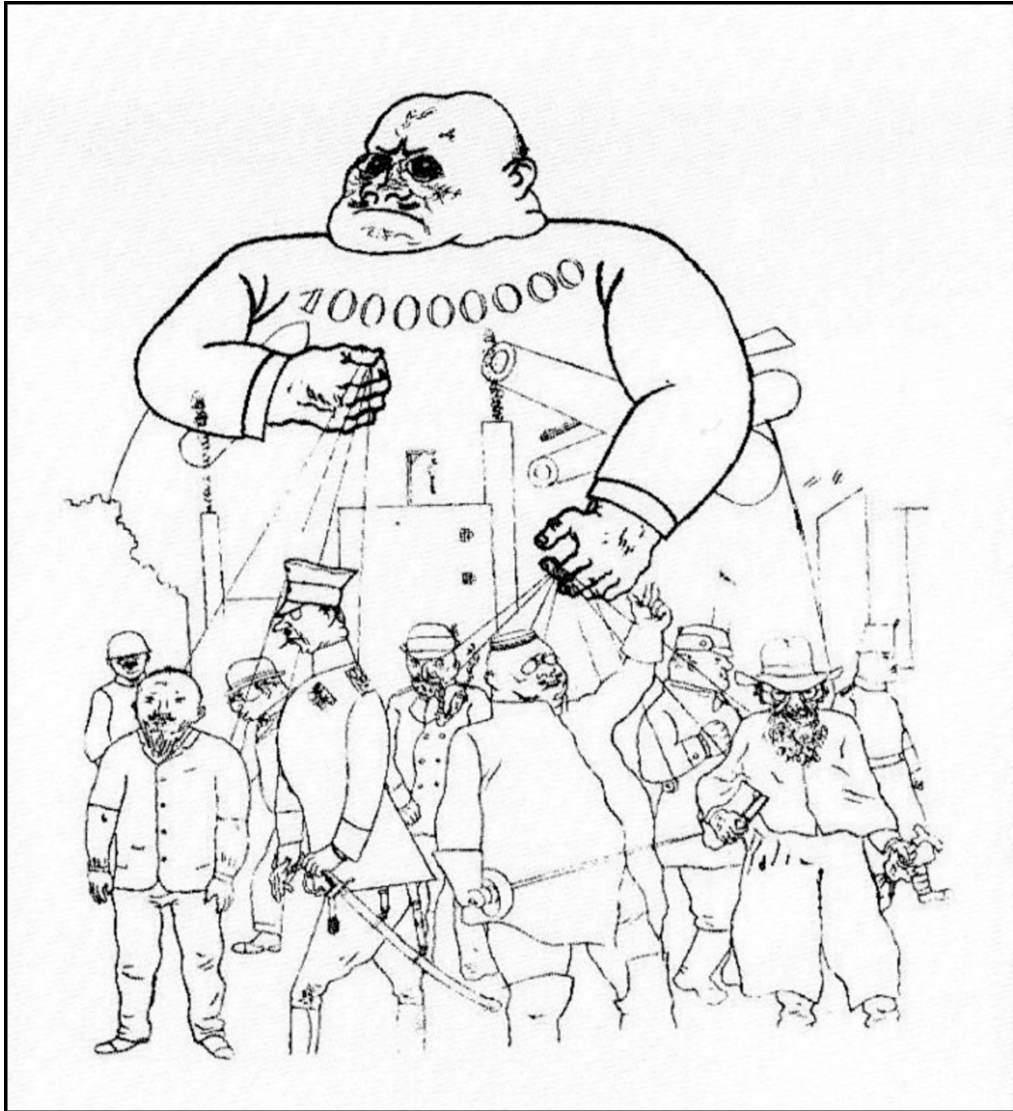
poco después de lo cual sus obras fueron etiquetadas como arte degenerado, mudándose a América para enseñar en Nueva York. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1938.

