

Revista de Claseshistoria

Publicación digital de Historia y Ciencias Sociales

Artículo Nº 190

15 de abril de 2011

ISSN 1989-4988

Revista

Índice de Autores

Claseshistoria.com

TERESA Mª MAYOR FERRÁNDIZ

John Heartfield, un artista antinazi

RESUMEN

John Heartfield fue un miembro destacado del movimiento Dadá en Berlín. Artista revolucionario, pacifista, militante comunista, utilizó la nueva técnica del fotomontaje, especie de *collage* fotográfico, para atacar al nazismo.

PALABRAS CLAVE

Dadá, Ready-made, “*Die rote Fahne*”, AIZ, Liga Espartaquista.

Teresa Mª Mayor Ferrándiz

Licenciada en Geografía e Historia

Profesora de Bachillerato y Secundaria

teresa.mayor@gmail.com

Claseshistoria.com

15/04/2011

John Heartfield (19 de junio de 1891-26 de abril de 1968) es la traducción al inglés del nombre del artista alemán Helmut Herfelde, el creador de los fotomontajes de contenido político. Se hizo llamar John Heartfield como protesta por el exaltado nacionalismo antibritánico que surgió en su país antes de la Primera Guerra Mundial. En 1918 Heartfield es un destacado miembro del Movimiento Dadá y del Partido Comunista Alemán.

No resulta extraño que las primeras manifestaciones del movimiento Dadá se dieran en una ciudad neutral: Zurich. Era una forma de protestar contra la guerra que empezó como un profundo sentimiento de alivio por la propia inmunidad ante la horrible carnicería que era la guerra. Poco a poco se convirtió en un rechazo radical contra la falsedad, la hipocresía, en palabras de Carl Jung contra la *“brutalización increíble del sentido común”*. Los dadaístas impusieron en no-arte, el anti-arte, y buscaron la destrucción de los valores establecidos y la afirmación de una nueva realidad artística, la suprarrealidad, que después continuaron los surrealistas. Richard Huelsenberg, un artista berlinés, escribió que en 1920 que:

Las energías y las ambiciones de los que participaron en el Cabaret Voltaire fueron, desde el principio, artísticas. Queríamos hacer del Cabaret Voltaire el foco del “arte más nuevo” (1).

Los manifiestos del poeta Tristan Tzara (nacido Sami Rosenstock, 1896-1963) explican lo que pretendía Dadá, la subversión total:

Dadá es la vida sin pantuflas ni paralelos; que está en contra y a favor de la unidad y decididamente contra el futuro; sabemos sensatamente que nuestros cerebros se convertirán en cojines blancuzcos, que nuestro antidogmatismo es tan exclusivista como el funcionario y que no somos libres y gritamos libertad; necesidad severa sin disciplina ni moral y escupamos sobre la humanidad.

(...) Es ahí, os lo aseguro donde está el balcón de Dadá. Desde donde uno puede oír marchas militares y descender cortando el aire, como un serafín en un baño popular, para mear y comprender la parábola.

Dadá no es locura, ni sabiduría, ni ironía, mírame, gentil hombre... (2)

Dadá más que arte es actitud y acción. Cuando Marcel Duchamp presenta como objetos artísticos un portabotellas, un urinario, al que tituló *Fuentecilla*, o una rueda de bicicleta, o cuando pinta bigotes a una reproducción de la *Gioconda*, la actitud y la acción se confunden: Duchamp ataca al buen gusto burgués, utiliza el absurdo, el humor, la transgresión, la burla, y la sociedad burguesa, a su vez, se indigna porque

se ve reflejada en estos objetos. Los “*ready-made*” de Duchamp sustituyen el buen gusto por el mal gusto, atacan el Arte con mayúscula, la sacralizada idea del Genio creador.

Alemania acababa de sufrir una derrota que era, al mismo tiempo, el hundimiento de un régimen, el Segundo Imperio, y atravesaba por unos momentos de gran agitación política. El dadaísmo en Berlín estaba fuertemente politizado. Alemania contaba con el partido socialista más fuerte y poderosos del continente europeo y la socialdemocracia (SPD) controlaba los sindicatos. Cuando se produjo la Primera Guerra Mundial las divisiones interiores se hicieron patentes: la socialdemocracia se inclinó a favor de la guerra y sólo uno de sus parlamentarios, Karl Liebknecht, votó, en el Reichstag, en contra. A Karl Liebknecht se unieron otras figuras destacadas del socialismo alemán: Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin. El 27 de enero de 1916 aparece el primer escrito del grupo *Espartaquista*, iniciándose así la formación del Partido Comunista Alemán (KPD). El proletariado alemán y sus organizaciones se presentaban como la alternativa al viejo régimen que se había derrumbado. Después de la capitulación, la acción revolucionaria se extiende por toda Alemania de manera atropellada; se pretendía hacer la Revolución, pero se buscaba un modelo diferente al ruso. El 15 de enero de 1919 son asesinados Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo y, poco a poco, Alemania es “*pacificada*”. En 1920 Hitler proclama los 25 puntos del programa del partido nazi (NSDAP).

Dadá en Berlín no produjo ni pintura ni escultura. El movimiento dadaísta fue famoso por sus contribuciones al desarrollo del *collage*, de la caricatura y del fotomontaje. Las fotografías superpuestas, ésta es el razón principal del término fotomontaje, compensaban, de alguna manera, el precio de los materiales, mucho más caros, que se necesitaban en pintura y escultura. De esta manera los surrealistas berlineses rechazaban el idealismo y la sacralización de los artistas, porque el material que ellos utilizaban apenas tenía valor económico. Así pues, los “*retratos pegados*” que utilizaba Heartfield estaban llenos de una fuerte carga satírica.

