

Universidad de Valladolid

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

Grado Turismo

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**AUGUST SANDER: EL PROGRESISMO DE COLONIA
COMO RECURSO TURÍSTICO**

Presentado por Lucía Díez Rodríguez

Tutelado por María de la O Oliva.

Segovia, 14/ Febrero/ 2014

INDICE

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA.....	3
INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO 1: LA CULTURA DE WEIMAR.....	7
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.....	7
1.2 DADA.....	10
CAPÍTULO 2: AUGUST SANDER Y SU CÍRCULO DE AMIGOS.....	13
2.1. LOS PROGRESISTAS DE COLONIA.....	15
2.1.1. El Grupo Progresista.....	15
2.1.2. A bis Z.....	16
2.2. AUGUST SANDER.....	18
2.2.1. Biografía.....	18
2.2.2. Obra.....	20
CAPÍTULO 3: PUESTA EN VALOR DEL GRUPO PROGRESISTA COMO RECURSO TURÍSTICO.....	25
3.1. COLONIA.....	25
3.2. ITINERARIO.....	26
CONCLUSIONES.....	37
ANEXO 1.....	39
ANEXO 2.....	43
BIBLIOGRAFÍA.....	47

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

Desde el origen del turismo y cada vez con más intensidad debido a la naturaleza curiosa del ser humano, el turismo cultural toma una vertiente donde el objetivo del turista va a ser comprender momentos pasados o situaciones históricas que han marcado a un grupo social o a toda una sociedad, o seguir los pasos de artistas destacados cuya obra está influida por los acontecimientos históricos que les tocó vivir.

Actualmente existe una gran diversidad de intereses y motivaciones entre los turistas, mientras que unos se ven empujados a hacer turismo por el interés artístico de una ciudad, otros viajan para conocer determinada cultura; pero también se dan casos en que la motivación está mucho más delimitada y puede que quieran conocer el escenario de su película favorita, o simplemente seguir los pasos de ciertas personas que influyen en su vida. Y aquí se encuadra mi itinerario, que busca atraer turistas a Colonia desde el interés por este grupo Progresista. No se delimita exclusivamente a lugares que ellos frecuentaron, pero sí van a ser la excusa perfecta para visitar la ciudad de Colonia desde los ojos de sus seguidores o, simplemente, para dar a conocer a los visitantes de Colonia al Grupo Progresista.

Este Grupo de artistas Progresistas vivió en Colonia durante la República de Weimar, lo cual nos dará las claves para comprender por qué le dan esa forma a su creación artística; La situación que vivía Alemania, más concretamente la ciudad de Colonia, en sus sentidos político, económico y social.

La forma en que conocí a estos artistas fue totalmente casual, visité una exposición suya en la Sala Museo de La Pasión de Valladolid y me pareció muy interesante poner en valor una ruta turística basada en ellos, y he de decir que desde el Museo y desde la Fundación Municipal de cultura de Valladolid han hecho lo posible por ayudarme con este trabajo.

La Metodología a seguir ha ido de lo general a lo particular, como en el trabajo se expone. Ha sido una constante búsqueda de información y contraste de las fuentes utilizadas a la vez que iba adentrándome en este mundo de los Progresistas; es decir, en un primer lugar, busqué encuadrar históricamente mi proyecto, para luego adentrarme

en la cultura de Weimar y terminar indagando en la vida de August Sander y los otros artistas progresistas. Cabe destacar la información cedida en este ámbito por la Fundación Municipal de Cultura y por Julian Sander, bisnieto de August, amante del arte y dueño de una sala de exposiciones en Bonn.

La creación del itinerario se ha basado en la comparación con otros itinerarios de este tipo y manuales de viajes en Colonia.

INTRODUCCIÓN

En Noviembre de 1918 se proclamó en Alemania una República Parlamentaria, la República de Weimar, conocida así por la ciudad donde se desarrolló su constitución, la cual estaba asociada a un sistema político progresista y a un conjunto de compromisos sociales entre los que se encontraba un Estado de Bienestar bastante avanzado.

Este Estado de Bienestar, sin embargo, nace de la agitación y la derrota, en condiciones cercanas a la guerra. Esta agitación y esta derrota tenían sus causas en el fin de la Primera Guerra Mundial; Alemania había sido la gran derrotada, las numerosas bajas del ejército habían obligado a mujeres y niños a trabajar, además se respiraba un gran sentimiento de deshonra y derrota entre los alemanes por la pérdida de la guerra, de la cual nadie quería hacerse responsable.

A esto habría que sumarle, un año más tarde, la firma del Tratado de Versalles, en el cual se hizo a Alemania responsable económicamente de todos los destrozos de la guerra, privándola de todas sus colonias y limitando su ejército a cien mil hombres.

Pese a las buenas intenciones de la República y los acuerdos llegados entre empresarios y sindicatos en 1918 que incluían la jornada laboral de 8 horas, la construcción de viviendas sociales o la ley de subsidio de desempleo, en este contexto se hacía muy difícil su éxito; la clase media-baja se sentía amenazada y las grandes multinacionales adquirirían más poder en detrimento del pequeño comercio. La situación económica era cada vez peor, la inflación era mayor por momentos y los movimientos revolucionarios de una clase obrera cada vez más organizada daban lugar a una desconfianza en la República.

En 1923 comenzó a vivirse un período más calmado. Stressemann, Ministro de Exteriores tomó medidas conciliadoras con el resto de países vecinos acordando pagos anuales más asequibles para Alemania. Consiguió además que se considerara a Alemania miembro de la Liga de las Naciones y levantó los controles militares, dando lugar a una total apertura cultural y de libertad de expresión que permitirá el desarrollo de numerosos movimientos artísticos.

Pero esta tranquilidad duró poco tiempo, algunos sectores sociales no estaban de acuerdo con el desarrollo de estos nuevos movimientos que surgían mientras que la izquierda no estaba de acuerdo con el capitalismo industrial.

De acuerdo a Richard L, (1991) en *Berlín 1919-1933* , la Izquierda se revelará contra las desigualdades sociales del capitalismo industrial, mientras que la Derecha atacará la decadencia y desintegración social y moral de la Democracia de Masas.

También los empresarios empezarán a dudar de la República debido a la crisis que se vivía en el país, renunciando a las medidas tomadas anteriormente.

De este modo, a partir de 1929, casi nadie creía ya en la República. Las viejas élites comenzaron a atacar en contra del Gobierno Parlamentario y Hitler, que había estado planeando su ascenso al poder, movilizó a las masas, seducidas por su carisma, culminando su ascenso al poder en 1933 y acabando así con la democracia y la libertad de expresión artística.

Y es en este contexto donde surge, entre otras asociaciones de artistas en Alemania, la unión de los Artistas progresistas de Colonia alrededor de la figura de August Sander.

