

LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL S. XX

LAS VANGUARDIAS: CONTEXTO HISTÓRICO.

- Las vanguardias se desarrollan desde principios del siglo XX.
- Es una época de cambios y de graves conflictos:
  - Conflicto imperialista que lleva a la primera guerra mundial (1914-1918),
  - revolución rusa (1917),
  - años 20, auge de los fascismos en Europa.
  - Guerra civil española,
  - segunda guerra mundial.

1. LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- ◆ El precedente : **Impresionismo y el Postimpresionismo.**
- ◆ Las dos guerras mundiales, la Revolución rusa y los fascismos acentuaron la **posición crítica de los artistas** ante los desastres que padece la humanidad y las **tradiciones**
- ◆ El arte estaba desde mediados el siglo XIX en permanente **experimentación y renovación**, cuestionando incluso sus propios avances y experiencias.
- ◆ Los artistas quieren: evolucionar más, **nuevos campos de investigación** y que su arte no quede limitado a la pintura, sino que abarque la **escultura y el collage.**
- ◆ **La visión personal del artista** y sus sensaciones tenían tanto valor o más que las propias leyes y principios artísticos o que la obra en si.
- ◆ **Cuestionamiento de la función, misión e importancia del arte** y del hecho artístico.
- ◆ La rapidez con que se suceden las propuestas, unas tras otras.

- La lucha contra las tradiciones, procurando el ejercicio de la libertad individual y la innovación

- Audacia y libertad de la forma.

Matisse, *La danza*, 1909-1910

2. LAS VANGUARDIAS EN SU CONTEXTO HISTÓRICO: PRINCIPALES VANGUARDIAS

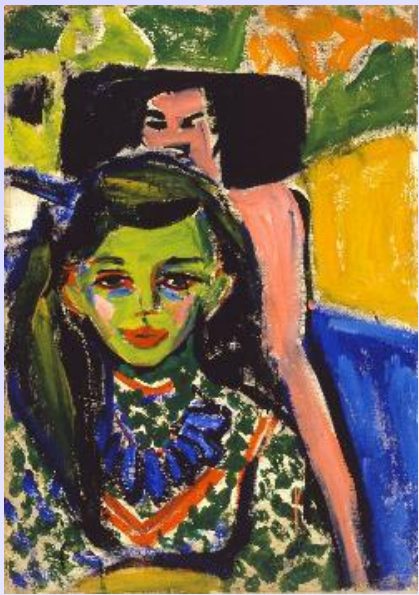
Entre las vanguardias más importantes ocurridas en los **treinta primeros años del siglo XX** en Europa, pero que trascenderán a otros continentes, destacamos:

◆ **Fauvismo**: mantienen aún la ligazón con las formas y perspectivas tradicionales pero en 1905 **rompen, sobre todo, con el color como representación**: manifiestan estados de ánimo, sentimientos o simplemente una manera de ver el mundo.

Matisse, *la alegría de vivir*, 1905-06

◆ **Expresionismo**: destacaba por la atrevida forma de usar el color o por la **distorsión de las figuras** (también en ESCULTURAS) y, más aún, por una **visión "negativa" y "oscura" de la realidad** y del arte. Los grupos más destacados surgen en Alemania (1905): Der Blaue Reiter y Die Brücke, en 1905 y 1910

Kirchner, *cabeza de muchacha ante una silla esculpida*, 1910

◆ **Cubismo**: creado por Pablo Picasso en 1906 con las *Señoritas de Avignon* pretende **romper con la perspectiva clásica** y representar en una superficie plana todas las caras o parte del objeto en pintura y ESCULTURA.

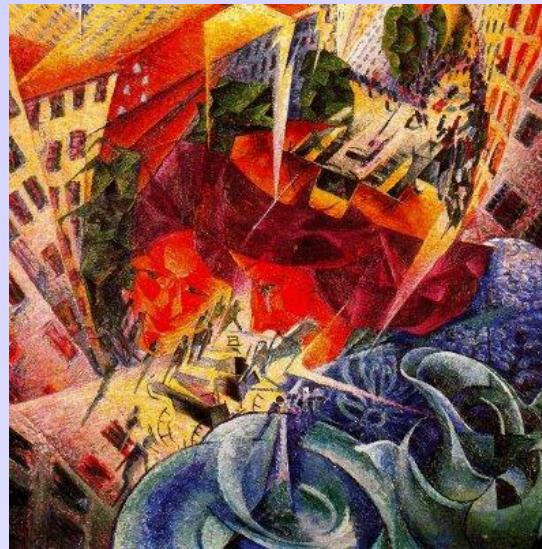
Picasso, *Los tres músicos*

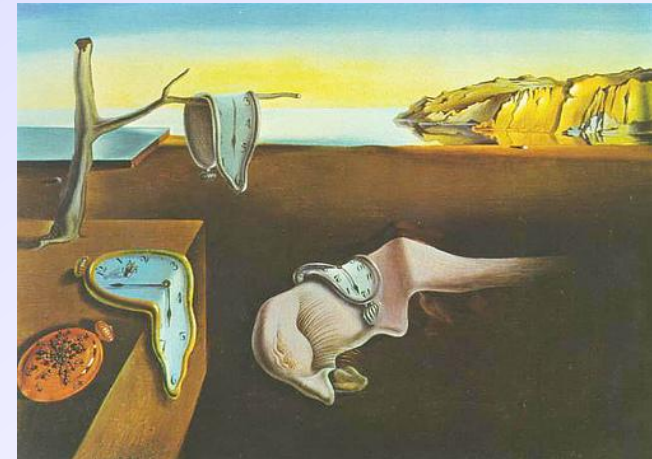
◆ **Futurismo** (1909): el mundo del cubismo pictórico pasa a la **ESCULTURA**, a la que llena de **movimiento**. El futurismo es la creencia de que lo moderno y lo nuevo superan al pasado y lo clásico y así propugnan su afán por destruir el arte anterior a ellos.

◆ **Dadaísmo y Surrealismo**: el Dadaísmo sería el arte a través de la **negación del propio arte**, es el artista quién decide lo que debe ser una obra de arte o no, así Marcel Duchamp convierte una “rueda de una bicicleta” o “un urinario” en obra de arte. La polémica está servida y se abre paso a todo vale. El **surrealismo** da paso en pintura y **ESCULTURA** a un **arte del subconsciente**, de los sueños. Salvador Dalí con sus pinturas, con sus esculturas y diseños de muebles e interiores será el más importante de los artistas surrealistas.

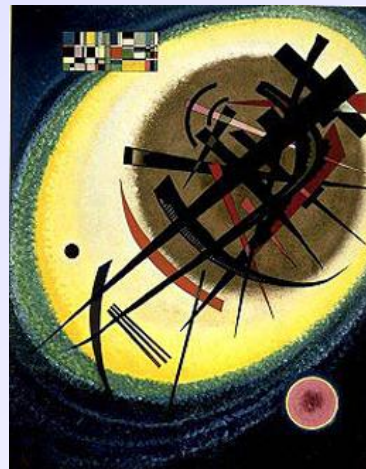
◆ **Abstracción**: se va consolidar entre las vanguardias como **la más duradera y permanente** al ser un punto de vista artístico más global que los demás movimientos. Kandinsky será su teórico más destacado y el Neoplasticismo y Suprematismo le dan coherencia como movimiento.

Boccioni. *visioni simultanee*

Dalí, *la persistencia de la memoria*, 1931

Kandinsky, *En el óvalo claro*, 1925

•El **constructivismo** fue el movimiento artístico surgido de la **Revolución bolchevique de octubre de 1917**. El artista tiene que plasmar en sus obras el espíritu revolucionario como portador del progreso para el pueblo. Tiene una triple vertiente pictórica, de ESCULTURAS de hierro y arquitectónica.

Tras la II Guerra Mundial, el arte y la vanguardia se desplazará a EE.UU y sufrirá una atomización y dispersión sin precedentes. La **heterogeneidad y la amplitud en el concepto de "arte"** marcarán las vanguardias hasta hoy en día:

- Expresionismo abstracto
- Pop-art
- Op-art
- Minimalismo
- Conceptualismo
- Arte povera
- Happening/fluxus

Malevich, aeroplano volando

3. ENTRE EL NEOIMPRESIONISMO Y LAS VANGUARDIAS:

3.1. LOS SIMBOLISTAS.

Nos encontramos con tres artistas **SIMBOLISTAS** importantes: Moreau, Chavannes y Redon

◆ **Influenciados por los poetas de 1885**, Balzac " la misión del arte no es copiar la naturaleza sino expresarla", **Delacroix**, **William Blake**, **Nazarenos** y **Prerrafaelitas**

◆ Rechazaron los modelos racionalistas y materialistas a favor de una serie de **valores espirituales**.

◆ **La imaginación** del pintor o del poeta puede dar forma y vida a esos sentimientos más profundos.

◆ Así para los simbolistas el arte se basa más sobre **la experiencia emocional y de los sueños** que sobre la visual.

◆ De esa investigación de los fundamentos de la expresión y de la exploración del sentimiento individual, salió la mayor parte del arte del siglo XX.

William Blake, Electra, 1842-1921

Gustave moreau, Edipo y la esfinge, 1864

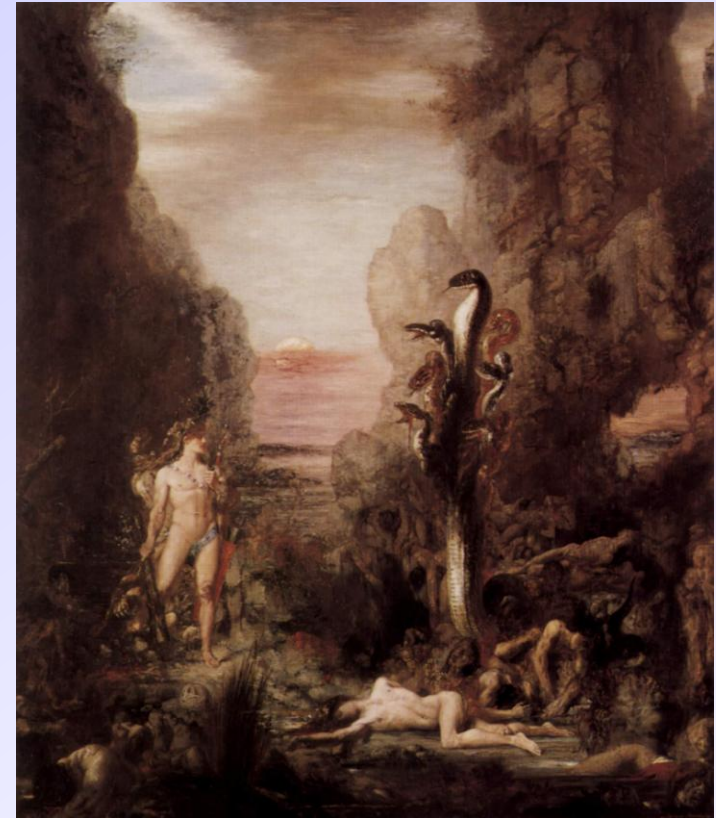
GUSTAVE MOREAU.

Se anticipó en varias décadas a la proclamación oficial del movimiento

◆ Se nos muestra como un heredero de los románticos "Creo sólo en lo que no veo y únicamente en lo que siento", *Heracles y la Hidra de Lerna*.

◆ Aunque con detalle descriptivo de la línea sus paisajes y sus figuras nunca hubieran podido ser ni vistas ni tocadas.

◆ Son paisajes mentales con las dimensiones de un sueño.

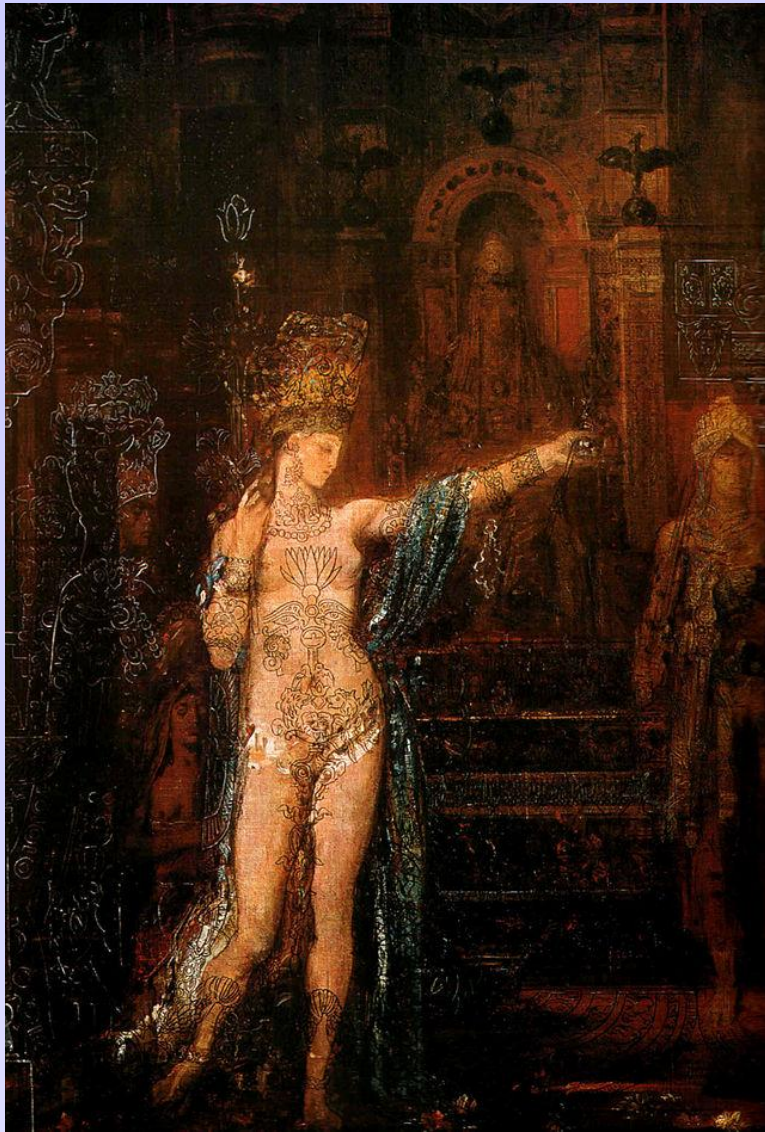

Heracles y la Hidra de Lerna (1876)

Aparición :1876

GUSTAVE MOREAU.

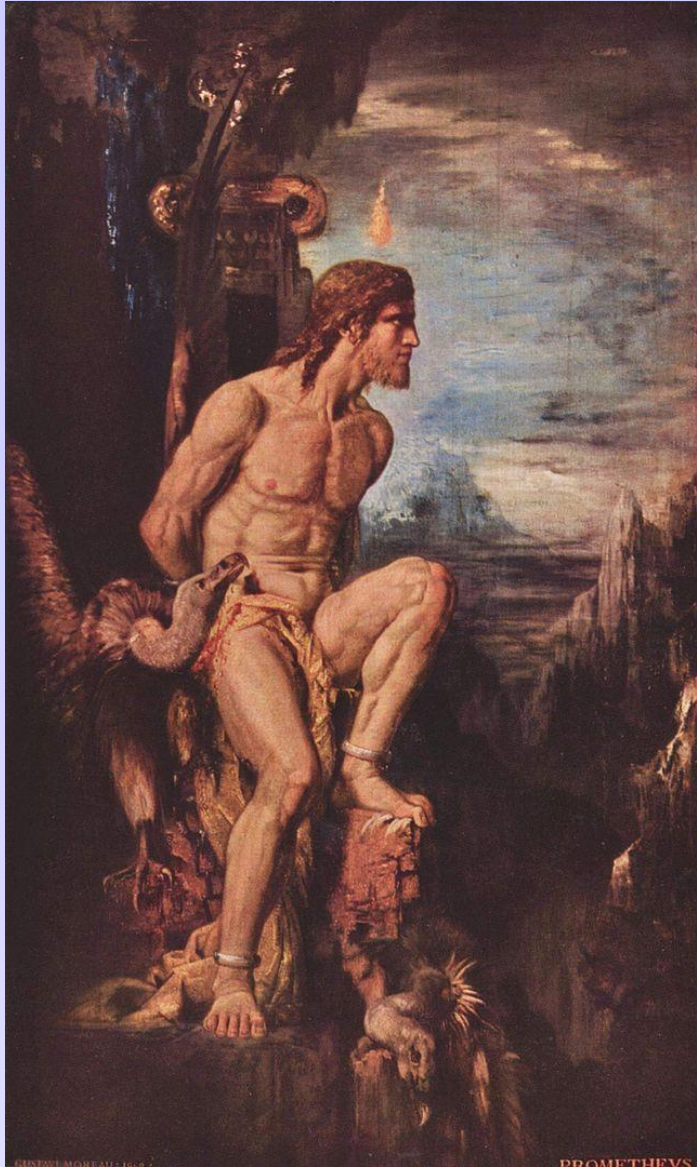
Salomé

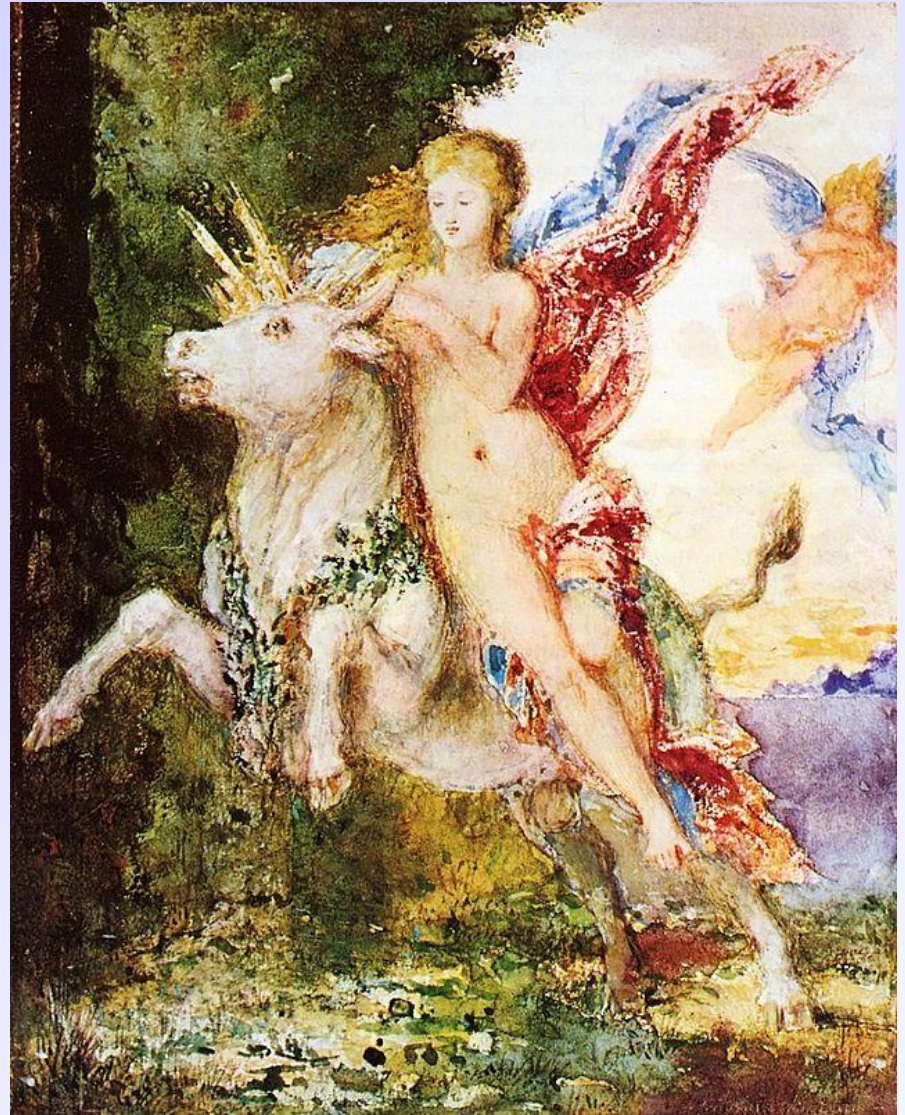
Orfeo: 1865

GUSTAVE MOREAU.

