

Autoportrait [Autorretrato], 1907

MARC CHAGALL

EL PINTOR QUE CAMINA POR EL AIRE

Programa educativo de Secundaria y Bachillerato

AproximArte Fundación **MAPFRE**

ÍNDICE

CHAGALL EN CUATRO CLAVES	3
1. TIEMPOS DE GUERRA: EL ARTISTA ERRANTE	3
ACTIVIDAD: ARTE PARA COMBATIR	5
2. COMPROMISO HUMANISTA	6
3. DOS MUNDOS: TRADICIÓN Y VANGUARDIA	7
ACTIVIDAD: PINTURAS PARLANTES	8
4. LÁPICES Y PINCELES COMO ARMAS DE PAZ	10
ACTIVIDAD: ¡BIENVENIDOS AL MUNDO DEL CIRCO!	11
CONTEXTO HISTÓRICO	12
1. PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL	12
ACTIVIDAD: ARTE PERSEGUIDO	13
2. REVOLUCIÓN RUSA, 1917-1923	14
3. EXILIOS	15
EN LA SOMBRA	16
1. IDA CHAGALL	16
2. COMITÉ DE RESCATE DE EMERGENCIA (CRE)	17
MIRADA EN FEMENINO	19
LIUBOV POPOVA	19
NATALIA GONCHAROVA	19
MARINA TSVETÁYEVA	19

CHAGALL EN CUATRO CLAVES

1. TIEMPOS DE GUERRA: EL ARTISTA ERRANTE

Marc Chagall (1887-1985) nació en Vítebsk, ciudad de la actual Bielorrusia. Fue el mayor de nueve hermanos de una familia humilde judía. Su vida no fue sencilla, pues en aquella época Rusia vivía un ambiente zarista y antisemita que le marcó profundamente su manera de ver el mundo. Vivió hasta los veinte años en un área reservada para la población judía, pero pudo salir de ese limitado mundo y rompió esquemas. Primero, ingresó en la escuela municipal de la ciudad, que no aceptaba judíos, y más tarde consiguió la autorización especial del Imperio ruso requerida a los judíos para poder viajar y estudiar en San Petersburgo. A lo largo de su vida fue testigo de duros y convulsos momentos históricos que marcaron su trayectoria vital y profesional: dos guerras mundiales, la Revolución rusa, el holocausto judío y el exilio.

Chagall estudió arte en Vítebsk y en San Petersburgo y luego se trasladó a París, cuna de las **vanguardias históricas***. Allí comenzó a crear su propio vocabulario artístico, que combina sus orígenes judíos y la modernidad occidental.

Chagall es considerado uno de los creadores fundamentales del siglo xx.

* **Vanguardias históricas** es un término que define los movimientos artísticos que surgieron en la primera mitad del siglo xx.

Appel à la liberté [Llamamiento a la libertad], c. 1969

LAS PRIMERAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

CUBISMO

Juan Gris
*Naturaleza muerta con
 fruta y mandolina*, 1919
 Óleo sobre lienzo
 92 × 65 cm
 Galerie Beyeler, Basilea
 Public domain

FUTURISMO

Umberto Boccioni
*Formas únicas de
 continuidad en el espacio*,
 1913, fundida en 1949
 Bronce
 121,3 × 88,9 × 40 cm
 The Metropolitan Museum
 of Art, Nueva York
 CCO Public Domain

ABSTRACCIÓN LÍRICA

Vasili Kandinsky
*Improvisación n.º 30
 (Cañones)*, 1913
 Óleo sobre lienzo
 111 × 111,3 cm
 Arthur Jerome Eddy
 Memorial Collection
 Art Institute of Chicago
 CCO Public Domain

CONSTRUCTIVISMO

Anónimo, según
 diseño de El Lissitzky
Wendingen, nr. 4,
 november 1922, 1922
 Impresión tipográfica
 33 × 33 cm
 Rijks Museum, Ámsterdam
 CCO Public Domain

SUPREMATISMO

Kazimir Malévich
Croix [noire]
 [Cruz negra], 1915
 Óleo sobre lienzo
 80 × 80 cm
 Centre Pompidou, París
 Dominio público
 Créditos fotográficos:
 Hélène Mauri - Centre
 Pompidou, MNAM-
 CCI /Dist. RMN-GP

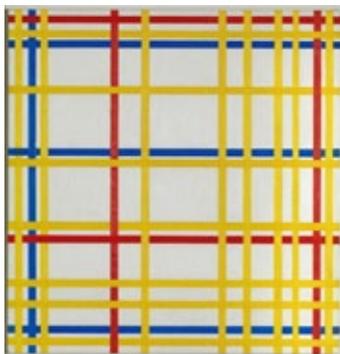
DADAÍSMO

Sophie Taeuber-Arp
Cabeza dadá, 1920
 29,43 cm de altura;
 14 cm de diámetro
 Centre Pompidou, París
 Public Domain
 Créditos fotográficos:
 Georges Meguerditchian -
 Centre Pompidou, MNAM-
 CCI /Dist. RMN-G