El dadaísmo alemán es considerado como una especie de prolongación del expresionismo, pues casi todos los dadaístas colaboraban en revistas expresionistas antes de 1916, tal es el caso de Grosz, John Heartfield y su hermano Wilhelm Herzfelde. Una de estas revistas es “*Neue Jugend*” (*Nueva Juventud*) de corte expresionista y contenido antimilitarista y anarquizante. Hay que añadir que el dadaísmo alemán nació como un acto de rebeldía contra la guerra. Los dadaístas de Berlín simpatizaban con la izquierda más radical. Algunos artistas son miembros del Partido Comunista desde su fundación, o se sienten afines a él: Los dos hermanos Herzfeld, George Grosz y Edwin Piscator... Dadá tiene claramente una posición antiburguesa: Dadá se propone “*derribar, a partir de sus propios medios, el universo burgués y su moral farisea*”. Para Heartfield y para Grosz, entre otros artistas, el dadaísmo era una fase necesaria para la preparación de la Revolución (3).

En 1924 los artistas Grosz, Heartfield y Rudolf Schlichter fundan el llamado “*Grupo Rojo*”, su núcleo de acción es la revista satírica “*Der Knüppel*” (“*La Matraca*”), que dejó de publicarse al poco tiempo, por las prohibiciones y persecuciones policiales. Por tanto, el “*Grupo Rojo*” se va eclipsando hasta desaparecer (4) Richard, Lionel: *Del expresionismo al nazismo. Arte y cultura desde Guillermo II hasta la república de Weimar*, Barcelona, 1979, Ed. Gustavo Gili, S.A., Págs. 102-103).

Heartfield con el pintor y caricaturista George Grosz fundó la revista satírica “*Die Pleite*” (*La Bancarrota*). Después de su encuentro con el escritor Bertold Brecht, que influyó mucho en su manera de entender el arte, **Heartfield desarrolló el fotomontaje como forma de expresión artística y política**. El fotomontaje ofrecía unas posibilidades inéditas. En principio era una especie de “*collage fotográfico*” como ya hemos dicho, un “*fotocollage*”. El *collage* derivaba a su vez del cubismo, pero las imágenes fotográficas van a ofrecer al espectador una riqueza asociativa y evocativa de carácter político. Heartfield intentará exprimir todo el potencial simbólico de las imágenes fotográficas manipuladas, creando todo un lenguaje específico de comunicación artística. Cuando el artista completa, en uno de sus fotomontajes más famosos, el saludo nazi de Hitler con su mano llena de billetes que le entregan los grandes capitalistas, ese saludo nazi se ha recubierto de una nueva significación. Trabajó para dos publicaciones comunistas el diario “*Die Rote Fahne*” (*La Bandera Roja*) y el semanario *Arbeiter-Illustrierte-Zeitung* (*Periódico Ilustrado de los Trabajadores*), conocido por las siglas AIZ. Cuando, en 1927 este semanario se empezó a imprimir por el sistema de huecograbado en cobre, John Heartfield encontró el medio ideal para la difusión masiva de sus fotomontajes políticos. A lo largo de ocho años, desde 1930 hasta 1938, creó más de 200 obras. Desde sus primeras obras sobre la Primera Guerra Mundial hasta sus imágenes críticas contra el régimen nazi, Heartfield ha recorrido un largo camino.

El fotomontaje es una creación del dadaísta Raoul Asuman. Fue practicado por él mismo y por Baader, Heartfield y Hanna Hoch. Los fotomontajes de Heartfield se iniciaron en 1917. Todo cuanto había creado anteriormente (acuarelas, dibujos, pinturas, diseños para estampación textil...), lo había firmado con su nombre civil de Helmut Herzfeld. Su encuentro en Berlín con Georg Gross, le indujo a destruir toda esa obra porque, según él mismo dice, era de naturaleza académica y no expresaba la cólera que sentía contra la burguesía y contra los militares, culpables de la Primera Guerra Mundial. Ambos artistas modificaron sus respectivos nombres: Georg Gross se transformó en George Grosz y él, Helmut, cambió su nombre alemán por el inglés John y tradujo su propio apellido Herzfeld por el inglés Heartfield. Con este gesto los dos amigos artistas protestaban contra la salutación nacionalista implantada por los pangermanistas: “*¡Dios castigue a Inglaterra! ¡Qué la castigue!*” (5).

Wieland Herfeld, hermano de John Heartfield, nos hace saber que:

El comportamiento político de Heartfield no era casual. Desde que el 1º de mayo de 1916 Karl Liebknecht hiciera en Berlín un llamamiento

público a favor de la lucha contra la guerra, los artistas inconformistas, por lo general jóvenes, le rendían entusiasta admiración (6).

Como hemos dicho, Karl Liebknecht, junto con Rosa Luxemburgo, fue uno de los fundadores de la Liga *Spartakus*. Ambos murieron asesinados en 1919. Para ellos la Revolución Rusa de 1917 tenía que producirse en Alemania. Muchos artistas se autodenominaron *bolcheviques* y en la Nochevieja de 1918 ingresaron en el Partido Comunista Alemán, que se había fundado el día anterior. Entre estos artistas estaba John Heartfield. Creían que su profesión la debían ejercer de manera que fuera útil al Partido y a la Revolución mundial.