Prometeo

Europa y el Toro 1869

PUVIS DE CHAVANNES

- Su énfasis sobre lo plano le llevó a **distorsionar la perspectiva** y las figuras que se encuentran en una apasionada quietud.
- La **simplificación de la forma, de la luz y del espacio** estaban acordes con la nueva exigencia de la obra artística: síntesis de visión y diseño.
- Colores fríos, gredosos, azules, amarillos y rosas pálidos que se dejan ver en la obra.

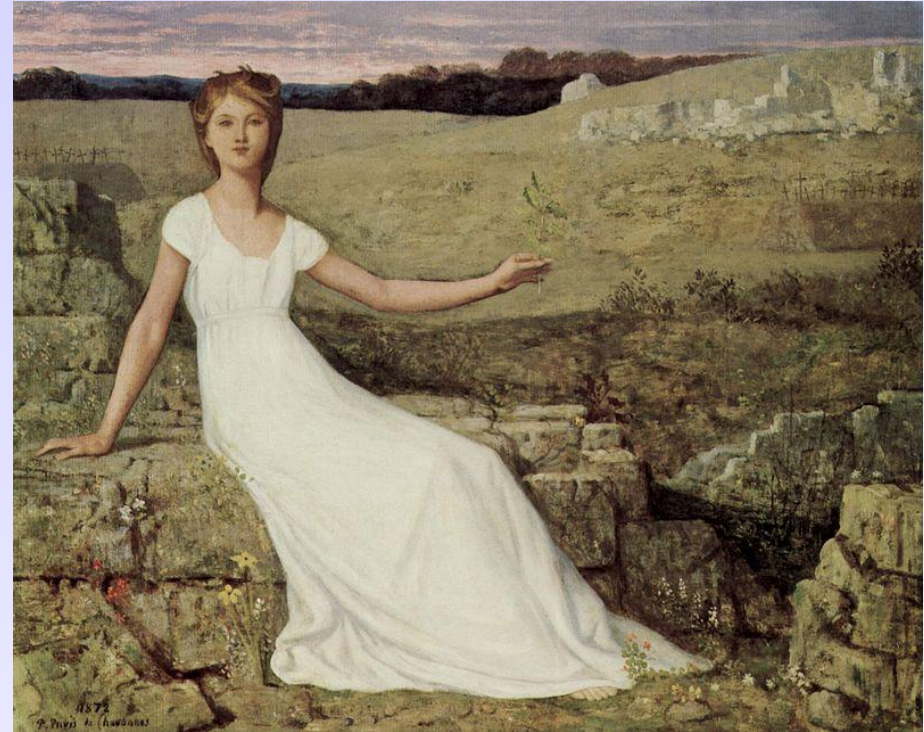
El pescador pobre

Puvis de Chavannes *Bosque sagrado*
1884

María Magdalena en el desierto

La Esperanza

Gustav Klimt: Danae. Las amigas.

"No existe ningún autorretrato mío. No me interesa mi propia personalidad como objeto de un cuadro, sino más bien me interesan otras personas, en especial mujeres, otras apariencias...estoy convencido de que como persona no soy especialmente interesante".

Gustav Klimt: El beso. Judith con cabeza de Holofernes

ODILON REDON

- ◆ Búsqueda de las **ideas naciendo del subconsciente**.
- ◆ Su deseo era "**someter los tormentos de la imaginación a las leyes del arte**", para llevar la imaginación del espectador, hasta las fronteras del pensamiento.

Odilon Redon *Cabeza de mártir* 1877

Orfeo, 1900

3.2. LOS NABIS (*Los profetas*)

Comenzaron a reunirse después de recibir las teorías de **Gauguin** y su técnica pictórica.

◆ Interés por acercarse a lo **divino y por las religiones orientales**.

◆ **Pintura optimista** y con aras de expansión hacia el decorativismo (biombos, frescos... de influencia japonesa),

◆ Utilizan **colores muy vivos, encuadres y composiciones insólitas, simplificación de las formas, no hay profundidad, modelado o sombras**.

Serusier El talismán
1888

Anunciación,
Maurice Denis
1912

LOS NABIS

Dama y criada bañándose, Félix Vallotton,
1896.

LOS NABIS

Niños en la Orilla: Paul Serousier, 1906

LOS NABIS

Mar azul. Georges Lacombe

Destacan:

- Sérusier** dotaba a sus cuadros de composición teatral, *El Talisman*

- Maurice Denis** de lisa configuración y tierno sentimiento en sus figuras en un mundo idílico, *Anunciación*

- Vuillard** Sensaciones delicadas tratadas con gusto exquisito. Adoptó las propiedades del color y del diseño japonés a temas de la vida parisina, *después de la comida*

- Bonnard** pintaba la vida secreta de los objetos animados, sensación de entrar en sus cuadros desde las posiciones de los objetos, y no desde la nuestra, *Desnudo en una bañera*

Edouard Vuillard
Después de la comida
1890-98

Pierre Bonnard *Desnudo femenino en la bañera*
1937

4. EL FAUVISMO.

Exponen juntos en 1905 y son **conocidos como fauve (fiera)**. Influencia de **Gauguin**, "el pintor plasma mediante la simplificación, mediante la síntesis de las impresiones, que son sometidas a una idea general". Destacan:

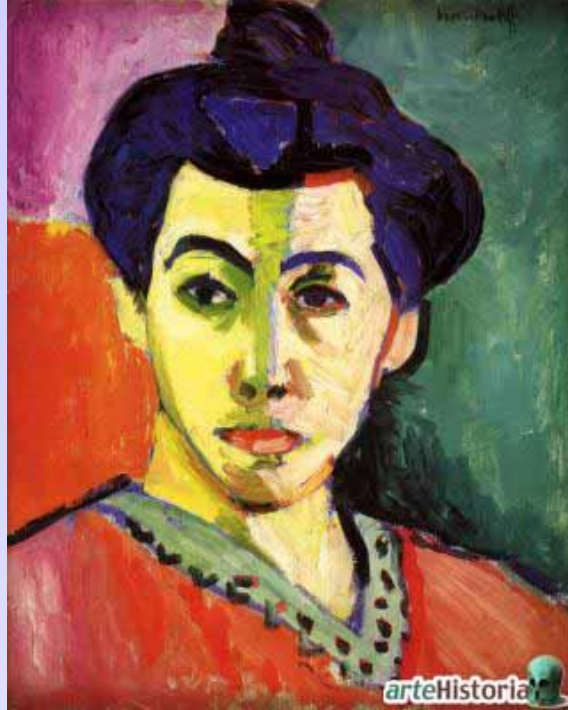
Matisse (1859-1954):

◆ "Alcanzar un equilibrio interior mediante la simplificación de las ideas y de las formas figurativas"

◆ La **pintura** se convierte en un **modo de desencadenar** sobre el lienzo la violencia de sus propias **emociones**, con el significado de la liberación completa del temperamento y del instinto.

◆ **Reduce la gama pero con intensos colores y simplificando las formas** en *La Danza* donde reduce los cuerpos a lo esencial pero rebosantes de energía y de alegría de vivir.

◆ Somete los colores a una disciplina elevada pero totalmente instintiva y de allí se deducen leyes generales de armonía, en *Armonía en rojo*

La Línea verde, Madame Matisse
1905

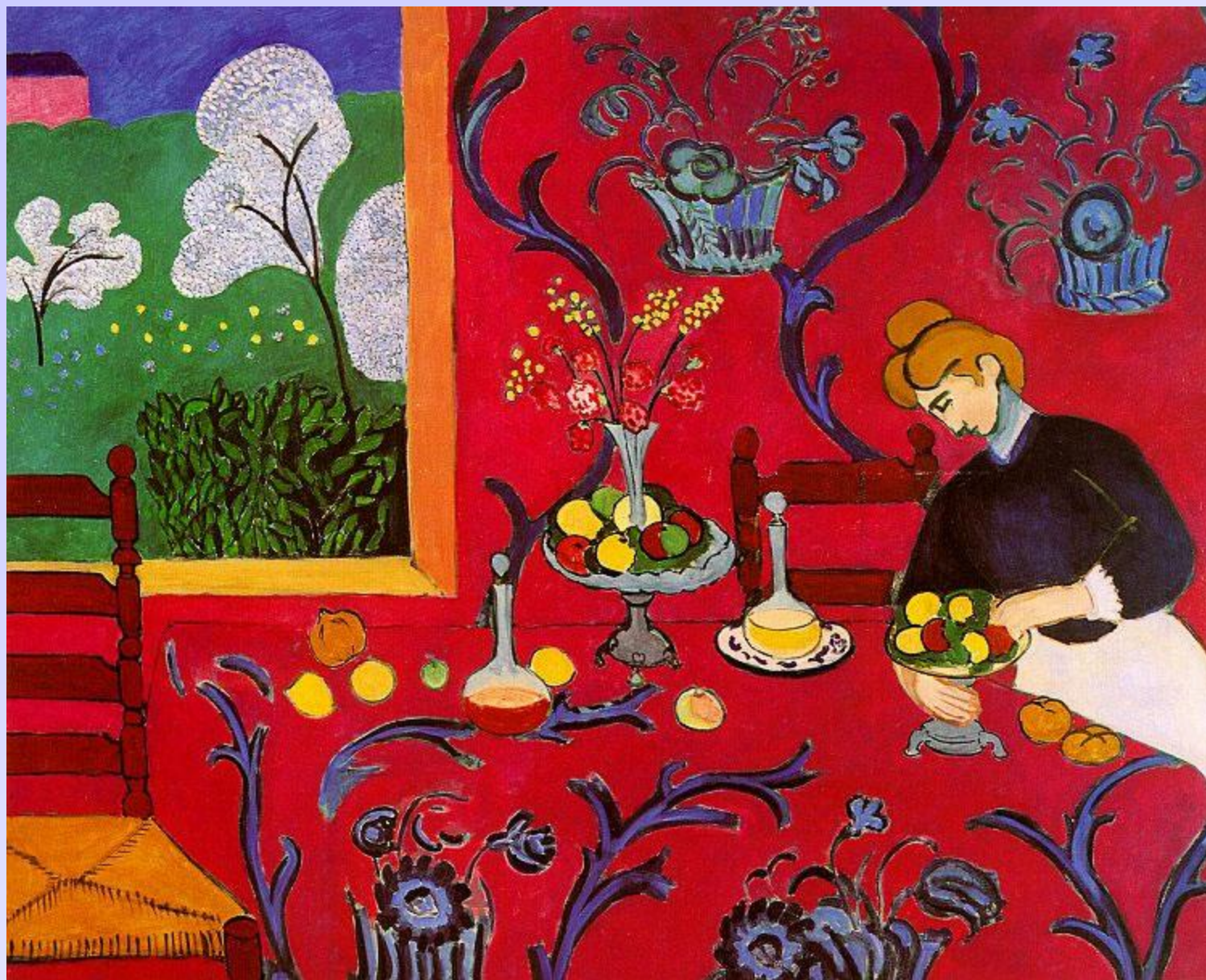
Autorretrato con sueter de marinero
1906

Fauvismo. Matisse, La danza. 1909-1910.

Matisse. Armonía en rojo, 1908.

Derain:

◆ "Los colores eran para nosotros como **cartuchos de dinamita**",
El Puerto de Londres.

◆ Expresar sobre el lienzo las sensaciones con el máximo de **explosividad y brutalidad**.

◆ Obedecen a su instinto de **pintores que rechazan toda fijación teórica**.

André Derain *El puente de Waterloo*
1906

Puerto de Londres, 1906.

Vlaminck:

- ◆ Es el caso extremo del Fauvismo "patético" adoptó la paleta colorista y la pincelada de Van Gogh, *Casa de Chateau*
- ◆ Con su pintura se revelaban tanto contra la falsa y carcomida cultura burguesa, como contra los convencionalismos del arte oficial.

Casa en Chatou
1904

Orillas del Sena en Carrières-sur-Seine
1906

5. EL EXPRESIONISMO.

5.1. LA PINTURA EXPRESIONISTA.

◆ Se manifestó sobre todo en **Alemania en 1905.**

◆ Contra la vulgaridad de la estrechez de miras de la burguesía alemana. Contra la falsa libertad y falsa moral.

DIE BRÜCKE (*El Puente*). Fundado en 1905 por **Kirchner** y otros pintores. En 1906 se unió **Nolde**:

◆ Grupo abierto, **sin dogmas políticos ni estéticos**. Que fuese un vínculo de unión, un puente entre el nuevo arte con la sociedad.

◆ Rechazar el presente correspondido y acuden a las raíces populares) **buscando lo espiritual en la naturaleza y en el arte primitivo** (Romanticismo germánico, *Bailarina*

◆ **La utilización del color** es el recurso artístico más destacado y donde se concentra todo el espíritu del objeto o del ser humano retratado (**Van Gogh y Gauguin**)

◆ En la forma planos angulosos y dislocados resaltando la pureza del **primitivismo** (influencia de tallas africanas y oceánicas) *Marzella*

Nolde *Bailarina*, 1913

MUNCH (1893-1944)

- El odio contra la moral convencional, contra los prejuicios burgueses y la sociedad en que aquello se fundaba.
- Munch lo recarga con una desesperada angustia y con terror.

