

HISTORIA DEL ARTE

2º BAC – 3ª evaluación

Bloque 3.

Desarrollo y evolución del arte europeo en el **MUNDO MODERNO**

U9. El Renacimiento.

U10. El Barroco.

U11. El siglo XVIII: Rococó y Neoclasicismo.

U12. Francisco de Goya.

U13. El arte del siglo XIX.

U14. El arte del siglo XX.

Curso de Hª del Arte de 2º de Bachillerato
IES José Manuel Blecu de Zaragoza
Profesor: Jesús Ignacio Bueno Madurga

Unidad 14:

El arte del siglo XX

El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por la política y la sociedad del momento. No escapa a la realidad sino que brota de ella. Luego de la Ilustración, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia entraron en crisis. Es una época de profundos y acelerados cambios, donde el progreso científico y tecnológico deja avances impensados como el automóvil, el avión, la televisión, la llegada del hombre a la Luna, etc. Todo esto provoca un gran impacto en la sociedad y surgen movimientos artísticos como el futurismo. El crecimiento industrial y la vida en las ciudades también dejaron su huella en el arte, por ejemplo en el arte pop.

HISTORIA DEL ARTE

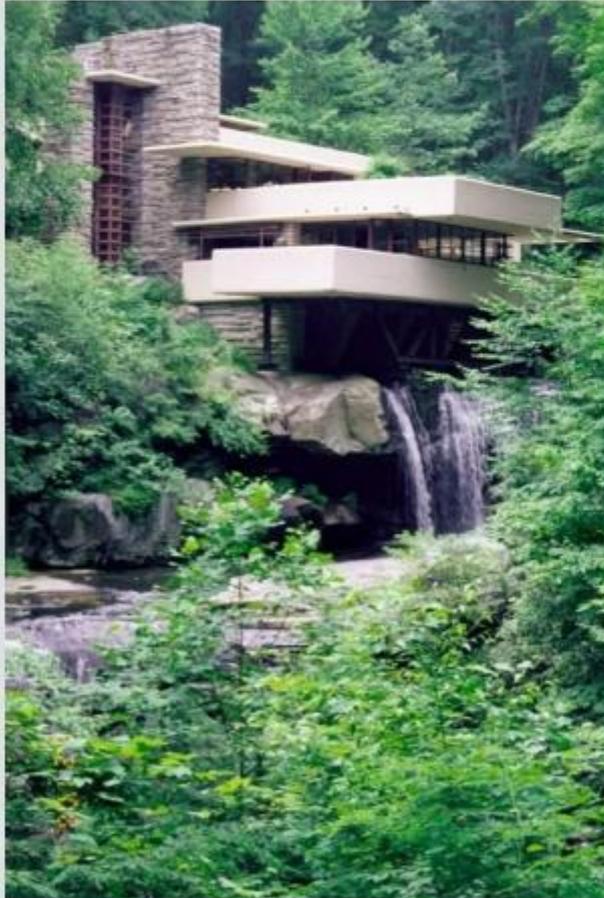
Evaluación	Meses	Unidades
1ª Evaluación	Septiembre	U1. El arte y la obra artística U2. El arte clásico. Grecia
	Octubre	U3. El arte clásico. Roma U4. El arte islámico U5. El arte paleocristiano y bizantino
	Noviembre-Diciembre	U6. El arte prerrománico U7. El arte románico U8. El arte gótico
	Examen 1ª Eval	
2ª Evaluación	Enero	U9. El arte renacentista
	Febrero Marzo	U10. El arte barroco U11. El arte del siglo XVIII U12. Francisco de Goya
	Examen 2ª Eval	
3ª Evaluación	Marzo	U13. El arte del siglo XIX
	Abril	U14. El arte del siglo XX
	Mayo	
Examen 3ª Eval		10 – Mayo