Apto para el servicio, 1918

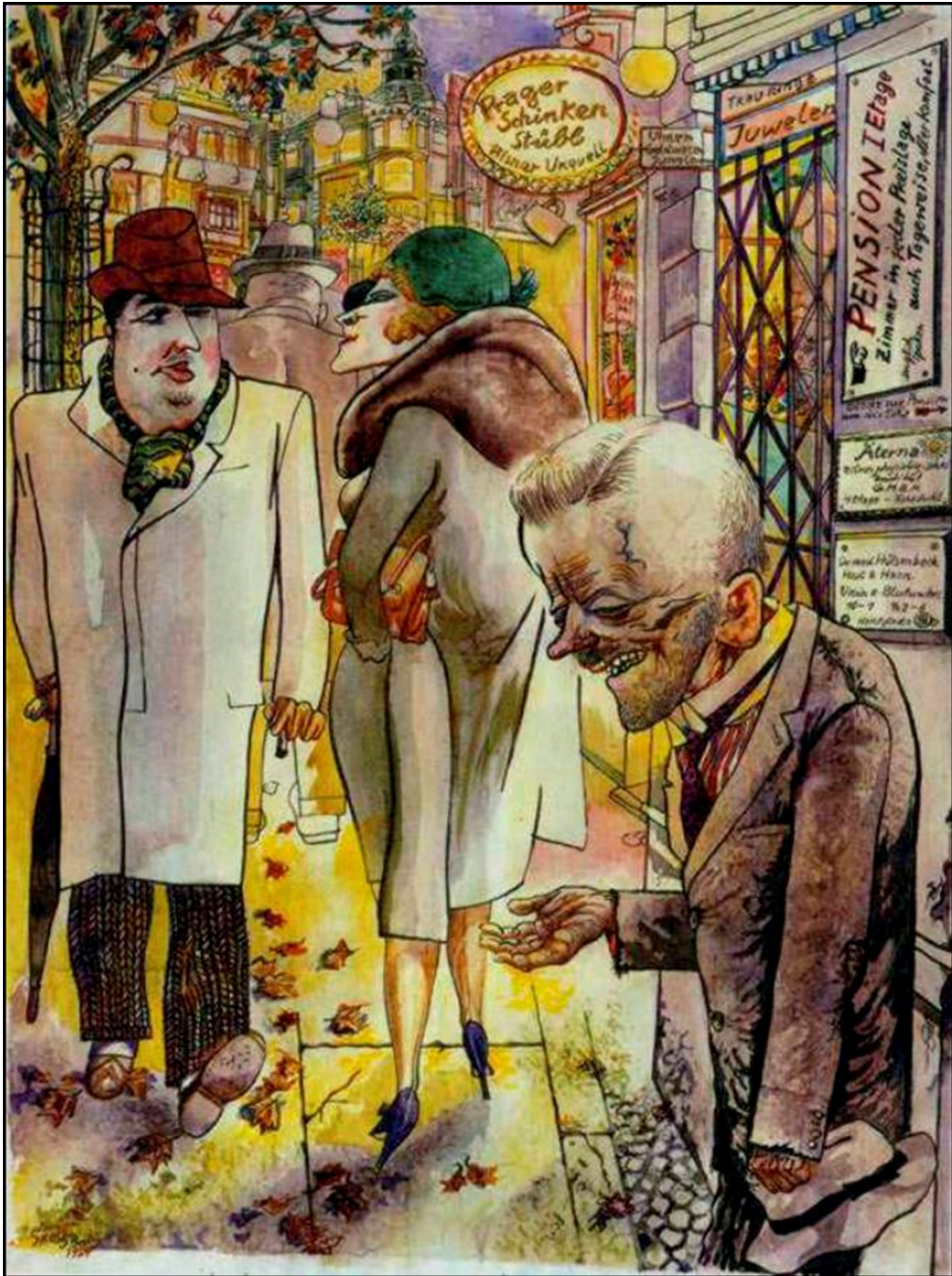
Dedicado a Oskar Panizza, 1918

El rostro de las clases dominantes, 1921

Los pilares de la sociedad, 1926

Escena callejera de Berlín, 1930

ESTUDIOS DE ARTE

Grosz, nacido Georg Ehrenfried Gross en Berlín en 1893. Anglicó su nombre a George Grosz en 1916, en protesta contra la propaganda anti-británica. Su contemporáneo, el artista Helmut Herzfelde también cambió su nombre al mismo tiempo a John Heartfield. Antes de la guerra, Grosz se formó en la Real Academia de Arte de Dresde, especializándose en Arte Gráfico. A partir de 1910 sus caricaturas comenzaron a aparecer en periódicos y publicaciones de Berlín. En 1912 se mudó a la capital y estudió Artes Gráficas en la Facultad de Artes y Oficios. En 1913, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Grosz pasó unos meses en París estudiando en la Academia Colarossi, academia que fue establecida en la década de 1870 por el escultor italiano Filippo Colarossi, como una alternativa a la Academia de Bellas Artes francesa más tradicional. Otros graduados notables de la Academia

incluyen a Paul Gauguin (1848–1903) y Hans Hofmann (1880–1966).

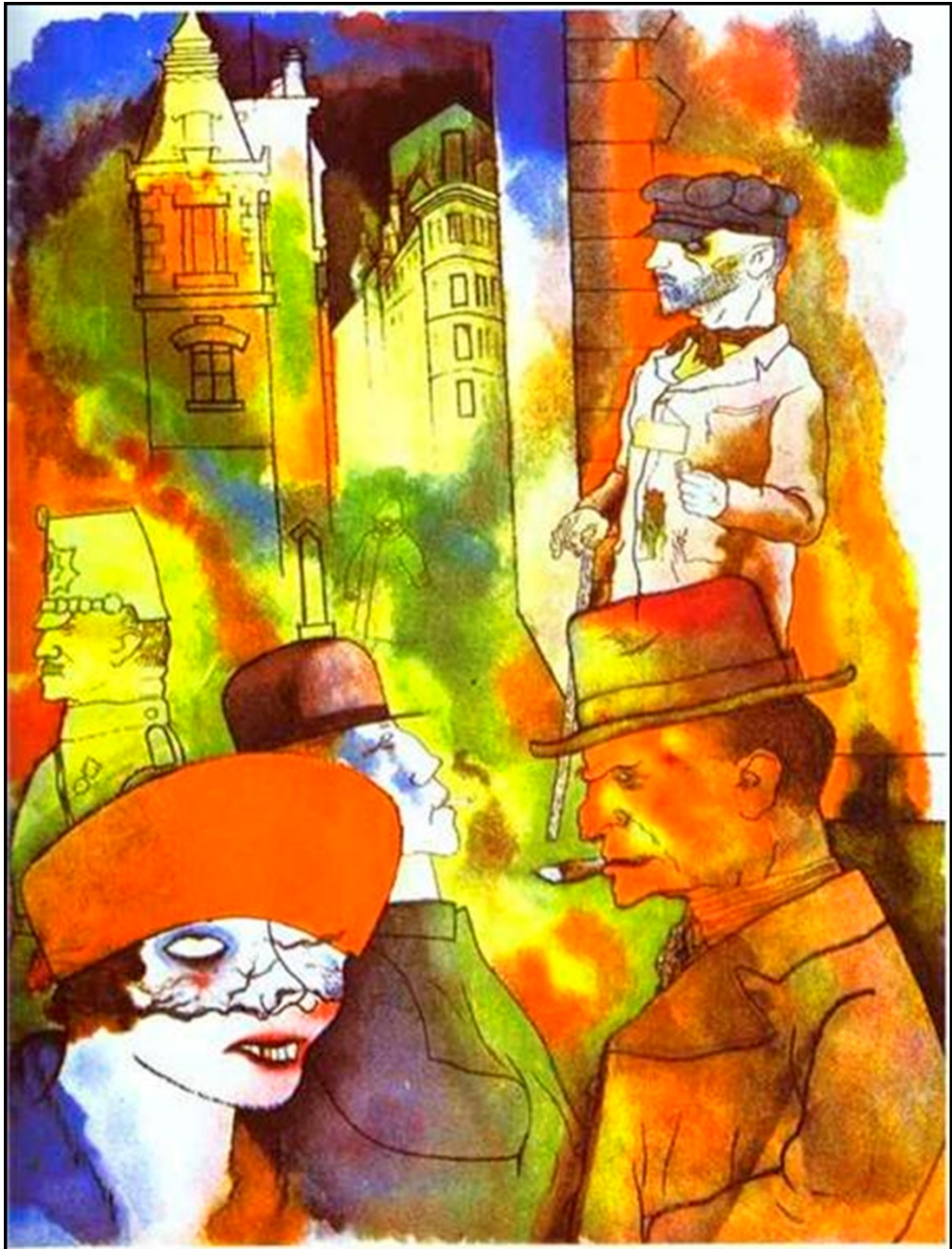
Entre 1914 y 1915 Grosz sirvió en el ejército alemán, pero sufrió una crisis nerviosa y fue dado de alta. En este momento comenzó a crear dibujos políticos y otras ilustraciones para revistas de izquierda. También ilustró su primer libro y creó su primera serie importante de litografía que, describió como "realista y satírica, retratando la vida cosmopolita como una carrera de ratas moderada solo por la estupidez".