NEOPLASTICISMO

Piet Mondrian
Nueva York, 1942
 Óleo sobre lienzo
 119,3 × 114,2 cm
 Centre Pompidou, París
 Public Domain
 Créditos fotográficos:
 Centre Pompidou, Mnam-Cci/
 Philippe Migeat/Dist. Rmn-Gp

SURREALISMO

Kurt Seligmann
L'Ultrameuble, 1938
 Fotografía anónima de
 la obra *L'Ultrameuble*
 de Kurt Seligmann
 Revelado de gelatina de plata
 impresa en papel fotográfico
 240 × 180 mm
 Rijks Museum, Ámsterdam
 CCO Public Domain

ACTIVIDAD ARTE PARA COMBATIR

Muchos artistas, al igual que Chagall, convirtieron sus útiles de trabajo en armas de combate contra las injusticias y los horrores de la guerra. Para ello, usaron el nuevo lenguaje de las vanguardias.

Utiliza la «Línea del tiempo» para investigar qué otros artistas pertenecientes a estos nuevos movimientos usaron el arte como una herramienta de crítica y de defensa de la paz.

Marc, Bella e Ida Chagall delante de *Yo y el pueblo* (1923-1924), *Rabino de blanco y negro / Judío rezando* (versión de 1914), *El aniversario* (1923), *La casa azul* (1920), *La casa gris* (1917) y *El poeta acostado* (1915), en el taller del número 110 de la Avenue d'Orléans, París, c. 1923-1924

BELLA ROSENFELD

Escritora rusa, gran amor de Marc Chagall y protagonista de muchas de sus obras. Se casaron y tuvieron una hija, Ida. Bella murió prematuramente cuando residían, en pleno exilio, en Nueva York. Su muerte sumió al artista en una depresión que le impidió trabajar durante casi un año.

Se conocieron a través de una amiga común, Thea Brachman.

El mismo Chagall expresó:

«¡De repente me di cuenta de que no era con Thea con quien debía estar, sino con ella! Su silencio era el mío. Sus ojos, míos; era como si me conociera desde siempre, como si conociera toda mi infancia, mi presente, mi futuro; como si me estuviera cuidando, mirando de cerca dentro de mí, aunque la veía por primera vez. ¡Sentí que era mi esposa!».

2. COMPROMISO HUMANISTA

Solitude [Soledad], 1933

«En nuestra vida hay un solo color, como en la paleta de un artista, que ofrece el significado de la vida y el arte. Es el color del amor».

Marc Chagall

Amor, tolerancia, paz, libertad, armonía, música, poesía son palabras que definen la obra del artista. En 1918 Chagall fue nombrado comisario de Bellas Artes de Vítebsk, puesto desde el que impulsó la apertura del arte a las clases populares. El compromiso humanista de su obra estuvo presente desde sus inicios, época en la que proyectó grandes decorados y banderolas, que ponían de manifiesto su trabajo en favor de la justicia y la paz. Los ideales de juventud fueron matizándose durante su trayectoria artística, pero nunca dejó de estar comprometido con la libertad.

Boceto definitivo para *La Paix [La paz]*, vidriera de la ONU, Nueva York, 1963

3. DOS MUNDOS: TRADICIÓN Y VANGUARDIA

El estilo artístico tan personal que caracteriza la obra de Chagall unía el lenguaje moderno de las vanguardias con diferentes rasgos tomados de la cultura popular, como los iconos rusos y la tradición bizantina. Su pintura, además, se distingue por su riqueza expresiva y cromática.

De las vanguardias artísticas que conoció en París, **el cubismo** y el **fauvismo** fueron las que más influencia tuvieron en sus cuadros; composición y color se funden con el relato de su infancia y de la tradición judía, que transita entre los recuerdos y el **folclore*** popular ruso.

André Derain
La danza, 1906

Cubismo: considerado la primera vanguardia histórica, su principal característica es la ruptura con la perspectiva tradicional. Los cubistas buscaban descomponer los objetos en diferentes planos para presentarlos de forma simultánea en el lienzo.

María Blanchard
Composición cubista con botella, c. 1918

Fauvismo:

vanguardia histórica que destaca por los colores puros y brillantes como forma de expresión.

* **El folclore** está formado por las tradiciones de una comunidad. A través de esta expresión cultural se mantienen vivas costumbres históricas que pasan de generación en generación, como la música, las artes, la escritura, las canciones o los trajes típicos.

Investiga

¿De dónde proviene el término folclore? ¿Qué significa?