En una carta a su hermano John Heartfield, escrita en el año 1971, se puede leer lo siguiente:

*“Mis montajes habían sido concebidos como armas en ese período de guerra nuestra en la paz, **contra la dominación nazi**, y por otra parte eran características de la guerra que los nazis habían desencadenado ya en nuestra paz...” (7).*

En el año 1933, después que los nazis ocuparan el poder en Alemania, Heartfield huyó a Checoslovaquia, donde continuó trabajando en sus fotomontajes para AIZ, que se publicaba en el exilio. En 1938, temiendo la invasión alemana de Checoslovaquia, temor que luego se materializó, se trasladó a Inglaterra, instalándose en Hampstead.

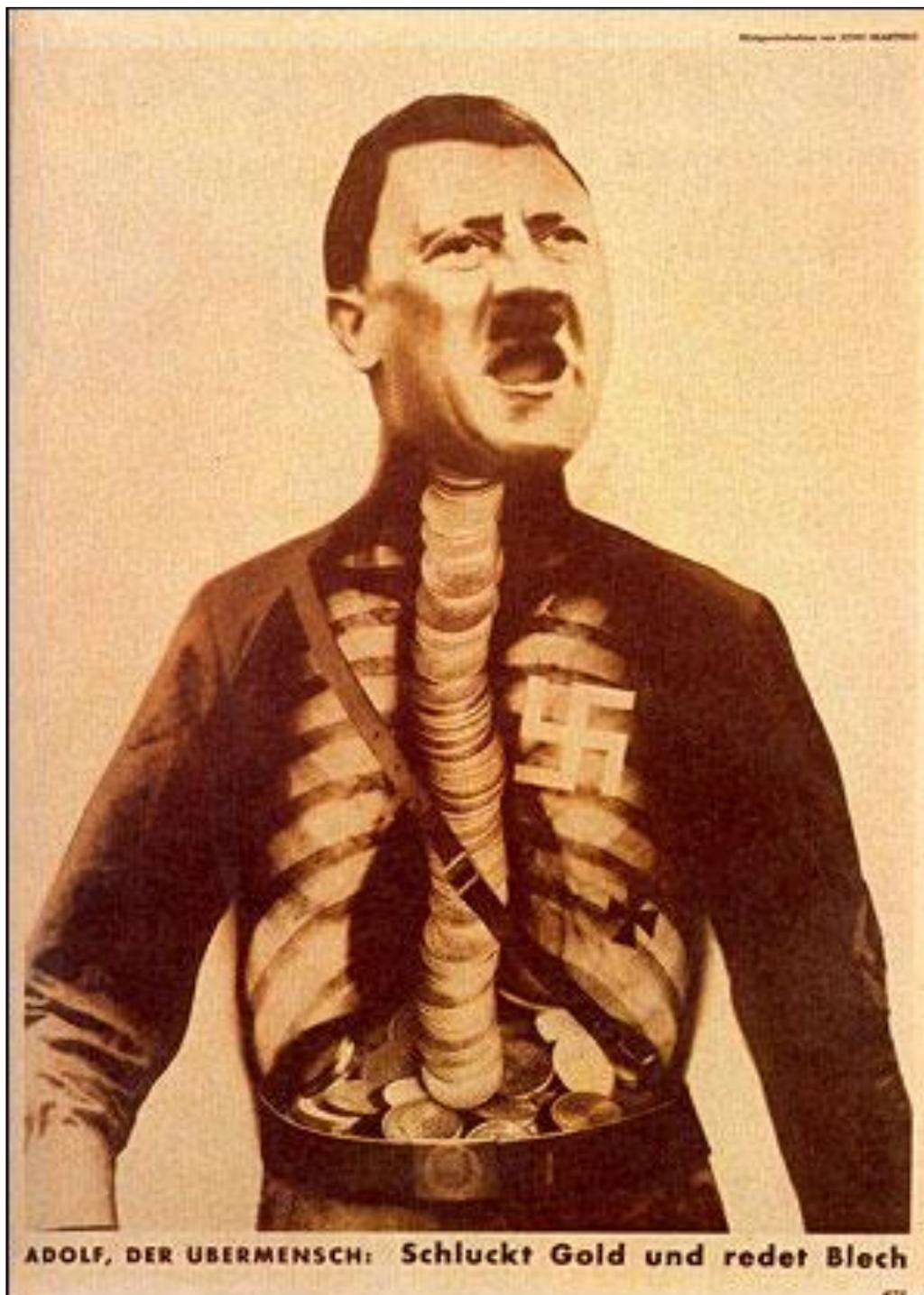
Los fotomontajes de Heartfield hicieron historia y marcaron un camino a seguir, que en la España republicana, siguió el valenciano Josep Renau, que había iniciado su trabajo en la revista “*Orto*”, y otros artistas que se dedicaron a hacer carteles para la República durante la Guerra Civil Española. Su arte era considerado como una acción política. Heartfield creaba sus obras compuestas de fotomontajes y textos. Era un arte revolucionario y contrario a su mercantilización, trataba de romper las barreras y los conceptos tradicionales de la historia del arte. Va más lejos que artistas de la talla de Mondrian, Vasili Kandinsky o Paul Klee. Su lenguaje es fácilmente inteligible. Con la ayuda de trucajes fotográficos y pintura lograba casar las distintas partes de sus montajes fotográficos. Se declara admirador de Goya, sobre todo de sus grabados *Los Desastres de la Guerra*.