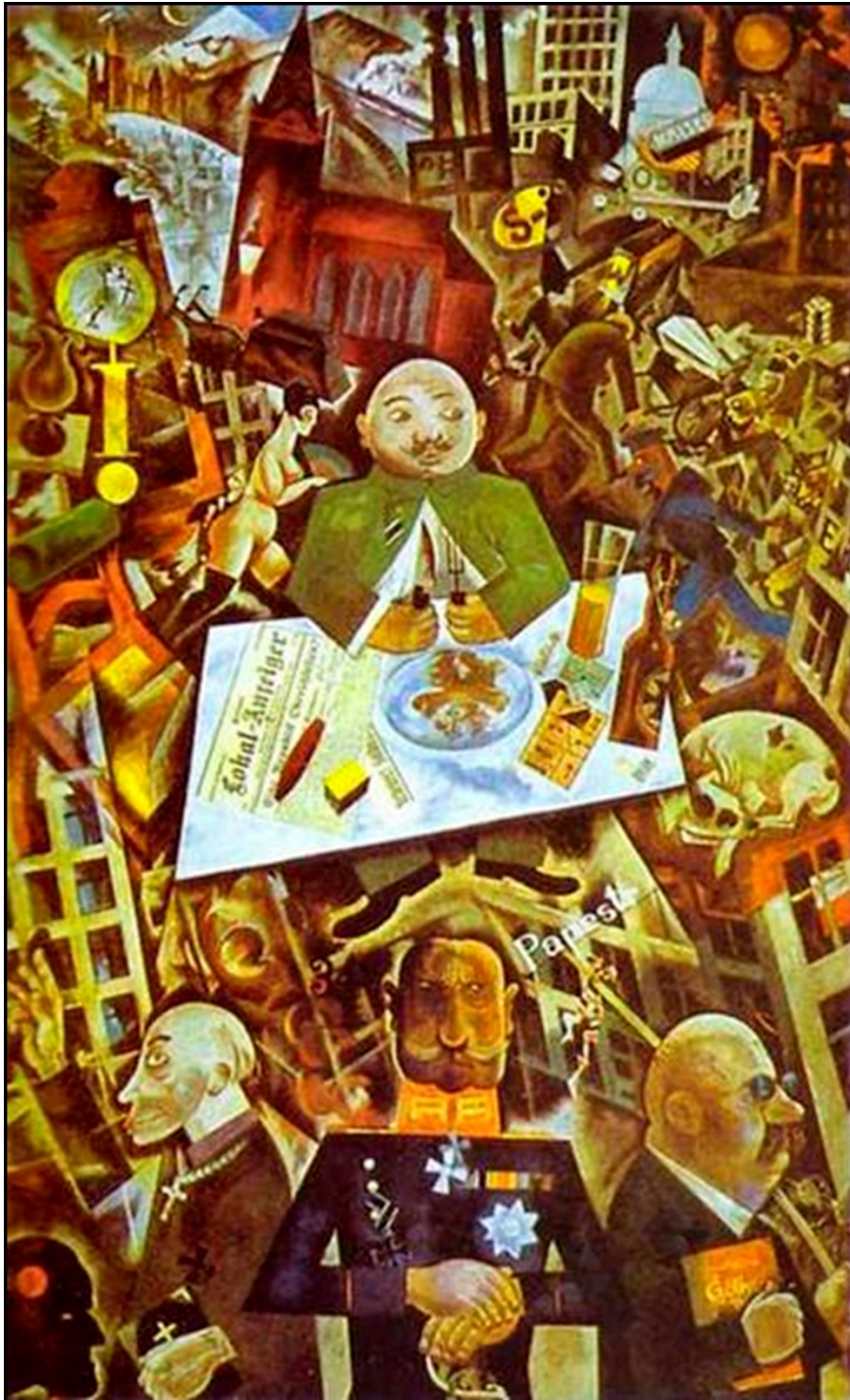
El eclipse de sol, 1926

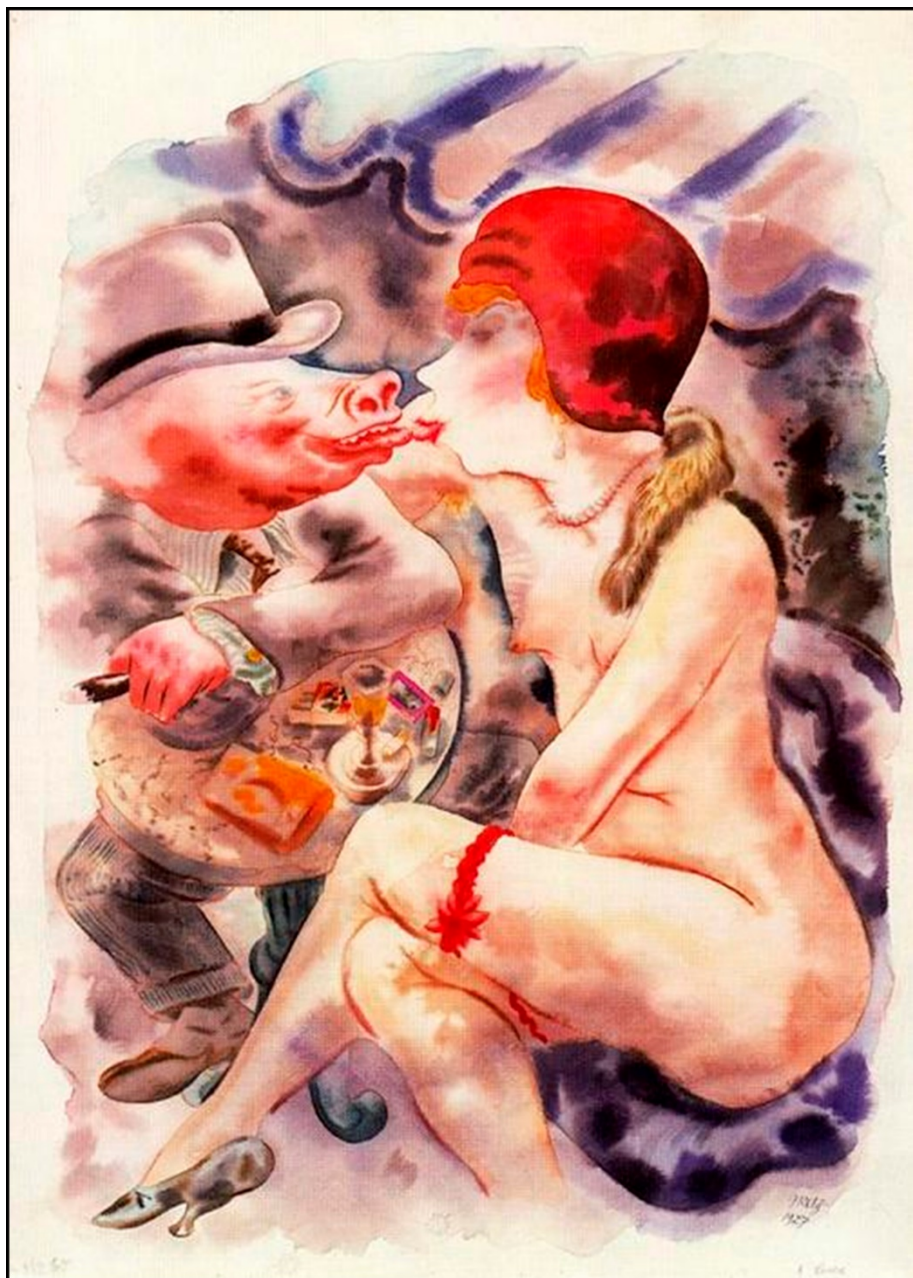
Agricultores industriales, 1920

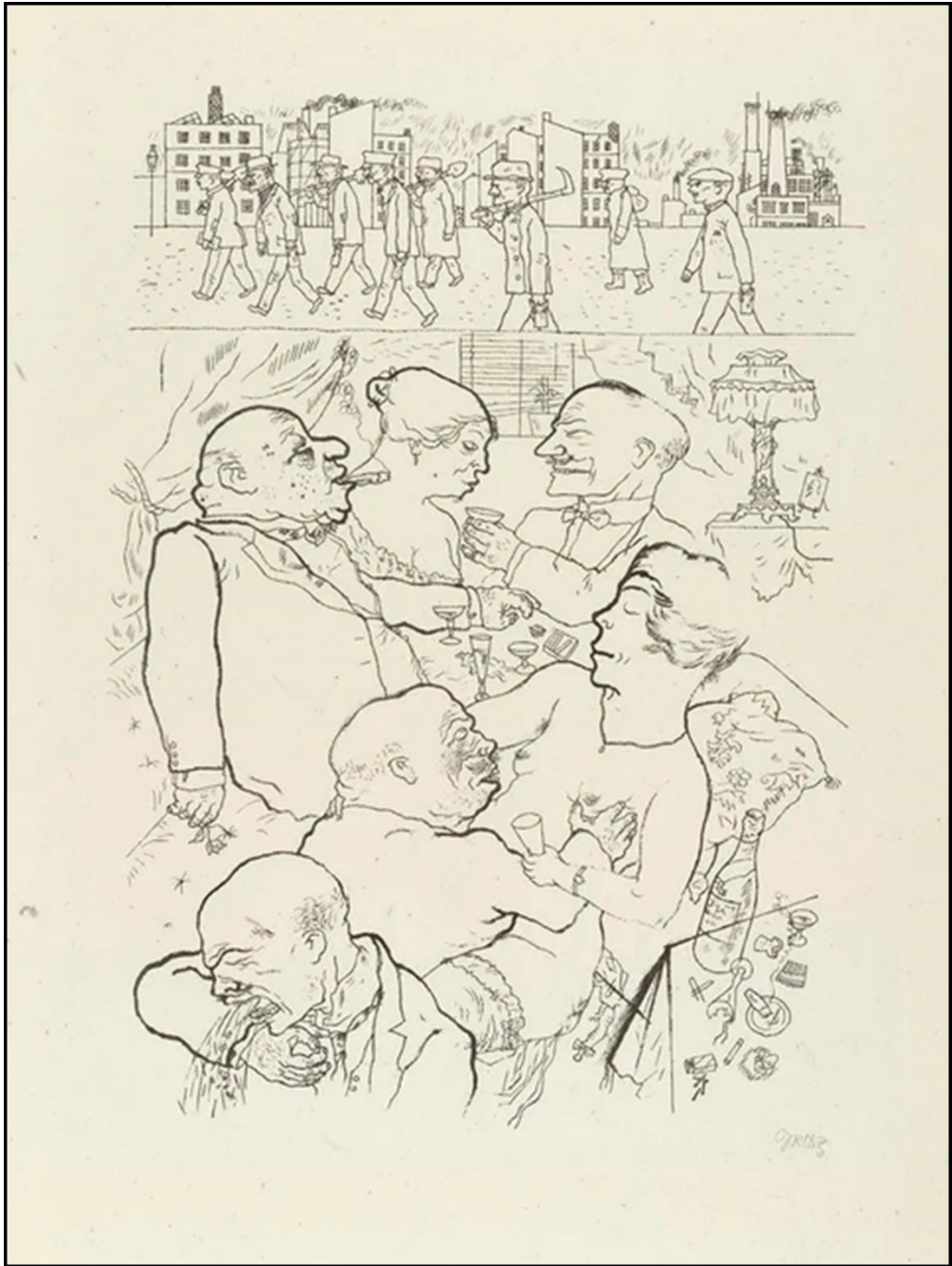
Al anochecer, 1922

Alemania, un cuento de invierno, 1918

Circe, 1927

En la sombra, 1927

Escena callejera, 1925

La calle, 1915

DADA DE BERLÍN

En 1918, Grosz se hizo amigo de otros artistas como los hermanos Herzfeld, con quienes colaboró en publicaciones satíricas, decorados teatrales, títeres y collages. Junto con otros artistas formaron el Grupo Dada de Berlín en 1917. El dadaísmo fue un movimiento cultural nihilista que comenzó en Zurich, Suiza, durante la Guerra y alcanzó su punto máximo en 1922. El movimiento involucró principalmente arte visual, pero también se extendió al diseño gráfico, escenografía, poesía y literatura. Era esencialmente un movimiento antiarte, su propósito era ridiculizar los estándares prevalecientes en el arte, y era de naturaleza anarquista. El movimiento influyó en estilos modernos como el Surrealismo, el Nuevo Realismo y el Pop Art. El grupo Dada de Berlín no era tan antiarte como la mayoría de los otros grupos. Estaban más preocupados por las actividades políticas y sociales, y centraron su atención en la sátira y las manifestaciones públicas. Los miembros del

grupo Berlin Dada, además de Grosz y los hermanos Herzfeld, fueron Raoul Hausmann, Hannah Hoch y Johannes Baader. Juntos con John Heartfield, Grosz desarrolló la técnica del fotomontaje durante este tiempo, que el partido nazi se apropiaría en su futura propaganda. En 1920, los dadaístas de Berlín celebraron la Primera Feria Internacional Dada, que incluyó obras de Otto Dix (1891–1969), Francis Picabia (1879–1953), Rudolf Schlichter, Max Ernst (1891–1976), y Jean Arp (1888–1966). Se exhibieron más de 200 obras de arte, pero solo hubo una venta registrada.