Un idioma para pintar

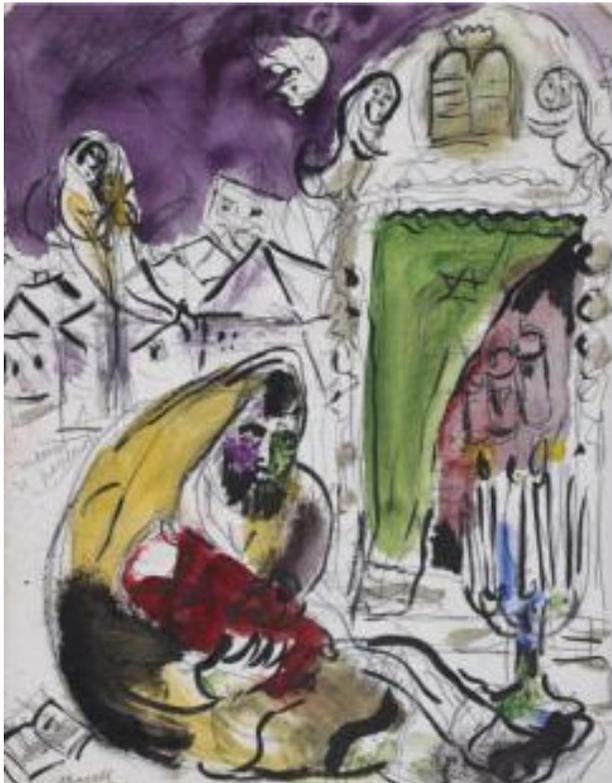
Chagall nunca olvidó sus orígenes judíos, a pesar de las dificultades de su pueblo para acceder a la educación en Rusia. Uno de los pilares de esa comunidad fue la lengua **yidis***.

A partir de 1914, Chagall integró en sus obras la escritura yidis para describir pasajes de la Biblia o sus propios pensamientos. El fuerte carácter ornamental de los caracteres del hebreo fue decisivo en algunas pinturas del artista.

*Yidis: también conocido como judeoalemán, es un dialecto altoalemán hablado en los países de Europa central y oriental y extendido también por Estados Unidos. El yidis mezcla hebreo bíblico con alemán, arameo y otros idiomas.

אבגדהוזח
טיכלמנסע
פצקרשת

Juif à la Torah [Judío con Torá], 1940

ACTIVIDAD

PINTURAS PARLANTES

El dibujo y la palabra han ido muchas veces de la mano. Algunos pintores incorporan la palabra a sus lienzos, como, por ejemplo, Joan Miró; y algunos escritores introducen dibujos en sus poemas, como Federico García Lorca.

¿Sabes qué es un caligrama? Es un poema visual, un conjunto de palabras o frases que forman una figura sobre el contenido del poema. Aquí puedes ver un ejemplo de caligrama realizado por un poeta muy aficionado a ellos: Guillaume Apollinaire.

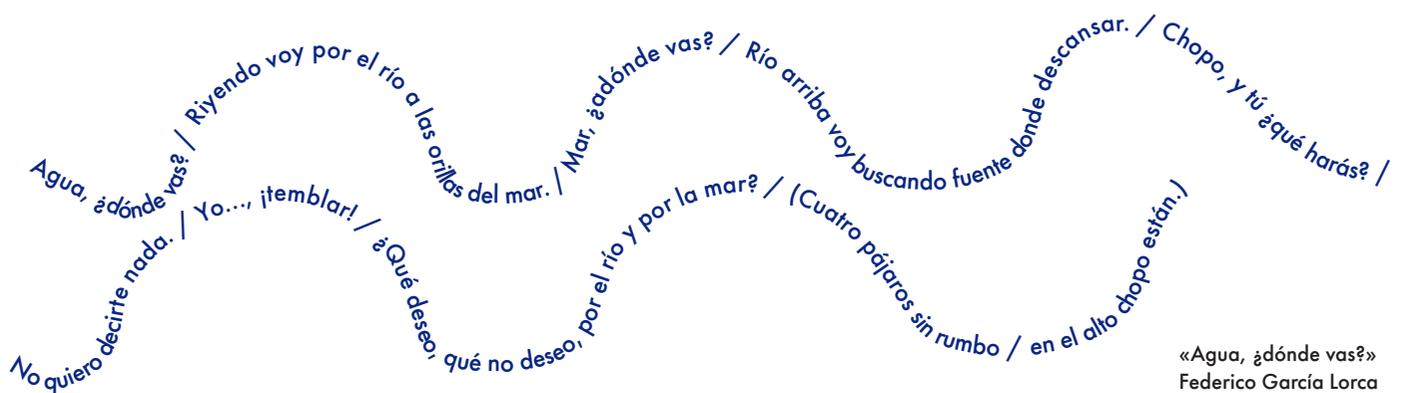

Guillaume Apollinaire
Calligrammes: Poèmes de la paix et de la guerre
 1913-1916 [Caligramas, poemas de la paz y
 de la guerra (1913-1916)], edición de 1952
 Fragmento de *La colombe poignardée et le jet*
d'eau [La paloma apuñalada y la fuente]

¿Te animas a hacer un caligrama?

Juega con palabras, frases, letras, dibujos o caracteres tipográficos. Si te apetece, incluye palabras en otro idioma o dialecto.

«Agua, ¿dónde vas?»
 Federico García Lorca

4. LÁPICES Y PINCELES COMO ARMAS DE PAZ

En la obra de Chagall es recurrente encontrar escenas que parecen representaciones de sueños. El acto de pintar elevaba al artista a un nivel de libertad y sensibilidad que se aprecia en sus obras, pues estas despiertan distintas emociones, como esperanza y serenidad. Los protagonistas de sus cuadros suelen ser figuras que extrae de su entorno y de textos religiosos, como la Biblia, que fue una de sus fuentes de inspiración. El color tiene un papel predominante en su trabajo debido al significado que le otorga.