En el libro de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012) *Los Progresistas de Colonia*, se pone de manifiesto que estos artistas van a basar su obra en sus ideas sobre la situación que vive el país, plasmando en ellas, mediante las técnicas Dada y Constructivistas, lo que están sintiendo y percibiendo de la agitación política.

CAPÍTULO 1:

LA CULTURADE WEIMAR

1.1-Familia Rural, 1923. Seiwert, Franz Wilhelm

Fundación Municipal de Cultura de Valladolid. (2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su círculo de amigos.*

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

La república de Weimar fue especialmente rica en todo tipo de expresiones artísticas. Mostrar todo tipo de cuestiones relacionadas con los conflictos que surgieron en aquellos años fue una de las mayores preocupaciones de muchos artistas y escritores.

Según Lourdes Cirlot (1993), el artista no se contentaba con ejecutar su obra, sino que necesitaba expresar sus ideas a través de las obras de arte.

Weimar vivió una gran actividad cultural, los artistas encontraban su método de expresar el desacuerdo con la situación social que vivían mediante las expresiones artísticas. A las expresiones de este tiempo se les ha denominado “La cultura de Weimar”, que incluía expresiones artísticas de todo tipo: representaciones teatrales, arquitectónicas, pictóricas, etc.

La Cultura de Weimar se extendió en tiempo y espacio llegando su influencia hasta nuestros días. Peter Gay (1968) la considera una leyenda, debido a su atormentada vida, a sus admirables creaciones y a su trágica muerte, que ha dejado su impronta en el recuerdo colectivo, siempre espléndido. Espléndido porque Weimar supone la modernidad artística, literaria y de pensamiento, coincidiendo con la siguiente interpretación de la Cultura de Weimar y sus artistas:

“Los artistas de Weimar analizaron, expusieron e interpretaron su sociedad de muchas maneras diferentes y a través de medios muy diversos, desde el realista retrato de la violencia..., hasta las amargas caricaturas de la sociedad...”
(Richard, Lionel , 1991, p. 54)

En ciencias naturales, psicología, psicoanálisis y teoría social se trataron nuevas ideas; En el campo de la arquitectura, la escuela de Bauhaus combinó distintas medidas estéticas enfocadas a la decoración de interiores, algunas de las cuales aún siguen vigentes en la actualidad. En música, Schönberg alcanzó popularidad mundial. En prosa y poesía muchos escritores alcanzaron la etiqueta de “clásicos”, como Stefan George o Friedrich Gundolf. En cuanto al arte moderno, se desarrollaron obras asociadas al Dadaísmo, Constructivismo, Cubismo y Futurismo, que desarrollaremos más adelante.

De acuerdo a Richard, Lionel (1991), los años veinte fueron una época de expansión de la cultura popular, los cines, al principio mudos, y a partir de 1929 con sonido, visitados

por todas las clases sociales; se multiplicó el número de radios en hogares, las cuales tuvieron un papel crucial en la dispersión de la cultura, hasta que los Nazis la empezaron a utilizar con fines políticos terminando en un secuestro de los medios de comunicación en 1932.

1.1. DADA

Durante esta etapa en la que se da la Cultura de Weimar, en las artes plásticas surgen movimientos que se extienden por toda Europa, uno de ellos es el Dada o Dadaísmo, corriente que van a adquirir los artistas progresistas de Colonia para plasmar su obra.

El dadaísmo es una corriente literaria y artística que surge en Zúrich en 1916, en plena Guerra Mundial. Su condición internacionalista, antibelicista y antiburguesa, pretende revolucionar el arte y la literatura con una deliberada intención provocadora.

Según Maldonado, Manuel (2006), el Dada aspira a la destrucción integral de los valores fundamentales de la civilización occidental mediante el escándalo, el desconcierto, lo absurdo, lo grotesco y la risa corrosiva e irreverente.

La característica principal del artista Dada va a ser la libertad de creación. La espontaneidad de su arte va a atacar al lenguaje como instrumento engañoso.

En Alemania, el Dada va a penetrar notablemente, y va a ser la principal forma de expresión de los artistas que no están de acuerdo con la situación del país.

Cirlot, Lourdes (1990) sostiene que el caos político y la terrible situación económica por la que atravesaba Alemania tras la contienda fueron, sin duda alguna, un apropiado caldo de cultivo para el potente surgimiento del Dada alemán, que desde sus inicios tuvo un significado mucho más popular y violento que en otros lugares de Europa.

El Grupo Progresista de Colonia adoptará esta corriente artística, la cual no tiene notas definidas, por lo que se le va a denominar “anti arte” como apunta Maldonado, Manuel (1991). Ahora se denominará arte a aquel cuyos contenidos presenten los problemas de su tiempo.

Según Johannes Baader (1918):

“Dadaísta es el ser humano que ama la vida en la inmensidad de todas sus formas...De ahí que el Dadaísta verdadero domine el registro completo de las manifestaciones de la vida humana”(Maldonado, Manuel, 2006,p 38)

Por ello, según transcribe Maldonado, Manuel(2006) ; Raoul Hausman y otros artistas alemanes (1919) van a escribir un manifiesto que defina sus objetivos como artistas Dada que incluye, entre otros:

- La unión revolucionaria internacional de todos los intelectuales del mundo entero tomando como base el comunismo radical.
- La expropiación inmediata de la propiedad y la alimentación comunista de todos, así como la construcción de ciudades luminosas y ciudades-jardín que pertenezcan a la colectividad e impulsen a los hombres hacia la libertad.

En las representaciones, van a predominar las obras tridimensionales, las construcciones a partir de las matemáticas, el diseño de carteles y las formas geométricas, lineales y planas evitando en todo caso el ornamento

CAPÍTULO 2:

AUGUST SANDER Y SU CÍRCULO DE AMIGOS

2.1. Los trabajadores intelectuales del proletariado, 1925 (Else Schuler, Tristan Remy, F.W. Seiwert, Gerd Arntz) –Sander August.

Fundación Municipal de Cultura de Valladolid.(2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su Círculo de amigos.*

2.1 LOS PROGRESISTAS DE COLONIA

2.1.1 ELGRUPO DE ARTISTAS PROGRESISTAS.

En este contexto histórico y cultural, surgen numerosas asociaciones de artistas a lo largo y ancho del país. Nosotros nos centraremos en un grupo de artistas de Colonia, conocidos como “Los Progresistas de Colonia”.

En primer lugar aclaro que, aunque pueda parecer un grupo cerrado de amigos, no es así. En distintos lugares de la geografía alemana y europea se daban asociaciones de este tipo y, entre ellas, compartían ideas, gustos artísticos y motivaciones; muchas de ellas utilizaban revistas editadas por ellos mismos que expandían y compartían sus inquietudes con otros grupos.