Escena de café, 1915

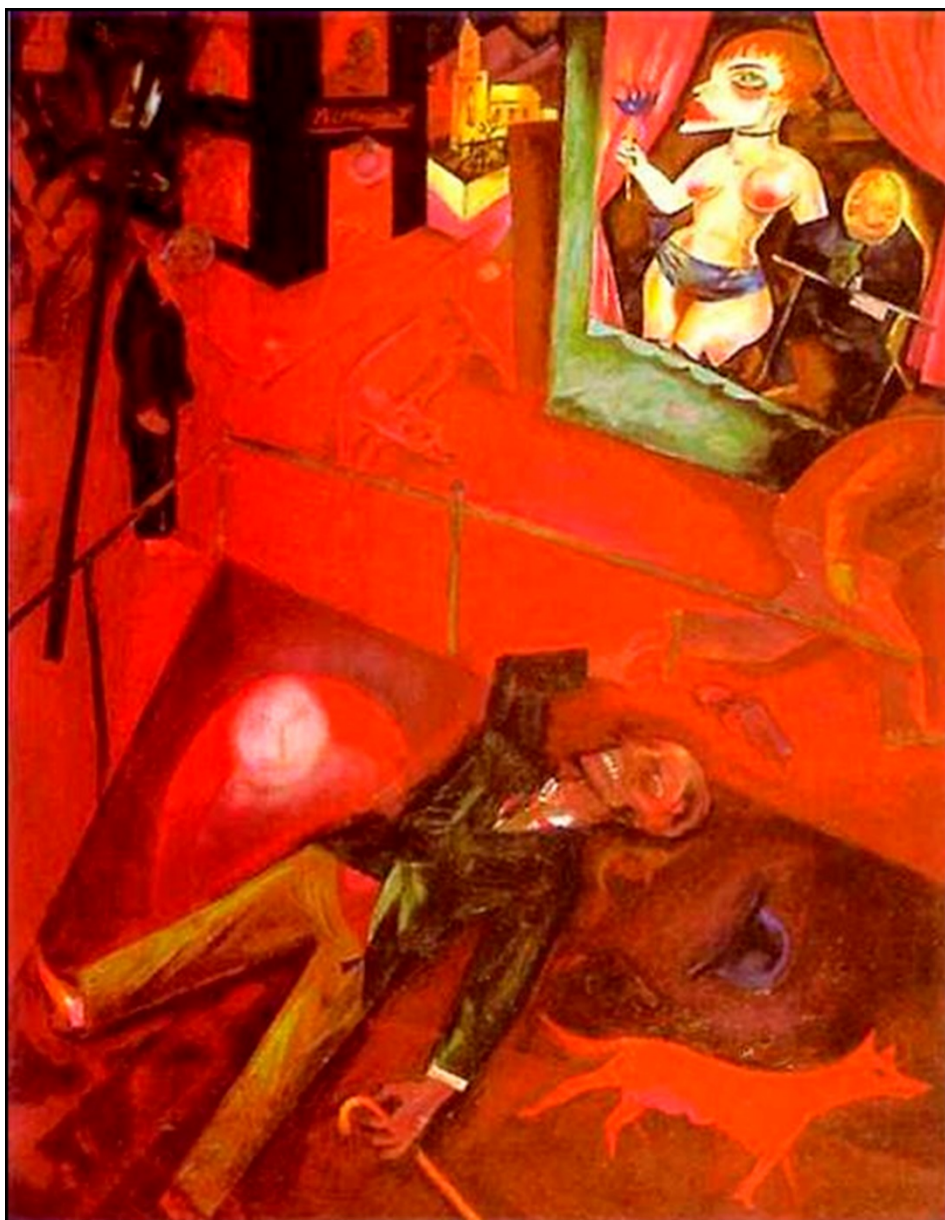

Los mejores años de sus vidas, 1923

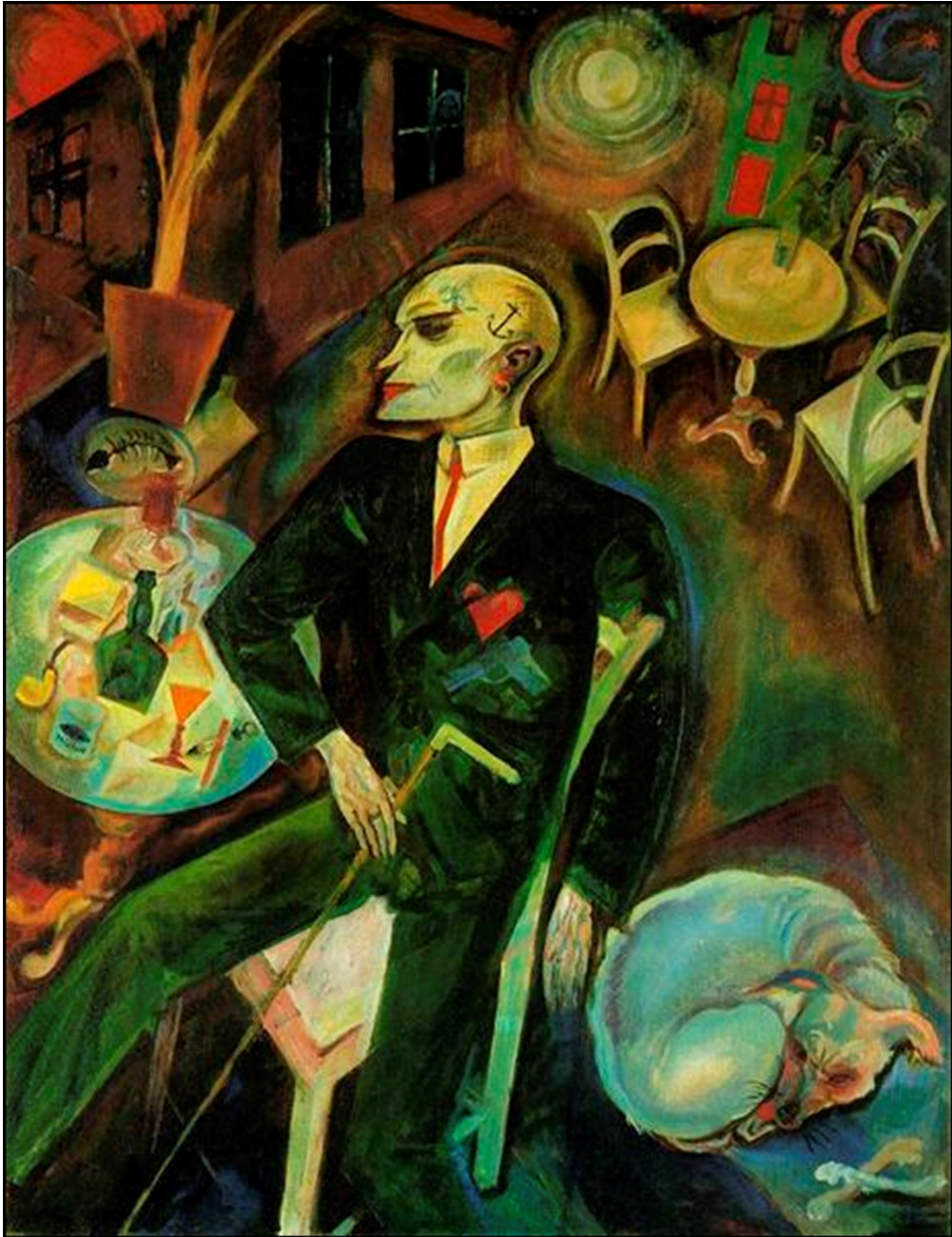
PINTURAS TEMPRANAS

Aunque Grosz estaba interesado en varios medios artísticos, la pintura al óleo comenzó rápidamente a interesarlo. Hizo sus primeras pinturas al óleo en 1912, mientras aún estudiaba, pero el estilo que le identifica hoy fue formulado alrededor de 1916. Sus pinturas de esta época muestran influencias del Expresionismo alemán y del Futurismo. Un buen ejemplo es *Dedicación a Oskar Panizza* (1918, Staatsgalerie, Stuttgart); que muestra una visión de pesadilla de una ciudad. La composición está formada por escenas superpuestas, lo que le da a la pintura una sensación de realidad, pero contiene fragmentos de pesadilla. Los futuristas italianos tuvieron una exposición en 1913 en la Galería Sturm de Berlín fundada por Herwarth Walden (1879–1941). Grosz visitó la exposición y su influencia se demuestra claramente en esta pintura. Otras pinturas de este período temprano incluyen: *Suicidio* (1916, Tate Gallery, Londres); *Lovesick* (1916, colección privada);

La ciudad (1916, Colección Thyssen Bornemisza, Madrid); y *Explosion* (1917, The Museum of Modern Art, Nueva York). Grosz también creó algunas poderosas acuarelas incluyendo *Traficante de blancas* (1918, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt) y *Beauty, Thee Will I Praise* (1919, Galerie Nierendorf, Berlin).

Suicidio, 1916

Lovesick (enfermo de amor), 1916