Unidad 12: El arte del siglo XX

CONTENIDOS

Bloque de contenido		Estándares de aprendizaje evaluables
<p>Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.</p> <p>Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.</p>	<p>20%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior. - Describe las características del Fauvismo. - Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre cubismo analítico y sintético. - Describe el ideario y principios básicos del futurismo. - Explica las características generales del expresionismo y especifica las diferencias entre los grupos alemanes <i>El Puente</i> y <i>El jinete azul</i>. - Describe el proceso de gestación de la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. - Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis. - Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. - Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. - Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo XX. - Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento moderno en arquitectura. - Comenta las siguientes obras: La alegría de vivir de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturalza muerta con silla de rejilla y caña, y Guernica de Picasso; La ciudad que emerge de Boccioni; El grito de Munch; La calle de Kirchner, Lírica sobre blanco de Kandinsky; Cuadrado sobre negro de Malevich; Composición II de Mondrian; L.H.O.O.Q. de Duchamp; El elefante de las Célebes de Ernts; La llave de los campos de Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí. - Analiza las siguientes obras escultóricas: el Profeta de Gargallo; Formas únicas de continuidad en el espacio de Boccioni; Fuente de Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo de Julio Gonzáles; Mademoiselle Pogany I de Brancusi, Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore. - Identifica: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia) de Le Corbusier; Casa Kaufman (de la cascada) de Frank Lloyd Wright. - Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte. - Describe las características de otras tendencias arquitectónicas: <i>High Tech</i>, postmoderna, y la deconstrucción. - Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo Abstracto norteamericano. - Explica la Abstracción postpictórica. - Explica el minimalismo. - Explica el Arte Cinético y el <i>Op-Art</i>. - Explica el Arte Conceptual. - Distingue y explica algunas las principales corrientes figurativas: <i>Pop Art</i>, Nueva Figuración, Hiperrealismo. - Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: <i>Happening</i>, <i>Body Art</i>, <i>Land Art</i>. - Describe los planteamientos generales de la postmodernidad, referida a las artes plásticas. - Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador. - Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. - Explica el origen del Patrimonio Mundial de la Unesco y los objetivos que persigue. - Identifica las siguientes obras: <i>l'Unité d'Habitation</i> en Marsella, de Le Corbusier; el <i>Seagram Building</i> en Nueva York, de Mies van der Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F Lloyd Wright; la <i>Sydney Opera House</i> de J. Utzon; el Centro Pompidou de R. Piano y R. Rogers; el <i>AT&T Building</i> de Nueva York de Ph. Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O Gehry. - Comenta las siguientes obras: <i>Pintura</i> (Museo Nacional de Arte Reina Sofia), de Tapies; <i>Grito nº 7</i>, de Antonio Saura; <i>One: number 31, 1950</i>, de J. Pollock; <i>Ctesiphon III</i>, de F. Stella, <i>Equivalente VIII</i>, de Carl André; <i>Vega 200</i>, de Vasarely; <i>Una y tres sillas</i>, de J. Kosuth; <i>Iglú con árbol</i>, de Mario Merz; <i>Marilyn Monroe</i> (serigrafía) de A. Warhol; <i>El Papa que grita (a partir del retrato de Inocencio X)</i> de Francis Bacon; <i>La Gran Vía madrileña en 1974</i>, de Antonio López.

ARQUITECTURA DEL SIGLO XX

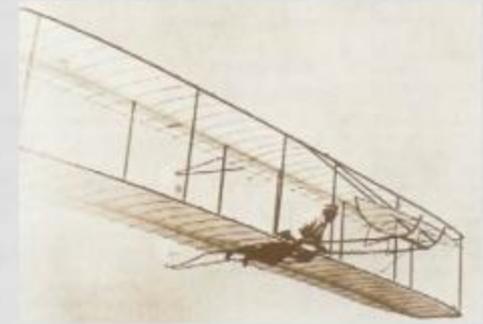
La arquitectura: características generales

En el siglo XX, el desarrollo tecnológico se disparó. El mundo de 1900, a pesar de sus aspectos más avanzados, era un universo de vapor, películas mudas y experimentos de vuelo. En cien años, se convirtió en el reino de los satélites y la exploración espacial, automóviles de todos tipos, ordenadores y comunicación instantánea.