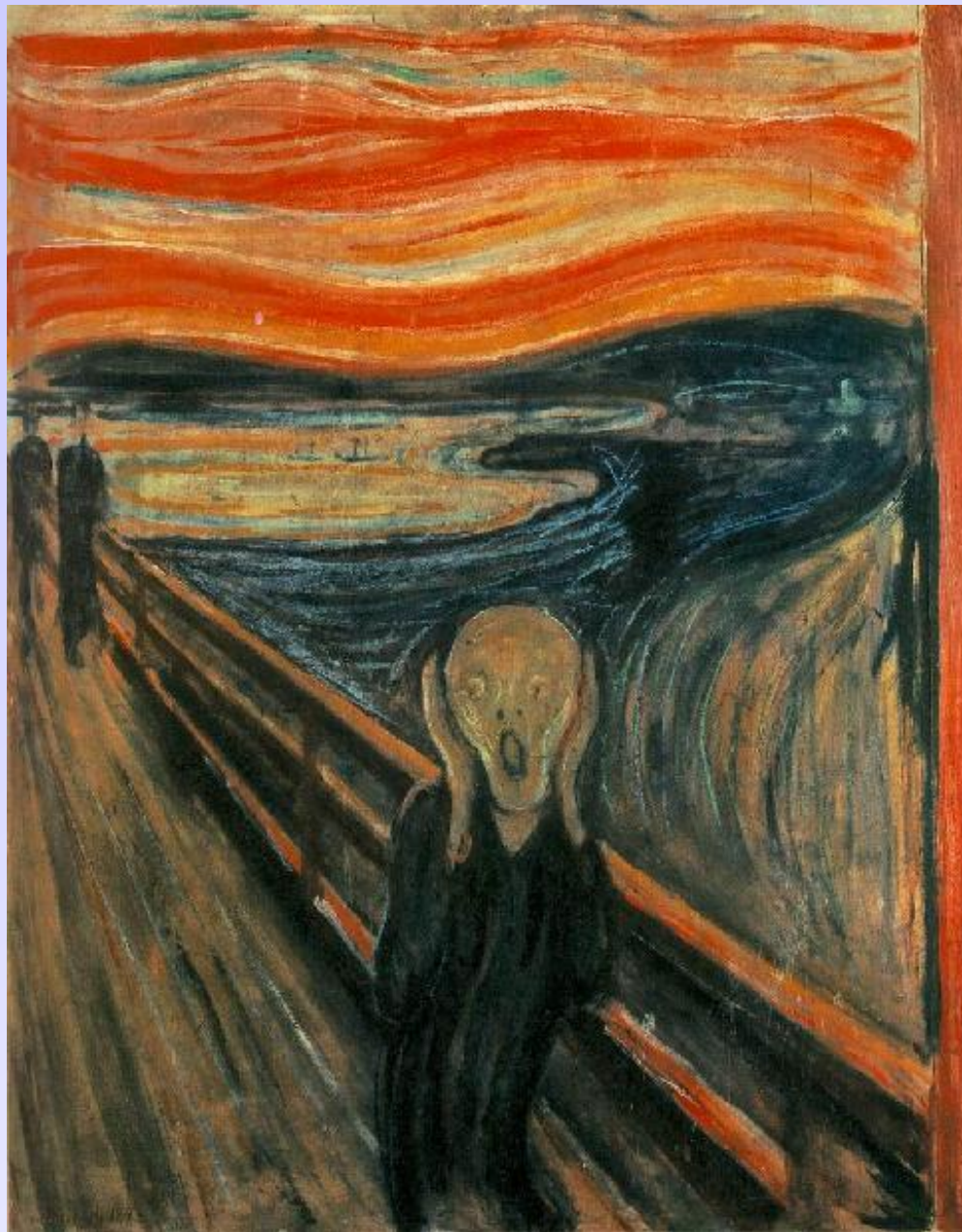

Autorretrato con botella de
vino

Madonna,
1894

Munch: El Grito :1893

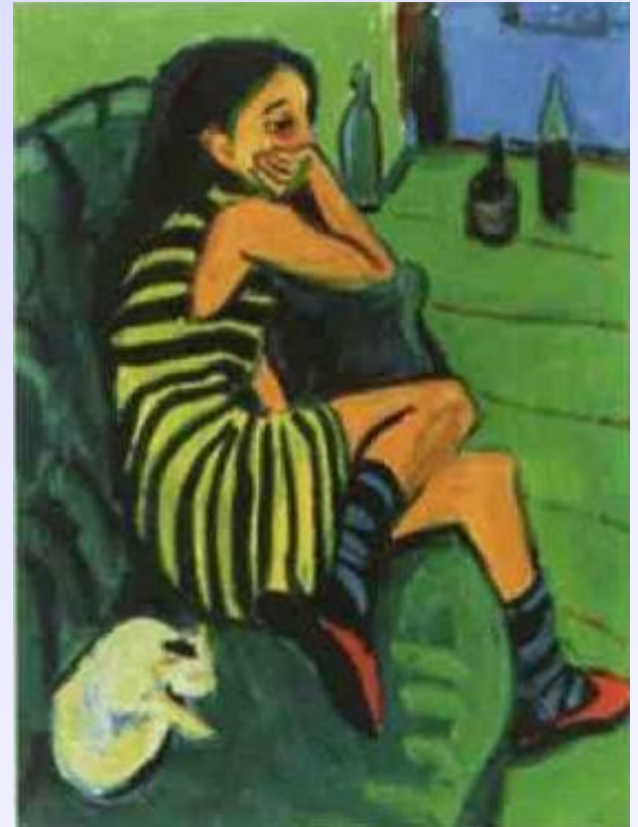

Atardecer en el Paseo Karl Johan (1892)

Nolde, *Jesús con los niños*, de 1909 a 1912

Ernst Ludwig Kirchner
Artistin - Marzella, 1910

BLAUE REITER (*Jinete Azul*) fue fundado en 1910 (Munich) por **Kandinsky** y **Marc**.

◆ Tenían puntos en común con *El Puente*: **antiimpresionistas, antipositivistas y contra la sociedad** de su tiempo.

◆ En la exposición de 1913, en el Salón de Berlín, mantiene la premisa de que junto con la **conciencia del divorcio entre arte y sociedad**, ellos tendrán la voluntad de mantenerse ajenos al mundo.

◆ Pretendían la purificación de **los instintos**, desencadenarlos sobre el lienzo, buscaban un modo de **captar la esencia de la realidad**

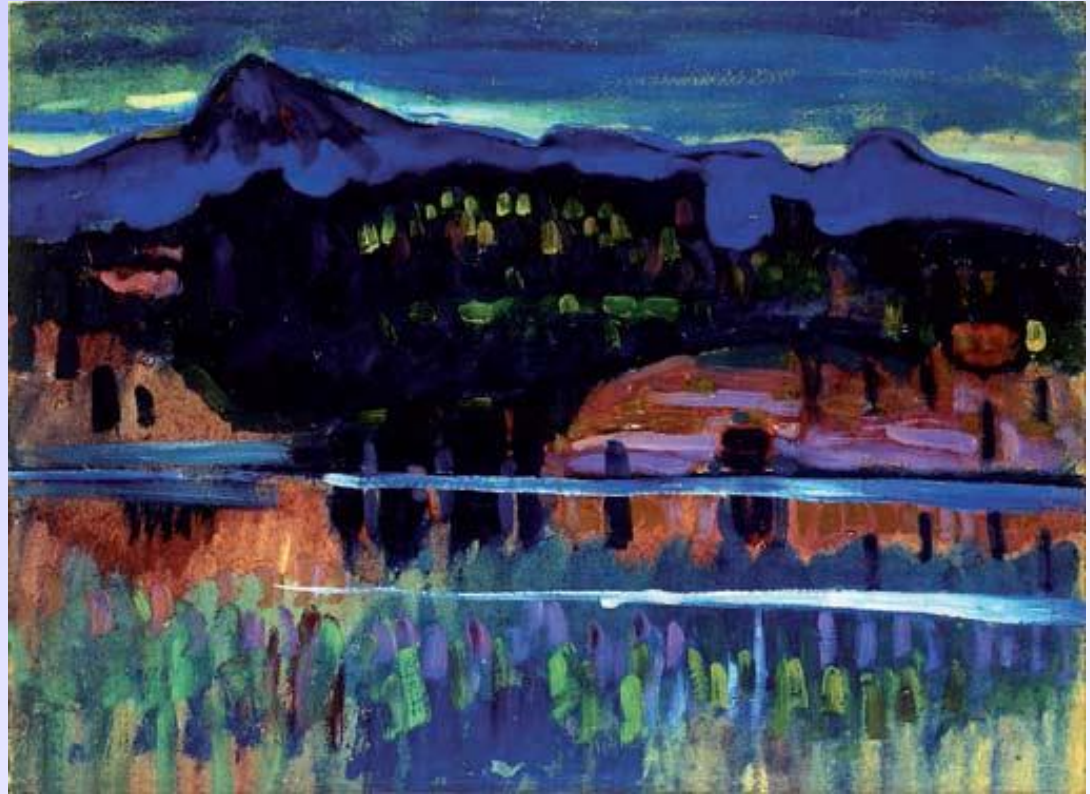
Los pintores más destacados del Jinete azul:

Kandinsky en *Murnau*:

◆ Experimenta con las formas y el color como medio de expresar aspectos representativos, pero también subjetivos o emocionales, *Plaza del Mercado*

◆ **Aplicación antinaturalista del color**, como Fauves, pero llevados al extremo.

◆ **No pretenden imitar sino construir** por medio de la intuición y la sensibilidad, su propio universo independiente.

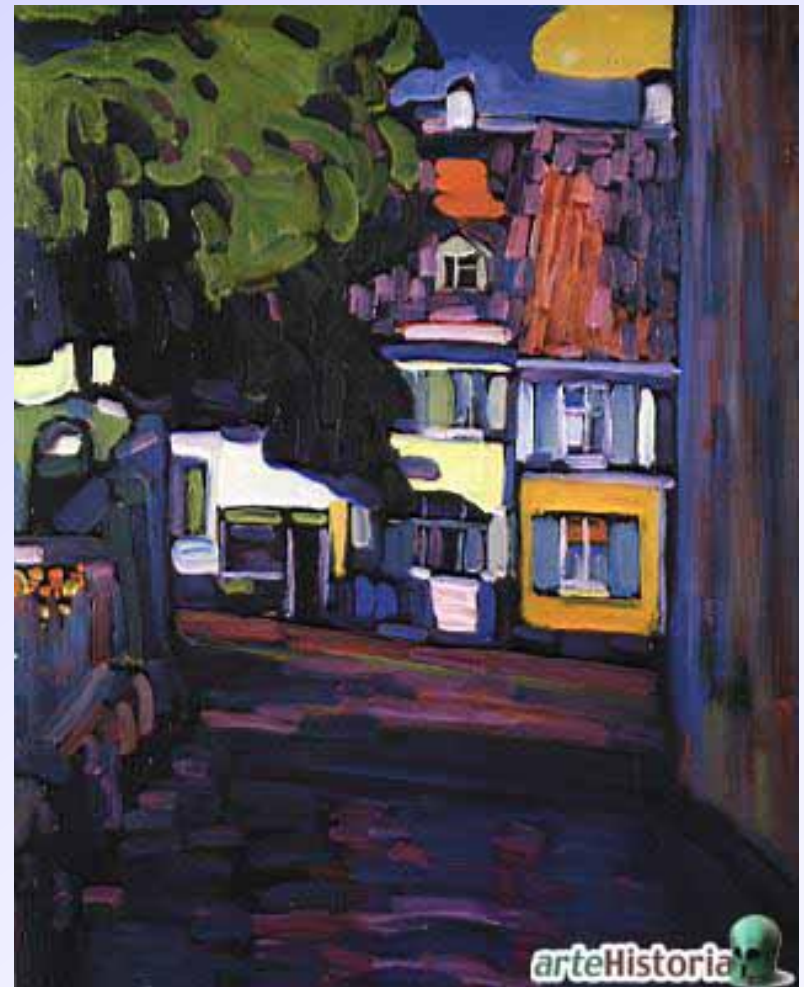

Kandinsky *Murnau - Staffelsee I* 1908

Kandinsky. *Murnau Street with Women*, 1908

Murnau. *Casas en el Obermarkt*
1908

Franz Marc:

- ◆Basa su lenguaje plástico en el mundo animal, *Caballos azules*.
- ◆Los animales encarnan a la perfección la **fuerza y la energía que define la vida**.
- ◆Tanto los caballos como el paisaje están resueltos a base de formas geométricas: cubos, cuadrados, triángulos y rombos, que contribuyen a la fusión formal de unos y otro. Es un ejemplo de los llamados "precubistas"
- ◆Los colores violentos acentúan la belleza y agresividad de los animales.

Klee , *La casa giratoria*.

Kokoschka (en Austria:

- ◆No le interesa la definición de las formas , sino contornos borrosos y movidos, *La esposa del viento*

Franz Marc Grandes
caballos azules,1911

“The Dream” by Franz Marc

arteHistoria

Klee , *La casa giratoria*.

La esposa del viento
Oscar Kokotcha
Fecha:1914

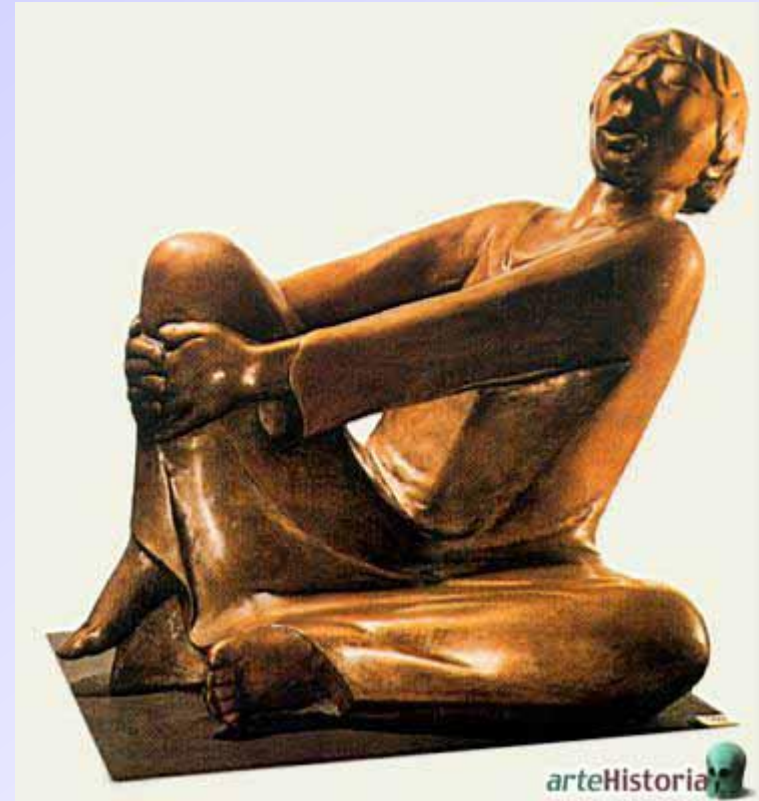
5.2 LA ESCULTURA EXPRESIONISTA:

Barlach

- ◆ Trabajaba la **madera** con su economía de medios
- ◆ Influencia de la **talla medieval alemana**, *Hombre cantando*: cargado de sentimiento religioso, emoción y expresividad.

Giacometti

- ◆ Las figuras son extremadamente estilizadas y se encuentran solas, dispuestas en el espacio, sin conexión con su entorno.
- ◆ Expresa, a través de la pérdida de materia, los espíritus desgarrados y doloridos del hombre del momento, *Cuatro mujeres sobre pedestal*.

Hombre cantando
Autor: Ernst Barlach
Fecha: 1928

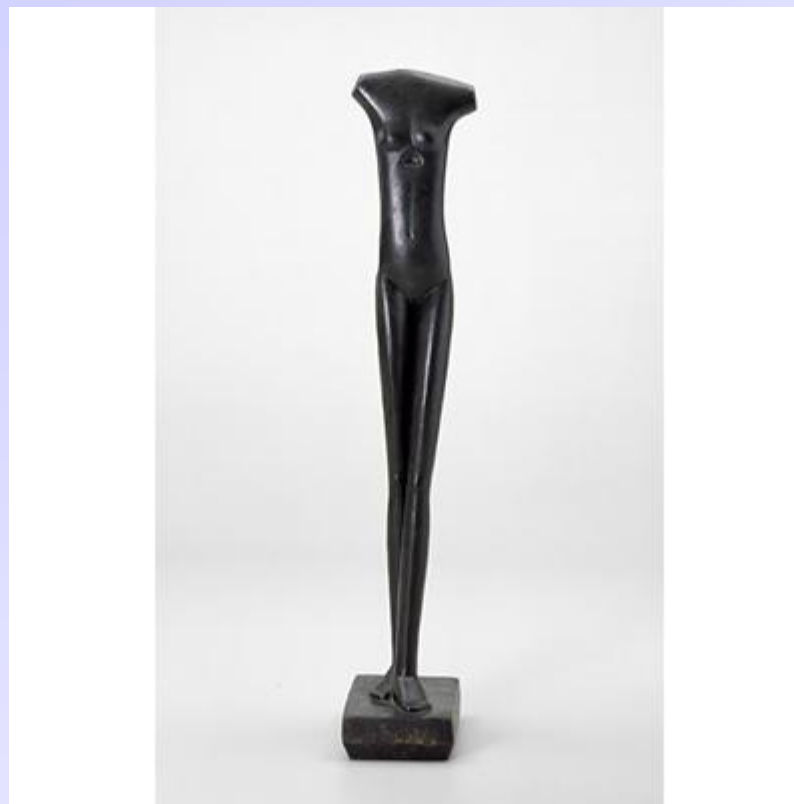

Giacometti: Palacio a las 4 de la mañana

Hombre andando en la lluvia

Mujer andando, 1933

Le chien (el Perro), 1951

6. EL CUBISMO.

6.1. CARACTERÍSTICAS.

❖ Critican al Impresionismo ser sólo retina y no cerebro.