La ciudad (Metrópolis), 1916

Explosión, 1917

Caín o Hitler en el infierno, 1944

Traficante de blancas, 1918

Beauty, Thee Will I Praise (Belleza, te alabaré), 1919

CARICATURAS SATÍRICAS

En la década de 1920 después de dejar Dada, Grosz continuó pintando de manera realista, y pronto se hizo conocido internacionalmente por su caricatura satírica. Como uno de los artistas críticos más importantes de Alemania, expresó los extremos de la República de Weimar de una manera cruda e implacable. Pintó soldados inválidos, hombres de negocios burgueses y prostitutas gordas, fumando. En 1926 Grosz produjo su primer trabajo importante, *Pilares de la sociedad* (Museo Staatliche, Berlín). Esto era esencialmente una denuncia del militarismo, la prensa, el clero corrupto, los monárquicos y los nacionalistas: todos fueron representados corriendo como pollos sin cabeza y sin cerebro, y, sin embargo, a pesar de esto, eran la clase dominante, determinantes de las actividades bélicas. El estilo de Grosz mostró ecos del grabador y artista alemán Albrecht Durer. Afirmó querer crear pinturas de la historia, que reflejasen la sociedad a la

manera de William Hogarth. Otras obras de la década de 1920 incluyen: *Republica Automaton* (1920, acuarela, Museum of Modern Arts, Nueva York); *Día gris* (1921, óleo sobre lienzo, Museo Staatsliche, Berlín); *Methusalem* (1922, acuarela, Museo de Arte Moderno); *Anochecer* (1922, acuarela, Museo Staatliche); y *The Agitator* (1928, óleo, Museo Stedelijk, Amsterdam).