¿Qué está presente en la obra de Chagall y cuál es su simbología?

LUFTMENSCH

Anciano con barba que cruza el cielo con un bastón de peregrino y un hatillo, atributos tradicionales del judío errante y símbolos del exilio.

RABINO

La sabiduría religiosa de la comunidad judía.

PEZ

La fábrica de procesado de arenques en la que trabajó su padre.

Le Violoniste vert [El violinista verde], 1923-1924

VIOLINISTA

Tradiciones, arraigo a sus orígenes. La cultura musical judía está muy vinculada a las celebraciones.

ÁNGEL

Figura ambigua en el lenguaje del artista que se puede relacionar con la esperanza y la destrucción.

GALLO

La fuerza del sol y del fuego; es el símbolo de Francia, país en el que vivió buena parte de su vida.

RELOJ

Antepasados.

CABRA

Su ciudad de origen, Vitebsk, donde pasó su infancia entre animales de granja.

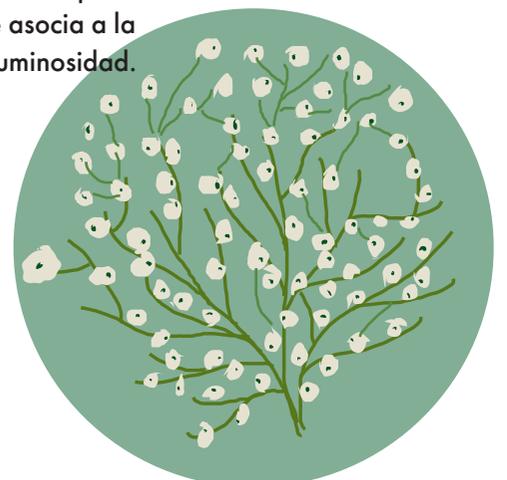
FLORES

El amor. La gypsophila, una de las flores que más pintó, se asocia a la ternura y la luminosidad.

AZUL

La felicidad; representa lo profundo y lo sagrado.

¿Sabías que...?

Chagall en ruso significa ¡«camina»! El artista caminó errante durante toda su vida en busca de conocimiento y de una vida más tranquila, pero sufrió el exilio hasta su madurez.

Reflexiona

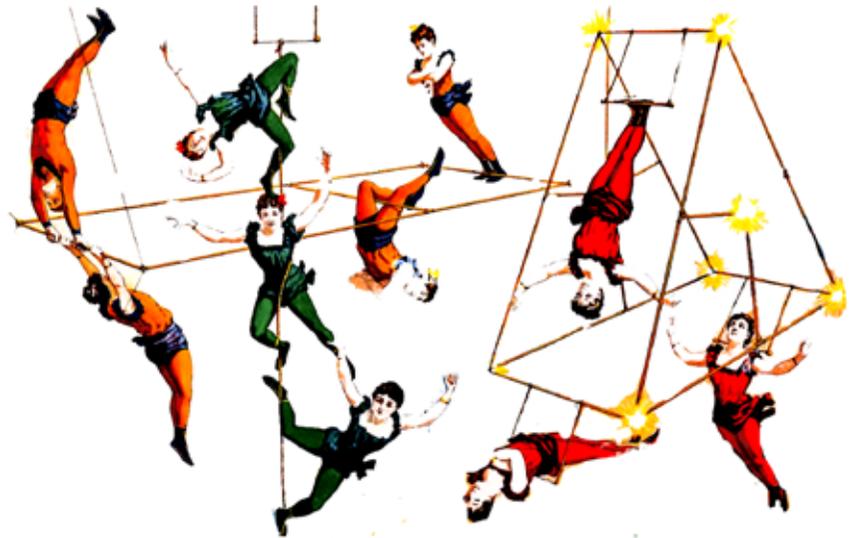
Tómate unos minutos para pensar qué objetos, temas o figuras tienen un significado especial para ti y, al igual que hacen los artistas, plásmalos en un dibujo, pintura o collage. ¿Cómo los dibujarías? ¿Qué materiales o colores utilizarías? ¿Qué música o canción te gustaría escuchar para realizar esta actividad?

ACTIVIDAD

¡¡BIENVENIDOS AL MUNDO DEL CIRCO!!

Chagall sintió fascinación por el circo, un mundo de trapecistas, comediantes, equilibristas, colores brillantes y luces fantásticas donde todo es posible.

Investiga qué otros pintores han representado el mundo del circo y emparéjalos con el movimiento artístico al que pertenecen. Encuentra en Internet una obra de cada uno. ¿Cuál es tu favorita?