Después de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Berlín Este y trabajó para los directores teatrales del célebre *Berliner Ensemble*, que fue fundado por Bertold Brecht, Benno Besson y Wolfgang Langhoff.

En 1967 visitó Gran Bretaña para preparar una exposición retrospectiva de sus conocidos fotomontajes. En la mayoría de ellos satiriza a los nazis, sobre todo a Adolf Hitler, a Hermann Goering, al símbolo nazi, la cruz gamada, a la violencia nazi.

ALGUNOS FOTOMONTAJES DE JOHN HEARTFIELD

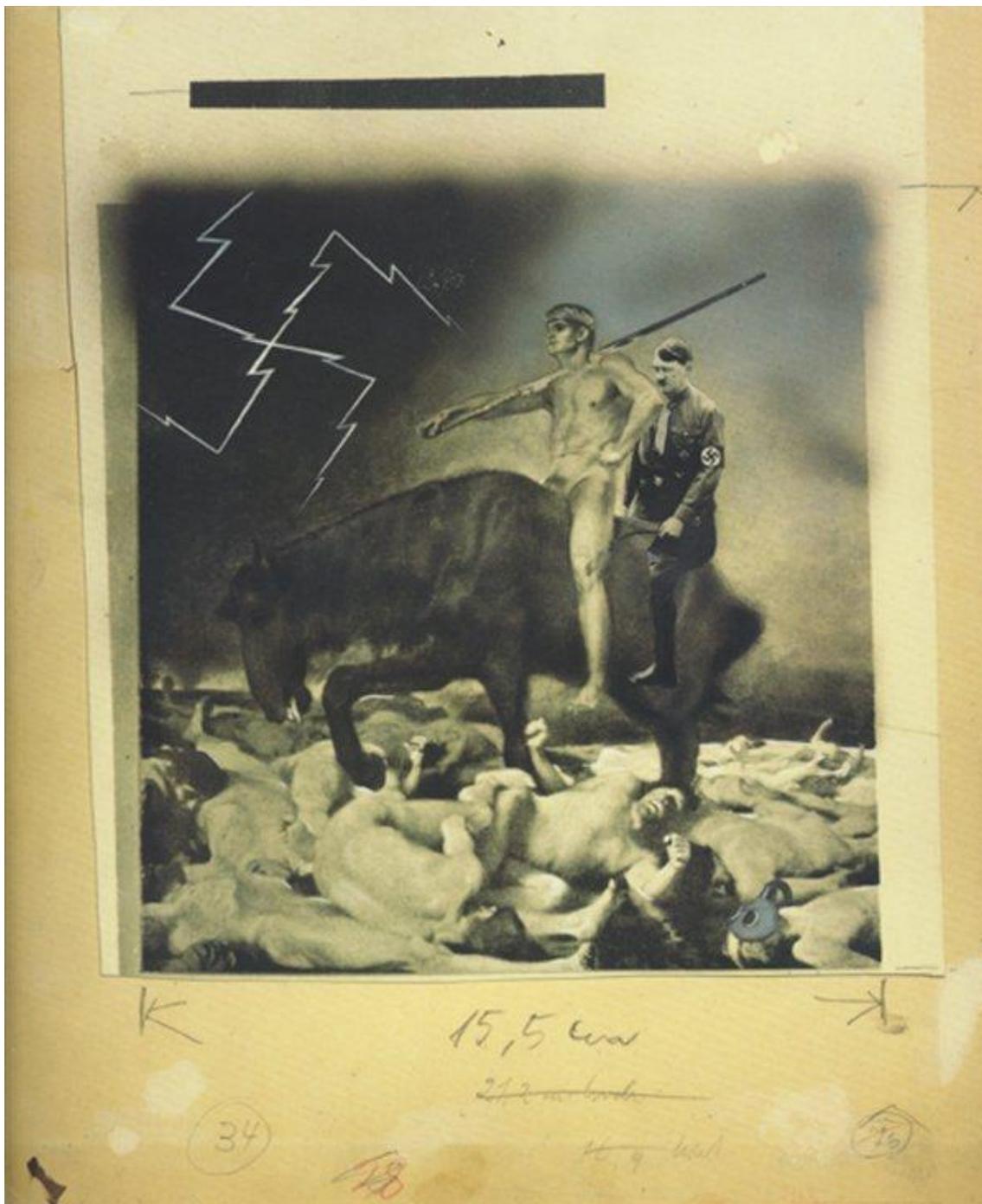
Adolf el Superhombre, “*Traga oro y habla hojalata*”, 17 de julio de 1932.

Goebbels, 19 de mayo de 1933. Tema: la quema de libros realizada el 10 de mayo de 1933 en Berlín y en todas las ciudades universitarias del Tercer Reich. Las palabras del ministro Goebbels fueron: *“Provoquemos de nuevo incendios, para que no despierten los ofuscados”*.

La Guerra, 27 de julio de 1933. John Heartfield utiliza como pretexto una pintura de Franz von Stuck. En la Conferencia de Desarme Alemania quiso que sus fuerzas aumentaran de 100.000 hombres a 200.000. Rechazada esta petición, Alemania abandonó esta Conferencia en octubre de 1933.

