

KARL SCHMIDT-ROTTLUFF

German / Alemán, 1884–1976

Devotion

Woodcut, 1912

Schmidt-Rottluff was one of the founding members of *Die Brücke* (The Bridge) in Dresden in 1905, along with Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, and Fritz Bleyl, and joined by Emil Nolde and Max Pechstein. The group disbanded in 1913, largely due to their varying styles and independent moves to Berlin, but each remained true to their rejection of European academic painting and conventions in favor of exploring the vitality and directness of non-Western art forms, particularly West African masks and Oceanic art, as well as revitalization of the pre-Renaissance tradition of German woodcuts.

Devoción

Xilografía, 1912

Schmidt-Rottluff fue uno de los miembros fundadores de *Die Brücke* (El puente) en Dresde en 1905, junto con Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner y Fritz Bleyl, grupo al que se unieron luego Emil Nolde y Max Pechstein. El grupo se disolvió en 1913, en gran parte debido a la evolución de sus estilos y a los trasladados individuales de los artistas a Berlín, pero cada uno de ellos permaneció fiel al rechazo de la pintura y las convenciones academicistas europeas, en favor de la exploración de la vitalidad y la franqueza de formas artísticas no occidentales, especialmente las máscaras de África occidental y el arte de Oceanía, así como de la revitalización de la xilografía alemana de tradición prerrenacentista.

KARL SCHMIDT-ROTTLUFF

German / Alemán, 1884–1976

Head of a Woman

Woodcut, 1909

"I know that I have no program, only the unaccountable longing to grasp what I see and feel, and to find the purest means of expressing it."

Studying Japanese techniques of woodcuts, as well as the techniques of Albrecht Dürer, Paul Gauguin, and Edvard Munch, Schmidt-Rottluff produced powerful images, evoking intense psychological states through the flattening of form and retention of traces of roughly hewn wood blocks.

Cabeza de mujer

Xilografía, 1902

"Sé que no tengo programa, solo el anhelo inexpresable de captar lo que veo y siento, y de encontrar los medios más puros para expresarlo".

Por medio del estudio de las técnicas de la xilografía japonesa, así como de las utilizadas por Alberto Durero, Paul Gauguin y Edvard Munch, Schmidt-Rottluff produjo poderosas imágenes que evocan intensos estados psicológicos a través del aplanamiento de la forma y la huella de los bloques de madera toscamente tallados.

CONRAD FELIXMÜLLER

German / Alemán, 1897–1977

Soldier in a Psychiatric Ward

Gouache, 1918

Felixmüller witnessed firsthand the trauma of the soldiers during World War I as a medical orderly. He was one of the founding members of the Dresden Expressionist Group and disseminated his social concerns through drawings, woodcuts, and lithographs published in left-wing magazines, including a version of this work which was distributed as a lithograph. In the lithograph version the artist's name appears on the letter being held by the soldier, whose face tenses up in anguished lines echoed in bare trees visible through shifting window panes.

Soldado en el pabellón psiquiátrico

Gouache, 1918

Felixmüller fue testigo directo del trauma de los soldados durante la Primera Guerra Mundial, en la que participó como asistente médico. Fue uno de los miembros fundadores del grupo expresionista de Dresde y difundió sus preocupaciones sociales por medio de dibujos, xilogravías y litografías que publicaba en revistas de izquierdas, incluida una versión de esta obra que se distribuyó como litografía. En dicha versión, el nombre del artista aparece en la carta que sostiene el soldado, cuyo rostro se tensa en un gesto de angustia dibujado por líneas que se reflejan en los árboles desnudos visibles a través de los vacilantes cristales de las ventanas.

KÄTHE KOLLWITZ

German / Alemana, 1867–1945

Seated Male Nude

Etching, 1891

This etching powerfully conveys the human body in unidealized and stark reality. Showing signs of age and frailty, the figure nevertheless embodies qualities of pent-up energy and defiance. Due to Kollwitz's political activism, the Nazis later forced her to resign from her professorship at the Prussian Academy and confiscated her works from an exhibition; in 1936 the Gestapo threatened to send her to the concentration camps. She carried a vial of poison with her in case of arrest.

Desnudo de hombre sentado

Aguafuerte, 1891

Este grabado al aguafuerte expresa poderosamente el cuerpo humano con un realismo crudo y descarnado. Aunque la figura muestra ciertos signos de vejez y fragilidad, representa cualidades de energía y resistencia contenidas. Debido al activismo político de Kollwitz, los nazis más tarde la obligaron a renunciar a su puesto de catedrática en la Academia Prusiana y confiscaron obras suyas de una exposición; en 1936 la Gestapo amenazó con enviarla a los campos de concentración. Llevaba consigo un frasco de veneno por si la arrestaban.