A pesar de la gran cantidad de inventos para mejorar la calidad de vida y los desarrollos médicos, este ha sido, sin duda el siglo más sangriento y agresivo de la historia de la humanidad.

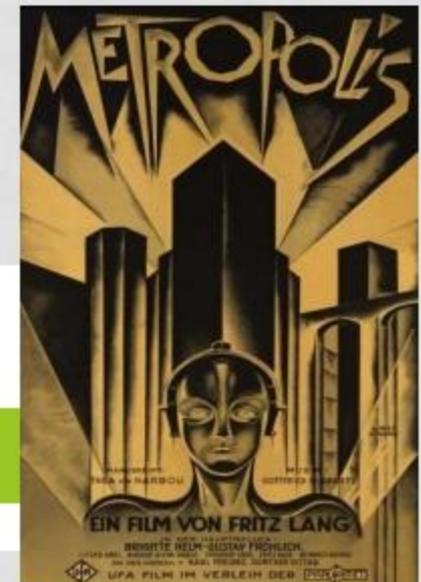
El mundo se vio inmerso en dos ocasiones en un conflicto global, y dictadores como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong y Pol Pot fueron responsables del asesinato de millones de personas.

Pero lejos de todas estas muertes y este sufrimiento surgió una arquitectura radicalmente nueva, además de nuevos enfoques en la música, la filosofía, la literatura, la física y los estilos de vida.

<http://warp.la/editoriales/construyen-estatuas-gigantes-de-mao-tse-tung-lider-comunista-chino-warpgeopolitica>

CONTEXTO HISTÓRICO

Como reacción a esta época oscura de principios del s. XX, los arquitectos comenzaron a crear una nueva arquitectura llena de luz, aire, sol y salubridad. Idearon una nítida arquitectura blanca, el Modernismo, que extraía su inspiración de los transatlánticos, como si quisiera sugerir que la humanidad debía embarcarse en una especie de crucero colectivo para escapar de los regímenes políticos y económicos que la habían llevado a la locura sangrienta de la guerra de trincheras. [...]

Desde entonces se hizo frecuente otorgar el energético aspecto de los grandes barcos de pasajeros a los bloques de apartamentos, los sanatorios y los hoteles.

Las bombas atómicas permitían a la humanidad destrozarse ciudades enteras, lo que llevó a los arquitectos a diseñar edificios que podían fabricarse en cadena, que no resultaron exitosos en términos de practicidad y sociabilidad.

Más exitosa fue la creación de un nuevo estilo de arquitectura libre, surgida en Alemania, que deseaba expresar los ideales de libertad, democracia y urbanidad.