Gantefürer-Trier, Anne (2012) expone que “Los Progresistas de Colonia” fue un grupo de pintores y artistas plásticos fundado a principios de 1920 por los pintores alemanes Heinrich Hoerle y Franz Wilhelm. Les unían tanto su trabajo artístico como sus objetivos políticos, entre los cuales se encontraban una sociedad sin clases y el fin del capitalismo,(de los que hemos hablado previamente).

Gerd Arntz, Otto Freundlich, Hans Schmitz y Stanislaw Kubiki son otros de los pintores unidos a ellos, artística y amistosamente. También el fotógrafo August Sander, que tomará un papel de nexo de unión entre ellos y del cual hablaremos más adelante.

Gantefürer-Trier, Anne (2012) achaca su unión a la soledad que sentían estos artistas que vivían en Renania en la época de la República, pues otros ya habían abandonado Alemania.

Querían ser artistas políticos, unir política y arte, tenían una creciente necesidad de plasmar en sus obras la situación que se estaba viviendo en el país: la revolución, los acontecimientos sociales y políticos, el hombre y su situación en la sociedad...

Sus obras, claramente influenciadas por el dadaísmo, tomaban formas esquemáticas y lineales y, además, el trabajo gráfico tenía una gran importancia en ellas, introducían el elemento geométrico aunque no de forma severa.

A través del análisis de la sociedad, pretendían mostrar cómo las divisiones de clase se impusieron sobre la humanidad. Como ejemplo citaremos a Gerd Artz, cuyas obras influyen en el diseño internacional actual y que junto con el vienés Otto Neurath crearon un “Sistema internacional de educación tipográfico imagen o isotipo”, su objetivo era que la clase obrera tuviera un lenguaje visual universal de símbolos y pictogramas que les ayudara a comprender ideas complejas relativas a la política, la economía, la industria y la sociedad en general.

El fotógrafo August Sander se sintió desde el principio atraído por el grupo y se unió a él a principios de los años veinte. Su modo de fotografiar a los hombres de su época estaba en armonía con la visión política y la estética de los progresistas. Sander fotografió a la mayoría de los miembros del grupo, y su estudio de Colonia fue lugar de reunión y encuentro para jóvenes y artistas, donde hacían debates sobre cuestiones sociales y estéticas contemporáneas.

Su arte se vio interrumpido con la llegada de los nazis al poder, quienes lo calificaron de “degenerado” y se les prohibió producir o exhibir sus obras.

Algunos artistas murieron, otros se exiliaron, siendo el fin de este grupo en 1933.

(Véase anexo 1)

2.1.2 A BIS Z

Buscando la forma de expandir sus pensamientos y su arte, El Grupo de Artistas Progresistas decidió editar una revista, como habían hecho otros grupos progresistas a lo largo y ancho de Alemania. “A bis Z” iba a servir de medio para el discurso político y de intercambio con artistas de toda Renania.

Franz Wilhelm (1929), uno de los artistas progresistas, fundador de la revista a los artistas berlineses Margarete y Stanislw Kubicki:

“Tenemos la intención de sacar en los próximos meses una revista, aproximadamente 4 folios en el formato de la AKTION. Su nombre será ‘A bis Z’. Para el número dos he propuesto el artículo de Stas “Arte y Naturaleza”. La revista es la herramienta de los Artistas Progresistas y por eso os

pido que ayudéis mucho. Si os parece bien, ¿por qué no reunís una lista de las personas que podrían estar interesadas para la suscripción?, es barata, 3,5 marcos al año. En cualquier caso dadme una lista de personas a las que podemos mandar, a vuestro parecer, el primer número” (Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, 2012, p.12)

La revista A bis Z supondrá la publicación más regular de los progresistas de Colonia. En octubre de 1929, se publicó el primer número, y en sus primeras 21 ediciones se señalaba a Heinrich Hoerle como editor. A partir del número 22 en Febrero de 1932, figurará como editor “el Grupo de Colonia”.

Aparte de los suscriptores privados, hubo también museos. En el número 10, la redacción se esfuerza para reclutar más suscriptores en Colonia con la nota:

“A bis Z tiene amigos en Alemania, Austria, Suiza, Polonia, Checoslovaquia, Rusia, Turquía, Holanda, Bélgica, Francia, USA, Méjico, India, Palestina...Es vergonzoso lo bajo que es el número de amigos de “A bis Z” en Colonia y no hay ninguna proporción con el número de asistentes a los bailes de disfraces”(Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, 2012, p.14)

Esto es, porque realizaban bailes de Carnaval multitudinarios, que pronto se hicieron famosos. El primero fue en el local “Dekke Tommes”, lugar de reunión de los artistas. Fue anunciado como” La fiesta de los artistas progresistas, el único baile de disfraces autentico y original”

Los artistas no recibieron honorarios por su colaboración en la revista, y también colaboraron con otras revistas del país y de otros países limítrofes. Ejemplo de ellas son: “Le Tournesol” Francia, “die Aktion”, “Ventilator”, “Stupid”, en Alemania, y en exposiciones como “El Grupo Noviembre” afincado en Berlín y cuyo objetivo era colaborar con el pueblo, participar en todos los trabajo públicos y estatales, pero rechazando el estado.

La muerte de algunos de los miembros y, por añadidura la toma del poder por Hitler en 1933 hizo extremadamente difícil, sino imposible, el discurso artístico, llevando a la pérdida de identidad del grupo.

El círculo de artistas políticamente motivados tuvo que actuar en la clandestinidad.

Solo en 1975, el grupo de artistas progresistas tomaría referencia nuevamente: en este año se mostró la exposición en el Kuntsverein de Colonia “Vom Dada Max zum Grüngürtel” (Desde Max dada al cinturón verde.)

En el 2000 le siguió la exposición “Zeitengenossen. August Sander und die Kunstszene der 20. Jahre im Rheinland.” (Contemporáneos. August Sander y el mundo artístico de los años 20 en Renania.)

Y en 2008 tuvo lugar en el museo Ludwig ‘Köln progressives 1920-1933- Seiwert, Hoerle, Arntz.’ (“Progresistas de Colonia 1920-1933-Seiwert, Horle, Arntz”)

2.2. AUGUST SANDER.

2.2.1 BIOGRAFÍA DE AUGUST SANDER

Lange Susanne (1995) detalla que August Sander, es considerado el mejor fotógrafo alemán del S XX y va a ser el principal nexo de unión del grupo de artistas progresistas de Colonia.

Pese a no ser un pintor como los otros miembros del grupo, compartía inquietudes con el grupo de Colonia, y debido a su carácter y a sus ideas progresistas constituirá eje del grupo y una conexión con otros artistas en Europa.

August Sander nació el 17 de Noviembre de 1876 en Herdorf. Era el cuarto de nueve hermanos, por eso cuando finalizó sus estudios de primaria, se fue a trabajar a la mina de “San Fernando” junto con su padre, y fue allí donde tuvo su primer contacto con la fotografía.

