

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

Paul Klee

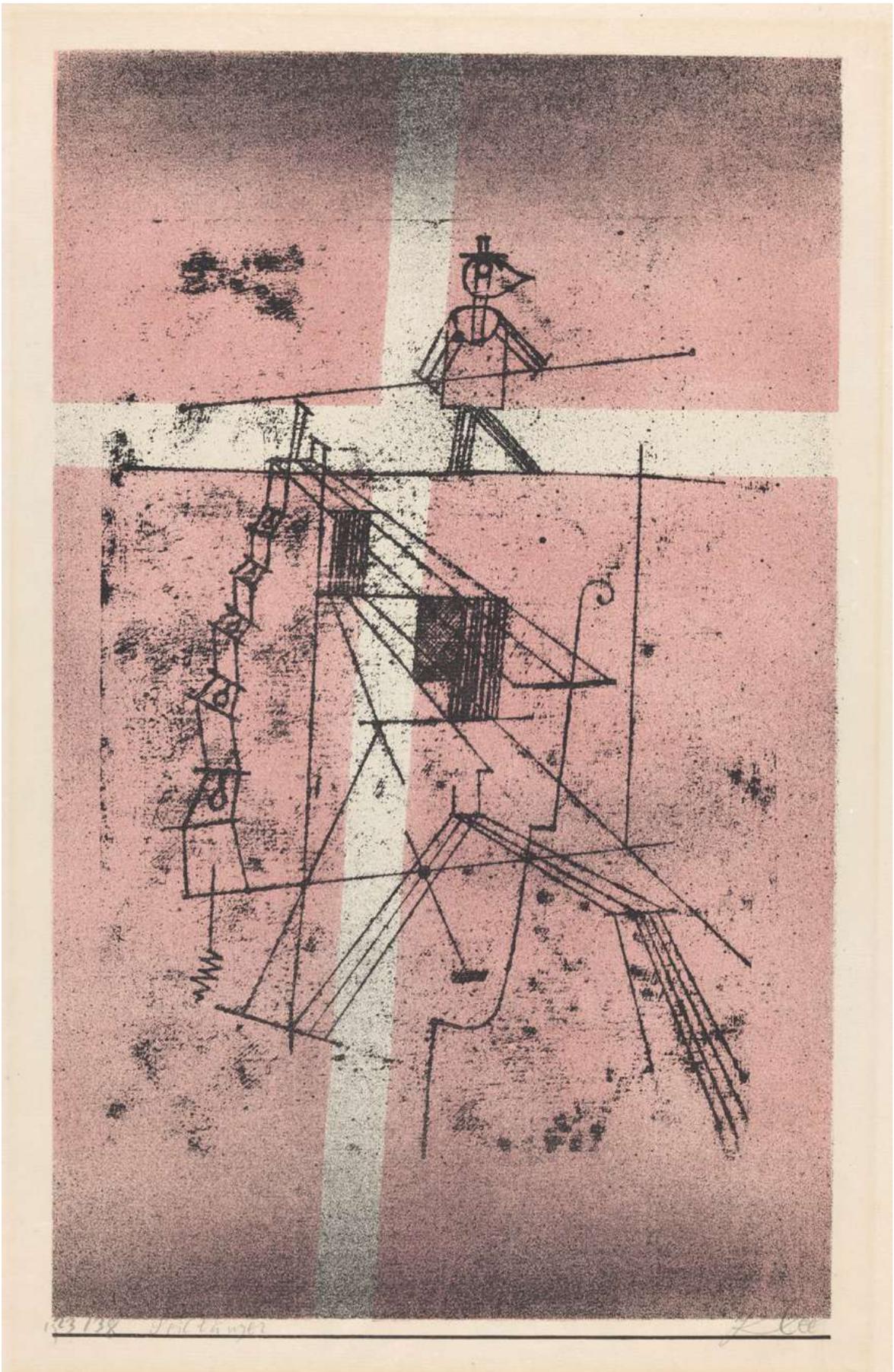
**MATERIAL PARA
LEER Y EXPERIMENTAR**

En la Sala Andes del CCLM se presenta una exposición retrospectiva de Paul Klee (1879-1940), uno de los artistas más importantes e influyentes de la primera mitad del siglo XX. A través de sus dibujos, pinturas, acuarelas, marionetas, fotografías y documentos podrás conocer sus propuestas, su personalidad y su trabajo que se vinculan a experiencias de vida.