GEORGES-PIERRE SEURAT
PAUL CÉZANNE
KONSTÁNTIN SÓMOV
EDGAR DEGAS
FRANCISCO DE GOYA
PABLO PICASSO
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
ANTOINE WATTEAU
GINO SEVERINI

PUNTILLISMO
ETAPA ROSA
NOVECENTO
POSIMPRESIONISMO
ROMANTICISMO
BARROCO
IMPRESIONISMO
POSIMPRESIONISMO
SIMBOLISMO

CONTEXTO HISTÓRICO

1. PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La primera mitad del siglo XX está marcada por las dos catástrofes bélicas más importantes sufridas en Europa. Muchos artistas, para salvar sus vidas, tuvieron que huir y buscar refugio en otros países. Exiliados y escondidos durante largos periodos de tiempo, muchos de ellos desarrollaron obras que reflejan la denuncia social y la reflexión humanitaria.

Homme-coq au-dessus de Vitebsk [Hombre-gallo sobre Vitebsk], 1925

¿Sabías que...?

Después de la Primera Guerra Mundial, Chagall abandonó Rusia y decidió residir en Francia, por lo que obtuvo la nacionalidad francesa en 1937 y no regresó a su país. Pocos años más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial y cuando Francia estaba bajo el dominio nazi, el gobierno le retiró la nacionalidad aduciendo que no era considerado de interés nacional. Chagall tuvo que esconderse junto a su familia sin atisbos de esperanza. Él mismo escribiría en 1940:

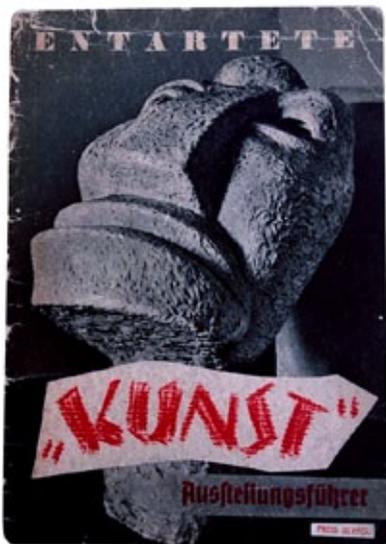
«Abajo los judíos en Francia. Inscripciones en las puertas de mi casa, y en los alrededores, y por toda la parte alta del pueblo. Judíos, en el pueblo, hay dos, mi mujer y yo».

Estudio para *La Chute de l'ange* [La caída del ángel], 1934

ENTARTETE KUNST

Con la llegada al poder del partido nazi en Alemania, comenzó la persecución a los artistas de las vanguardias. El objetivo era demostrar que el arte moderno estaba en contra de la cultura del pueblo alemán. Por ello, lo denominaron *Entartete Kunst* [arte degenerado]. Una de las maniobras para desprestigiarlo fue realizar exposiciones en las principales ciudades alemanas ridiculizando las obras con cartelas irónicas y colocando las piezas de manera desordenada. Su fin era la aversión a los artistas judíos y comunistas y a todo lo que se alejara del arte tradicional o académico.

Curiosidad

Entre 1933 y 1937, alrededor de veinte mil obras de arte moderno fueron retiradas de los museos alemanes y de las colecciones públicas. El paradero de estas piezas fue diverso, ya que se confiscaron, robaron, vendieron o subastaron al mejor postor con el fin de obtener fondos para aumentar la producción armamentística.

Entartete Kunst Ausstellungsführer, 1937
[Catálogo de la exposición
Arte degenerado]

Para saber más

Si te interesa este tema, no te pierdas las siguientes películas. En ellas descubrirás que hoy en día todavía hay muchas personas que siguen buscando y reclamando las obras expropiadas a sus antepasados.

- *Monuments Men*
- *La dama de oro*
- *La sombra del pasado*
- *Hitler versus Picasso*
(y otros artistas modernos)

ACTIVIDAD ARTE PERSEGUIDO

Investiga

En numerosas ocasiones, y a lo largo de la historia, las obras de arte se han convertido en algo sospechoso e incluso en objetivo de violencia y de ira, por lo que han sido brutalmente atacadas. Busca en la web obras de arte que hayan sido dañadas y descubre cuál ha sido el motivo. Exponlo en clase con tus compañer@s.

2. REVOLUCIÓN RUSA, 1917-1923

A principios del siglo xx, Rusia era un país con fuertes desigualdades, una gran parte de la población vivía en la miseria mientras que una minoría era muy rica. A este contexto hay que añadir la Primera Guerra Mundial, que arrastró al país a una deriva que desembocó en revueltas sociales. En marzo de 1917, el zar Nicolás abdicó y pocos meses después Trotsky y Lenin se hicieron con el poder dando lugar al primer gobierno comunista de la historia.

La Guerre [La guerra], 1943

Estudio para Révolution [Revolución], 1937

¿Sabías que...?

Importantes artistas rusos como el propio Chagall, Vasili Kandinsky o Kazimir Malévich vivieron de cerca la revolución de 1917, que acabó con tres siglos de dominio de los zares y sacudió las bases de la sociedad rusa.

Esta obra es un icono del arte del siglo xx. Su autor es el artista ruso Malévich, representante del suprematismo, vanguardia artística que surgió en el contexto histórico de la Primera Guerra Mundial y que defendió la «sensibilidad pura» en el arte a través de la representación geométrica con colores planos.