KÄTHE KOLLWITZ

German / Alemana, 1867–1945

Self-Portrait

Woodcut (touched proof on wove paper), 1923

Kollwitz achieved recognition with her series of lithographs *The Weavers* (1897), documenting the 1844 Peasant Weavers Revolt. She was the only female artist in the Berlin Secession (*Die Sezession*) in 1920 when she began her friendship with Ernst Barlach. Thereafter she worked predominately in woodcuts and sculpture, capturing a sense of vitality and expressiveness in response to the trauma of World War I and its aftermath of dire poverty in the Weimar Republic.

Autorretrato

Xilografía (prueba tocada sobre papel avitelado), 1923

Kollwitz alcanzó el reconocimiento con su serie de litografías *Los tejedores* (1897), que documenta la rebelión de los tejedores campesinos de 1844. Era la única artista mujer del movimiento de la Secesión de Berlín (*Die Sezession*) en 1920 cuando comenzó su amistad con Ernst Barlach. A partir de entonces, produjo sobre todo xilogravías y esculturas, en las que plasmó un espíritu de vitalidad y expresividad como respuesta al trauma de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas de extrema pobreza en la República de Weimar.

KÄTHE KOLLWITZ

German / Alemana, 1867–1945

Worker Woman with Sleeping Child

Lithograph, 1927

In opposition to the prevailing current of abstraction, Kollwitz honed a more representative style in order to communicate the plight of the working classes. She conveyed a universal human experience that transcended time and place, using high contrasts of light and shadow. In this lithograph, the intimacy of the mother and child, coupled with a psychological sense of separation, is underlined by the artist's own grief at having lost her youngest son in World War I.

Mujer obrera con niño durmiendo

Litografía, 1927

En contra de la corriente abstracta dominante, Kollwitz desarrolló un estilo más pulido y propio con el objetivo de comunicar la lucha de las clases trabajadoras. Transmitió una experiencia humana universal que trascendía el tiempo y el espacio por medio de fuertes contrastes de luz y sombra. En esta litografía, la intimidad entre madre e hijo, unida a una impresión psicológica de separación, se ve subrayada por el propio dolor de la artista, quien perdió a su hijo menor en la Primera Guerra Mundial.

MAX PECHSTEIN

German / Alemana, 1881–1955

On Baltic Shore

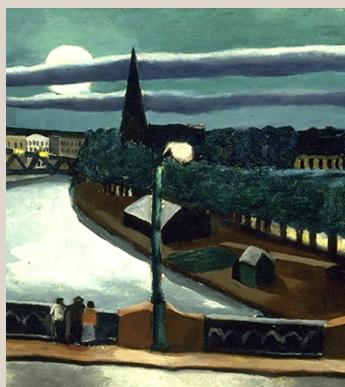
Oil on canvas, 1921

Pechstein formed the *Novembergruppe* in 1918, a postwar activist group demanding that artists be central to creating new social policies. During this period Pechstein was extremely prolific, disseminating hundreds of lithographs and woodcuts, as well as many illustrated portfolios and books. There is nothing tentative in this painting, with confident and bold swaths of color and dramatic scenery. From 1933 Pechstein was forbidden from painting, removed from his post at the Prussian Academy of Arts, and the Nazis seized over three hundred of his works from public collections.

En la costa Báltica

Óleo sobre lienzo, 1921

Pechstein formó el *Novembergruppe* en 1918, un grupo activista de posguerra que pretendía que los artistas tuvieran protagonismo en la creación de nuevas políticas sociales. Durante este período, Pechstein fue extremadamente prolífico; realizó cientos de litografías y xilogravías, así como un gran número de portfolios y libros ilustrados. No hay nada tentativo en esta pintura, con sus intensas franjas de color y su dramático paisaje. A partir de 1933, a Pechstein se le prohibió pintar, se le expulsó de su cargo en la Academia Prusiana de Artes, y los nazis confiscaron más de trescientas de sus obras de colecciones públicas.

MAX BECKMANN

German / Alemán, 1884–1950

Moon Landscape

Oil on canvas, 1925

Although associated primarily with chaotic scenes of post-war Berlin, Beckmann lived in Frankfurt from 1917. This painting depicts a view of the River Main, and the *Dreikönigskirche* (Three Kings Church), which the artist regularly viewed as he returned to the city from his studio every evening. In 1937, on the day that many of his paintings were included in the infamous “Degenerate Art” exhibition, Beckmann escaped Nazi Germany for Amsterdam, and managed to immigrate to the United States in 1947, where he taught in St. Louis and New York.