Las obras que se exponen forman parte del museo que resguarda la colección más importante de este artista, el Zentrum Paul Klee, ubicado en la capital de Suiza, Berna. La curaduría fue realizada por Fabienne Eggelhöfer, curadora general y jefa de Colección, Exposiciones e Investigación en el Zentrum Paul Klee.

Seiltänzer
Funambulista
1923, 138
Litografía

Zentrum Paul Klee, Berna

PAUL KLEE

POR FABIENNE EGGELHÖFER*

Paul Klee (1879—1940) ha sido considerado como uno de los artistas más influyentes del arte moderno. Nació y fue criado en la capital suiza de Berna¹. Siendo muy joven decidió trasladarse a Múnich, uno de los centros artísticos más importantes de la época en Europa, lugar en el que conoció no sólo a su futura esposa, la pianista Lily Stumpf,² sino también a los protagonistas de la vanguardia alemana. Wassily Kandinsky le presentó a Franz Marc y a los artistas del Jinete Azul (Der Blaue Reiter), entre otros, vinculándolo así con la escena artística progresista.³

Desde pequeño desarrolló un lenguaje pictórico individual, de hecho, antes de su famoso viaje a Túnez de 1914, Klee ya era un excelente dibujante. Pero es a partir de esa experiencia que Paul Klee se reconoce como pintor, es ahí donde adquiere confianza en el manejo de la luz y el color pintando acuarelas de pequeño formato.

¹ Paul Klee fue hijo del profesor de música Hans Wilhelm Klee y de la cantante Ida María Frick. Paul Klee tocaba violín desde niño. A pesar de su doble talento, Paul Klee se decidió por las bellas artes, pero sin dejar de hacer música. Con su esposa Lily, que era pianista profesional, tocó en privado en varios conjuntos. Aunque Klee entró principalmente en contacto con compositores de vanguardia como Ferruccio Benvenuto Busoni, Paul Hindemith, Igor Stravinsky y Béla Bartók en la Bauhaus, prefirió tocar Mozart, Bach o Beethoven. En el Anexo II de esta ficha se incluye una nómina de sus canciones favoritas. Klee también se ocupó de la correlación entre la música y la imagen. Términos musicales como «tonalidad», «polifonía», «armonía» o «ritmo» se incorporaron en su vocabulario artístico.

² Con Lily Stumpf tuvo un hijo llamado Félix, quien nació en 1907.

³ Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) fue uno de los grupos más reconocidos del expresionismo alemán que surgió el año 1911 en Múnich. Como no fue una organización con un manifiesto, es difícil establecer a ciencia cierta quiénes fueron sus fundadores. Fue un grupo que discutía acerca de cómo debía ser el arte contemporáneo. «Der Blaue Reiter» fue el título de una publicación editada por Franz Marc y Wassily Kandinsky. Gabriele Münter, Elisabeth Marc y Marianne von Werefkin también estuvieron involucradas, pero no están mencionadas en la publicación, como solía suceder con las mujeres en aquel tiempo. Alexej von Jawlensky, August Macke y Paul Klee también exhibieron con este grupo. A grandes rasgos, el grupo desarrolló un lenguaje abstracto de formas que, bajo una dimensión espiritual del arte, ofrecía varias posibilidades de expresión. Cada obra era una asociación simbólica, mística y espiritual con la realidad. Estaban interesados en el dibujo infantil, el arte no europeo, el arte indígena y el arte popular, que combinaron con el arte de vanguardia. Lamentablemente, el colectivo tuvo una corta vida, ya que la Primera Guerra Mundial desintegró al grupo. Para Klee, los artistas del Blaue Reiter, eran colegas importantes con los que podía discutir cómo superar el arte académico clásico. También tuvo la oportunidad de exponer con ellos en la segunda (y última) exposición que organizaron, de esta forma fue conocido por más gente y formó parte de una importante escena artística de vanguardia.

Durante la Primera Guerra Mundial, fue llamado a formar parte de las filas y sirvió en el ejército de 1916 a 1918 (el padre de Klee era ciudadano alemán y, por tanto, Klee también tenía pasaporte alemán).⁴ Durante este período siguió desarrollando su obra, hasta el punto de convertirse en uno de los artistas más solicitados del momento.⁵ Así, en 1921 fue nombrado profesor de la recién fundada Bauhaus de Weimar, que posteriormente se trasladó a Dessau.