Un fotógrafo profesional que realizaba fotografías en las minas, le mostró a Sander, que podía retratar la realidad de una manera que él nunca antes había imaginado. Poco después, su tío Daniel Jung, le compraría su primer equipo fotográfico.

Durante su servicio militar, trabajó para el fotógrafo George Jung y en 1888 inició un tour de tres años de aprendizaje, el cual le llevó a Berlín, Magdeburgo, Dresde y

Leipzig; posteriormente se trasladó a Linz donde fue empleado en un estudio de fotografía, lugar en el que hizo mucha fama para posteriormente ser el socio mayoritario del estudio.

En 1910 se muda a Colonia junto con su mujer Anna Seitenmacher, con quien se había casado pocos años antes. Allí establecen su nuevo taller en el barrio de Lidenthal que durante el servicio de August en la Guerra le servirá de sustento a Anna, quien se encargará de llevarlo.

En 1918 vuelve de la Guerra y, muy apenado y abrumado por la situación del país, toma conciencia de la realidad y comienza a trabajar en un catálogo de la sociedad contemporánea alemana. En esta época empieza a relacionarse con otros artistas políticos de la época y forma parte del grupo “Los Progresistas de Colonia”.

En 1927, viaja a Cerdeña con el escritor Ludwig Malta, haciendo más de 500 fotografías, trabajo que dejó incompleto.

En 1929 se publicó el primer libro de Sander y su gran obra maestra ‘Menschen in den 20 Jahrhundert’, (Hombres del siglo 20)

Con la llegada de los Nazis al poder, su vida y trabajo se vieron limitados. Su hijo Erich fue detenido en 1934 por cuestiones políticas y condenado a diez años de cárcel, falleciendo poco antes del fin de su condena y de la Guerra en 1944.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Sander, se fue de Colonia, trasladándose a una zona rural y llevándose consigo sus obras más queridas. Otras obras importantes las guardó en el sótano de su estudio de Colonia, pero los bombardeos destrozaron su casa y su producción artística.

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a fotografiar paisajes y naturaleza.

En 1958 su esposa muere, y él seguirá dedicado a fotografiar la naturaleza hasta su propia muerte en 1964.

2.2.2 OBRA DE AUGUST SANDER

August Sander era un auténtico maestro del relato fotográfico. Sus retratos partían de la observación intensa y precisa de los hombres de su tiempo.

Lange, Susanne (1995) afirma que Sander estaba a servicio de la verdad, mostraba las cosas como son, no como deberían ser.

Según mis propias conclusiones, podemos diferenciar 3 etapas en los trabajos de Sander:

- Una primera etapa de aprendizaje y profesionalización, desde que empieza como asistente del fotógrafo de la mina hasta que se muda a Colonia en 1910.

En esta época vuelca su vida a aprender las actitudes y aptitudes de un fotógrafo y busca la manera que más se ajusta a sus expectativas a la hora de retratar personas. Pronto se hace conocido y su estudio de Linz goza de una gran clientela.

- Una segunda cuando llega a Colonia y durante la República de Weimar. Sander ya es un fotógrafo reconocido, su llegada a la ciudad causa sensación y es en este momento cuando empieza su primer gran proyecto fotográfico: "Menschen in den 20 Jahrhundert" (Hombres del Siglo 20).

En este proyecto buscaba una nueva forma de expresión en la cual tomaba conciencia crítica de la realidad. Retrataba a los hombres de su entorno, los clasificaba en función de su materia original.

Según palabras del propio August Sander:

“Los seres humanos, cuyos hábitos yo conocía desde mi juventud, les encuadraba según su unión con la naturaleza. Para plasmar mi idea de un material original... Clasifiqué todos los tipos encontrados según el arquetipo, con todas las características del ser humano” (Lange, Susanne, 1995, p.10)*

**Texto original en Francés, la traducción es nuestra.*

Su trabajo en “Hombres del Siglo XX” resultó una crónica fotográfica de la sociedad, ya que de todos los retratos que Sander fotografió durante este tiempo iban a aparecer en su libro agrupados del siguiente modo:

Sander realizó 46 dossiers con 12 clichés cada uno, repartidos en 7 secciones diferentes. La primera sección sería la más próxima al material base: los campesinos, su vida y sus actividades; a continuación los artesanos y obreros representándolos oficios más diversos, después mujeres y diversas categorías sociales, hasta los artistas y habitantes de las grandes ciudades. Sander cierra su trabajo con los grupos marginales y, por fin, se añadiría un cliché titulado “materia” que retrataba a una anciana en su lecho de muerte.

Según las palabras de Sander:

“El camino que va tras el hombre, cuya actividad está ligada a la tierra hasta la cúspide de la cultura en sus manifestaciones más delicadas, antes de regresar a los más débiles”(Lange, Susanne, 1995, p.15)*

Los retratos de Sander son un fiel testimonio de la gente de su tiempo, pero de una forma algo extraña. Los retratados se encuentran a una gran distancia de quien observa las fotografías. No muestran expresión, tampoco movimiento ni siquiera parece que vayan a realizar un movimiento después. Es como si fueran estatuas, pura abstracción. Neutraliza las características individuales haciendo hablar a los instrumentos que aparecen en las fotografías.

Para este trabajo le fue de gran ayuda su relación con el grupo “Los Progresistas de Colonia”, ya que nos encontramos a muchos contemporáneos que habrían influido en él durante este tiempo.

Fruto de sus relaciones con los progresistas sus contactos personales y sus amistades están reflejadas en su obra, las relaciones con artistas contemporáneos con motivos políticos fueron el punto de partida para invitaciones internacionales para aparecer en exposiciones.

**Texto original en francés, la traducción es nuestra*

En 1929 viajó a Berlín. Durante su estancia se realizaron algunas fotografías incluidas en el citado trabajo “*Hombres del Siglo XX*”. Fotografió a revolucionarios que mantenían y cultivaban su contacto con los progresistas de Colonia, como por ejemplo Musham, Linder o Kibiki.

En esta época viaja a Sicilia durante tres meses en compañía del escritor Ludwig Mathar, con el objetivo de plasmar el folclore popular de la isla el hombre sardo y su cultura, Sander volvía a mostrar su interés por las formas de expresión de una sociedad basada en la vida rural.

Esta objetividad hizo que se le acogiera y quisiera tanto en Alemania como en el extranjero, pero en 1936 los Nazis confiscaron numerosas placas, lo que complicó seguir con el trabajo, que seguía realizando en la semiclandestinidad.

- En una tercera etapa, tras la entrada de su hijo en prisión, Sander comienza a elaborar álbumes basados en fotografías de naturaleza y paisajes, cada uno de una región de Alemania. De este momento datan sus imágenes de paisajes del Rin, abstractos, concentrados en la riqueza de las formas de la naturaleza.