CONTEXTO HISTÓRICO

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA DEL S.XX

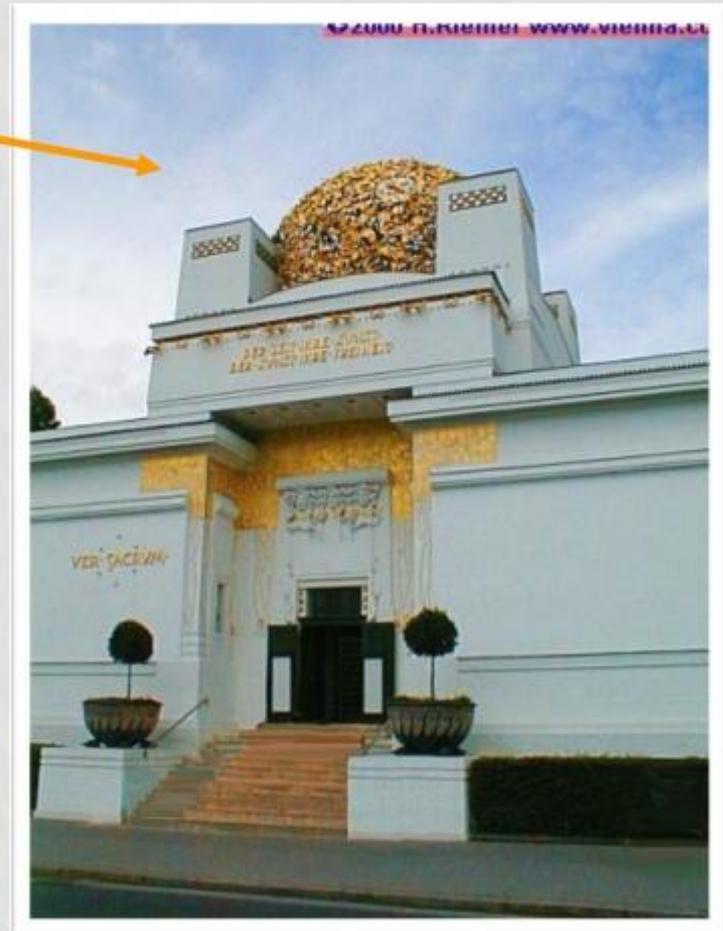
- Liberación del lenguaje arquitectónico de los estilos históricos: **libertad absoluta**.
- Adecuación a las **necesidades sociales**
- Empleo sistemático de los **nuevos materiales** : **hormigón armado**, que permite levantar grandes esqueletos. Los muros son de cerramiento y no tectónicos, permiten abrir grandes ventanales (**muro - cortina**)
- **Formas geométricas** , claras y simples.
- Se **abandona la simetría axial** y los espacios se disponen según su función (**form follows function**)
- **Despojo de toda ornamentación** que oculte la estructura del edificio
- Nuevos planteamientos urbanísticos : **ciudad-jardín**
- Es la época de los **grandes rascacielos** y de la arquitectura orgánica (**residencias rurales**)

La arquitectura: el racionalismo

EL RACIONALISMO

- Arquitectura propia del **periodo de entreguerras (1919-1939)**. Influída por la arquitectura del XIX y los primeros rascacielos y por el modernismo geométrico de la Sezession.
- Arquitectura basada en la razón **que se adecue perfectamente a la función** para la que ha sido pensada
- **Lo ornamental no tiene cabida**
- Arquitectura basada en las **formas puras y geométricas** .
- **Estructuras vistas** : no se tapan los materiales constructivos, se dejan rebabas...
- **Edificios sobre pilotes** : aíslan y aligeran la sensación de pesadez. Comunican el edificio con el entorno
- **Ventanas horizontales**
- **Azoteas - jardín**

ANTECEDENTE: MODERNISMO GEOMÉTRICO. Edificio de la Sezession

FÁBRICA DE TURBINAS AEG (1907)

PETER BEHRENS (BERLÍN)

Protorracionalismo

- Corriente funcionalista
- Volúmenes nítidos, simples, grandes
- Nuevos materiales: hormigón, vidrio, hierro
- Ausencia de decoración
- Forma adaptada a la función

FÁBRICA FAGUS (*FAGUSWERK*) (ALEMANIA, 1911)

WALTER GROPIUS Y ADOLF MEYER

Racionalismo- funcionalismo

- Edificio industrial que emplea **por primera vez una fachada de cristal**
- **Conexión** interior-exterior
- **Iluminación** natural
- Sostenida por vigas metálicas
- Se trata de una fábrica de hormas de zapatos. El edificio tenía que mostrara la ruptura de la empresa con años de tradición.

Este pulcro diseño fue rápidamente copiado por todo el mundo

FÁBRICA FAGUS

(*FAGUSWERK*) (ALEMANIA, 1911)
WALTER GROPIUS Y ADOLF MEYER

- Cubierta plana y esquinas transparentes
- Muro-cortina (cerramiento)
- Organización cúbica de los volúmenes
- Ausencia de decoración
- Contraste sólido - ligero

W. GROPIUS: LA BAUHAUS (WEIMAR, 1919)

CERRADA POR LOS NAZIS Y TRASLADADA A DESSAU EN 1925.
CEMENTO ARMADO, Y VIDRIO

Los diseños modernistas de hormigón, guiados por la filosofía de la Bauhaus, pretendían ser revolucionarios y anunciaban un nuevo mundo socialista.