El período de la Bauhaus de Klee se caracterizó por sus dibujos constructivistas, así como por la creación de obras en las que exploraba relaciones de color. Sin embargo, su carga docente le dejaba muy poco tiempo para desarrollar su propia obra, por eso, en 1931 aceptó una oferta de la Academia de Arte de Düsseldorf que le daba más libertad.

Tras la llegada al poder de los nacionalsocialistas, Paul Klee fue perseguido y desterrado, al igual que muchos otros miembros de su círculo artístico. Tras soportar los ataques de los medios de comunicación y un registro domiciliario,⁶ Paul y Lily emigraron a Berna durante la navidad de 1933. El artista vivió en su ciudad natal en relativo aislamiento hasta su muerte en 1940,⁷ período en el que creó una obra contundente y variada.

⁴ Paul Klee es reclutado por el Ejército alemán como soldado. Tras su entrenamiento en la Infantería, es trasladado a Schleissheim, a la Compañía de Mantenimiento del Cuerpo Aéreo, en donde debió pintar las cubiertas de los aviones. Durante este periodo pintó sus obras sobre restos de ropa de aviones y utilizó plantillas de letras. En 1917, en Gersthofen trabajó como empleado del Departamento de Contabilidad. Esta actividad dejó huellas en su trabajo, pues a veces integraba columnas de números en sus composiciones.

⁵ Realizó dos importantes exposiciones en esta etapa: una en la galería Der Sturm en Berlín; y una retrospectiva organizada en Múnich en 1920 con 362 de sus trabajos en la galería del vendedor de arte Hans Goltz.

⁶ Además, los nacionalsocialistas suspenden al artista de su puesto de profesor.

⁷ Paul Klee padecía esclerodermia, enfermedad crónica de la piel.

*Texto elaborado por Eggelhöfer para CCLM, 2022.

ZENTRUM PAUL KLEE

El Zentrum Paul Klee, diseñado por el arquitecto Renzo Piano, abrió sus puertas el año 2005 en Berna. Con alrededor de 4000 obras a su disposición, cuenta con la colección más importante de pinturas, acuarelas y dibujos del artista, junto a material de archivo artístico y biográfico de todos los períodos de su vital obra.⁸

El museo no se limita a la presentación de las obras pictóricas de Klee, también es un espacio vivo para otras formas de expresiones artísticas, siendo un centro cultural latente que preserva la obra artística, pedagógica y teórica de Paul Klee, articulando su significado dentro del contexto cultural y social de hoy, promoviendo su difusión a partir de formas de comunicación innovadoras, y desde aquí conseguir traer al presente el potencial artístico de Klee.

A partir de su colección y archivo, el Zentrum Paul Klee ha organizado numerosas muestras del artista en colaboración con otros museos (Centre Pompidou, Tate Modern de Londres y el Museo Pushkin de Moscú). En los últimos años también ha desarrollado exposiciones temporales diversas, que van desde muestras de la colección permanente hasta exposiciones monográficas y colectivas de artistas modernos y contemporáneos.

Blumenanlage im Park von V.

Jardín de flores en el parque de V (detalle). 1936, 10

Pasteles sobre algodón en cartón

Zentrum Paul Klee, Berna

⁸ El Zentrum Paul Klee conserva el archivo de Klee. Cuando el artista murió en 1940, sus pertenencias fueron entregadas a su familia, quienes posteriormente donaron todo lo que había en su estudio al Zentrum Paul Klee. Entre sus objetos personales podemos encontrar, herramientas para pintar u otros utensilios, diarios, apuntes de clases, correspondencia, documentos personales, fotografías, biográficas, etc.

LAS TÉCNICAS DE PAUL KLEE

Paul Klee era un artista que experimentó, pensó y trabajó a través del potencial que los mismos materiales y técnicas entregan; solía construir con sus manos sus propias herramientas y utilizó soportes poco comunes como manteles y cartón. Desde este lugar de experimentación creó y desarrolló técnicas propias, que nadie antes había hecho.

Aquí podrás conocer, paso a paso, algunas de sus técnicas más características; podrás aprenderlas y experimentarlas cuando quieras, con quienes quieras.

CALCO AL ÓLEO

En 1919 Klee desarrolló un método de calco en el cual combinaba mutuamente pintura, dibujo y arte gráfico: primero pintaba la cara de una hoja con óleo, que luego colocaba sobre una hoja en blanco; sobre ambas ponía una tercera hoja con un dibujo previamente hecho con lápiz. Después, replicaba las líneas de este dibujo con una herramienta puntiaguda.