En estos años, Sander también va a reunir clichés de la ciudad de Colonia entre 1920-1939, antes de que se destruyera la ciudad por completo durante la Segunda Guerra Mundial, titulándolo “*Köln wie es War*” (Colonia tal como era); constituye un testimonio de la evolución cultural e histórica de la ciudad. En este trabajo se va a repetir esa abstracción formal característica de su obra.

En 1944 una bomba destruyó su estudio del barrio de Lindenthal y sus 40.000 negativos. Se retiró entonces a Westerwald, donde continuó trabajando en condiciones precarias.

En 1962, tras la muerte de su mujer Anna y dos años antes de morir él, editó un segundo libro llamado *Deutschenspiegel* (Espejo de los alemanes).

En vida se le reconoció su trabajo; recibió la cruz federal del Mérito de Primera Clase y el premio cultural de la Sociedad Alemana de Fotografía y además se le reconoce como el fotógrafo alemán más influyente del S XX.

(Véase anexo 2)

CAPÍTULO 3:

PUESTA EN VALOR DEL GRUPO PROGRESISTA COMO RECURSO TURÍSTICO.

3.1. Catedral de Colonia desde Hohenzolernbrücke

www.germany.travel.com

3.1. COLONIA

Colonia es la ciudad en la que vamos a desarrollar el itinerario turístico alrededor del grupo de artistas progresistas y, sobre todo, de August Sander.

De acuerdo a Ritter, Maria Antoinette (2008), Colonia es la capital artística, educativa, industrial y comercial de Alemania.

Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania. Su historia se remonta a 2000 años atrás. Debido a su situación estratégica a orillas del Rin, siempre ha sido un gran centro de producción desde que la fundara el Imperio Romano.

Hasta la Edad Media, fue la ciudad alemana más poblada y una de las regiones más prósperas debido, sobre todo, a las peregrinaciones; pero tras el descubrimiento de América su excelente posición económica sufrió un decaimiento.

En 1881 se empezaron a derribar los muros de la ciudad para poderse extender. Esto dio lugar a una nueva ciudad, la cual, se convirtió en una gran urbe gracias a la Revolución Industrial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en torno al 90% del centro de la ciudad fue destruido, en 1947 se empieza a trabajar para su reconstrucción, esto va a suponer uno de los ejes del itinerario ya que se va a realizar una comparativa de cómo era la ciudad en el tiempo en que los Progresistas vivían y la ciudad actual.

Actualmente es la cuarta ciudad más grande de Alemania, y uno de los destinos turísticos más importantes de Alemania y Europa. Sus museos están clasificados como los mejores del mundo, y Colonia acoge numerosos eventos musicales y ferias entre los cuales destacamos su famoso carnaval.

3.2. ITINERARIO

La Ciudad de Colonia es una de las más turísticas de Alemania.

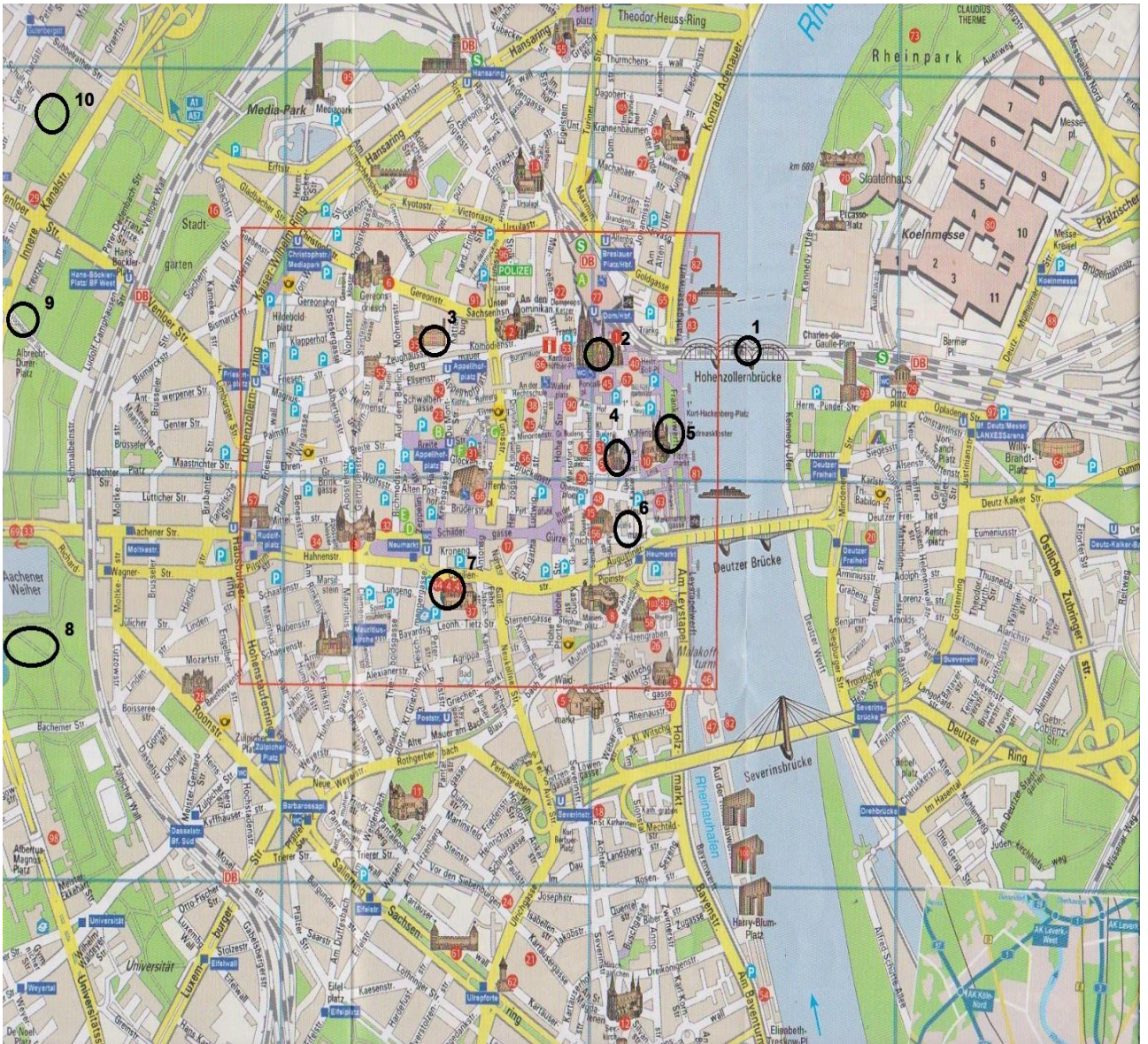
Resulta interesante crear una ruta dedicada al Grupo Progresista de Colonia no solo la atracción que ésta pueda tener para los seguidores del grupo de Colonia, sino también para darlos a conocer.

De este modo no se va a visitar exclusivamente lugares ligados a ellos, también, otros monumentos y museos de visita obligada en Colonia se van a adaptar al itinerario turístico planteado.