Paisaje lunar

Óleo sobre lienzo, 1925

Si bien se le asocia principalmente con las caóticas escenas del Berlín de posguerra, Beckmann vivió en Fráncfort desde 1917. Esta obra representa una vista del río Meno y la *Dreikönigskirche* (iglesia de los Reyes Magos), que el pintor veía al volver a la ciudad desde su estudio cada noche. En 1937, el día que muchas de sus pinturas se incluyeron en la infame exposición de “arte degenerado”, Beckmann escapó de la Alemania nazi hacia Ámsterdam. Consiguió inmigrar a los Estados Unidos en 1947, donde estudió en St. Louis y Nueva York.

MAX PECHSTEIN

German / Alemán, 1881–1955

Summer's Day

Oil on canvas, 1912

This composition was created on the verso of another painting, the same year the artist was expelled from *Die Brücke* (The Bridge) for submitting paintings to the Berlin Secession, against their group-only policy. Shortly afterward Pechstein, inspired by Oceanic art, made a trip to the South Pacific islands of Palau, only to be interned there by Japan at the outbreak of World War I. Returned to Germany in 1915, he was drafted and sent to the Battle of the Somme, where more than one million lives were lost.

Día de verano

Óleo sobre lienzo, 1912

Esta composición se creó al dorso de otra pintura, el mismo año en que el artista fue expulsado de *Die Brücke* (El puente) por presentar pinturas a la Secesión de Berlín, en contra de la política del grupo. Poco tiempo después, Pechstein, inspirado por el arte de Oceanía, realizó un viaje a las islas de Palaos, pero quedó internado en Japón al estallar la Primera Guerra Mundial. A su regreso a Alemania en 1915, fue reclutado y enviado a la batalla del Somme, donde se perdieron más de un millón de vidas.

LOVIS CORINTH

German / Alemán, 1858–1925

Alexander Freiherr von Reitzenstein

Oil on canvas, 1913

Lovis Corinth studied with William-Adolphe Bouguereau at the Academie Julian in Paris in 1894 before going to Munich where he abandoned academic painting and joined the Munich Secession. By 1900 he moved to Berlin and eventually became president of the Berlin Secession group. He painted numerous self-portraits as a means of self-examination, often in the guise of a historic or legendary figure. In this painting, Corinth dons a monocle as Alexander Freiherr von Reitzenstein, an art historian at the University of Munich, who was also an expert in weapons.

Alexander Freiherr von Reitzenstein

Óleo sobre lienzo, 1913

Lovis Corinth estudió con William-Adolphe Bouguereau en la Academia Julian de París en 1894 antes de viajar a Múnich, donde abandonó la pintura académica y se unió a la Secesión de Múnich. Hacia 1900, se mudó a Berlín y más tarde se convirtió en el presidente del grupo de la Secesión de Berlín. Pintó numerosos autorretratos como medio de autoexamen, con frecuencia representando a una figura histórica o legendaria. En esta pintura, Corinth lleva un monóculo a la manera de Alexander Freiherr von Reitzenstein, un historiador del arte de la Universidad de Múnich, que también era experto en armas.

ERNST BARLACH

German / Alemán, 1870–1938

The Avenger

Bronze, 1922

The sweeping forms of this work convey the threat and unstoppable force of World War I. Seeking a spiritual truth in material and form, Barlach was inspired by Gothic architecture and by traditional folk carvings from Russia. After witnessing the horrors of war firsthand, Barlach became a dedicated pacifist; many of his works were later seized and destroyed by the Nazis. In addition to his work in sculpture, Barlach was a novelist and playwright, and illustrated his dramatic works with woodcuts and lithographs.

El vengador

Bronce, 1922

Las amplias formas de esta obra transmiten la amenaza y la fuerza imparable de la Primera Guerra Mundial. En busca de una verdad espiritual en los materiales y la forma, Barlach se inspiró en la arquitectura gótica y en las tallas del arte tradicional ruso. Después de ser testigo directo de los horrores de la guerra, Barlach se convirtió en un ferviente pacifista; muchas de sus obras fueron posteriormente confiscadas y destruidas por los nazis. Además de escultor, Barlach fue novelista y dramaturgo, e ilustró sus obras dramáticas con xilografías y litografías.