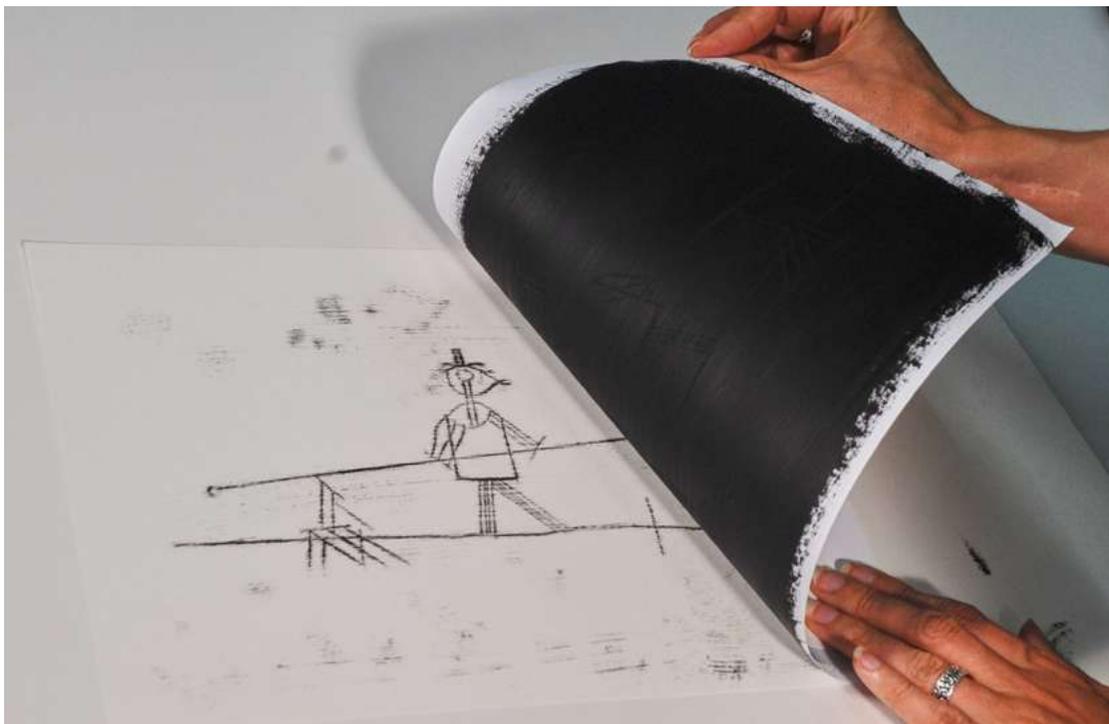

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

Por medio del **calco**, la presión que se ejerce sobre la hoja con óleo permite que el dibujo pase a la otra, que se encuentra más abajo. A veces la presión con su mano intervenía en este método de impresión repetitivo, provocando estructuras, texturas y sombreados irregulares en la obra, lo que definitivamente separaba esta "técnica de la copia" de su uso práctico, y la instalaba en el sistema de la experimentación artística, asunto propio del arte moderno.

calco: operación de traspaso de un dibujo a una lámina o matriz para ser grabado. El traspaso del dibujo a la matriz se lleva a cabo poniendo en contacto su superficie con la hoja de papel que contiene el diseño y repasando las líneas de este con una punta.

Una vez terminado el proceso, Klee volvía a intervenir estos trabajos únicos con acuarela, utilizando la obra como un nuevo soporte de creación y experimentación.

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

GRABADO

Muchas de las superficies en las obras de Klee dan la impresión de relieve. En el fondo de las pinturas, en los distintos tejidos pintados, se pueden ver diversas marcas y capas de materiales.

Klee utilizaba frecuentemente el **yute grueso** como superficie para sus pinturas. Esos soportes los pintaba en variadas capas, experimentando sobre y con los mismos materiales, lo que producía un efecto particular en la superficie. Por ejemplo, sobre una **imprimación** de yeso, colocaba una capa de pintura de acuarela, óleo o de **engrudo** de color, manipulando las distintas superficies de su obra.