El objetivo principal de este itinerario va a consistir en trasladarnos al pasado y compararlo con la Colonia actual, se busca la comprensión del arte de los artistas Progresistas y la percepción de las calles y los monumentos como ellos, años atrás, los habían percibido.

A lo largo del itinerario, un guía turístico nos irá explicando los lugares que vamos a visitar. Además, para aquellos que paseen por estos lugares y desconozcan la trayectoria de estos artistas se crearán unas pequeñas guías con imágenes e información, ya que la visita se puede plantear como un itinerario integrado en otros itinerarios y visitas posibles a la ciudad.

Se compararán las fotos tomadas por Sander antes de la Segunda Guerra Mundial y los monumentos en la actualidad y también se propondrán como lugares a visitar los sitios que ellos frecuentaban que, aunque ya no existen, nos van a servir como lugar de paso para visitar otros; también visitaremos galerías de arte que han estado ligadas al grupo anteriormente o que aún exponen sus obras; Lindenthal, el barrio donde se encontraba el estudio de Sander, y la tumba del famoso fotógrafo que se encuentra en el cementerio de Melaten, rodeado de unos preciosos jardines entre muchos otros lugares de la ciudad de Colonia.

3.1 www.cologne.de

1-HOENZOLLERNBRÜCKE

2-CATEDRAL DE COLONIA

3-KÖLNISCHES STÄDTMUSEUM

4-AYUNTAMIENTO

5-GROSS ST MARTIN

6-MUSEO WALLRAF-RICHARTZ

7-KÖLNISCHER KUNSTVEREIN

8-LINDENTHAL

9-CEMENTERIO DE MELATEN

10-COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE AUGUST SANDER

3.2.1. HOHENZOLLERNBRÜCKE

El primer lugar de interés que se visita conectado a la obra de August Sander es el puente de Hohenzollern.

Según la información que ofrece Turismo de Colonia en su página web, es el puente ferroviario más grande de Alemania.

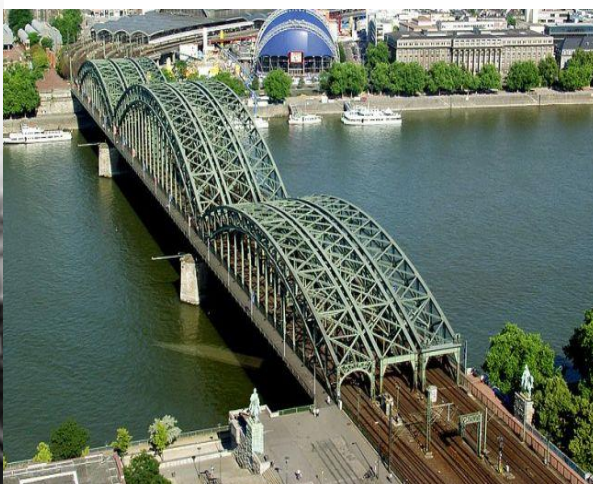
Originalmente ferrocarriles y vehículos lo atravesaban, pero tras su destrucción en la Segunda Guerra Mundial y su posterior reconstrucción solo se usan para trenes y peatones. Cruza el Rin de un lado al otro de la ciudad, con lo que las vistas desde el puente bien merecen la excursión a pie.

Se ofrece la fotografía tomada por August Sander en su libro *Köln wie es War* y una fotografía actual donde se observan los cambios en la construcción tras su destrucción.

3.2 Sander, August

www.artvalue.com

3.3 www.guíadealemania.com

3.2.2. CATEDRAL DE COLONIA

La majestuosa catedral de Colonia es una de las grandes obras maestras del gótico en el mundo.

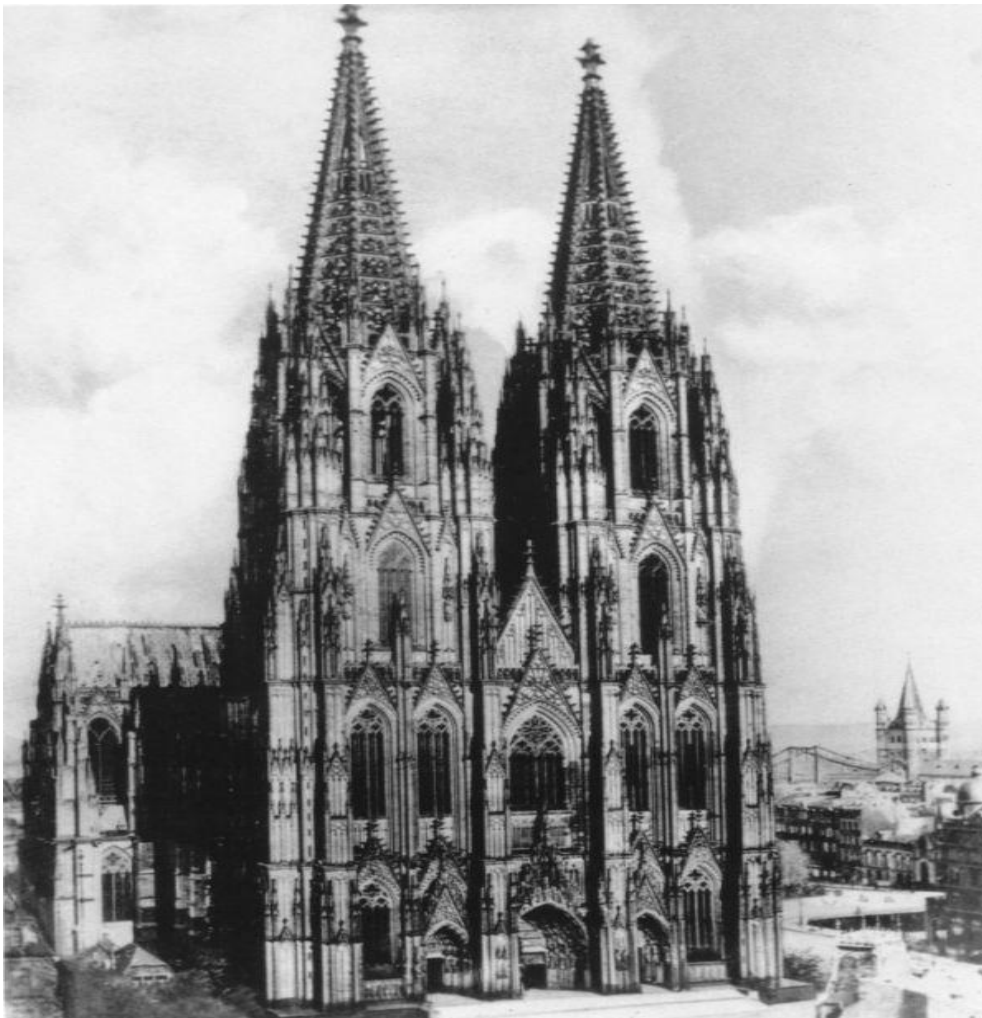
En la página web oficial de la Catedral de Colonia se detalla que empezó a construirse en 1248 y su construcción duró más de 6 siglos.