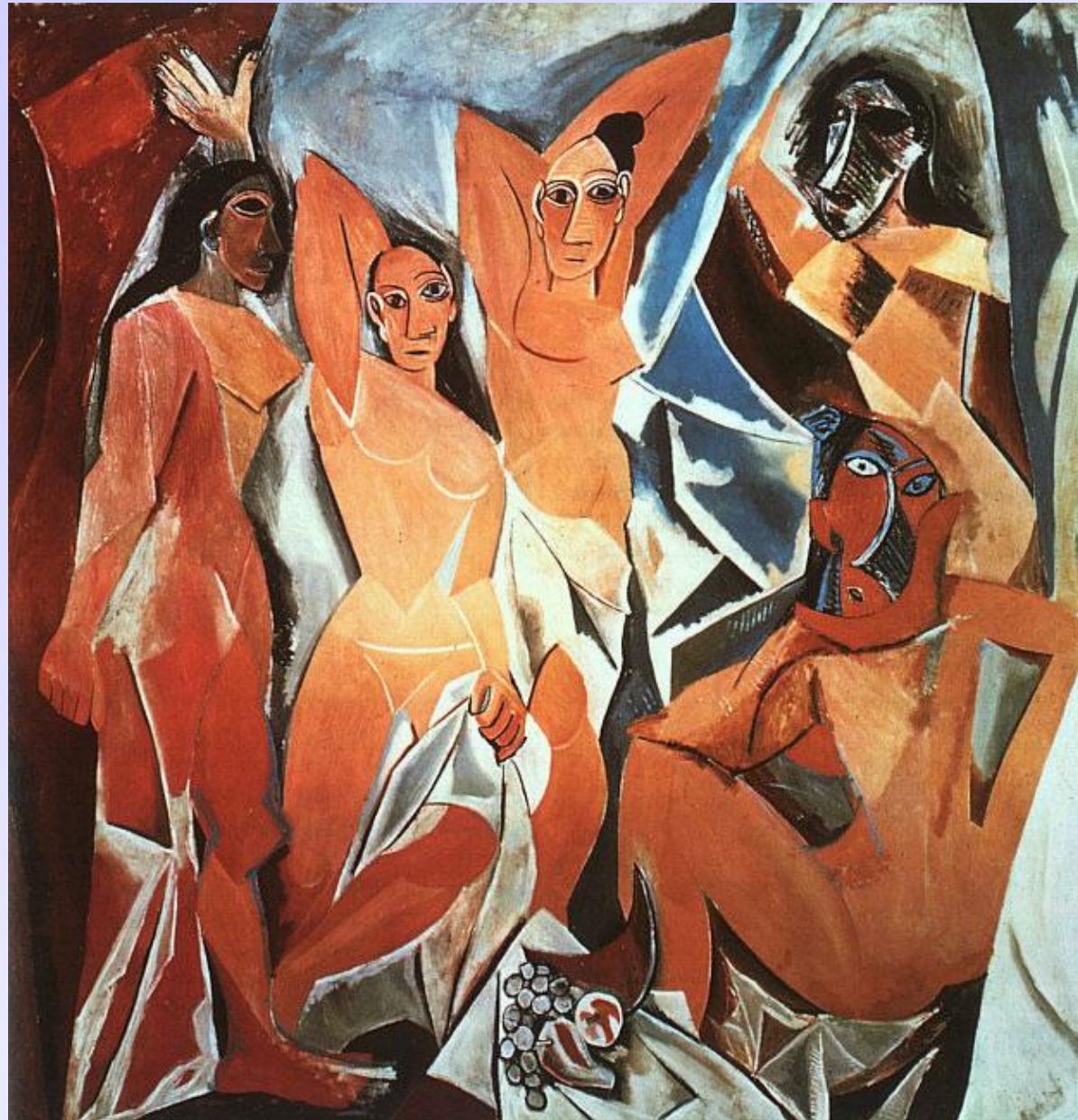
❖ Influenciados por CÉZANNE, **liberan a la pintura de las imágenes fenoménicas** de las cosas y conserva únicamente los elementos constructivos.

❖ Interés por el **volumen y la estructura**.

❖ Surgió en 1907 de la **necesidad de comprender en forma radicalmente nueva el mundo objetivo**, sin prejuicios y a partir puramente de la pintura.

❖ Apollinaire en su libro *Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas* (manifiesto cubista) dice: ***lo que diferencia al cubismo de la antigua pintura, es que no es un arte de imitación, sino un arte de concepción que tiende a elevarse hasta la creación.***

❖ Apollinaire diferenciaba **cuatro estilos cubistas: científico, físico, órfico e instintivo.**

Les Demoiselles d'Avignon :1907

La fábrica de Horta, 1909

Retrato, 1909

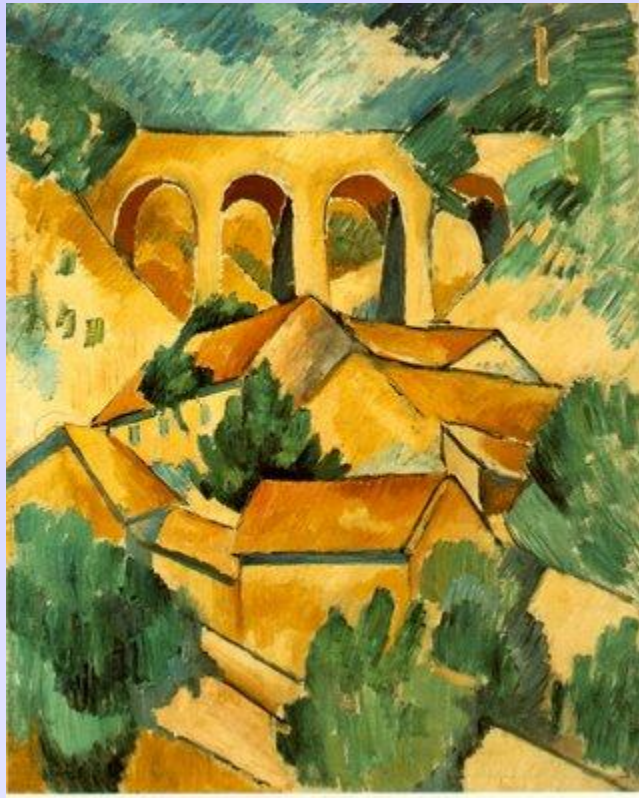
Horta de Ebro,
1909

6.2. LOS ORÍGENES.

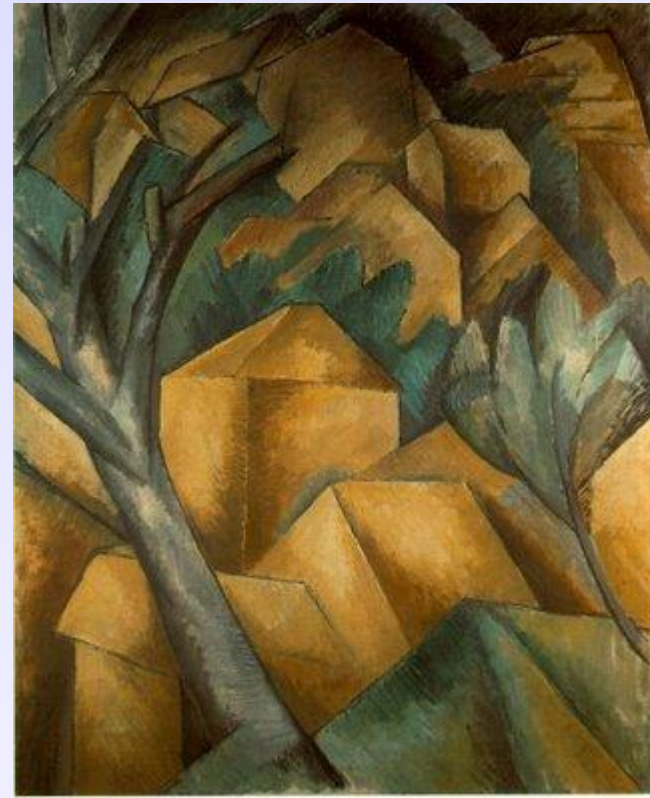
◆ La obra *Demoiselles d'Avignon*, es para **Picasso** (1881-1973) un instrumento de destrucción de normas tradicionales de la cultura figurada, en el color y en las mismas estructuras (influencia primitivismo).

◆ En 1909, en Horta de Ebro *El estanque de Horta* (Picasso)

◆ *L'Estaque* de **Braque**, como Cézanne, las formas geométricas son calmas, inmóviles y netas.

Viaduct at L'Estaque, 1908

Casas de L'Estaque,
1908

6.3. DESARROLLO.

PERIODO ANALÍTICO (1910-1911)

◆ Traducen la realidad en un nuevo y personal lenguaje.

◆ Entramados de líneas sobre los que se descompone la figura hasta llegar a confundirse con al fondo.

◆ La figura humana, tratada como un objeto más.

◆ La descomposición en todos los puntos de vista posibles da una suma de visiones que ofrece la única imagen verdadera de los objetos.

◆ El artista propone su visión personal y el espectador reconstruye en su mente la imagen global de la obra.

◆ Forma → Análisis
Color → Austeridad

La mujer de la mandolina,
1909, Picasso

Mujer con guitarra, 1913, Braque

Mujer con Mandolina, 1910,
Braque

♣ ***Las señoritas de Avignon* (1907)**

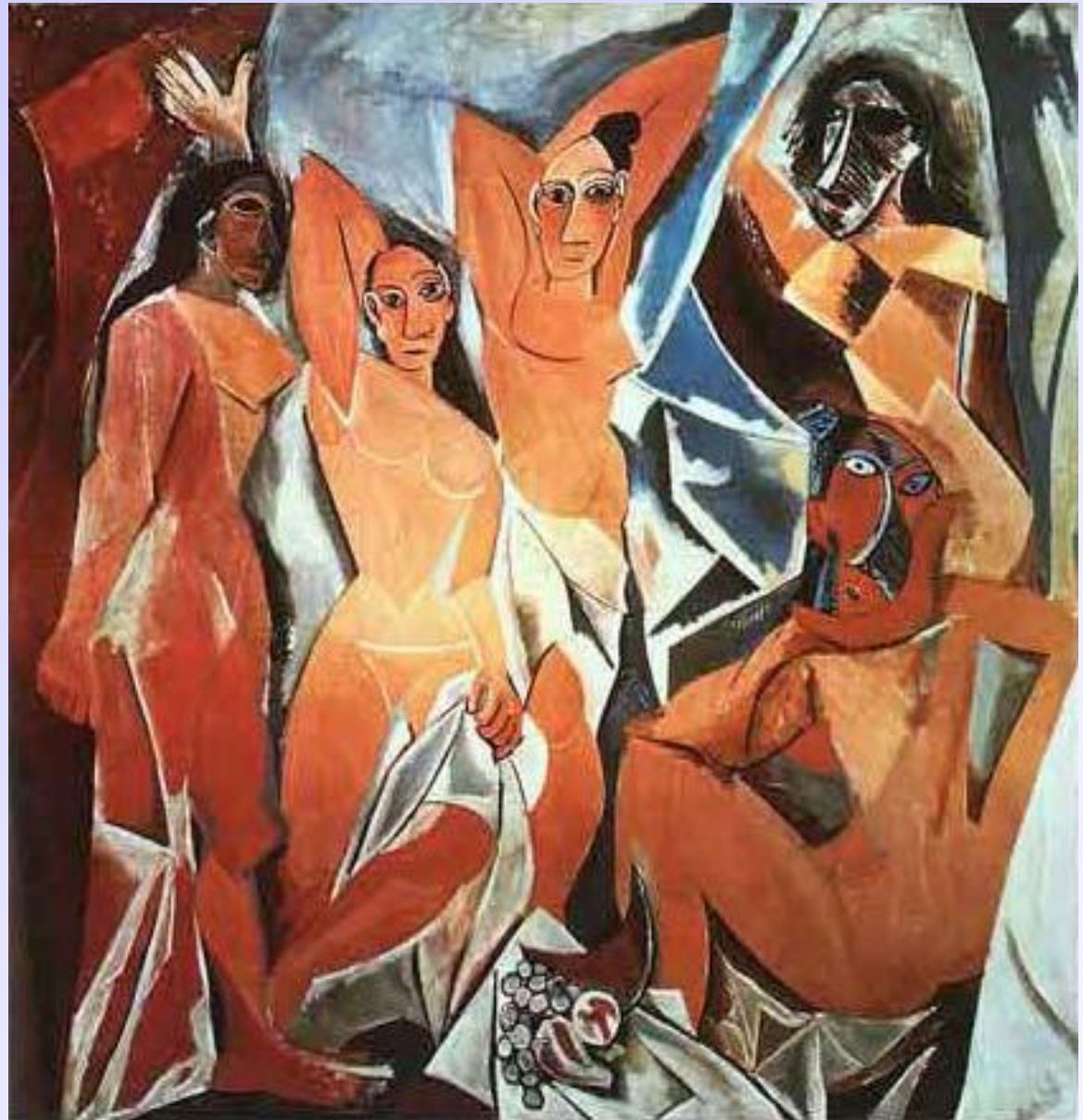
fue la réplica a la *Alegría de vivir* de Matisse, al que tanto admiró e imitó, aunque el sentido era totalmente opuesto porque no expresa una alegría pastoril sino un **grupo de prostitutas** que no tienen ningún tipo de contacto entre ellas

● **Representa las actitudes de las mujeres del cabaret cuando abren las cortinas que las exhiben pero desaparece lo anecdótico**

● las mujeres forman una composición arquitectónica (Cézanne)

● Las **figuras parecen talladas a golpes de hacha** e incorporan, no sólo la forma femenina, el propio espacio que las rodea

● El rostro de la derecha, que está de pie, es una **máscara africana** y el sentado a sus pies **está dibujado tanto de frente como de perfil**.

Les demoselles d'Avignon, 1907

PERIODO SINTÉTICO (Desde 1911))

◆ Se empezaron a adherir nuevos artistas al movimiento, con nuevas técnicas y teorías como **Juan Gris**, **Léger**, **Delaunay**...

◆ Cambia el concepto de la forma, colores vivos, alegres, contrastados.

◆ Utilizan los **collages**: en el cuadro se agrega un trozo de materia que representa la materialidad que el objeto artístico absorbe por completo.

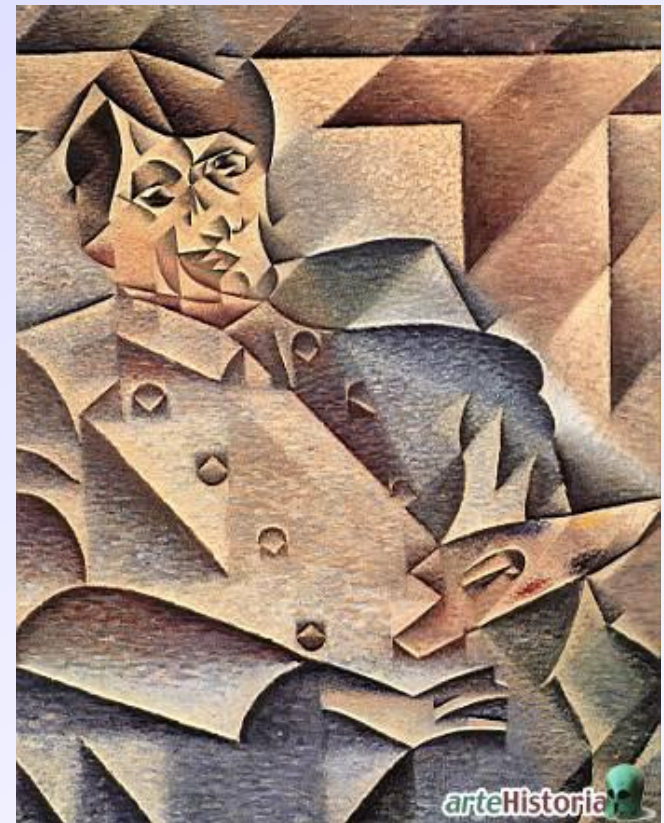
Delaunay hizo que el color se convirtiera en el elemento nuclear de su obra.

Gris fue el cubista con estilo más sobrio y sencillo.

Léger denuncia el creciente control de la máquina sobre el hombre, la alienación.