Las texturas que se observan en sus trabajos son producidas por las huellas que deja el uso de distintos utensilios de pintura, como espátulas o pinceles. También grababa, lijaba y rayaba los materiales pictóricos, cromáticos, en definitiva, los colores, o los complementaba con materiales como arena, incluso conchas. Con todas estas técnicas, más allá de imprimir una imagen, Klee experimentaba el grabado desde un lugar escultórico, un tratamiento más sensorial de los materiales, sus texturas y colores.

yute: cuerda de fibra vegetal.

imprimación: la imprimación o imprimatura es el proceso por el cual se adecúa o prepara una superficie para su posterior pintado. A la superficie ya imprimada se le llama soporte técnico. Los soportes más usuales son las paredes (pinturas al fresco o murales), tablas de madera, lienzos o papel.

engrudo: material adhesivo que se emplea para pegar carteles o papel pintado, y realizar obras de artesanía con papel y cartón, o papel maché.

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

SOPORTES TEXTILES

Klee utilizaba una variedad extraordinariamente grande de soportes textiles: trabajó con papel, cartón, madera, diferentes tejidos como lienzos, cuerdas, seda, algodón, arpillera, tela de camisa o gasa, entre otros. Estos, a la vez, eran unidos a un segundo soporte más grande, un material rígido o un tejido estirado sobre el bastidor.

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

PULVERIZACIÓN

Klee ya utilizaba la técnica de pulverización antes de 1920. Sin embargo, se volvió un importante medio de composición a partir de 1925 en la **Bauhaus**. Este método, fue desarrollado con posterioridad a su repertorio de técnicas más conocido y utilizado.

En la pulverización la **acuarela** se utiliza arrojándola con un cepillo sobre un colador, y así alcanza el soporte que está abajo, por medio de finas gotas de pintura.

El cepillo podía ser humectado al pasar por la pastilla de acuarela, previamente activada con agua, o bien desde una gran gota de agua con pigmento de acuarela.

Bauhaus: el método de enseñanza Bauhaus reemplazó la relación tradicional alumno-maestro con la idea de una comunidad de artistas trabajando juntos. Su objetivo era volver a poner el arte en contacto con la vida cotidiana, por lo que su preocupación se concentró en la arquitectura, en el habitar; en las artes escénicas, el diseño, las artes aplicadas, y desde aquí las bellas artes. Bauhaus es una combinación de las palabras edificio (bau) y casa (haus), y la intención alude a la configuración de un gremio o fraternidad que trabaja para construir una nueva sociedad. Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy y Josef Albers fueron algunos de los maestros de la Bauhaus.

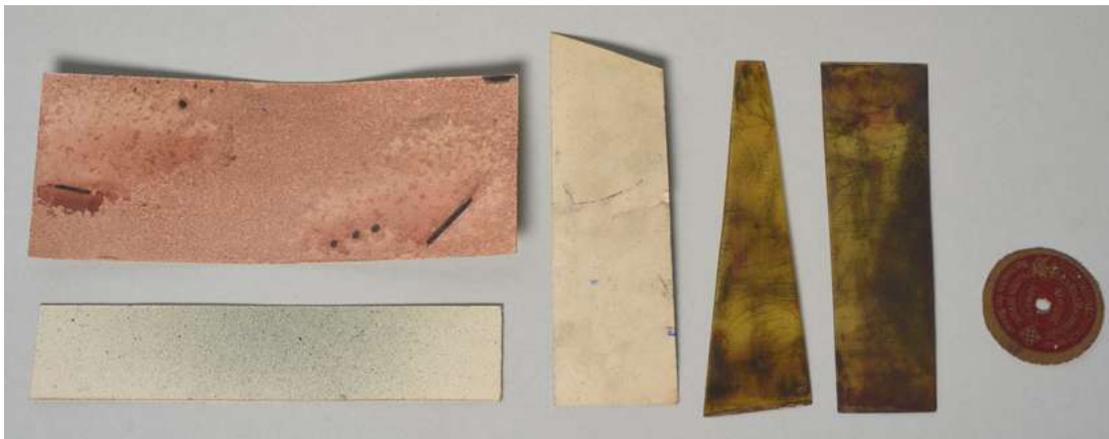
acuarela: pintura realizada con pigmentos diluidos en agua, que se basa en la superposición de capas transparentes.

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

Luego, pasaba el cepillo sobre el colador para que finas gotas de pintura lo atravesaran y cayeran sobre un papel, creando distintas composiciones.

Para la creación de contornos o texturas diferentes a las habituales y esperadas, Klee utilizó finas rejillas o planchas perforadas.