Ritter, Maria Antoinette (2008) expone que la Catedral de Colonia es un gigantesco acantilado de intrincada textura, inspirado en las catedrales del norte de Francia, que parece obra de la naturaleza.

Es Patrimonio de la humanidad de la Unesco y pese a haber sobrevivido casi intacta a los bombardeos de la Segunda Guerra mundial, sólo con algunos daños, se la considera estéticamente en peligro desde 2004 debido a la construcción de edificios altos a la orilla del Rin.

Es inmensa, con 145 metros de largo, 85 de ancho y 157 metros de altitud en sus torres. Es el edificio más visitado de Alemania. Dentro de él, la tradición dice que está el lujoso sarcófago en que se encuentran los reyes magos.

Se muestra fotografía tomada por August Sander, las diferencias con la actualidad son mínimas ya que la catedral no sufrió apenas daños y se mantiene muy similar en la actualidad.

3.4 Sander, August.

www.artvalue.com

3.2.3. KÖLNISCHES STÄDTMUSEUM.

La página web oficial del Kölnisches Städtmuseum lo presenta como la extensión de 2000 metros cuadrados sobre la historia, la cultura y la tradición de Colonia.

Incluye obras de todas las épocas y explícitamente del período de entreguerras, con pinturas de algunos progresistas como Heinrich Hoerle y Franz Seiwert.

Se ofrece la fotografía tomada por Sander y una fotografía actual del museo, aunque desde diferente perspectiva, se observan los cambios en su estructura y decoración.

3.5. Sander, August

3.6. www.anicursor.com

www.artvalue.com

3.2.4. RATHAUS-AYUNTAMIENTO

De visita obligada debido a su belleza, entre las obras de Sander se encuentran también fotografías.

En la página web de oficial de Turismo de Colonia detalla que es el ayuntamiento más antiguo de Alemania. Se encuentra en el barrio judío de Colonia.

Su fachada, de estilo renacentista es de las más hermosas de todo el país.

Empezó a construirse en 1330, y con el paso de los años se le fueron haciendo

modificaciones, de ahí su aspecto irregular.

Se muestra la fotografía tomada por Sander y el aspecto actual que el turista podrá comparar.

3.7. Sander, August.

3.8. www.commonswiki.org

www.artvalue.com

3.2.5. GROSS ST MARTIN.

Iglesia de San Martín el grande, fundada a finales del S XII, es una gran obra maestra del románico tardío.

Ritter, Marie Antoinette (2008) expone que la iglesia sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue reconstruida, pero no fue terminada hasta 1985.

En un primer momento se estableció en el Reinvorstadt, una pequeña isla en el Rin que, poco después se unió a tierra firme debido al enterramiento de un afluente del Rin.

Por su majestuosidad y belleza es un lugar que no podemos dejar de visitar.

En la fotografía de Sander, observamos las vistas desde St Martin, es interesante visitar su majestuosidad en el interior, se ofrece también una fotografía actual del templo.

3.9. Sander, August.

3.10. www.commons.wikimedia.org

www.artvalue.com

3.2.6. MUSEO WALLRAF-RICHARTZ

Acoge la exposición Face Value (El valor del rostro) de Wilhelm Leibl y August Sander.

En la página web del Museo se detalla en qué consiste la exposición. En ella se relaciona a ambos artistas.

Pese a no haber coincidido en vida, ambos eran fieles retratistas de la sociedad de la época. Ambos son grandes maestros, Wilhelm en pintura, y Sander en fotografía.

3.2.7. KÖLNISCHER KUNSTVEREIN.

Asociación de arte de Colonia, dedicada al arte contemporáneo internacional y fundada en 1839.

Sussanne Lange en el dossier informativo de la exposición “Los Progresistas de Coloni, August Sander y su Círculo de amigos” (2012) expone que en los años 20 fue lugar de acogida de las obras de los Progresistas de Colonia.

En 1919 hicieron una exposición Dada con obras de Max Ernst, Hoerle y Seiwert, miembros del grupo progresista.

En 1929 otra exposición muy sonada de estos artistas fue expuesta aquí. En ella, una obra de Max Ernst, pintor perteneciente al grupo, titulada” La Virgen castiga al niño Jesús ante tres testigos: Andre Breton, Paul Eluard y Marx Ernstz” hizo que el Arzobispo pidiera su retirada de la exposición.

Un año más tarde August Sander presentó una exposición de fotografía.

3.2.8. CEMENTERIO DE MELATEN

Antes de la inauguración del cementerio, Melaten ya era un lugar de muerte allí tenían lugar las ejecuciones públicas durante la Edad Media y además su nombre descende de la palabra francesa “*malade*” enfermo en francés ya que allí se encontraba una leprosería. En 1810 se inauguró el cementerio, únicamente para católicos hasta 1829. Después incluyó al resto de confesiones religiosas.

Allí descansan celebridades de todos los ámbitos, entre ellas, August Sander.

3.6.wikimedia.org- August Sander

3.2.9. BARRIO DE LINDENTHAL.

Barrio en el que August abrió su estudio cuando se instaló en Colonia tras el servicio militar y donde vio crecer su fama y sus seguidores.

Allí se encontraba también el local Dekke Thomes, lugar de reunión de Los Progresistas, donde intercambiaban ideas y realizaban sus famosas fiestas de disfraces.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos destruyeron ambos lugares, pero su emplazamiento se puede visitar siempre apoyando las visitas con las fotografías de Sander.

3.2.10. COLECCIÓN FOTOGRAFICA DE AUGUST SANDER.

Acoge el archivo de August Sander, la colección de trabajos del artista más grande del mundo .Es archivo, biblioteca especializada y sala de exposición.

En su página web explica que allí se exponen obras de Sander, se recrea un recorrido de su vida a través de sus obras, se explica cómo a través de sus fotografías podemos adivinar sus motivaciones y sentimientos, conocer la realidad social de su época a través de los trabajos y, además, tienen una sala especializada donde se hace un recorrido de la indumentaria fotográfica a través de los años.

3.2.11. OTROS SITIOS CERCANOS DE INTERÉS

REMMERT UND BARTH-DÜSSELDORF:

Galería de arte que expone obras de varios artistas progresistas, entre ellos Gerd Artz, Gottfried Brockman y Otto Dix.

FEROZ GALERIE-BONN:

Su presidente, Julian Sander, representa ya varias generaciones de fotógrafos. Nieto de August Sander, trabaja exponiendo obras de diversos artistas.