Racionalismo- funcionalismo

- Escuela de diseño, arquitectura e industria. Artista = artesano. Busca crear **objetos artísticos y artesanales para las masas** en vez de para los ricos.
- **Arts & crafts** (diseño y fabricación artesanal de productos con destino a la industria) lámparas, tapices, muebles...
- Trabajan **artistas reconocidos** de la época: Klee, Kandinsky, Mies van der Rohe.
- **Fachada de cristal** que favorece a luz natural en los talleres
- **Formas cúbicas y ortogonales.** Planta en hélice que se adapta a las necesidades
- Pasadizos aéreos que comunican los bloques

APARTAMENTOS

COMEDOR Y SALAS DE REUNIÓN

OFICINAS

TALLERES

AULAS

La Bauhaus constituyó uno de los **edificios experimentales** en el uso de nuevos materiales y concepción del espacio (siluetas limpias, planta libre, formas sencillas, etc.) Reivindicaba la **unión de ingenieros y arquitectos** como tándem beneficioso a la hora de edificar.

La idea era experimentar con formas y materiales, siempre que el resultado cumpliera el objetivo para el que fue diseñado, de ahí nace el **FUNCIONALISMO**, por el que *cualquier objeto que alcance el fin para el que fue concebido será bello en sí mismo.*

MOBILIARIO CREADO EN LA BAUHAUS

MUJERES DE LA BAUHAUS

Durante los 14 años en que funcionó la escuela, casi el 50% de los alumnos fueron mujeres. En total fueron 462 mujeres. La mayoría se formaron en los talleres de textil de la escuela —una actividad destinada a las mujeres—, pero algunas consiguieron entrar en otros cursos inicialmente enfocados a los hombres.

Algunas de ellas no lograrían ni siquiera culminar sus estudios. Algo que sin embargo no les impediría desarrollar una intensa vida creativa y profesional. Realizarían tapices y fotografías, diseñarían piezas de mobiliario, modernos objetos de diseño, vanguardistas cerámicas, proyectos de interiorismo e incluso llegarían a ser arquitectas.

Entre las alumnas más destacadas de la escuela hay que citar a **Friedl Dicker, Alma Siedhoff-Buscher, Margarete Heymann, Marianne Brandt, Gunta Stölzl, Anni Albers, Ise Gropius**, entre otras muchas.

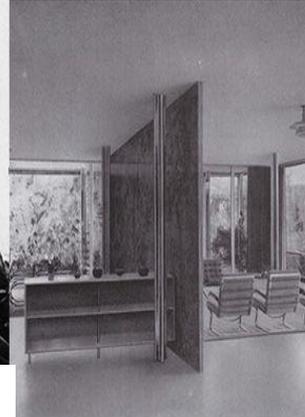
MUJERES DE LA BAUHAUS

Anni Albers

Lili Reichs

Marianne Brandt

Ottie Berger

Alma Siedhoff-Buscher

Margarete Heymann

LE CORBUSIER (1887-1965)

NACE EN SUIZA PERO TRABAJA SOBRE TODO EN FRANCIA,
ARQUITECTO, URBANISTA, TEÓRICO Y PINTOR.

Escribió tratados de arquitectura y *La Carta de Atenas*. Proyecta tipos de ciudades.

Escribió el libro *los cinco puntos de la nueva Arquitectura*, en los que mostraba los principios de la nueva Arquitectura:

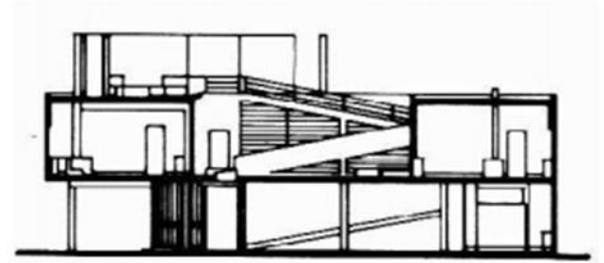
- **Construcción sobre pilotis**
- **Terrazas-jardín ;** aísla del frío
- **Planta libre**
- **Ventanas alargadas :** más luz natural
- **Fachada libre :** en función de las necesidades de casa piso,
 - ❑ Contraste entre blanco-negro
 - ❑ Proporciones que siguen la perspectiva áurea y una escala, modulos (1,83 cm), que utiliza en todos sus modelos.