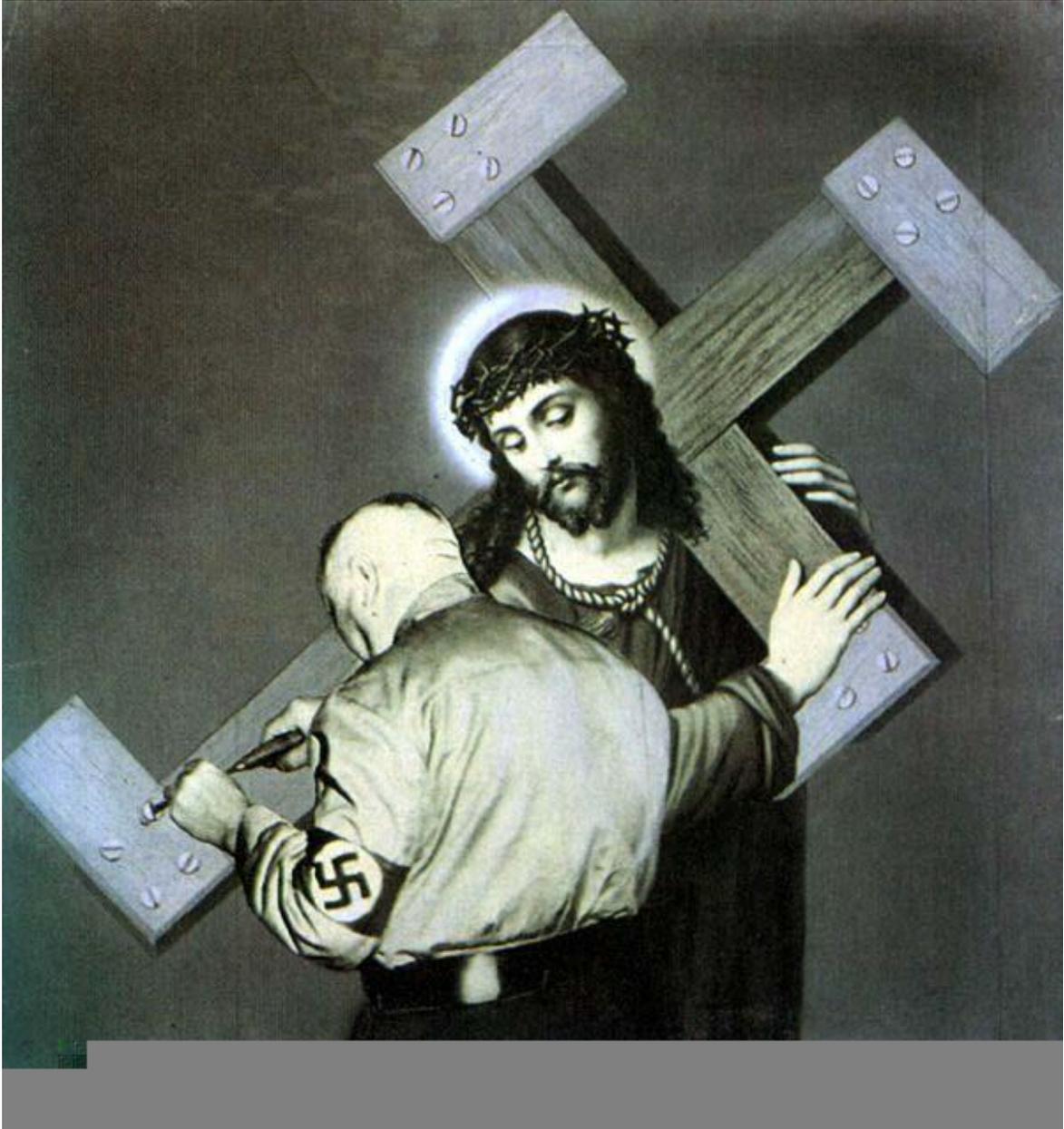
“Goering el Verdugo del Tercer Reich”. Número especial de AIZ dedicado al incendio del Reichstag.

Sorprende en este fotomontaje que la cara de Goering fuese tomada de una fotografía original, sin retoques, 14 de septiembre de 1933.