Allí podremos ver parte de la obra de August Sander, y aprender no sólo de su trabajo, sino también comprender detalles de su vida personal y sus motivaciones y las de sus amigos progresistas. Se encuentra a tan solo 25 minutos de Colonia.

CONCLUSIONES.

En todos los ámbitos, y sobre todo en turismo, cada vez se hace más notable la búsqueda de la especialización y de la diversidad dentro de la oferta que se ha de presentar.

Multitud de rutas e itinerarios se adaptan a lo que una ciudad pueda ofrecer y al provecho que el turista pueda sacar de ello. Creando una nueva oferta pero sin basarse en nuevos lugares sino adaptando sitios turísticos a nuevas rutas, ejemplo de ello son la ruta “Ríos de Luz” y “la Ruta del Hereje” en Valladolid, en las cuales se visitan lugares ya turísticos de por sí, adaptándoles a nuevas atracciones.

Con la era de las nuevas tecnologías cada vez tenemos más acceso a información de todo tipo y el turista va a poder, de este modo, dirigirse a la elección de lo que más le interesa. Por ello debemos centrarnos en él y en sus inquietudes.

En cuanto a las conclusiones más personales, he de citar las grandes dificultades para encontrar información y, sobre todo, información válida para un trabajo de investigación sobre este grupo de artistas.

En un principio no me percaté de esta falta de información ya que sí que disponía de fuentes e informaciones en cuanto a lo bibliográfico y artístico se refiere, sobre todo de August Sander, el más conocido del grupo, pero en el momento de profundizar, o de buscar la forma de ligarlo a una puesta en valor turística, la búsqueda y conexión han sido muy complicadas, no sólo porque la mayoría de lugares a los que estaban ligados ya no existen debido a los bombardeos de la Guerra, sino que también por la poca transparencia y lo limitada que es la información ofrecida desde Colonia y desde los diversos lugares que forman parte del itinerario.

Pese a las facilidades para encontrar manuales sobre todo tipo de asuntos o datos en internet, cuando intentamos buscar algo muy específico y poco conocido, la búsqueda resulta, en muchas ocasiones, en vano.

Desde mi punto de vista, habría que hacer más accesibles algunos datos que puedan ser de interés general, como las obras de arte o informaciones históricas que, en ocasiones, se monopolizan en vez de extenderse a todo el mundo y así agrandar el interés, en este caso, por los “Progresistas de Colonia”.

ANEXO 1 : ALGUNAS OBRAS DE LOS PROGRESISTAS.

A 1.1-La Guerra de los Campesinos, 1931-Seiwert, Franz Wilhelm-Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su Círculo de Amigos.*

A1.2 El Cuartel, 1927. Arntz, Gerd-Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su Círculo de Amigos.*

A1.3.El Matrimonio-

Hoerle, Heinrich- Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su Círculo de Amigos.*

Aquí tres obras de las más representativas del arte de Los Progresistas. Pese a sus colores vivos, formas redondeadas o incluso simulando caricatura, presentan una dura realidad. Critican los estragos de la guerra, simulan el levantamiento de la clase obrera y ridiculizan a los militares criticando sus técnicas.

ANEXO 2: ALGUNAS OBRAS DE AUGUST SANDER.

A continuación se muestran tres de las fotografías incluidas en su trabajo “*Hombres del siglo 20.*”. En ellas se observa la carencia de expresividad de la que hablábamos anteriormente, de la pureza de las fotografías, y se da una pequeña muestra de que los protagonistas de sus retratos, eran gente de a pie.

A2.1.Sander, August-El Pintor (Gottfried Brockmann)

Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su Círculo de Amigos.*

A2.2.Sander, August. Familia de Campesinos-- Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su Círculo de Amigos.*

A.2.3.Sander, August- sin nombre- Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012) *Los Progresistas de Colonia, August Sander y su Círculo de Amigos.*

BIBLIOGRAFÍA

- Cirlot, Lourdes (1990)
Las Claves del Dadaísmo. Ed. Planeta
- Cirlot, Lourdes (1993)
Primeras Vanguardias Artísticas. Ed. Labor
- Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012)
Los Progresistas de Colonia, August Sander y su círculo de amigos.
- Fundación Municipal de Cultura de Valladolid (2012)
Dossier informativo de la exposición “Los progresistas de Colonia, August Sander y su círculo de amigos” para prensa.
- Fullbrook, Mary (2009)
Historia de Alemania. Ed. Akal
- Gay, Peter (2001)
La Cultura de Weimar
- Lange, Susanne; Doblin, Alfred; Heiting, Manfred.(1998)
August Sander
- Lange, Susanne (1995)
August Sander . Ed.Photo poche.
- Maldonado, Manuel (2006)
Dada Berlín. Ed. Doble J
- Richard, Lionel (1991)
Berlín 1919-1933. Ed. Alianza Editorial
- Ritter, Maria Antoinette (2008)
Guía del National Geographic de Alemania.

RECURSOS WEB.

- Everet, Martin. *Art as weapon: Franz Seiwert and the Cologne Progressives*.
www.libcom.org/history/art-weapon-frans-seiwer-cologne-progressives-martyn-everett (consulta 15 Mayo y 10 de Octubre de 2013)
- www.koelner-dom.de (consulta 1 Febrero de 2014)
- *Catedral de Colonia*.
www.salvarpatrimonio.org/patrimonio-mundial/catedral-de-colonia-unesco.html (consulta 1 Febrero de 2014)
- www.artvalue.com/august-sander (consulta 20 mayo, 15 octubre y 6 de diciembre de 2013; 16 enero de 2014)
- www.cologne-tourism.com (consulta 2,3,4 mayo y 15 octubre de 2013 y 2 de febrero de 2014)
- *Colonia: catedral y alrededores*.
<http://serviajero.blogspot.com.es/2013/02/colonia-catedral-y-alrededores-alemania.html> (consulta 13 mayo 2013)
- www.koelnischerkunstverein.net (consulta 5 mayo de 2013 y 18 enero 2014)
- www.koelntourismus.de (consulta 4, 7, 17 mayo de 2013 y varias visitas enero de 2014)
- *Los Progresistas de Colonia (1920-1933) en el museo de La Pasión de Valladolid*.

www.infoenpunto.com/not/8159/_ldquo_los_progresistas_de_colonia_1920_1933_rdquo_en_el_museo_de_pasion_de_valladolid

(visita 20 abril 2013, 7 febrero 2014)

- www.augustsander.com (visitas 15 abril, 10,11,12 de mayo, 9 noviembre de 2013 y 20 enero 2014)
- www.feroz.tv (visita 30 mayo y 17 octubre de 2013)
- www.guiadealemania.com/sitios-turísticos-colonia (visita 17 mayo, 5 octubre 2013)
- www.cologne.de (visitas 1,3 junio, 12, 13 de octubre 2013; 10 y 15 enero 2014)
- www.anicursor.com (visita 10 febrero 2014)
- www.commonswikipedia.org (visita 10 febrero 2014)