Realizará tanto bloques de edificios como casas unifamiliares destinadas a la burguesía. Le preocupaba encontrar la fórmula de casas obreras económicas y cómodas.

VILLA SABOYA (1929)

VILLA A LAS AFUERAS DE PARÍS

Aquí dentro hay un
Patio cubierto

Los vanos apaisados resultaron poco
cómodos (demasiado calor). Aunque
muy buena iluminación

Tabiques de
cristal que forma
un todo unitario

No hay fachada principal

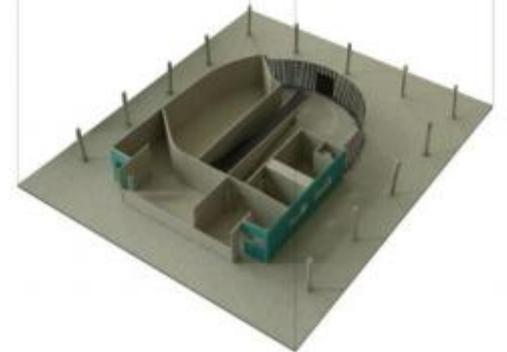
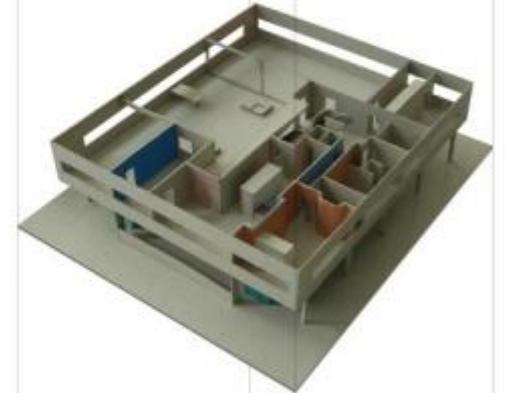
Garaje

Muro acristalado

Los pilotis aíslan de la humedad y crean
espacios abiertos y comunicación con el
paisaje

UNITÉ D'HABITATION (MARSELLA) (1947-52)

PARA 1600 HABITANTES Y 337 APARTAMENTOS DUPLEX DE 23 TIPOS DIFERENTES, HORMIGÓN VISTO 130M DE LARGO

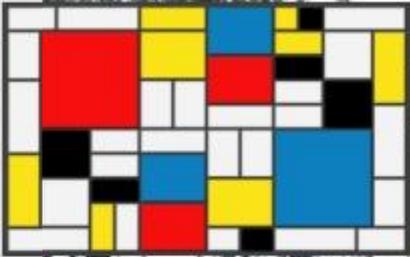
- Casa de apartamentos concebido como un gran bloque rectangular, horizontal
- Viviendas de diferentes tamaños en función de las familias, calles internas cada 3 plantas
- Concebido como un conjunto orgánico que alberga todos los servicios: tiendas, cafeterías, gimnasio...
- En el piso central: centro comercial
- En la azotea piscinas, jardín, gimnasio, pista de atletismo de 300m, enfermería, guardería
- Brise-soleil sobre las ventanas para que no de el sol directamente

40 pilotis anchos

Construida siguiendo las proporciones del **MODULOR**

Introduce colores que recuerdan a los cuadros neoplasticistas de Mondrian

Brise-soleil de hormigón

Pilotis, ventanas apaisadas, Terrazas ajardinadas,..

Una galería protege del sol a los habitantes del edificio.

La mayor parte de los materiales se dejan al natural.

UNITÉ: INTERIOR

LA IGLESÍA DE NOTRE DAME DU HAUT (RONCHAMP) (1952). PARA 200 PERSONAS. HORMIGÓN .