Kazimir Malévich
Croix [noire] [Cruz negra], 1915

3. EXILIOS

Resurrección [Resurrección], 1937-1948

El periodo de entreguerras y la eclosión de la Segunda Guerra Mundial fue una época de persecuciones, sobre todo para la comunidad judía. Millones de personas en Europa tuvieron que huir para salvar la vida. Chagall y su mujer fueron víctimas de este episodio al ser desprotegidos por el gobierno francés.

Chagall representó el sufrimiento del pueblo judío y los horrores de la guerra con crucifixiones y cielos teñidos de rojo sangre, que también simbolizan el temor sufrido por el artista y su familia, incluso una vez exiliados en Estados Unidos.

**Mi mundo se ha cerrado a cal y canto,
Mi luz se va a apagar;
Mi final no deja de acercarse,
Con mis colores, ¿no pintaré ya?
Y mis lágrimas, ¿dónde las verteré?
Mi última mirada, mi bendición final
Serán para el famoso país donde están mis hermanos
[...].**

Marc Chagall, 1968

En España, la guerra civil (1936-1939) también provocó un gran exilio, que cruzó a pie los Pirineos hacia Francia o embarcó hacia México y Argentina, principalmente. Al final de la guerra, muchos artistas e intelectuales republicanos fueron perseguidos y tuvieron que exiliarse durante la dictadura de Franco. Muchos de ellos tuvieron que rehacer su vida y nunca regresaron.

Investiga

Qué artistas visuales, poetas y escritores fueron forzosamente exiliados al finalizar la guerra civil española.

EN LA SOMBRA

1. IDA CHAGALL (1916-1994)

Hija de Bella Rosenfeld y Marc Chagall, realizó una gran labor cuando sus padres tuvieron que huir de Francia por la amenaza nazi. El matrimonio Chagall consiguió un permiso especial para salir de Europa en 1941 por medio de una invitación para realizar una exposición en el **MoMA*** de Nueva York, pero las pinturas del artista fueron requisadas por las autoridades españolas. Ida viajó a España con el objetivo de recuperar las obras de su padre, con el contratiempo de que su marido fue arrestado en la frontera española, lo que la obligó a dividir sus fuerzas entre salvar las obras de su padre y tratar de liberar a su marido. Finalmente, consiguió ambas cosas y pudo transportar las obras en un barco en el que también viajaban refugiados judíos. Años más tarde, en 1946, Chagall pudo presentar su exposición en el MoMA gracias a los esfuerzos de Ida.

Cubierta del catálogo de la exposición de Marc Chagall en el MoMA en 1946

* **MoMA:** es el acrónimo de Museum of Modern Art, el primer museo dedicado exclusivamente al arte contemporáneo. Fue pionero tanto en exponer como en coleccionar arte de vanguardia. Ubicado en Nueva York, inició su andadura en 1929 con una exposición inaugural dedicada a los maestros del arte moderno: Cézanne, Gauguin, Seurat y Van Gogh. Estados Unidos se convirtió entonces en la nueva potencia artística.

2. COMITÉ DE RESCATE DE EMERGENCIA (CRE)

Cuando el Ejército alemán invadió Francia, al principio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés se comprometió a entregar a aquellas personas reclamadas por los nazis. Muchos de ellos eran intelectuales judíos y disidentes. Ante tal situación, desde Nueva York se organizó el Comité de Rescate de Emergencia (CRE) con el objeto de ayudar a estos artistas a escapar a Estados Unidos. Aunque en principio los miembros del CRE tenían que ayudar a doscientas personas, se calcula que finalmente fueron dos mil, entre ellas estaba Marc Chagall. Estos son algunos de los miembros relacionados con el CRE:

Varian Fry. Periodista estadounidense que llegó a ser el cerebro del CRE. Se presentó como voluntario y fue enviado a Marsella en 1940 para planificar la huida de los artistas. Una vez comenzada su labor, el consulado norteamericano se desentendió y Fry se quedó sin apoyos, de hecho, fue amedrentado en numerosas ocasiones e incluso encarcelado. Pero nada de esto pudo con su determinación por ayudar a los condenados a muerte o a los campos de concentración. Finalmente, el gobierno francés le dio un ultimátum y en 1941 tuvo que huir. Años después fue nombrado caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor y, ya fallecido, recibió el título de «Justo de las Naciones».

Medalla de «Justo de las Naciones»

¿Sabías que...?

«Justo de las Naciones» es un reconocimiento oficial israelí a los no judíos que arriesgaron sus vidas durante el Holocausto para salvar judíos. El título proviene de una frase del filósofo cordobés Maimónides (1138-1204):

«Los justos de las naciones del mundo tendrán parte en la vida eterna».

Mary Jayne Gold. Rica heredera norteamericana que prestó ayuda desde Marsella, junto a Varian Fry y otros voluntarios, para la huida de miles de judíos e intelectuales. Su posición económica fue decisiva para poder realizar esta labor, debido a la falta de apoyo del consulado norteamericano. Al igual que Varian Fry, fue forzada por el gobierno francés a dejar el país y en 1941 regresó a Estados Unidos.