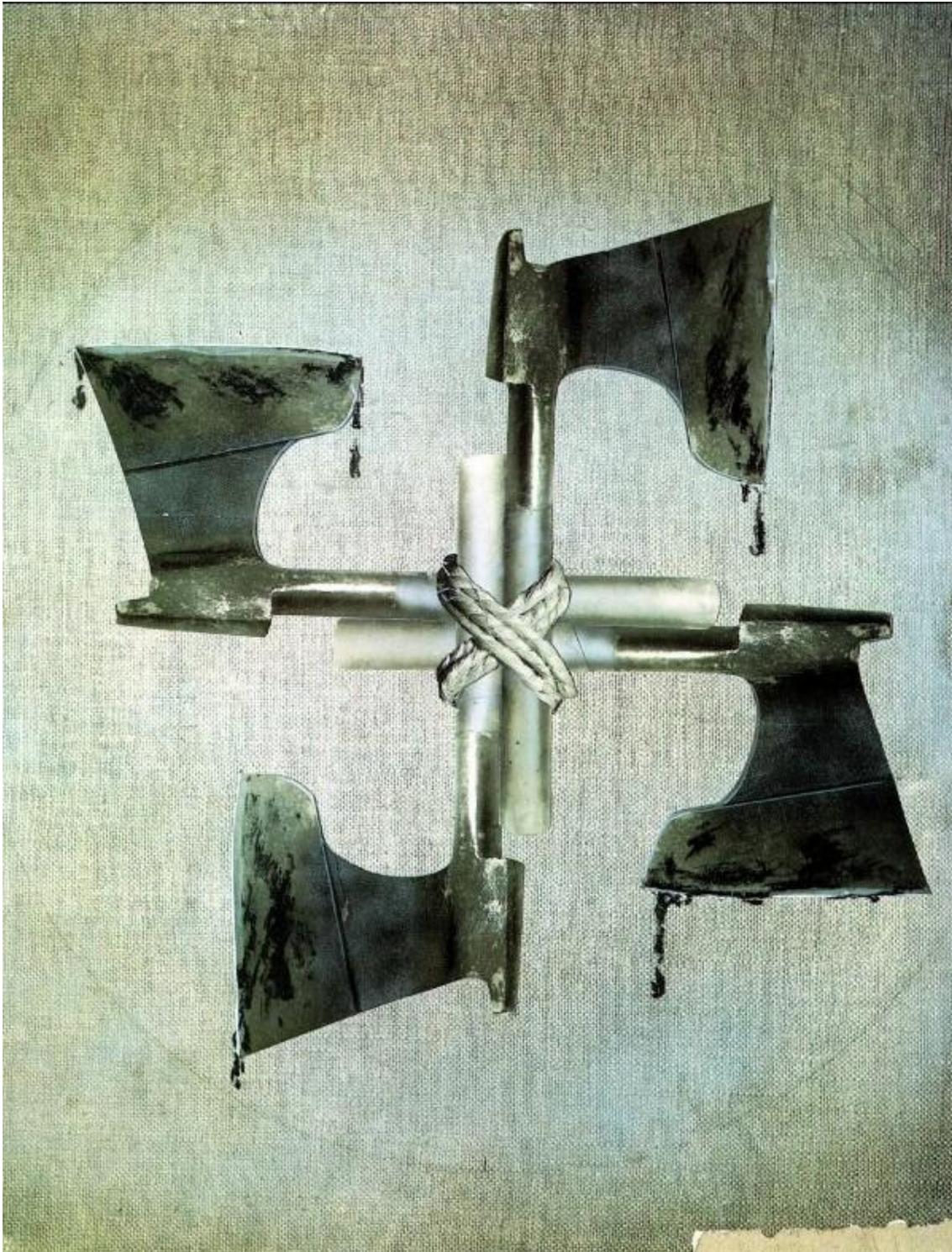

El 13 de noviembre de 1933, los *Cristianos Alemanes*, dirigidos por Ludwig Müller, exigen la total nazificación de la Iglesia Evangélica. Son los llamados “*Cristonazis*”.

Sin embargo, algunos pastores disidentes (como Martin Niemöller y Dietrich Bonhoeffer) reaccionaron en contra y terminaron fundando la Iglesia Confesante, o de la Confesión, totalmente antinazi.

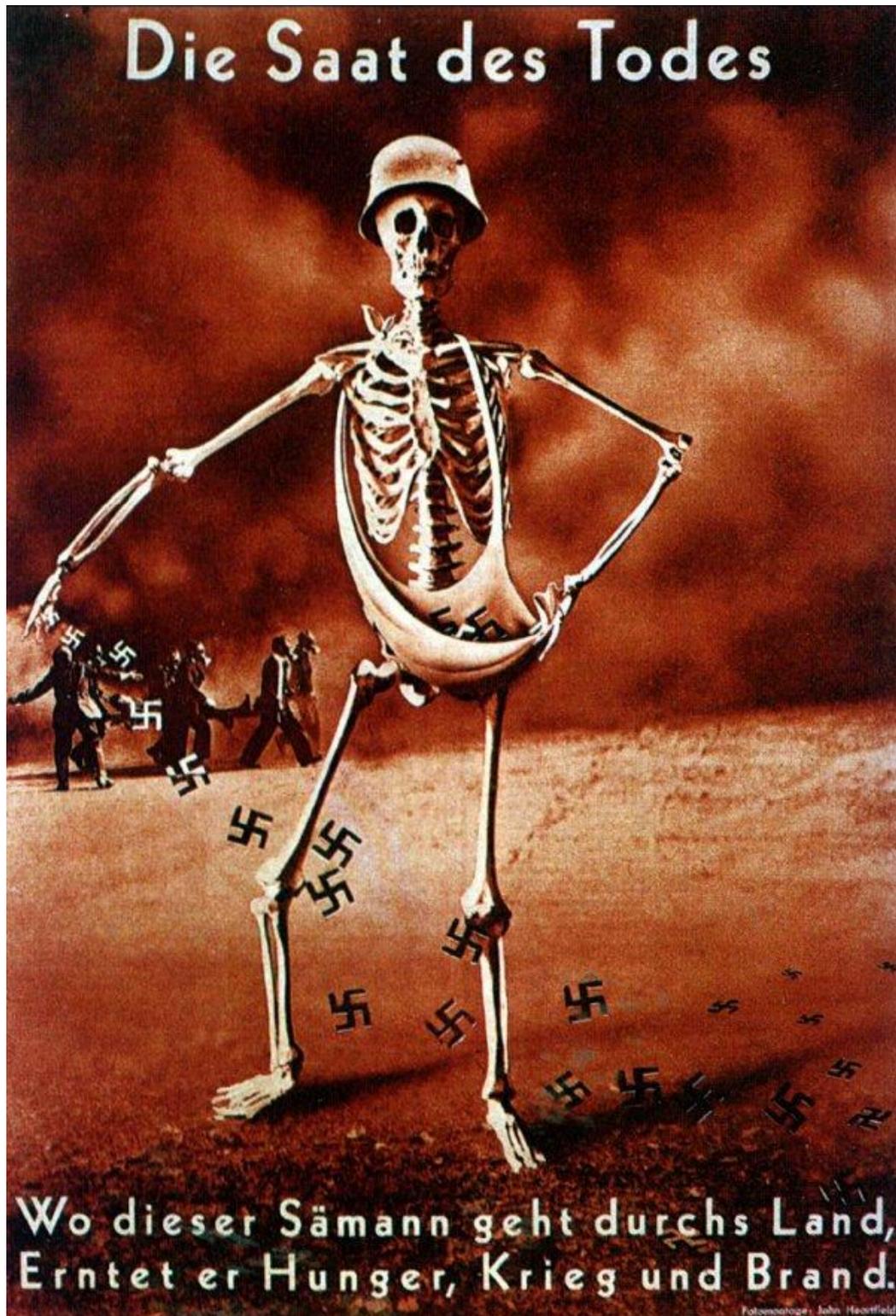
Fotomontaje que trata de reflejar la sangrienta persecución de todos aquellos que son contrarios al nazismo, 8 de marzo de 1934.