- Iglesia de peregrinación
- Planta tradicional de una nave con capillas laterales. Experimenta con líneas menos geométricas y más orgánicas
- Muros gruesos de hormigón que se ondula con gran plasticidad y pesadez
- La cubierta de hormigón también ondulante no apoya igual sobre todo el muro
- Predominio del vano sobre el muro. Muy pocas ventanas cubiertas con cristales de colores. Interior oscuro.
- Material rugoso sin trabajar

10 cm de distancia que se cierra con cristal= aureola mística

Torres (22 m.)

PARLAMENTO DE CHANDIGARH

(NORTE DE INDIA)

MIES VAN DER ROHE (1886-1969)

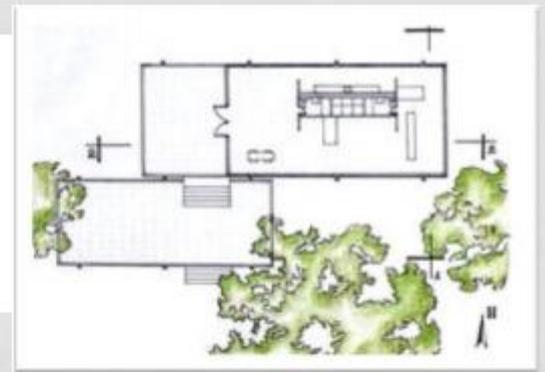
“MENOS ES MÁS”

- Uno de los grandes maestros del movimiento moderno. Nace en Aquisgrán pero trabaja en Berlín y EEUU. Recibe encargos de la alta burguesía. *6 títulos Honoris Causa.*
- Levanta estructuras de acero que acristala completamente: brillo exterior
- Geometrismo y pureza de líneas
- **Desarrolla dos tipologías constructivas:**
 - **Horizontal** : tipo pabellón
 - **Vertical** : grandes rascacielos de acero y cristal

“La construcción debe ser un proceso razonado que condujera a una verdad indiscutible”

CASA FARNSWORTH (1951)

CASA FARNSWORTH (ILLINOIS, 1951)