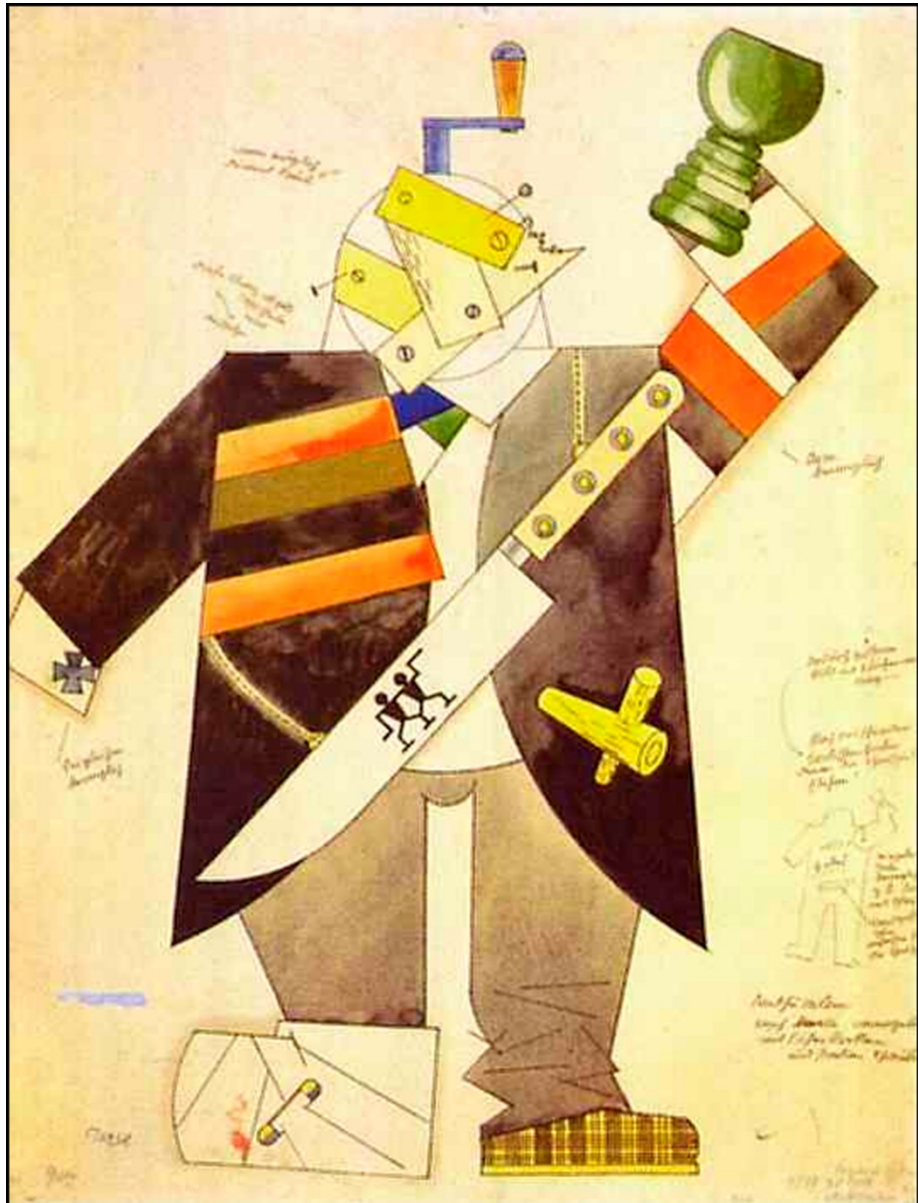
Republica Automaton, 1919

Día gris, 1921

Crepúsculo, 1922

Methusalem, 1922

El agitador, 1928

RETRATOS

Los comentarios políticos de Grosz, a través de la palabra escrita y sus pinturas, lo llevaron constantemente a intercambios animados con la élite cultural. Le dio una fama que llevó a la galería Alfred Flechtheim a representarlo en 1925. Al mismo tiempo, Grosz comenzó a recibir encargos de retratos. Los ejemplos incluyen *Retrato del escritor Walter Mehring* (1925, Museo Koninklijk, Amberes) y *Retrato del escritor Max Herrmann-Neisse* (1925, Staatliche Kunsthalle, Mannheim). Grosz creó su arte de retrato utilizando una técnica de acristalamiento, prestada de los Maestros del Renacimiento, que había observado que Otto Dix había utilizado. Grosz no empleó su estilo de caricatura habitual en sus pinturas de retratos: en cambio, presentó a sus asistentes con un realismo agudo, al estilo de Nueva Objetividad (Neue Sachlichkeit). Grosz había pasado un verano en 1922 en Rusia, lo que solo confirmó su opinión de que todo el arte abstracto era inútil, y que el arte debería

contener un mensaje social inmediato. Esto lo llevó a ser juzgado al menos tres veces en Berlín por diseminar imágenes 'obscenas'.

Retrato del escritor Walter Mehring, 1925

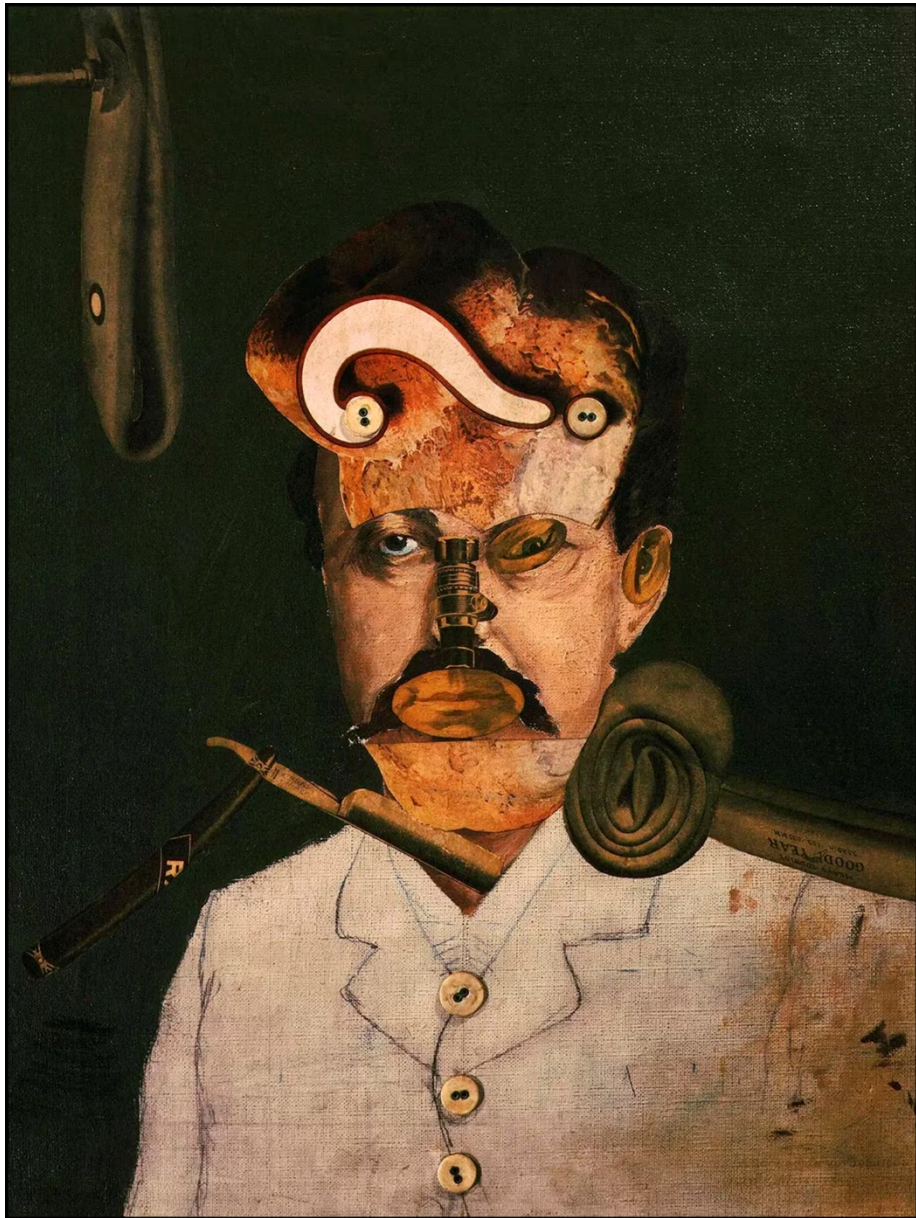
Retrato del escritor Max Herrmann-Neisse, 1925

ARTE DEGENERADO

Más tarde, durante la década de 1930, su trabajo, junto con el de otros expresionistas. Kandinsky (1866–1944), Emil Nolde (1867–1956), Paul Klee (1879–1940), Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938), Franz Marc (1880–1916), Oskar Kokoschka (1886–1980), Amedeo Modigliani (1884–1920), Max Beckmann (1884–1950), Kurt Schwitters (1887–1948) y Marc Chagall (1887–1985), fue etiquetado como arte degenerado (entartete kunst) por los nazis y prohibido.