Robert Delaunay *La Torre Eiffel*
1910

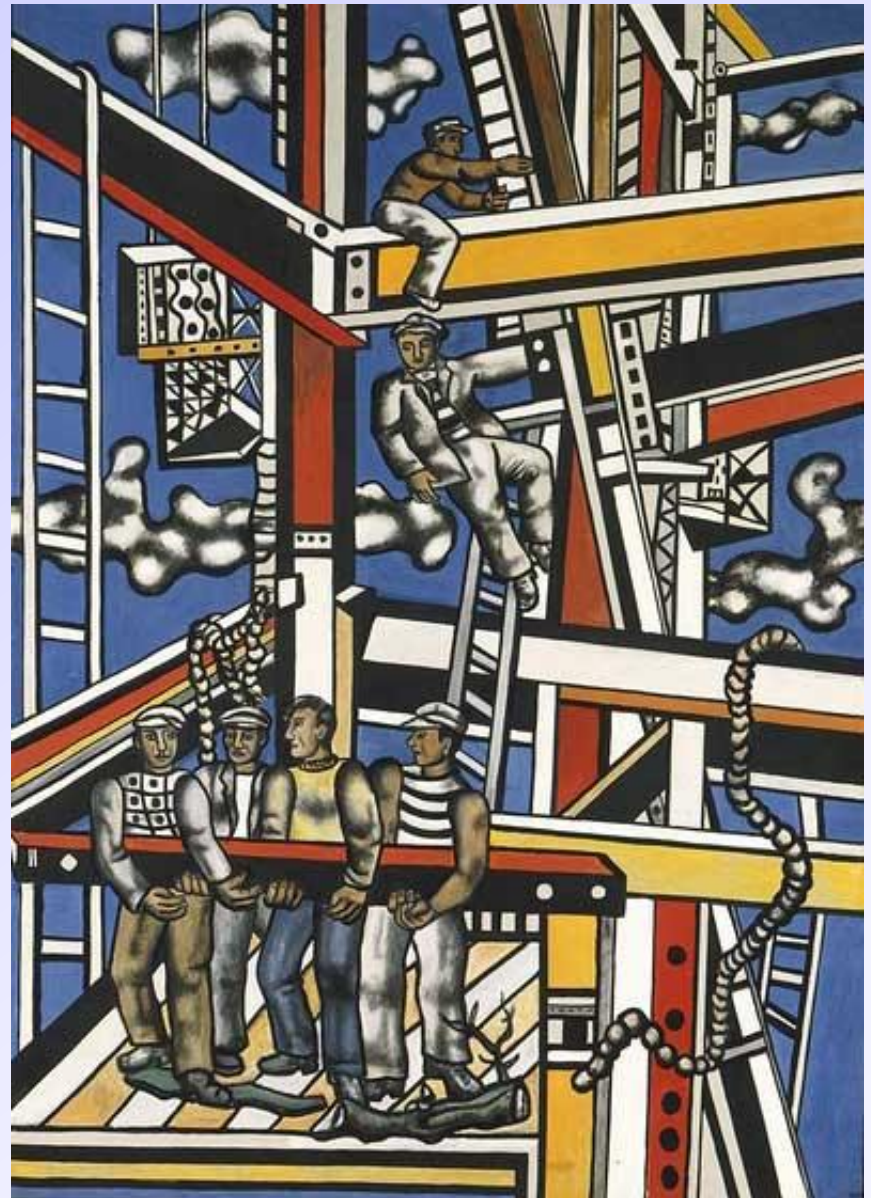

Juan Gris. *Homenaje a Picasso*,
1912

Las hélices, 1918, Fernand Leger

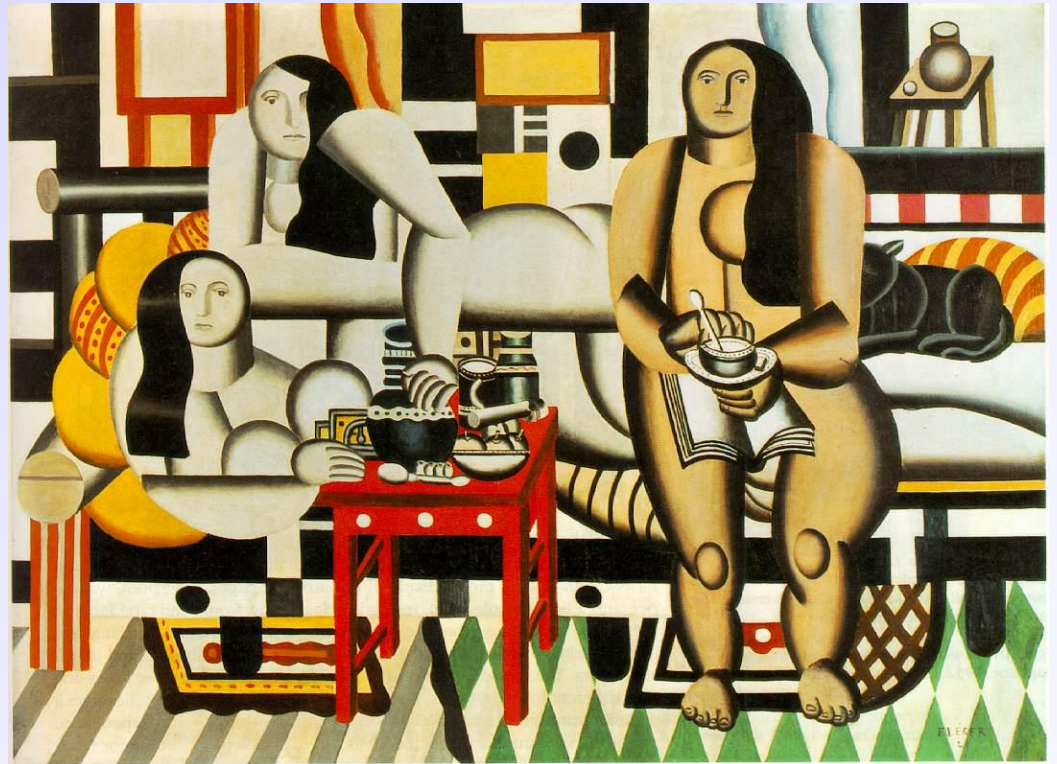

*Constructores,
1950. Fernand
Leger*

El hombre del sombrero azul. Tres mujeres. Leger.

6.4. LA ESCULTURA CUBISTA.

◆ El primer paso lo dio **Picasso** en 1909 con *Cabeza de mujer*.

◆ **Laurens** suele representar los mismos temas como frutas, botellas o instrumentos musicales en madera o chapa pintada, *Botella y vaso*.

◆ **Archipenko**, interesado también por la escultura primitiva de África, suele jugar con las formas cóncavas y convexas, con espacios macizos y vacíos, que permiten la introducción del aire, *Andando*

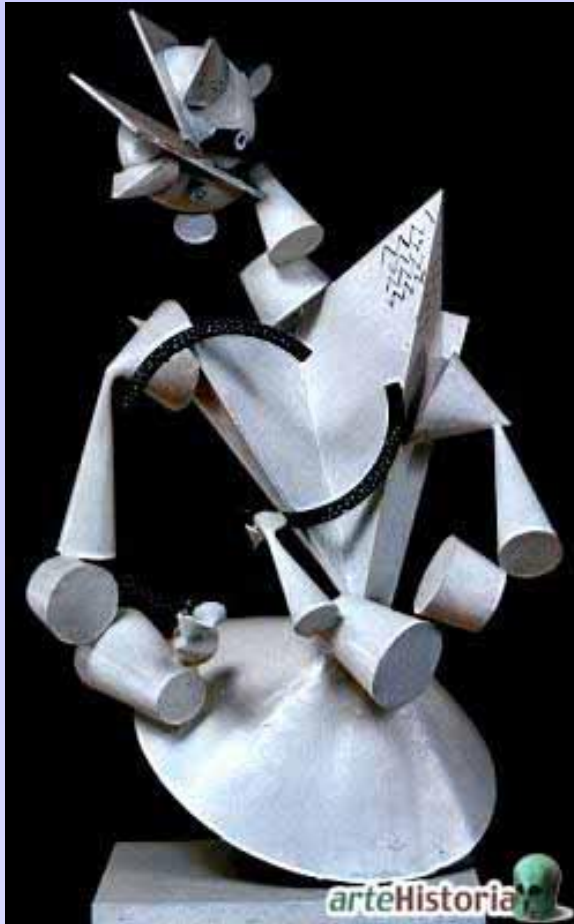

Cabeza de mujer con moño y Cabeza de mujer con ojos grandes, 1946

Henry Laurens *Guitarra*
1914

Laurens Payaso
1915

Alexander Archipenko
Silueta, 1913

Alexander Archipenko
The Boxers (The Fight), 1914.
Bronze

Pablo Gargallo: El Profeta

Sólo se prolongó durante siete años y fuerte contenido ideológico (fascismo)

■ **Rebelión, acción, voluntad de poder, fuerza vital, reafirmación de las energías de la existencia moderna.**

■ **Marinetti** en su manifiesto de 1912, ensalza una **nueva sociedad industrial** en la que se da primacía a la **velocidad**, al poder, a la guerra, a la violencia, al patriotismo y al militarismo.

7.1. LA PINTURA.

❖ Plasmar el **movimiento**

❖ Se representan las diferentes posiciones que adopta un objeto en la trayectoria de su desplazamiento, *Los ritmos del arco*- **Balla**.

❖ **SIMULTANEIDAD**, *Visiones simultáneas*-**Boccioni**.

❖ Velocidad y la dispersión de los detalles, *Los funerales del anarquista Galli*-**Carrá**.

7. EL FUTURISMO

Giacomo Balla *Los ritmos del arco*
1912

Umberto Boccioni
Dinamismo de un futbolista
1913

Manifiesto futurista: Marinetti. 1908.

1. Queremos cantar el amor al peligro, al hábito de la energía y a la temeridad.
2. El **coraje, la audacia y la rebeldía** serán elementos esenciales de nuestra poesía.
3. La pintura y el arte ha magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros queremos **exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo.**
4. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo... **un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más bello que la Victoria de Samotracia (...)**

Palabras en libertad:
Marinetti. 1914

Carrá. Il cavaliere rosso. 1915

Giacomo Balla: Velocidad n° 1

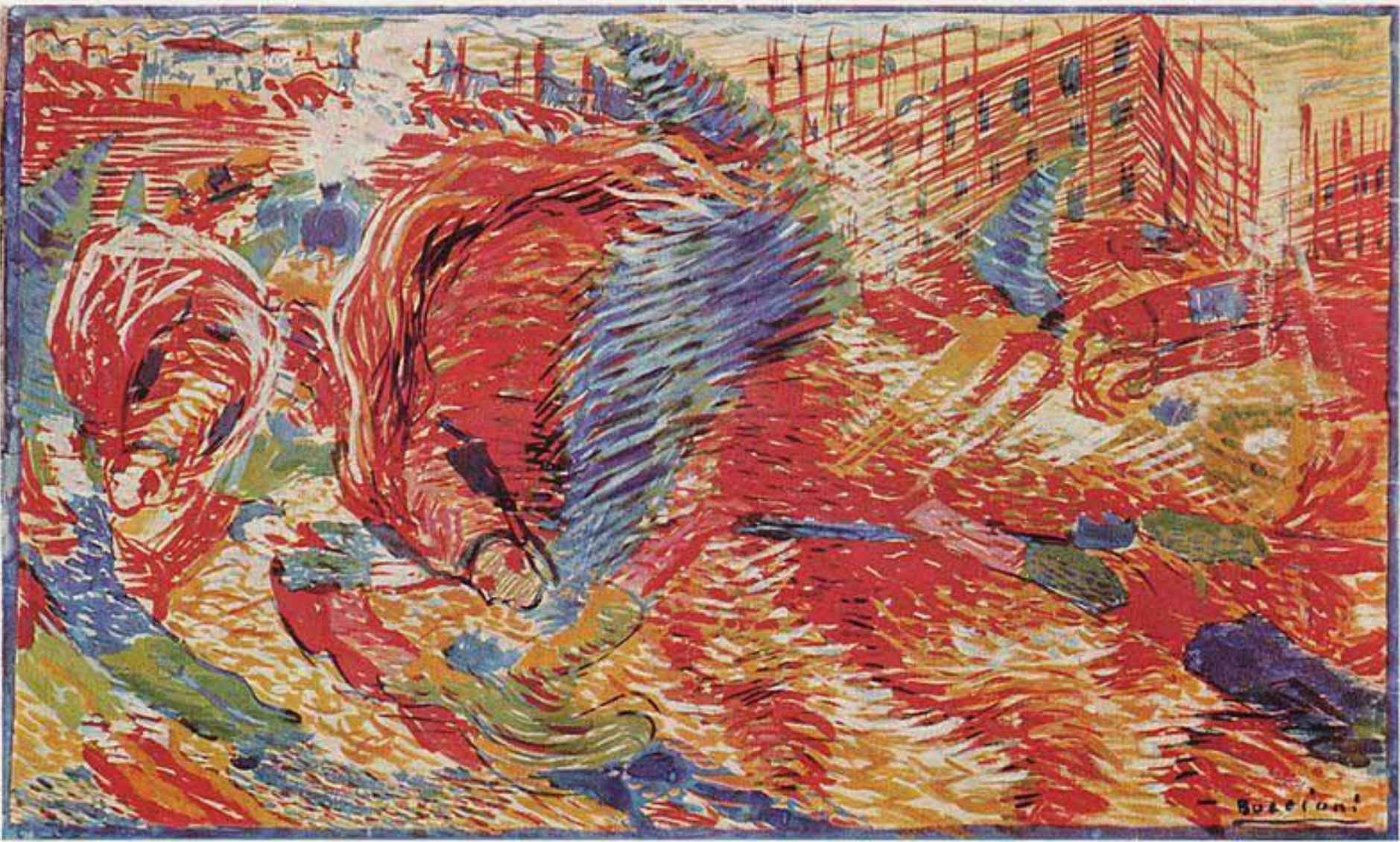

Ballerina. Severinni 1915

Giacomo Balla: Coche acelerando, 1912

Boccioni : La ciudad se despierta (1910)

Carlo Carrà, -El funeral del anarquista Galli (1911).

7.2. LA ESCULTURA.

Boccioni proclama, en su manifiesto de la escultura futurista, la "**abolición completa y absoluta de la línea finita y de la escultura cerrada**". Hay que abrir la figura e incorporarla al ambiente“,

Desarrollo de una botella en el espacio“, 1912

Boccioni *Formas únicas de continuidad en el espacio*
1913

8. DADAÍSMO Y SURREALISMO

8.1. DADAÍSMO

El principal teórico del **Dadaísmo** es **Tristan Tzara**. El movimiento dadá surge en **Zurich**. Se trata de un **movimiento iconoclasta y destructivo** a través del cual manifiestan su rebeldía una serie de escritores y artistas en una Europa arrasada por la guerra.

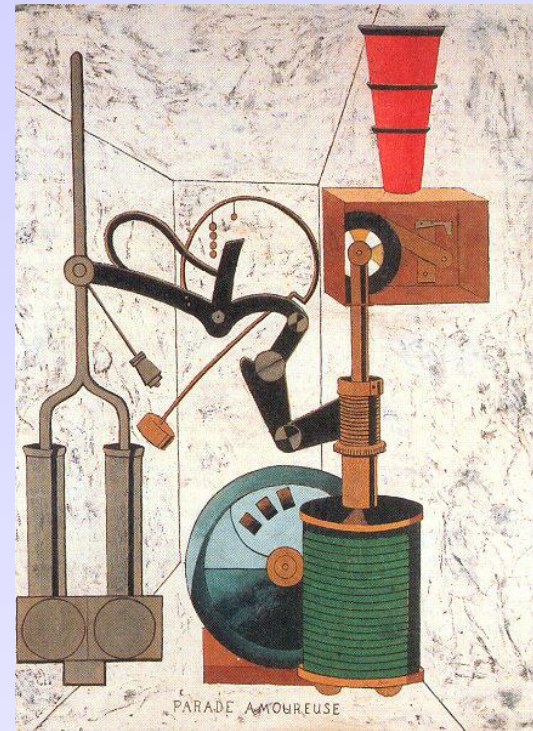
- ❖ **Renovación** en los medios expresivos.

- ❖ Se pone **en entredicho** la actividad artística en sí misma ,**la función del arte y el papel del artista**.

- ❖ Reivindican el **uso de todo tipo de materiales, la desacralización del objeto artístico** por medio del humor y la ironía, y la reivindicación del azar.

Picabia Cómo parte fundamental en su obra se sitúa la máquina, se representa entendida como una amenaza, aparecen como seres independientes capaces de desenvolverse por si mismos.

Marcel Duchamp : "ready-made" se trata de desvincular al objeto de su función tradicional y le otorga un significado y una dimensión artística de la que en principio carecía, gran dosis de provocación.

Picabia, amorous parada

Duchamp, la fuente

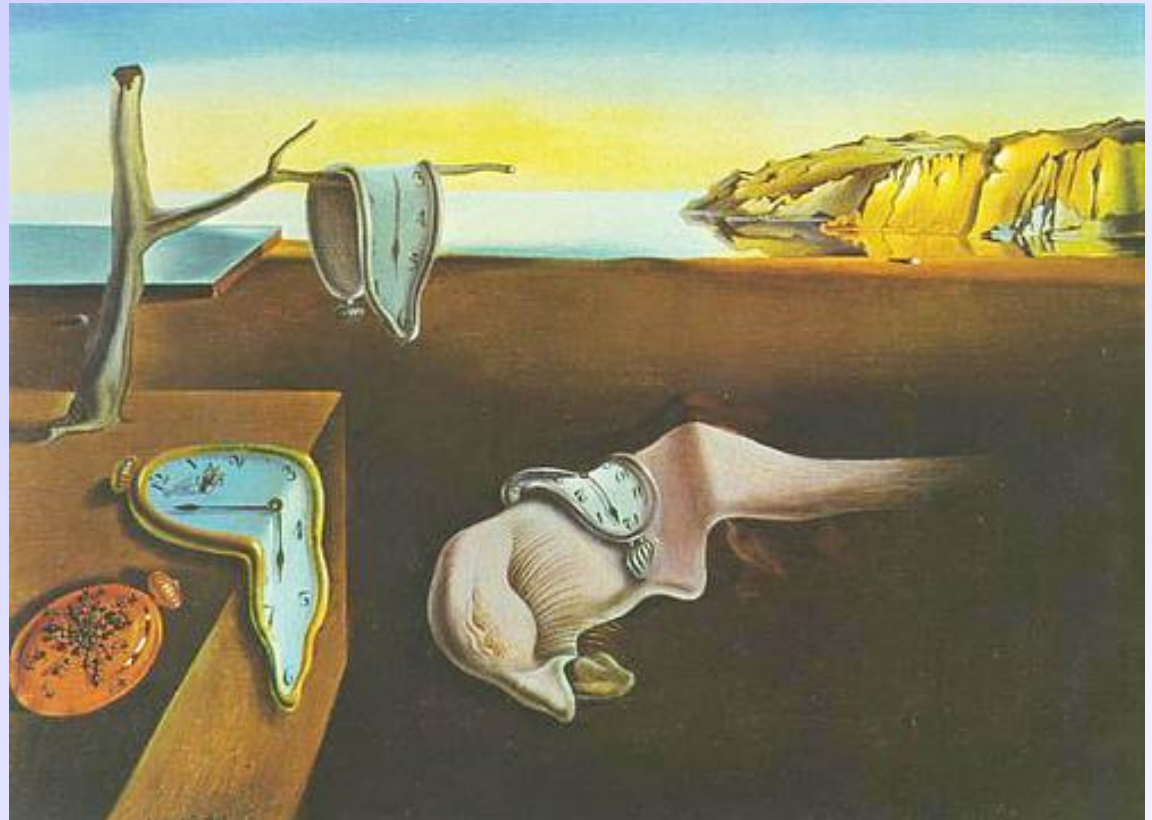
8.2. El Surrealismo

Es un movimiento literario y artístico que surge después de la 1ª G.M. y que se da a conocer en París en 1924 con la publicación del Manifiesto Surrealista de **André Bretón**.

❖ El germen del Surrealismo, al igual que en el dadaísmo se sitúa en un cierto inconformismo, una insatisfacción que, en este caso, se orienta a la **creación de un mundo onírico en el que se desprecia el dominio de la razón y las leyes de la lógica** y se invita a la **liberación del subconsciente**.