Peggy Guggenheim. Una de las grandes mecenas y coleccionistas de arte contemporáneo del pasado siglo. Miembro de una familia banquera de gran tradición, heredó una vasta fortuna con veintiún años. Cuando su padre falleció en el naufragio del *Titanic*, decidió trasladarse a París, donde conoció a los artistas de las vanguardias. Cuando las tropas alemanas entraron en la ciudad en 1939, huyó a Marsella, desde donde ayudó al CRE. Allí también conoció al artista Max Ernst, quien se convertiría en su segundo marido. Tras una vida dedicada al arte, falleció en Italia en 1979.

Buffie Johnson
The Middle Way / The Great Mother Rules the Sky (Astor Mural), 1949-1959

¿Sabías que...?

El próximo otoño inauguraremos la exposición **31 mujeres** en Fundación MAPFRE. En 1943 Peggy Guggenheim organizó, junto a Max Ernst y Marcel Duchamp como asesores, una exposición de obras realizadas por mujeres, bajo el título de *Exhibition by 31 Women* [Exposición de 31 mujeres]. Esta muestra fue una de las primeras que se presentó en su galería neoyorquina. A lo largo de su trayectoria, una de sus preocupaciones fue el modo en el que las artistas eran vistas en el mundo del arte, normalmente como «esposas de» o musas.

Para saber más

Si quieres conocer más detalles sobre el Comité de Rescate de Emergencia, te aconsejamos que veas la serie *Transatlántico*, que narra la historia del grupo de voluntarios de Marsella que pusieron en riesgo sus vidas para rescatar a miles de refugiados.

MIRADA EN FEMENINO

En este apartado destacamos a tres artistas, dos pintoras y una poeta, de la vanguardia rusa, que fueron contemporáneas de Chagall.

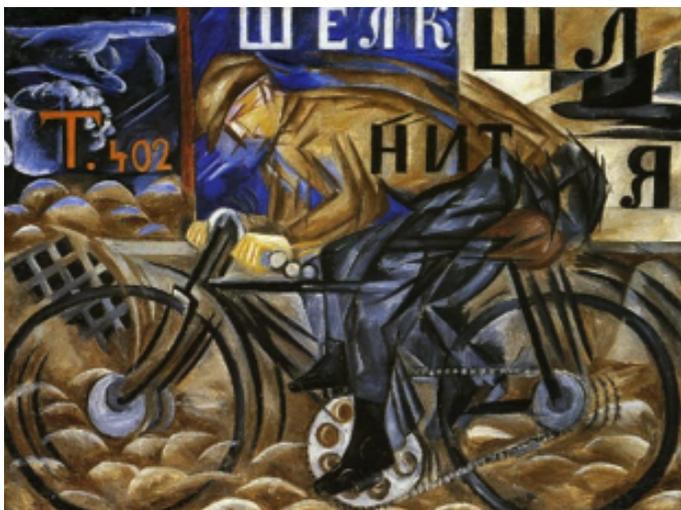
LIUBOV POPOVA (1889-1924)

Sus coetáneos la llamaban la «artista-constructora» porque su obra se distinguía por composiciones muy arquitectónicas. Además de pintora y escultora, en la década de los años veinte comenzó una carrera en el diseño textil y gráfico y en la escenografía teatral. Su gran producción cesó cuando falleció de escarlatina a los treinta y cinco años.

Liubov Popova
Diseño textil, c. 1924

NATALIA GONCHAROVA (1881-1962)

Artista multidisciplinar —escultora, pintora, escritora, diseñadora de vestuario y escenógrafa—, llegó a liderar la vanguardia rusa. Comenzó su trayectoria en el mundo del arte matriculándose en la Escuela de Artes de Moscú. En sus inicios tenía influencias del impresionismo y el posimpresionismo, pero su pasión por el arte la llevó a ser creadora de un nuevo estilo, el «rayonismo» (síntesis de cubismo, futurismo y orfismo), junto a Mijail Lariónov. Fue una de las integrantes del movimiento expresionista alemán El Jinete Azul.

Natalia Goncharova
Cyclist [Ciclista], 1913

MARINA TSVETÁYEVA (1892-1941)

Fue una de las poetas más destacadas del siglo xx, cuya obra es reconocida por su intensidad emocional y su estilo lírico. Tsvetáyeva experimentó una vida marcada por tragedias personales y acontecimientos históricos convulsos, como la Revolución rusa y la Segunda Guerra Mundial, que la llevaron a enfrentarse al exilio y a la muerte de su marido e hija. Estas experiencias marcaron sus poemas y escritos, en los que abordó temas como la maternidad, la pérdida y la soledad. Su obra fue censurada por el régimen comunista y permaneció inédita en la Unión Soviética hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

CHAGALL. UN GRITO DE LIBERTAD

DEL 2 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DE 2024

Marc Chagall

Portada

Autoportrait [Autorretrato], 1907
Acuarela, carboncillo y tinta sobre papel
20,7 × 16,4 cm
Centre Pompidou, Musée National
d'Art Moderne / Centre de Création
Industrielle, París. Dación, 1988
AM 1988-122
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.
RMN-Grand Palais / Philippe Migeat