El interrogatorio, 1938

Recordando al tío Augusto, 1919

AMÉRICA

En 1932 Grosz fue tutor visitante en la Arts Students League en Nueva York. Al año siguiente, cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, emigró. Continuó enseñando en la Liga hasta 1955. En 1938 adquirió la ciudadanía estadounidense. Su autobiografía *A Little Yes and a Big No* (Un pequeño sí y un gran no) fue publicada en 1946. En Estados Unidos, lejos de la agitación política de Europa, su trabajo se suavizó. Creó caricaturas cariñosas de neoyorquinos y pintó paisajes convencionales con óleos y acuarelas. Grosz escribió en su autobiografía: “Mucho de lo que se había congelado dentro de mí en Alemania se derritió aquí en Estados Unidos y redescubrí mi antiguo anhelo por pintura. Destruí cuidadosa y deliberadamente una parte de mi pasado”. Su trabajo en América nunca fue visto tan poderoso como sus anteriores trabajos alemanes. En 1954 Grosz volvió a visitar Alemania, y nuevamente en 1958 cuando fue nombrado miembro honorario de la

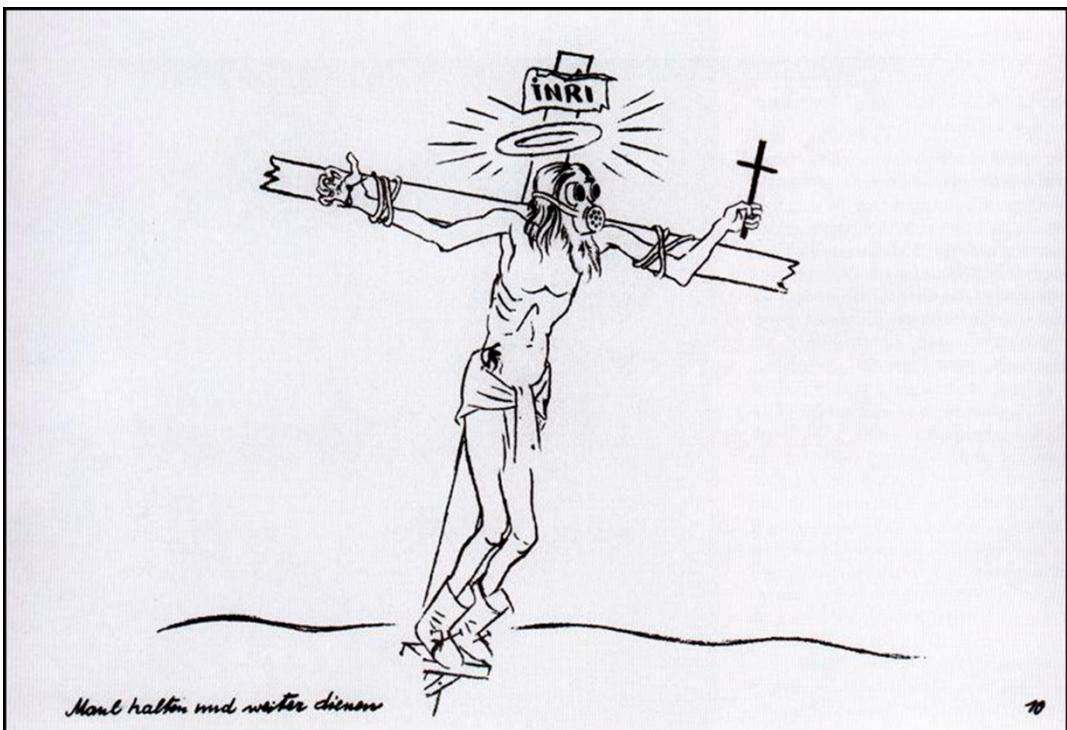
Academia de Bellas Artes. En 1959 regresó a Berlín, pero murió poco después.

El héroe, 1936

España, 1937

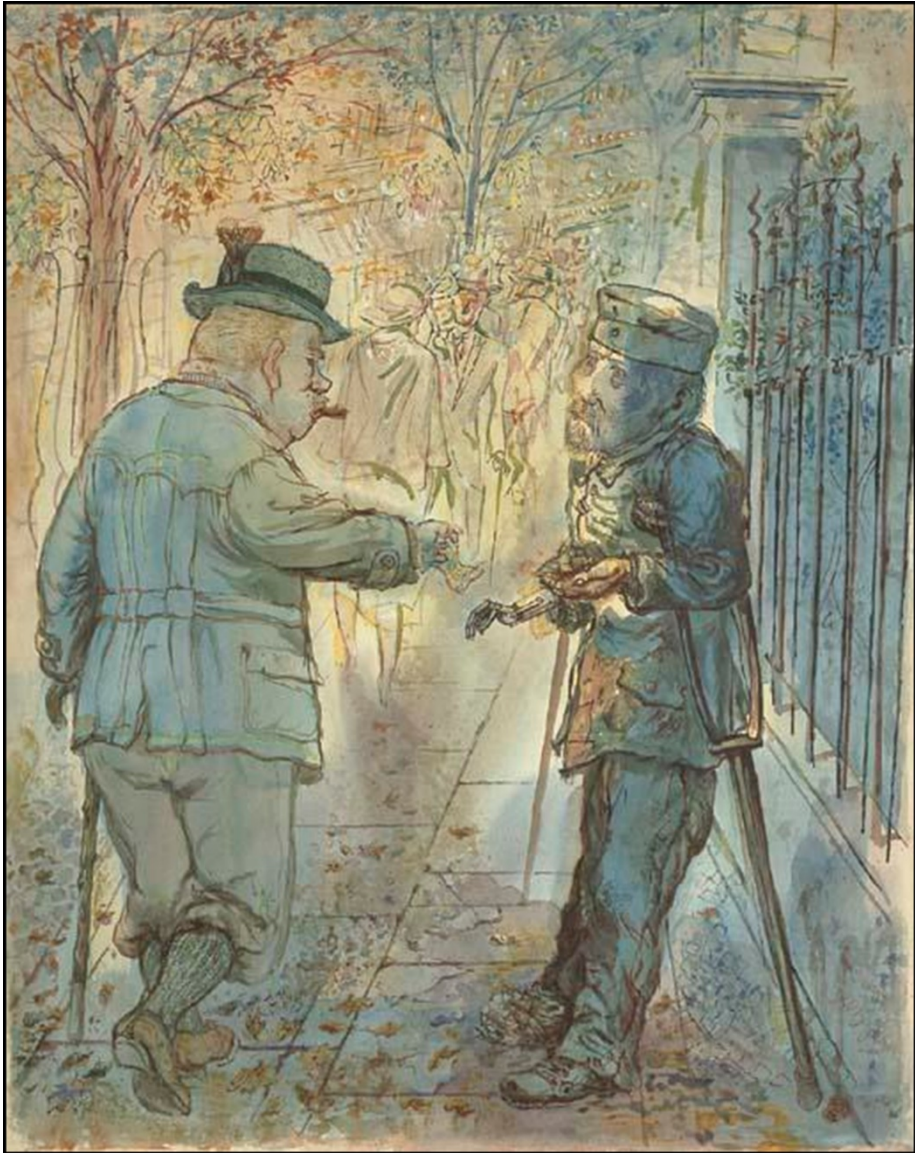
Cristo con máscara de gas, 1926

Tertulia, 1929

COLECCIONES

Las pinturas expresionistas de George Grosz se pueden ver en los mejores museos de arte en Alemania y en todo el mundo, incluyendo la Kunsthalle en Hamburgo, el Museo Staatliche en Berlín, la Staatsgalerie en Stuttgart, el Museo Stedelijk en Ámsterdam, la Colección Thyssen Bornemisza en Madrid y el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.

Dos veteranos – Dos sobrevivientes