❖ INFLUENCIAS: las teorías de Freud, el Dadaísmo, la pintura metafísica de Chirico, Goya o el Bosco.

❖ Aportaron novedades técnicas como el *frottage*, el *collage* o el *automatismo*.

Dalí, *la persistencia de la memoria*, 1931

El frottage (del francés froter, 'frotar') es una técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto.

Dalí: El gran masturbador

Dentro del Surrealismo podemos distinguir dos grupos diferentes:

- 1) Los pintores abstractos que crean sus propios universos iconográficos tomando como punto de partida el subconsciente

Miró

Masson

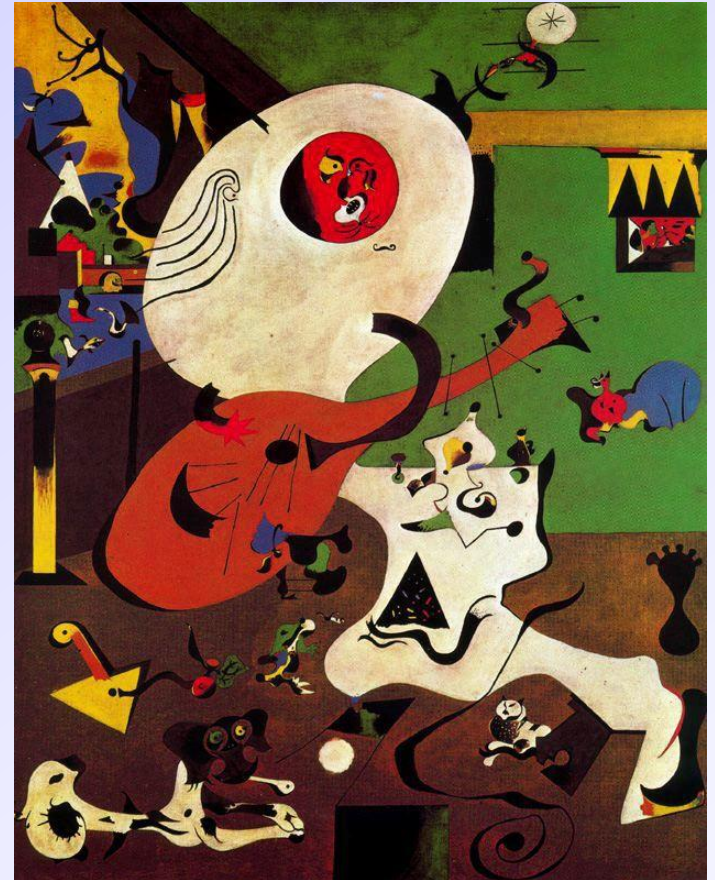
Max Ernst

Tanguy

Deseo de acceder a las capas más profundas de la mente y sortear a la consciencia.(Ernst)

A. Masson

Miró, interior holandés, 1928

miro_carnival[1]

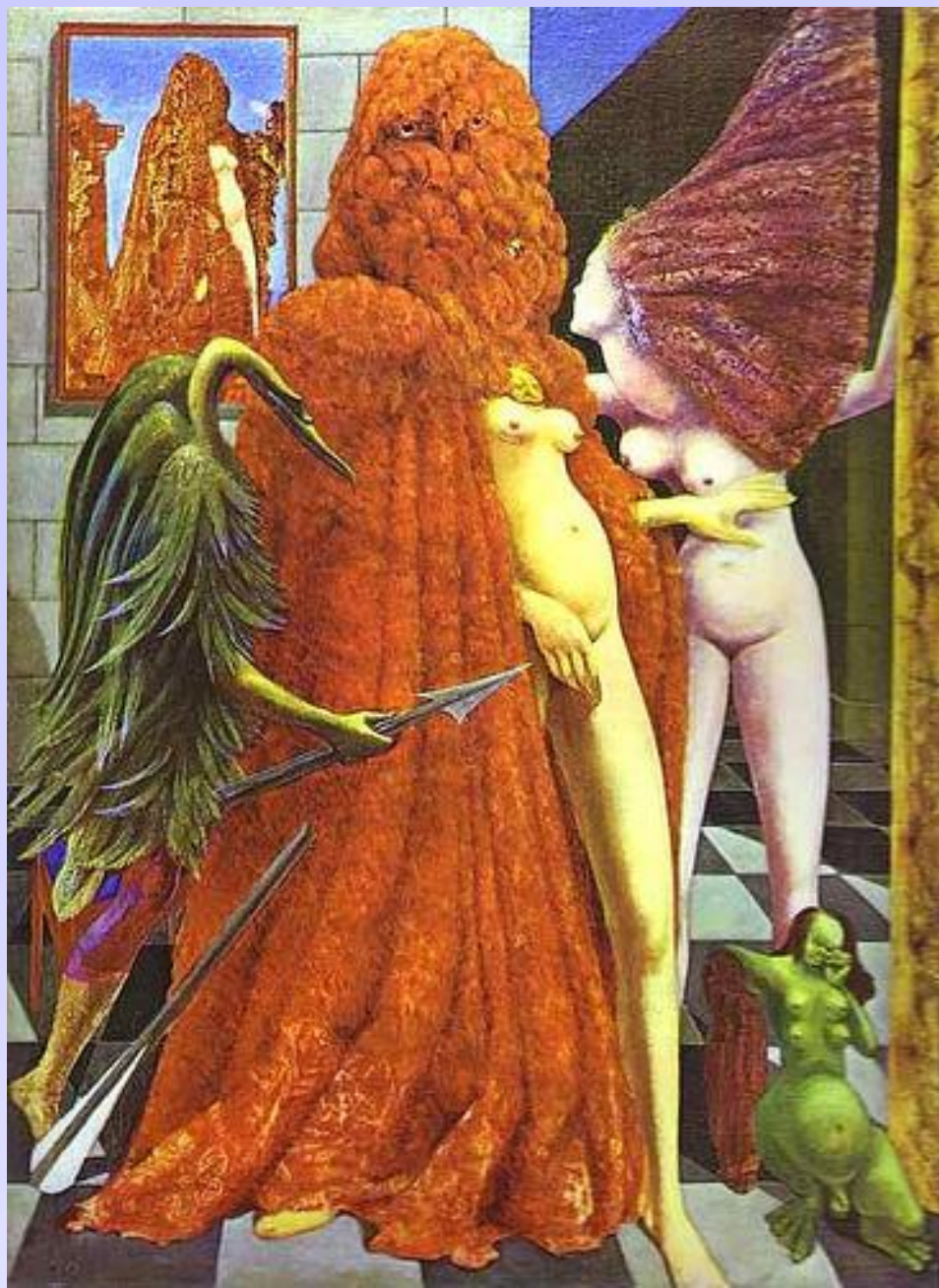
Tanguy, divisibilidad, 1942indefinida

Max Ernst, árbol solitario y árboles conyugales, 1942

Max Ernst. El rapto de la novia, 1939

Marlene. madre e hijo.

2) Los pintores que realizan una pintura figurativa basada en la asociación extraña inusual de imágenes.

Dalí

Magritte

Paul Delvaux

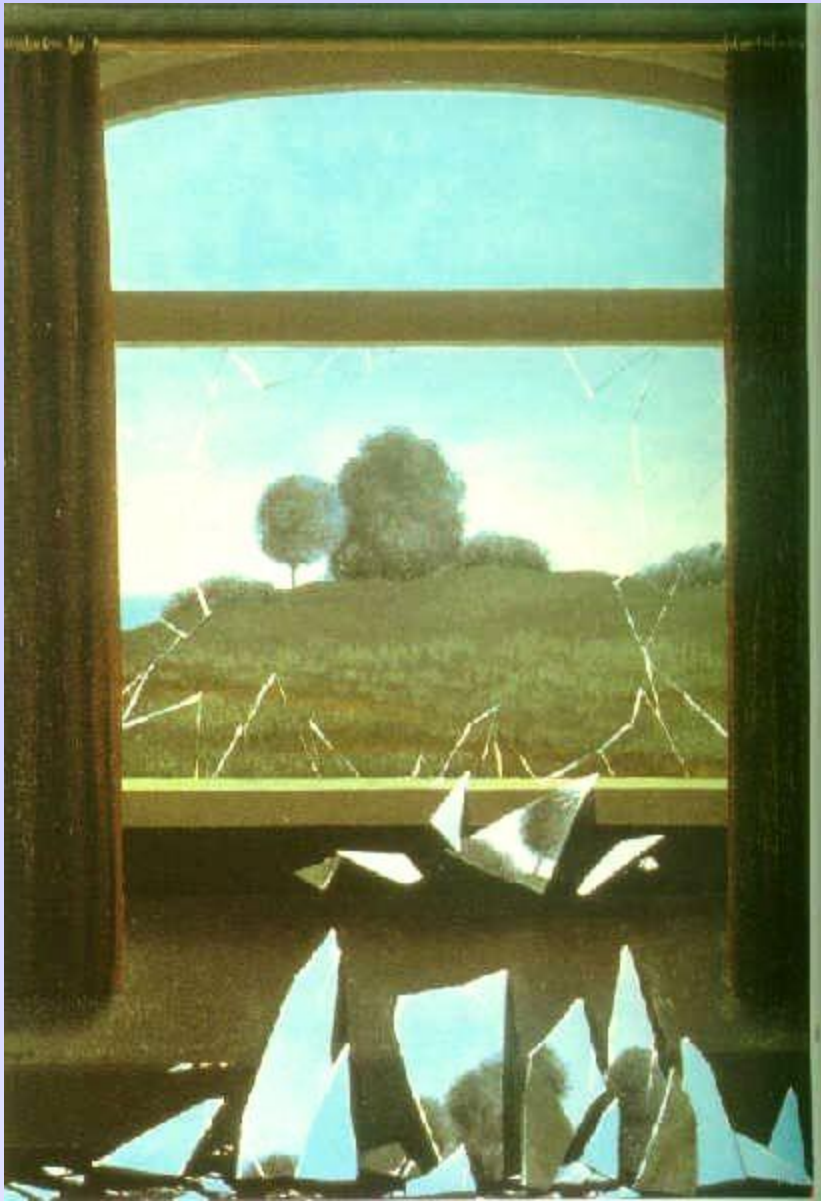

Dalí, la metamorfosis de Narciso

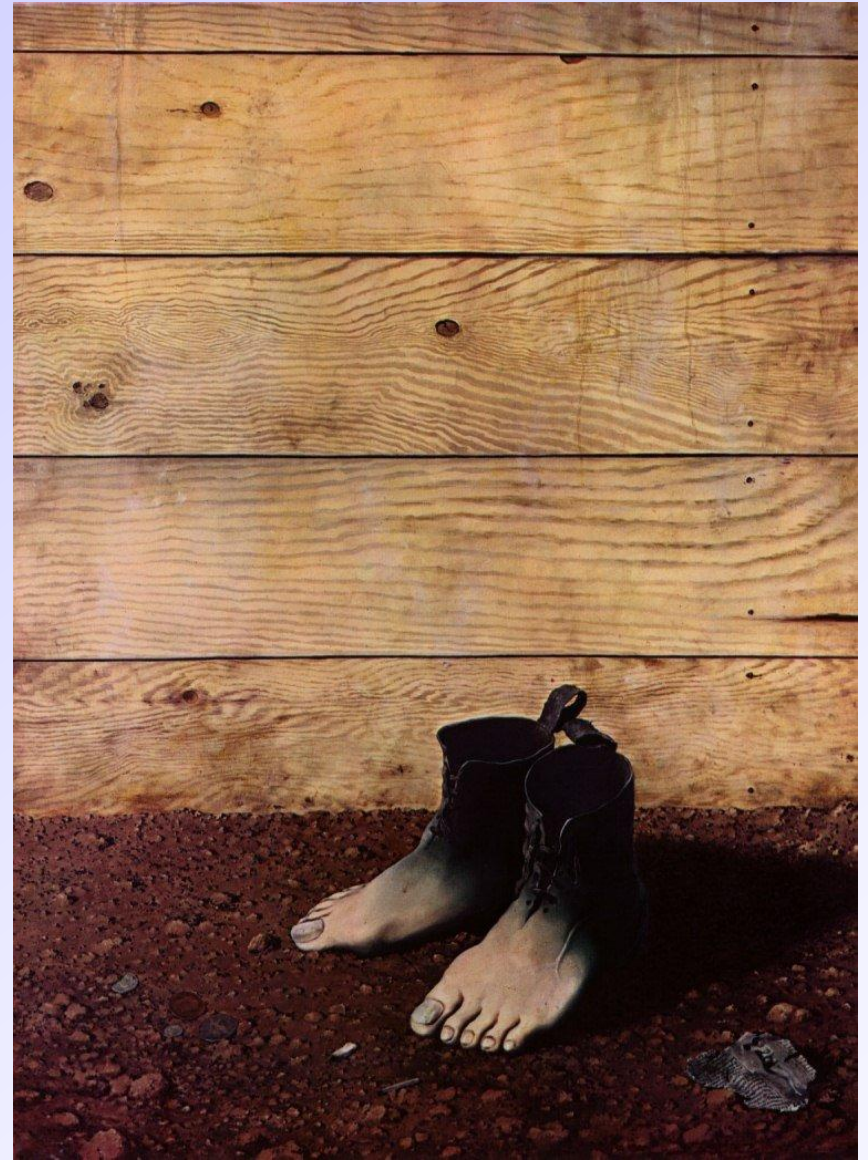

the-great-masturbator-dali[1]

Magritte, la llave del campo, 1936

Magritte, the red model

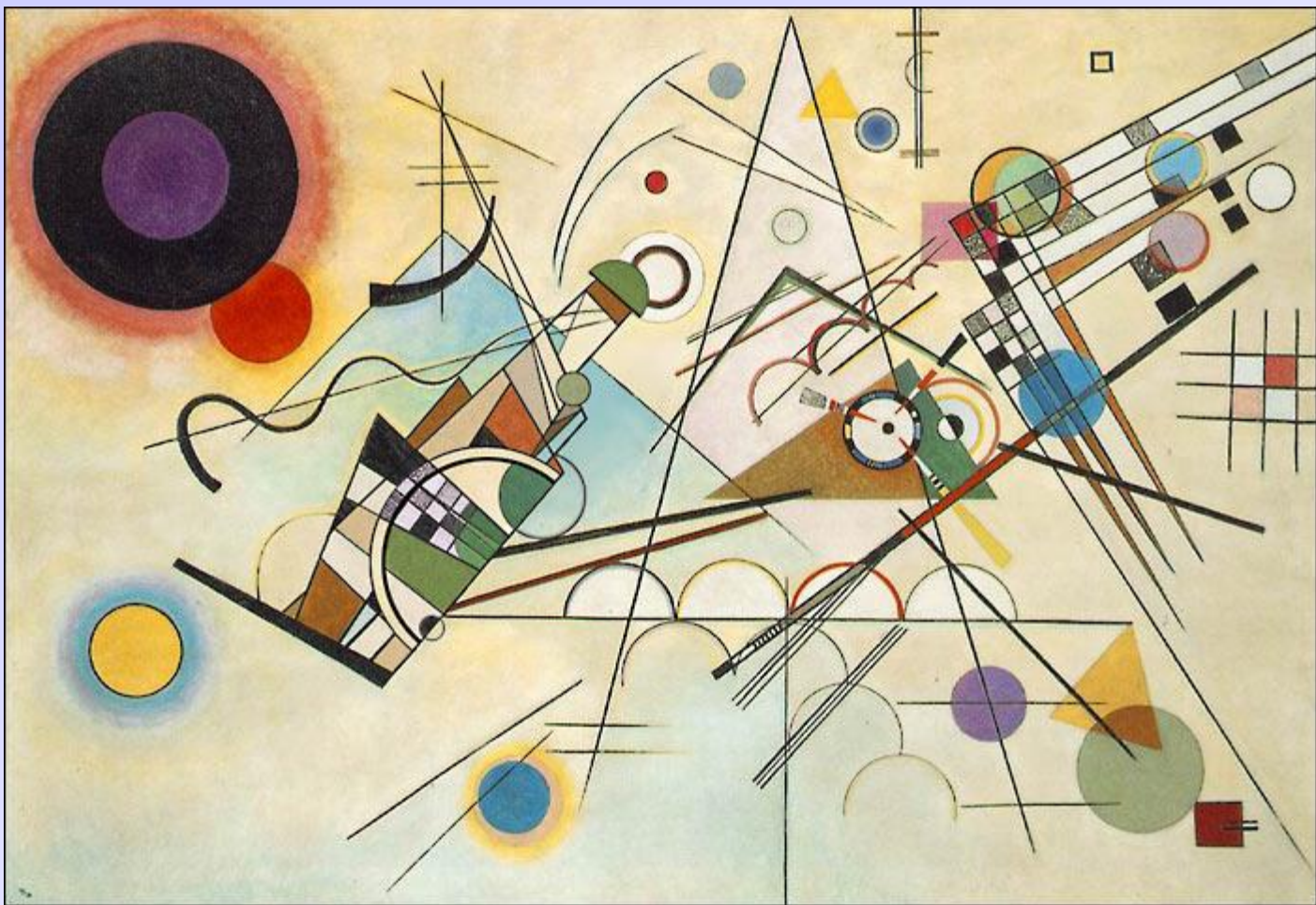
9. ABSTRACCIÓN

"Para **Kandinsky** la historia de la humanidad está toda encerrada en esta **marcha ascética del materialismo al espiritualismo, es decir, del mal al bien, de la oscuridad a la luz, de la angustia a la felicidad**. El arte no debe hacer un camino distinto: del pesado y humillante fardo de la realidad material a la abstracta libertad de la visión pura" (Mario De Micheli -*Las vanguardias artísticas del siglo XX*)

- ❖ **Kandinsky** parte de la pintura figurativa para llegar a la **abstracción**, tendencia artística que consiste en el **abandono del arte figurativo fundamentado en la representación más o menos objetiva de lo que nos rodea**.
- ❖ El arte abstracto convierte las **formas, los colores y la línea** en protagonistas indiscutibles.