Página 3

Appel à la liberté
[Llamamiento a la libertad], c. 1969
Acuarela, tinta china, pastel y papeles pegados
sobre papel
21 × 16,5 cm
Colección particular
© Fabrice Gousset

Página 5

Marc, Bella e Ida Chagall delante de Yo y
el pueblo (1923-1924), *Rabino de blanco*
y negro / *Judío rezando* (versión de 1914),
El aniversario (1923), *La casa azul* (1920),
La casa gris (1917) y *El poeta acostado*
(1915), en el taller del número 110 de la
Avenue d'Orléans, París, c. 1923-1924
Archivo Marc et Ida Chagall, París
Foto: Thérèse Bonney

Página 6

Solitude [Soledad], 1933
Óleo sobre lienzo
102 × 169 cm
Museum of Art, Tel Aviv.
Donación del artista, 1953
TAMA 2099
© Avraham Hai

Boceto definitivo para *La Paix*
[La paz], vidriera de la ONU, Nueva York, 1963
Gouache, acuarela, tinta y
lápiz negro sobre papel
69,2 × 107 cm
Colección particular
© Archives Marc et Ida Chagall, París

Página 8

Juif à la Torah [Judío con Torá], 1940
Acuarela, lápiz y tinta china sobre papel
31 × 24,5 cm
Colección particular
© Archives Marc et Ida Chagall, París

Página 10

Le Violoniste vert [El violinista verde],
1923-1924
Óleo sobre lienzo
197,5 × 108,6 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.
New York Solomon R. Guggenheim
Founding Collection. Donación 37446
© 2023 The Solomon R. Guggenheim
Foundation / Art Resource, NY /
Scala, Florence

Página 12

Homme-coq au-dessus de Vitebsk
[Hombre-gallo sobre Vitebsk], 1925
Óleo sobre papel pegado a cartón
49,4 × 64,5 cm
Colección particular
© Archives Marc et Ida Chagall, París

Estudio para *La Chute de l'ange*
[La caída del ángel], 1934

Óleo sobre cartón
37,5 × 48,5 cm
Colección particular
© Archives Marc et Ida Chagall, París

Página 14

La Guerre [La guerra], 1943
Óleo sobre lienzo
106 × 76 cm
Musée d'Art Moderne, Céret. Depósito del
Centre Pompidou, Musée National d'Art
Moderne / Centre de Création Industrielle,
París. Donación del artista, 1953
AM 2922 P
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.
RMN-Grand Palais / Jacqueline Hyde

Estudio para *Révolution* [Revolución], 1937

Óleo sobre lienzo de lino
49,7 × 100,2 cm
Centre Pompidou, Musée National
d'Art Moderne / Centre de Création
Industrielle, París. Dación, 1988
AM 1988-66
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist.
RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost

Página 15

Résurrection [Resurrección], 1937-1948
Óleo sobre lienzo de lino
168,3 × 107,7 cm
Musée National Marc Chagall, Niza.
Depósito del Centre Pompidou, Musée
National d'Art Moderne / Centre de
Création Industrielle, París. Dación, 1988
DMBMC1990.1.1; AM 1988-71
© RMN-Grand Palais (Musée
Marc Chagall) / Gérard Blot

Página 7

André Derain
La danza, 1906
Colección privada

María Blanchard

Composición cubista con botella, c. 1918
Colección ABANCA

Página 9

Guillaume Apollinaire

Calligrammes: Poèmes de la paix et de la guerre
1913-1916 [Caligramas, poemas de la paz y
de la guerra (1913-1916)], edición de 1952
Fragmento de *La colombe poignardeé et le jet*
d'eau [La paloma apuñalada y la fuente]
Bibliothèque nationale de France
Dominio público
Fuente: gallica.bnf.fr / Bibliothèque
nationale de France

Página 13

Entartete Kunst Ausstellungsführer, 1937
[Catálogo de la exposición *Arte degenerado*]
Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, París
© Album / akg-images

Página 14

Kazimir Malévich

Croix [noire] [Cruz negra], 1915
Centre Pompidou, París
Dominio público
© Centre Pompidou, MNAM-CCI /
Dist. RMN-GP / Hélène Mauri

Página 18

Buffie Johnson

The Middle Way / The Great Mother
Rules the Sky (Astor Mural), 1949-1959
The 31 Women Collection
© Estate of Buffie Johnson

Página 19

Liubov Popova

Diseño textil, c. 1924
Dominio público, vía
Wikimedia Commons

Natalia Goncharova

Cyclist [Ciclista], 1913
The Russian Museum, San Petersburgo
Dominio público, vía
Wikimedia Commons

Para las imágenes de Marc Chagall: © Marc Chagall / VEGAP, Madrid, 2024

Web oficial de Marc Chagall: www.marcchagall.com

AproximArte ● Chagall. Un grito de libertad ● Programa educativo Secundaria y Bachillerato

Coordinación y textos: Dpto. Educativo. Área de Cultura de Fundación MAPFRE | Edición: Trilce Arroyo | Diseño e ilustraciones: tipos móviles
Fundación MAPFRE | Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid | 915 81 61 00 | gabinetepedagogico@fundacionmapfre.org