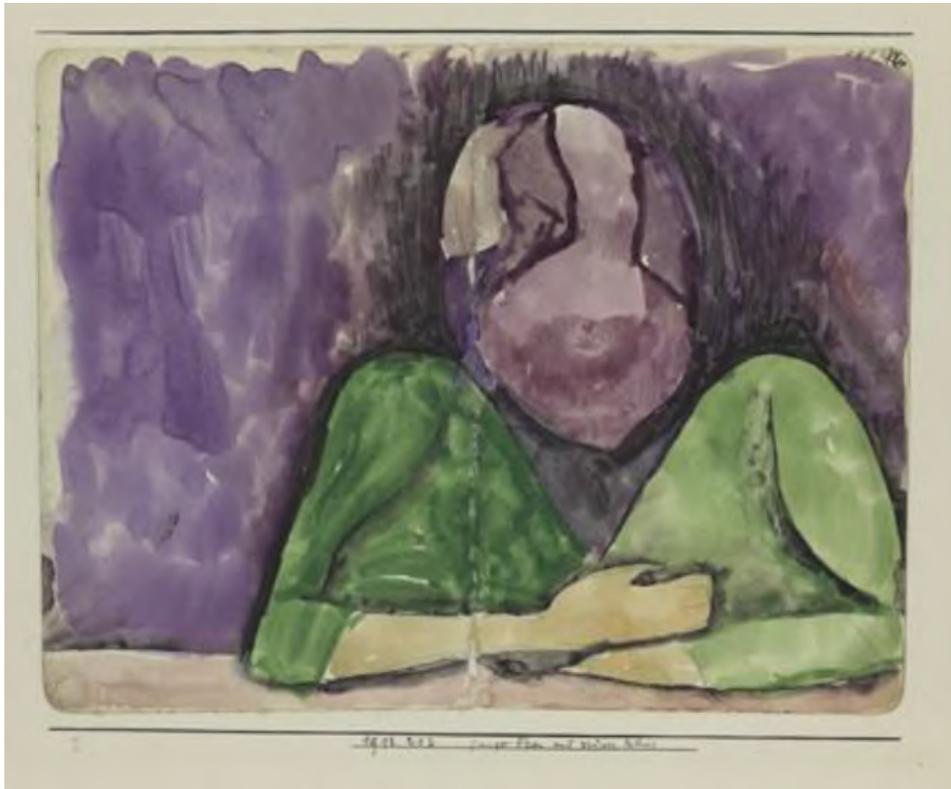
En el desarrollo de esta forma pictórica Klee parece haberse inspirado en los fotogramas de su colega en la Bauhaus, László Moholy-Nagy. Este último creó un género propio de imágenes en el proceso de la pieza oscura del revelado fotográfico, por medio de la edición de patrones y otros objetos sobre papel fotosensible. Klee también aplicó la pulverización sobre papeles con imprimación clara u oscura.

ACUARELA

Klee utilizaba muchas técnicas tradicionales de manera poco comunes, experimentales, también a través de sus acuarelas.

En creaciones más tempranas, solía reducir la acuarela a distintos niveles de tonos grises, esto se debía a que en ese período no estaba seguro aún de su manejo del color y, por tanto, prefería probar primero los contrastes pictóricos, por ejemplo, a través del **claroscuro**.

claroscuro: término de origen italiano que se refiere al equilibrio y patrón de luces y sombras en una pintura o dibujo. Por lo general, el claroscuro solo se menciona cuando es una característica particularmente prominente de la obra, generalmente cuando la o el artista usa contrastes extremos de luz y sombra. Para Klee, el claroscuro es peso, una escala de peso con diferentes grados entre el blanco y el negro.

Junge Frau mit grüner Bluse. Mujer joven con blusa verde, 1913, 202.
Acuarela y lápiz sobre papel en cartón. Zentrum Paul Klee, Berna

© Zentrum Paul Klee, Berna, Archivo de imágenes

Alrededor de 1910 Klee comenzó su producción de acuarelas de colores: disponía los colores en capas transparentes unas junto a otras, especialmente una sobre otra, como es común en el **Sumi-e japonés**. También solía esparcir la acuarela con otra capa de agua sobre ella.

Algunos de sus trabajos más conocidos en acuarela surgieron durante y después de su viaje a Túnez en 1914, en el Norte de África.

Sumi-e japonés: técnica de dibujo monocromático en tinta negra de la escuela de pintura china.

© Centro Cultural La Moneda

Abril — Julio 2022

Todos los derechos reservados.

Prohibida cualquier forma de reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin autorización de los autores.

WWW.CCLM.CL

Paul Klee