Kandinsky, *composición VIII*, 1923

Dentro de la abstracción distinguimos 2 **corrientes**:

- ❖ Una, que representa **Kandinsky** en la que intenta plasmar emociones,
- ❖ Otra de rigor matemático, geométrico, representada por el **constructivismo ruso**.

Los amplios conocimientos de **Kandinsky** sobre la música influyeron decisivamente en su modo de pintar, **relacionando la música con la pintura**.

❖ El **color influye en el alma**, es la tecla y el ojo el percutor que golpea el alma. Cada color tiene para él un sentido diferente. Sus cuadros son una **sinfonía cromática, pura música visual** y sus cuadros se construyen con forma y color.

❖ Clasifica sus obras en 3 grupos: **Impresiones** :toman como punto de partida una impresión captada directamente de la naturaleza, **Improvisaciones** puramente formales e inconscientes y **Composiciones** en las que el punto de partida es un sentimiento que el pintor elabora y construye de forma laboriosa.

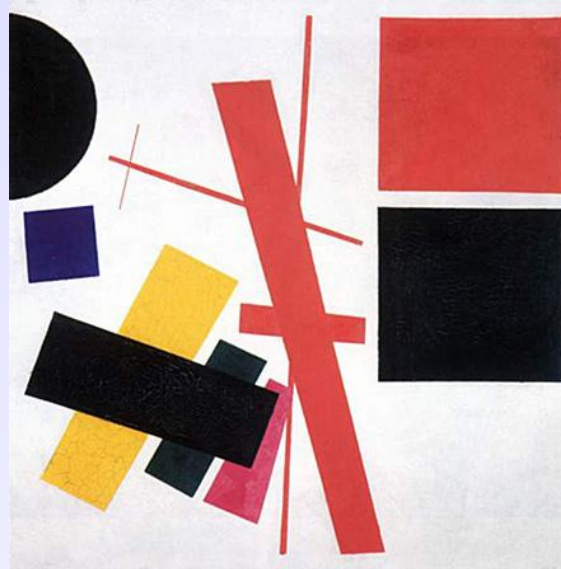
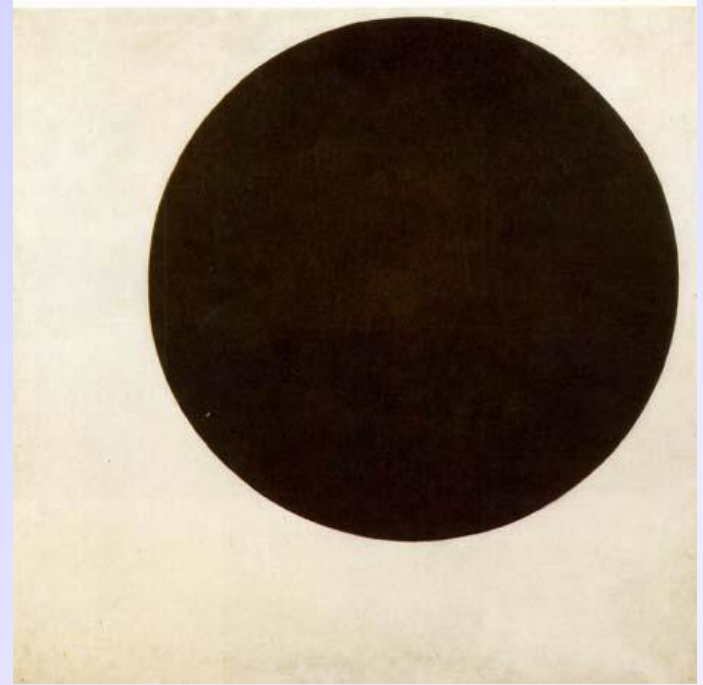
Amarillo, rojo y azul

En Rusia nos encontramos con un despegue importante desde el punto de vista artístico.

Malévich, creador del **SUPREMATISMO** o " el mundo de la no representación", cómo el denominó en su manifiesto.

- ❖ El artista debe liberarse de cualquier finalidad en el arte y que se dejase guiar tan sólo por su propia sensibilidad plástica.
- ❖ No comprendía el motivo por el cual el arte debía reproducir las formas de la naturaleza.
- ❖ Los colores más representativos en su pintura son el blanco y el negro y la forma, el cuadrado.

CONSTRUCTIVISMO

Es un término empleado en 1913, por el crítico Punin para referirse a una obra de **Tatlin**.

Aquí el arte es interpretado **como mecanismo de transmisión de una determinada ideología**, una manera para **ayudar a evolucionar a la sociedad**.

Tatlin, *modelo para un monumento a la III Internacional*, 1919

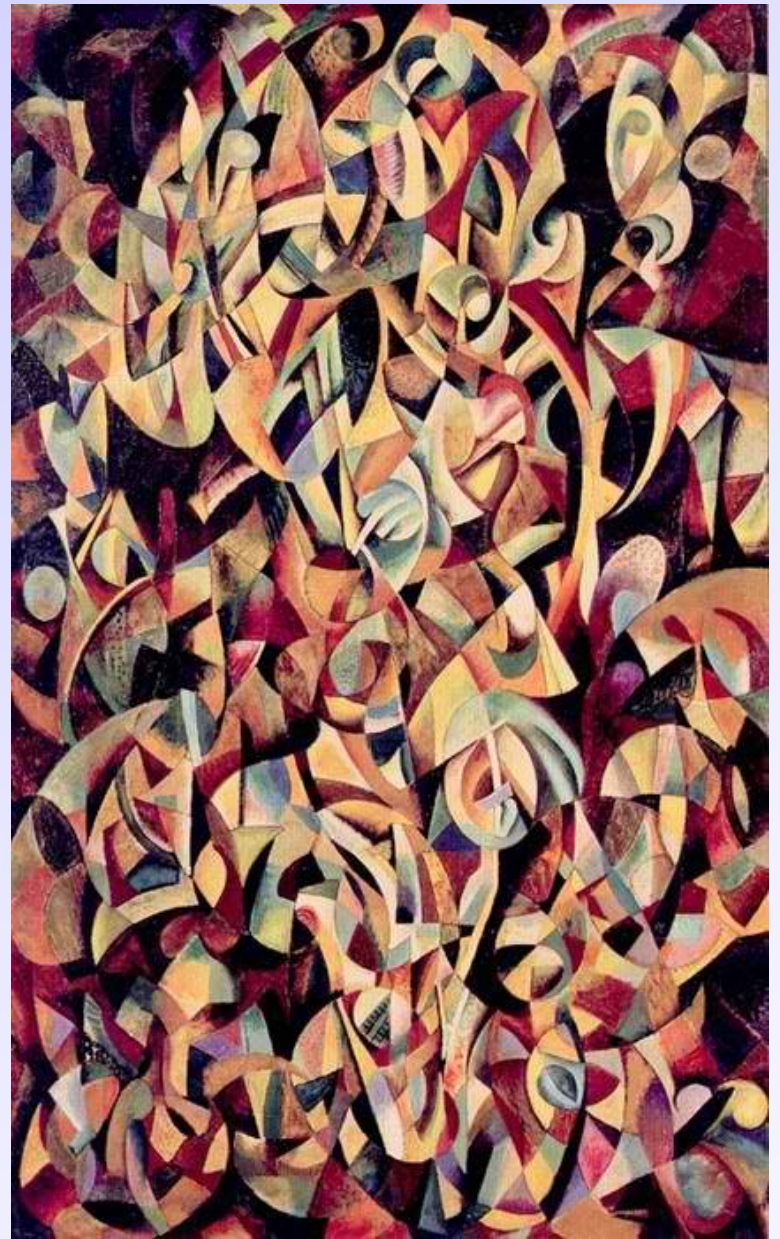

El Lissitzky: Golpea a los blancos con la cuña roja (de 1919)

Rodchenko: Cartel para departamento estatal de imprenta en Leningrado

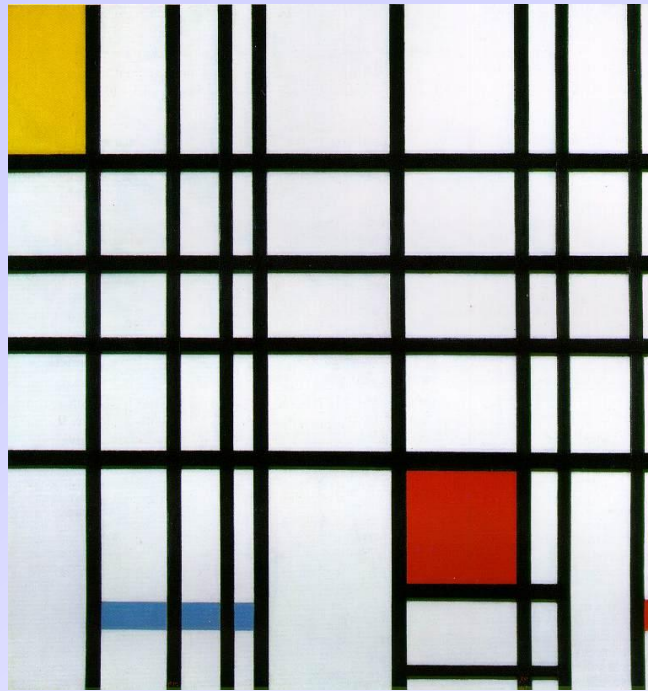
Rodchenko: Danza. Composición sin objetivo. (1915)

NEOPLASTICISMO

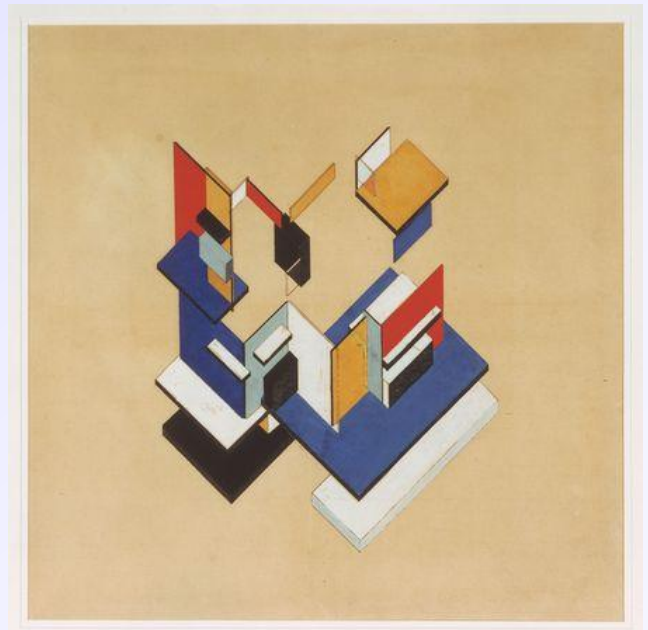
Nace en Holanda y nos llega de la mano de **Mondrian** " la **abstracción de todas las formas y todos los colores**, en las líneas rectas y en los colores primarios netamente definidos.

Sus obras **son entramados de líneas negras perfectamente trazadas que encierran espacios de colores planos** y generalmente primarios. Líneas horizontales son equivalentes a la tensión vida muerte, y las verticales hacen referencia a hechos orgánicos.

Theo van Doesburg utiliza en sus composiciones las líneas diagonales

Mondrian , *composicion con amarillo azul y rojo. 1921*

Theo van Doesburg *Contra-Construction Project, Axonometric. 1923*

OTRAS CORRIENTES ARTÍSTICAS

Muralistas mexicanos: Orozco, Rivera y Siqueiros.

Neofiguración: Dubbuffet, Francis Bacon.

Pop Art. Andy Warhol.

Op art: Victor Vassarely

Hiperrealismo. Chuck Close, Don Eddy. Antonio López.

Arte conceptual: Christo Jaracheff

Arte povera:

Hapening-fluxus.

Minimalismo.

MURALISTAS MEXICANOS:

Diego Rivera . Historia de México. Palacio nacional

Siqueiros: Las fuerzas revolucionarias

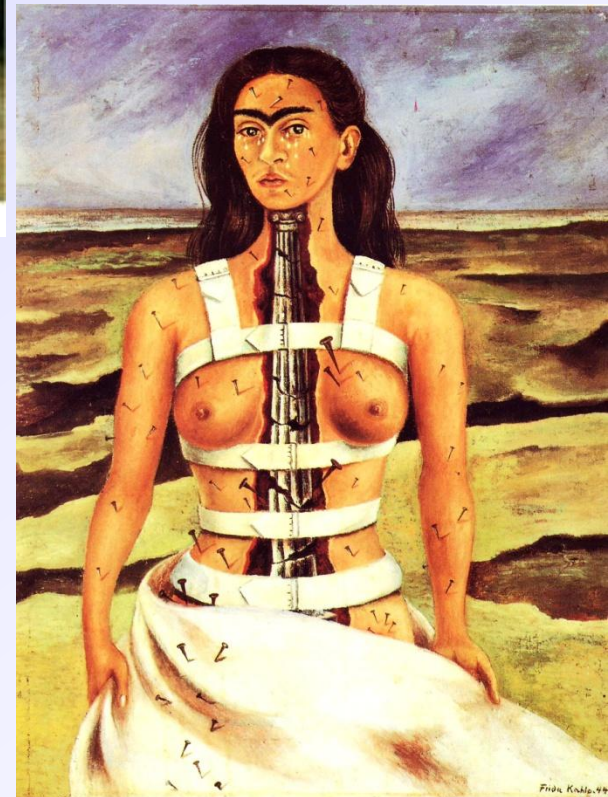

“No sé si mis pinturas son o no surrealistas pero, lo que sí estoy segura, es que son la expresión más franca de mi ser”.

Frida Kahlo:

- Raíces
- La venadita o el ciervo herido
- La columna rota

Sin Esperanza 1945

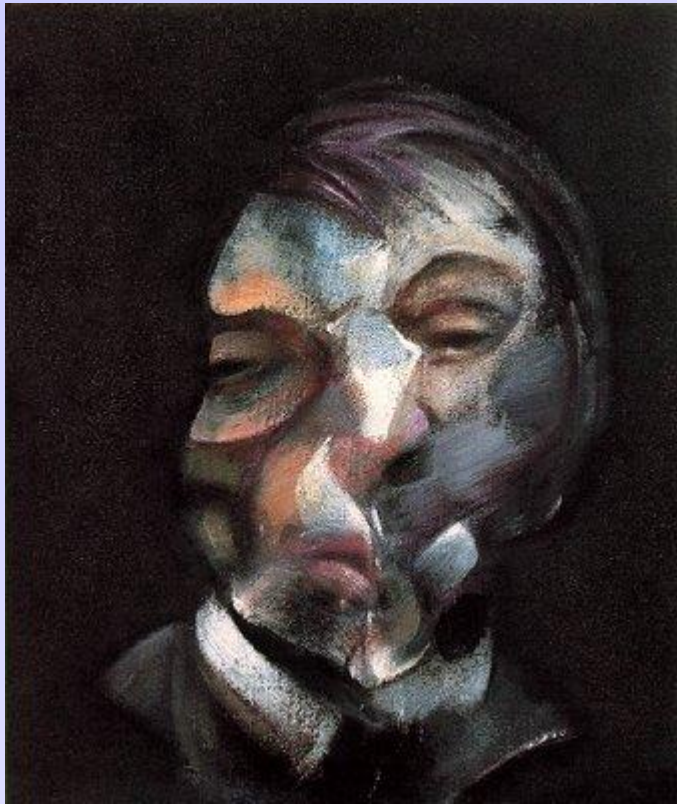

El marxismo dará salud a los enfermos, 1945

NEOFIGURACIÓN: Francis Bacon.

Vuelta a la figuración, aunque sin abandonar elementos abstractos o surrealistas.