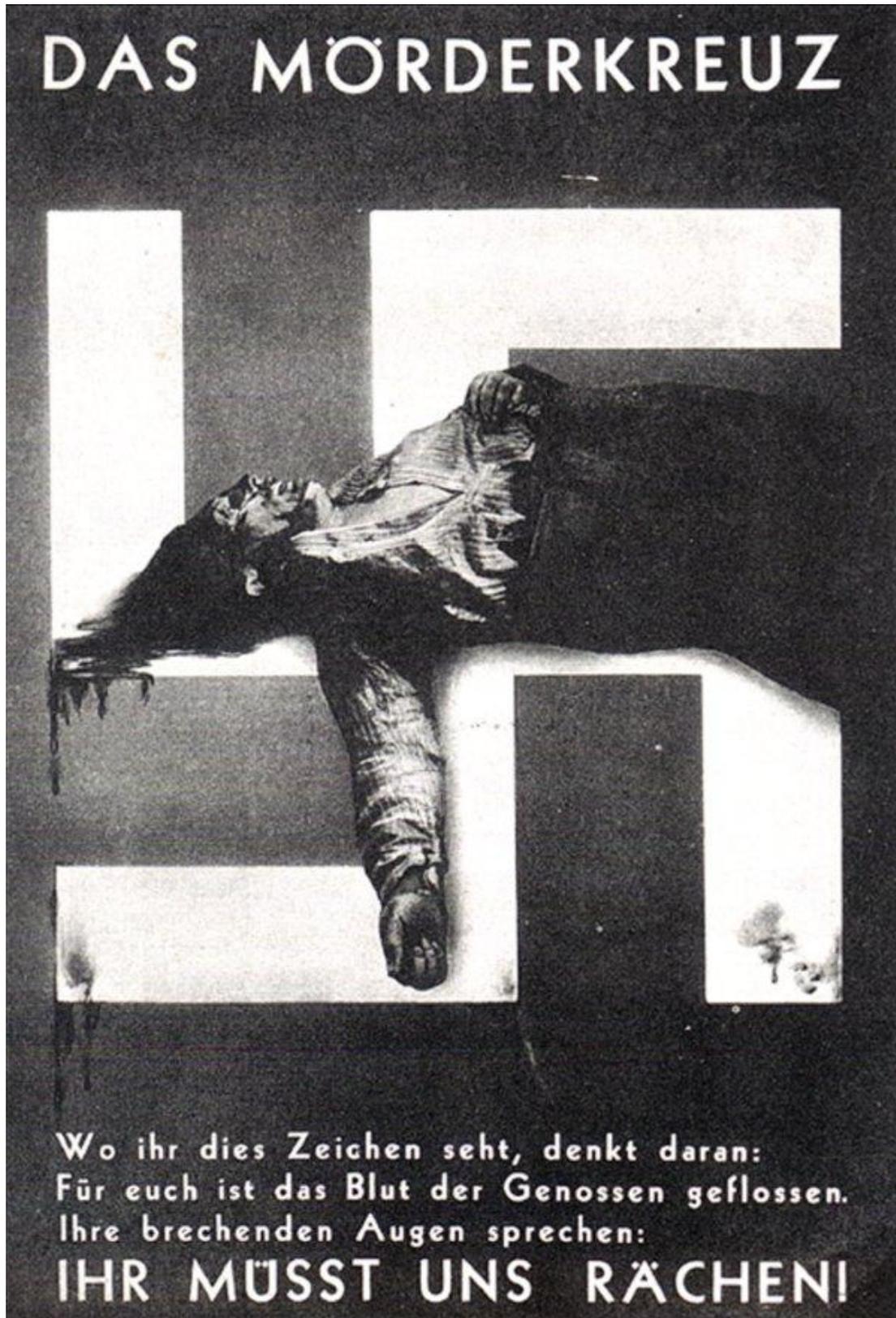
El día 13 de julio de 1934 Hitler acusó a Ernst Röhm y a la S.A. de alta traición y los mandó eliminar en la “*Noche de los Cuchillos Largos*”. El fotomontaje de Herfield apareció en AIZ el día 19 de julio de 1934.