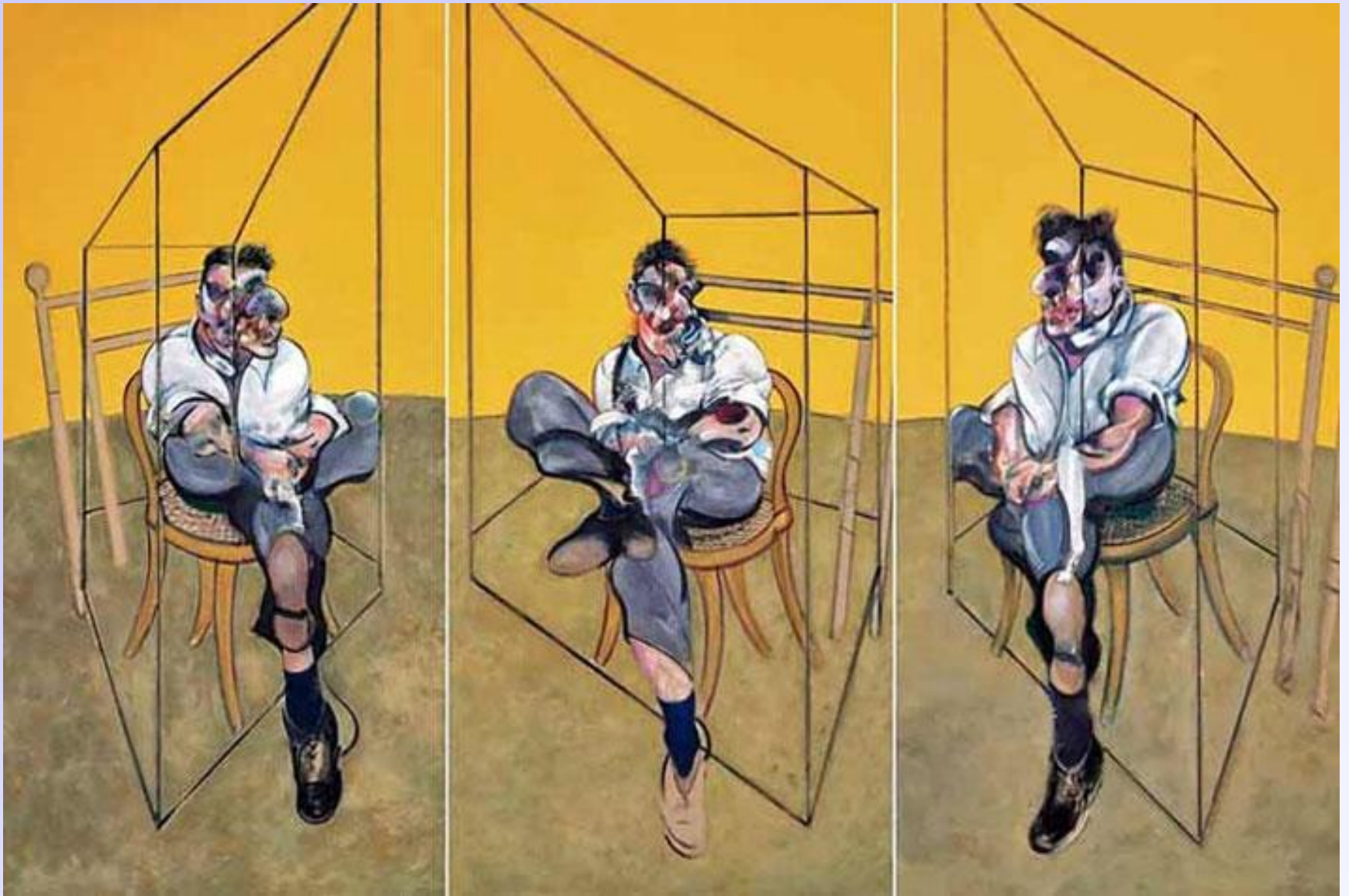

Francis Bacon, autorretrato, 1941

Papa Inocencio X

Francis Bacon. Tres estudios de Lucian Freud

NEOFIGURACIÓN:

Dubuffet. Galerías Lafayette

NEOFIGURACIÓN:

Dubuffet. Afluence 1967

POP ART . Andy Warhol

Desarrollado en los años 60.

Arte ciudadano.

Temas populares. Iconos de la sociedad de consumo.

Crítica de la sociedad de consumo.

Uso de la fotografía y técnicas de diseño publicitario y el comic.

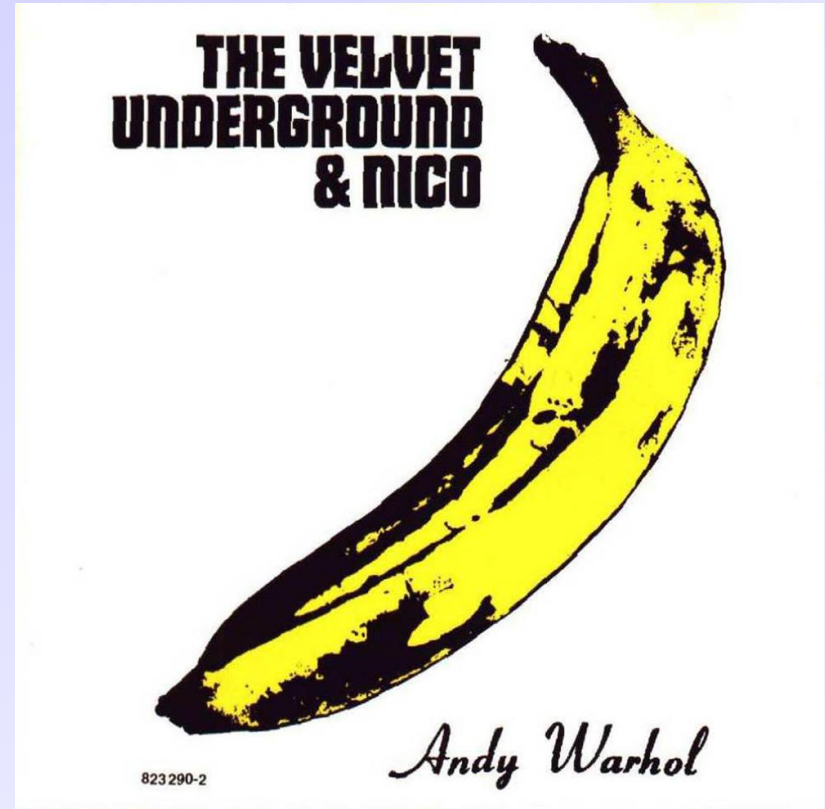

Lata de sopa campbells, 1969

POP ART . Andy Warhol

Portada para el LP de [The Velvet Underground & Nico](#)

HIPERREALISMO

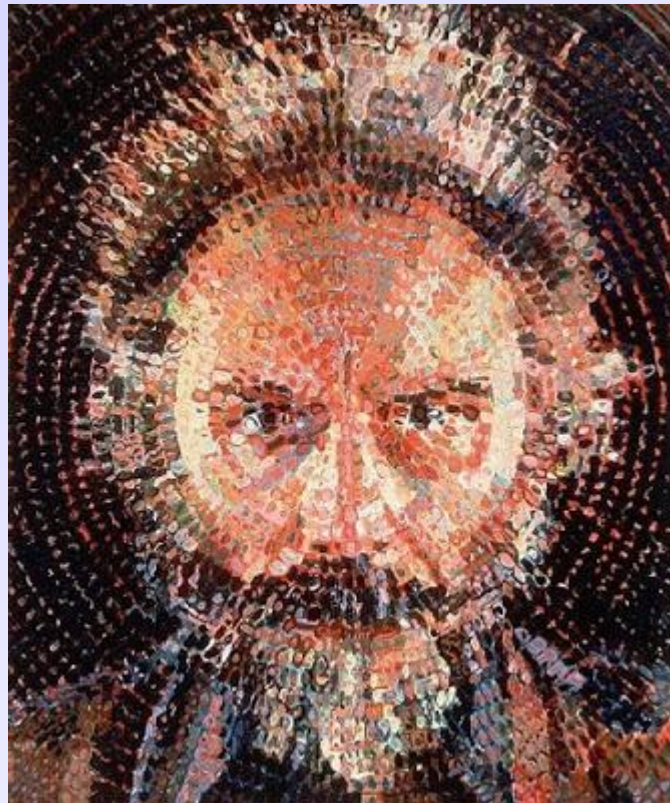

Marc. 1968.

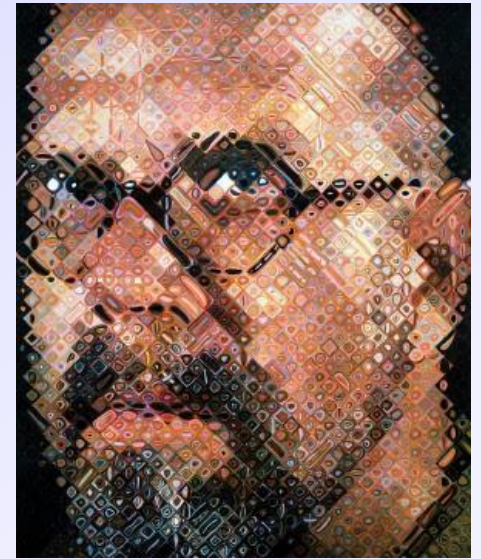
Chuck Close
Técnica fotográfica,

Leslie, 1973

Lucas, 1987

Autorretrato, 1987

HIPERREALISMO. Antonio López.

Antonio López. Madrid desde Torres Blancas

HIPERREALISMO. Antonio López.

Antonio López. Madrid desde la torre de bomberos de Vallecas

HIPERREALISMO. Antonio López.

Antonio López. Madrid desde la Gran Vía

HIPERREALISMO. Antonio López.

Antonio López. Familia de Juan Carlos I

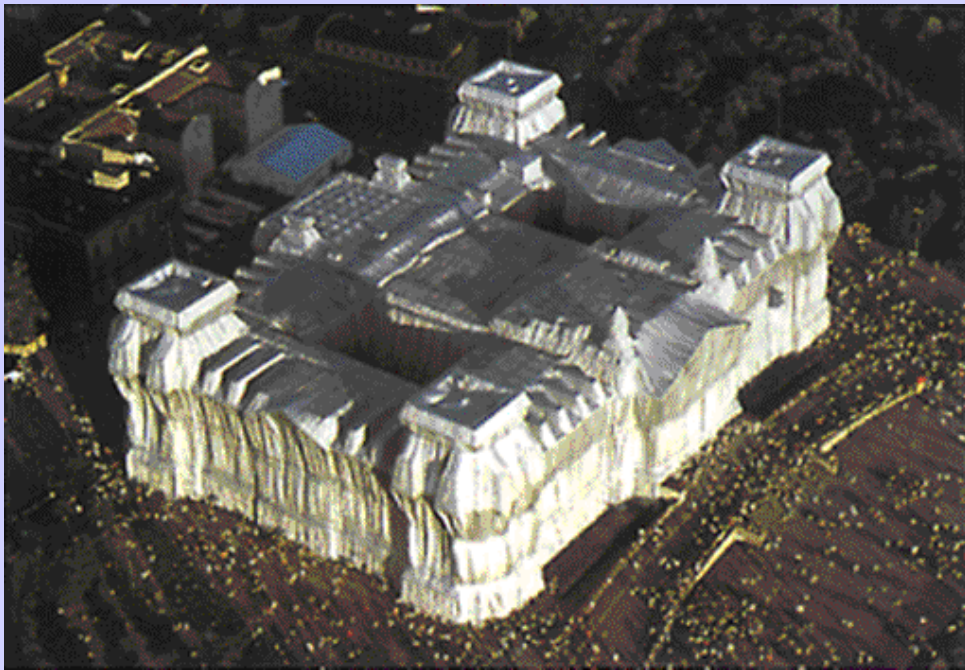

HIPERREALISMO. Antonio López.

Antonio López. Día y Noche. Hombre y Mujer

ARTE CONCEPTUAL:

- Arte efímero en el que el concepto prima sobre la forma
- Antiburgués. Anticonsumo.
- Crea ambientes cromáticos y luminosos.
- Uso de las nuevas tecnologías: música grabada, proyección de imágenes, fotografía o vídeo

Christo Jaracheff

ARTE POVERA

Iglú, Mario Mertz

El término (del italiano "arte pobre") es una tendencia dada a conocer a finales de los 60, cuyos creadores utilizan materiales considerados 'pobres', de muy fácil obtención, como madera, hojas o rocas, vajilla, placas de plomo o cristal, vegetales, telas, carbón o arcilla, o también materiales de desecho y, por lo tanto, carentes de valor.

Venus y Trapos, Giovanni Anselmo

Tony Cragg

Fluxus (palabra latina que significa flujo) es un movimiento artístico de las **artes visuales** pero también de la **música y la literatura**. Tuvo su momento más activo entre la década de los sesenta y los setenta del siglo XX.

- Se declaró contra el objeto artístico tradicional como **mercancía** y se proclamó a sí mismo como **el antiarte**.
- Fluxus fue informalmente organizado en 1962 por **George Maciunas** (1931-1978).
- Este movimiento artístico tuvo expresiones en México, Estados Unidos, Europa y Japón.

Happening es toda experiencia teatral que parte de la ecuación provocación-participación-improvisación. Tiene su origen en la década de 1950 y se considera una manifestación artística multidisciplinaria.

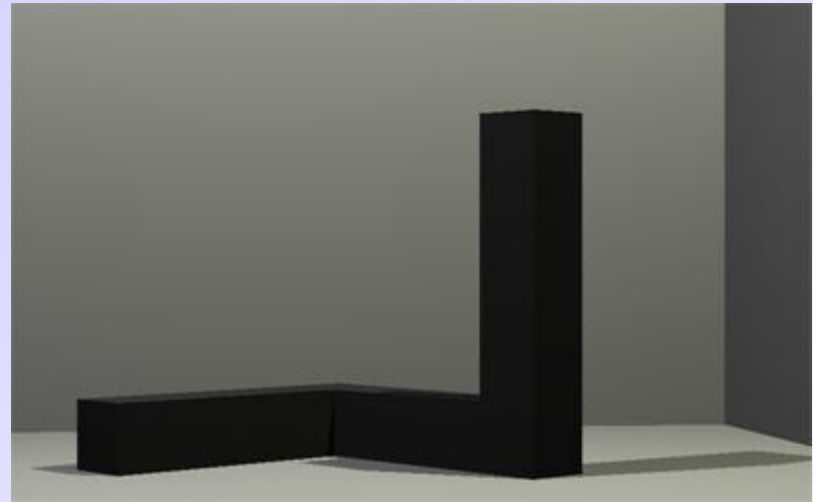
MINIMALISMO

El **minimalismo** es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, etc.

Tiene sus orígenes en los años 60 y manifestaciones en arquitectura, escultura, pintura, decoración, y música...

Características

- Abstracción
- Economía de lenguaje y medios
- Producción y estandarización industrial
- Uso literal de los materiales
- Austeridad con ausencia de ornamentos
- Purismo estructural y funcional
- Orden
- Geometría elemental rectilínea
- Precisión en los acabados
- Reducción y síntesis
- Sencillez
- Concentración
- Protagonismo de las fachadas
- Desmaterialización

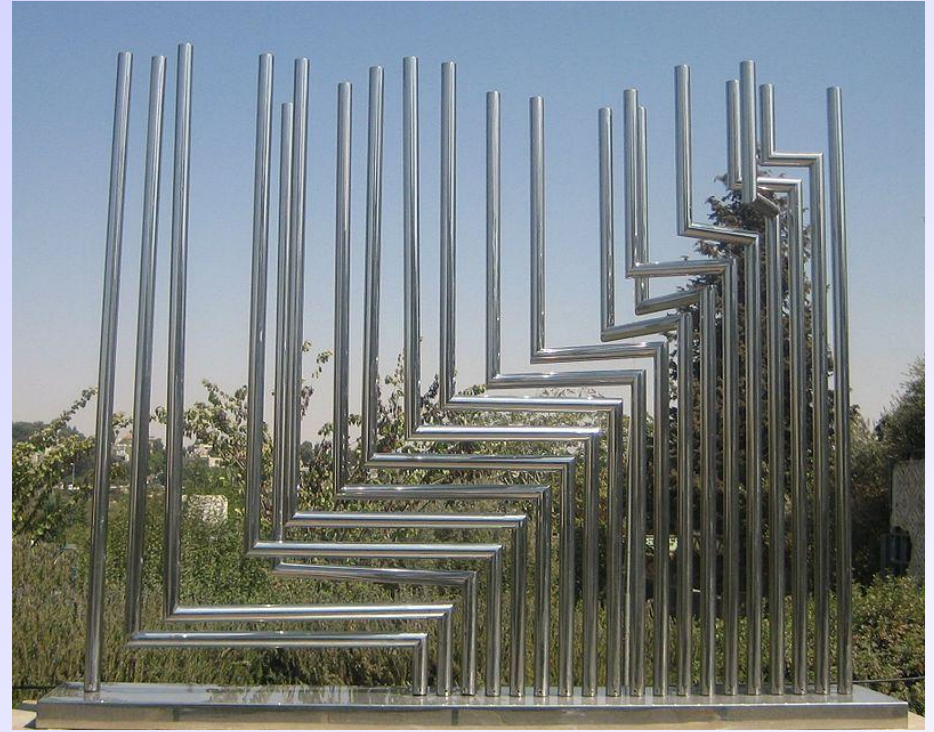
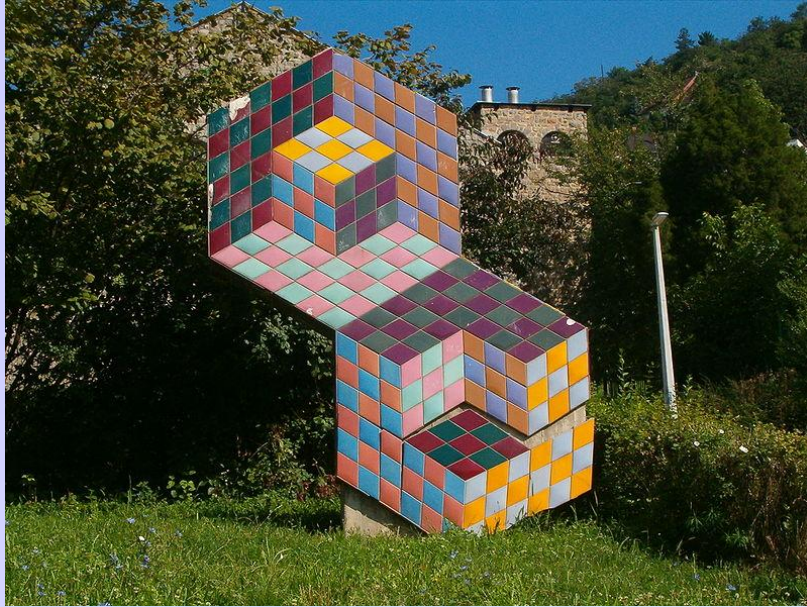

Tony Smith, *Free Ride*, 1962

Yves Klein, IKB 191, 1962, pintura monocromática.

El Op art, también conocido como optical art y como arte óptico, es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas.

Victor Vasarely, entre otros, ha desarrollado este estilo desde los años 60