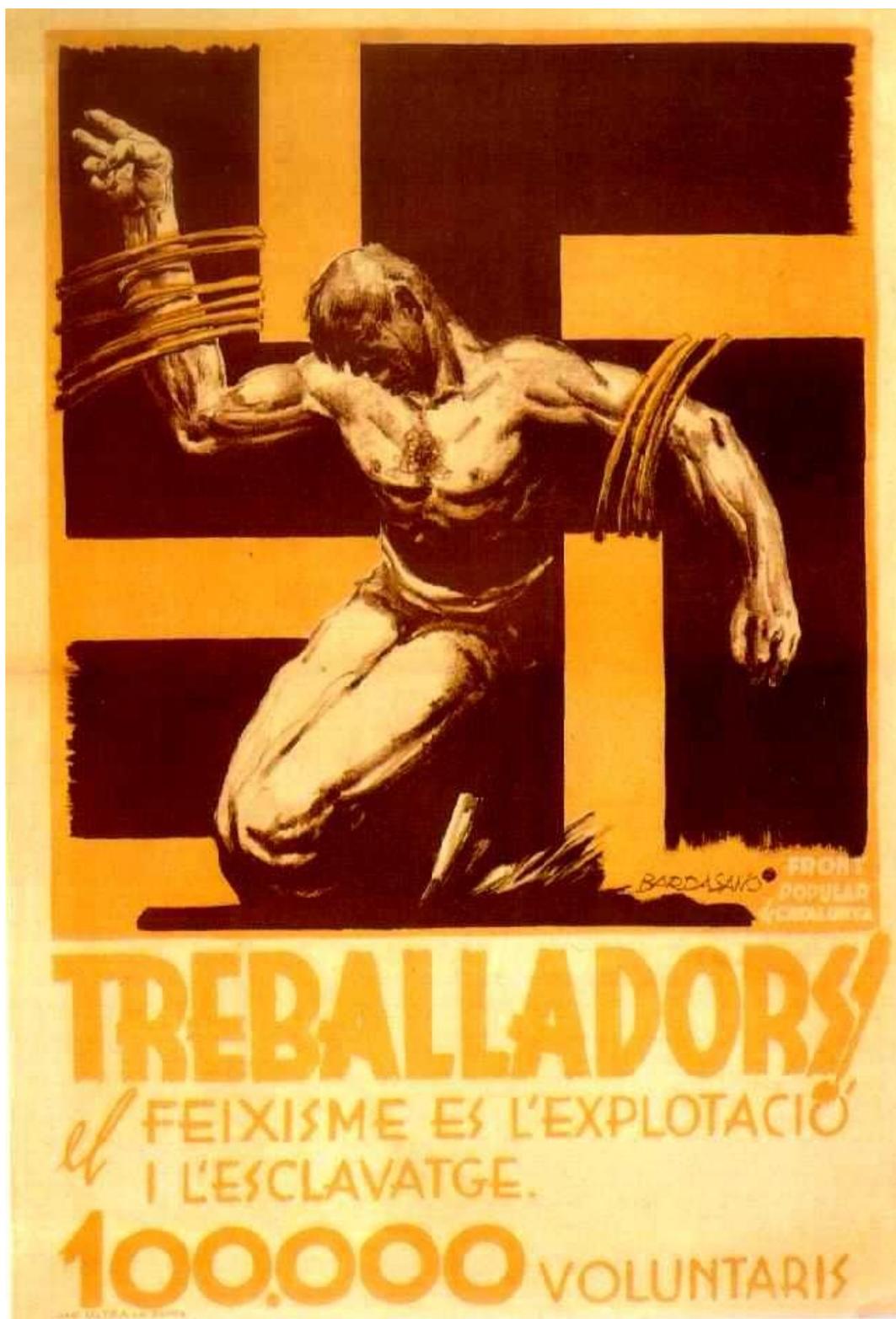
La siembra de la Muerte. El texto dice: "Donde este Sembrador recorre los campos, cosecha hambre, guerra y fuego", 14 de abril de 1937.

La cruz gamada como arma de muerte.

Cartel republicano de Bardasano, claramente inspirado en los fotomontajes de John Heartfield.

El célebre teatro *Berliner Ensemble* visto desde el río Spree (foto de Teresa Mª Mayor, agosto de 2011).

NOTAS

(1) Hamilton, George Heard: *Pintura y escultura en Europa, 1880-1940*, Madrid, 1980, Cátedra, Pág. 379.

(2) Bozal, Valeriano: *El arte del siglo XX. La construcción de la vanguardia, 1850-1939*, Madrid, 1978, Cuadernos para el Diálogo, Pág. 203.

(3) Richard, Lionel: *Del expresionismo al nazismo. Arte y cultura desde Guillermo II hasta la república de Weimar*, Barcelona, 1979, Gustavo Gili S.A., Págs. 146, 166, 1170-171 y 175.

(4) Richard, Lionel: *Del expresionismo al nazismo. Arte y cultura desde Guillermo II hasta la república de Weimar*, Barcelona, 1979, Ed. Gustavo Gili, S.A., Págs. 102-103).

(5) Heartfield, John: *Guerra en la Paz, fotomontajes sobre el período 1930-1938*, Barcelona, 1976, Pág. 11.

(6) Heartfield, John: *Guerra en la Paz*, Op. Cit. Pág. 13.

(7) Heartfield, John: *Guerra en la paz. Fotomontajes sobre el período 1930-1938*, Barcelona 1976, Pág. 9):