FORMAS PURAS Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

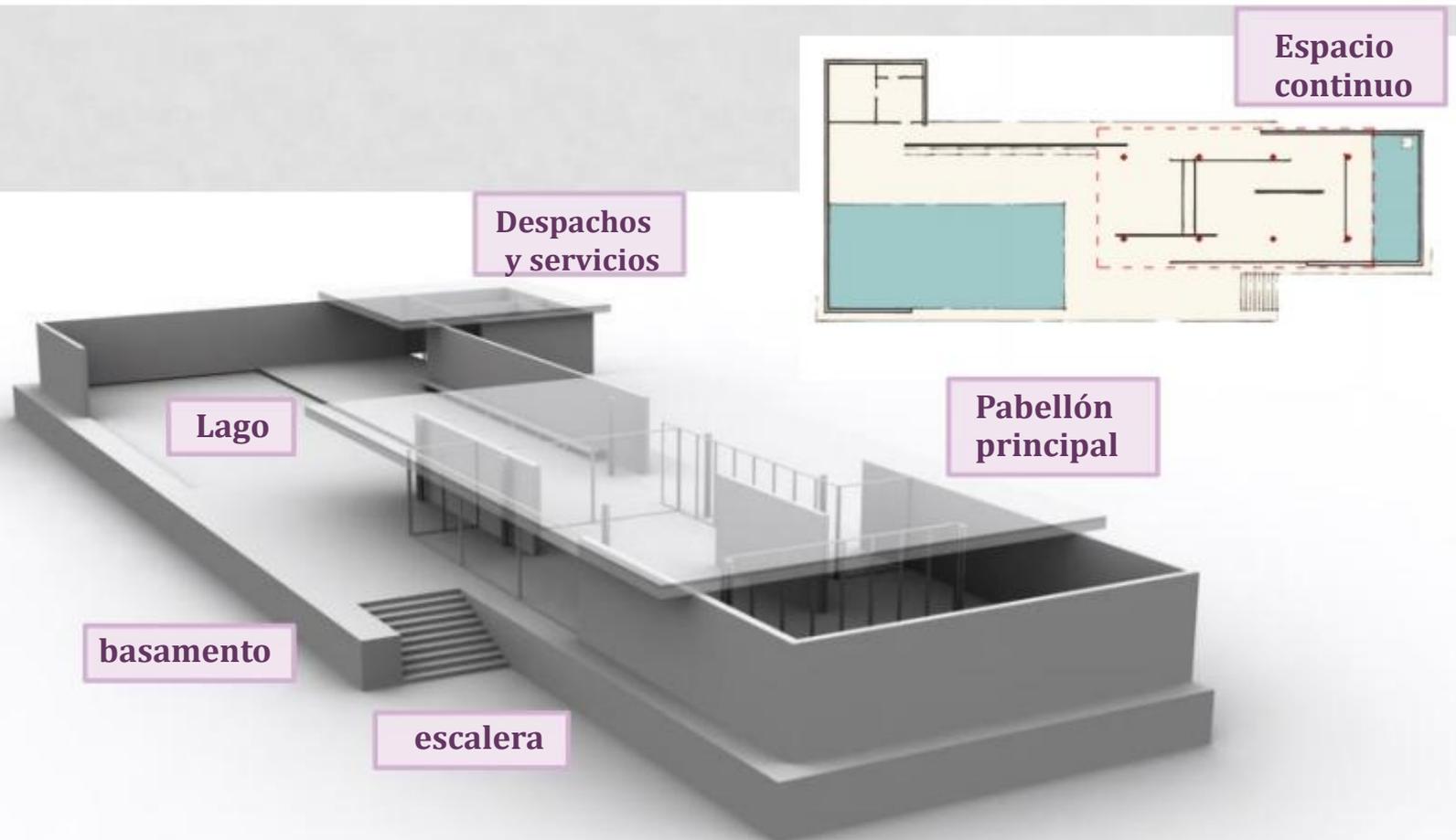
Segunda vivienda para una doctora. Se concibe como una casa mirador

Se trata de una estructura metálica con un cerramiento de vidrio.

Para desligar la casa de cualquier otra intervención humana, Mies decidió omitir un camino de acceso y otros elementos de urbanización. La casa permanece entre los árboles como si flotara, sin perturbar el crecimiento de la hierba, ni la periodicidad y la amplitud del río en su desbordamiento, y poder observar desde su interior esta naturaleza intacta. Durante la primavera, el río se desborda y asciende hasta 60cm por debajo del forjado inferior,

PABELLÓN ALEMÁN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 1929

PABELLÓN ALEMÁN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 1929

Culto a la cubierta plana, a la estructura horizontal y a los espacios abiertos

El Pabellón de Barcelona, obra simbólica del Movimiento Moderno, ha sido estudiado e interpretado exhaustivamente al tiempo que ha inspirado la obra de varias generaciones de arquitectos. Fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) como pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Construido con vidrio, acero y distintos tipos de mármol, el Pabellón se concibió para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII junto a las autoridades alemanas.

PABELLÓN ALEMÁN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE BARCELONA DE 1929

Cristal, acero y cuatro tipos distintos de piedra (travertino romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde antiguo de Grecia y ónice dorado del Atlas) fueron los materiales utilizados en la reconstrucción. Todos ellos de las mismas características y procedencia que los utilizados inicialmente en 1929.

La originalidad de Mies van der Rohe en el uso de los materiales no radica en la novedad de los mismos sino en el ideal de modernidad que expresaban a través del rigor de su geometría, de la precisión de sus piezas y de la claridad de su montaje.

Edificio de planta libre y cubierta plana que descansa sobre pilares cromados cruciformes. La ausencia de decoración se contrarresta con la calidad de los materiales. Los tabiques de mármol de colores rompen con la uniformidad y pureza de líneas.

Pabellón Alemán de la Exposición internacional de Barcelona de 1929

Planta libre y espacios continuos

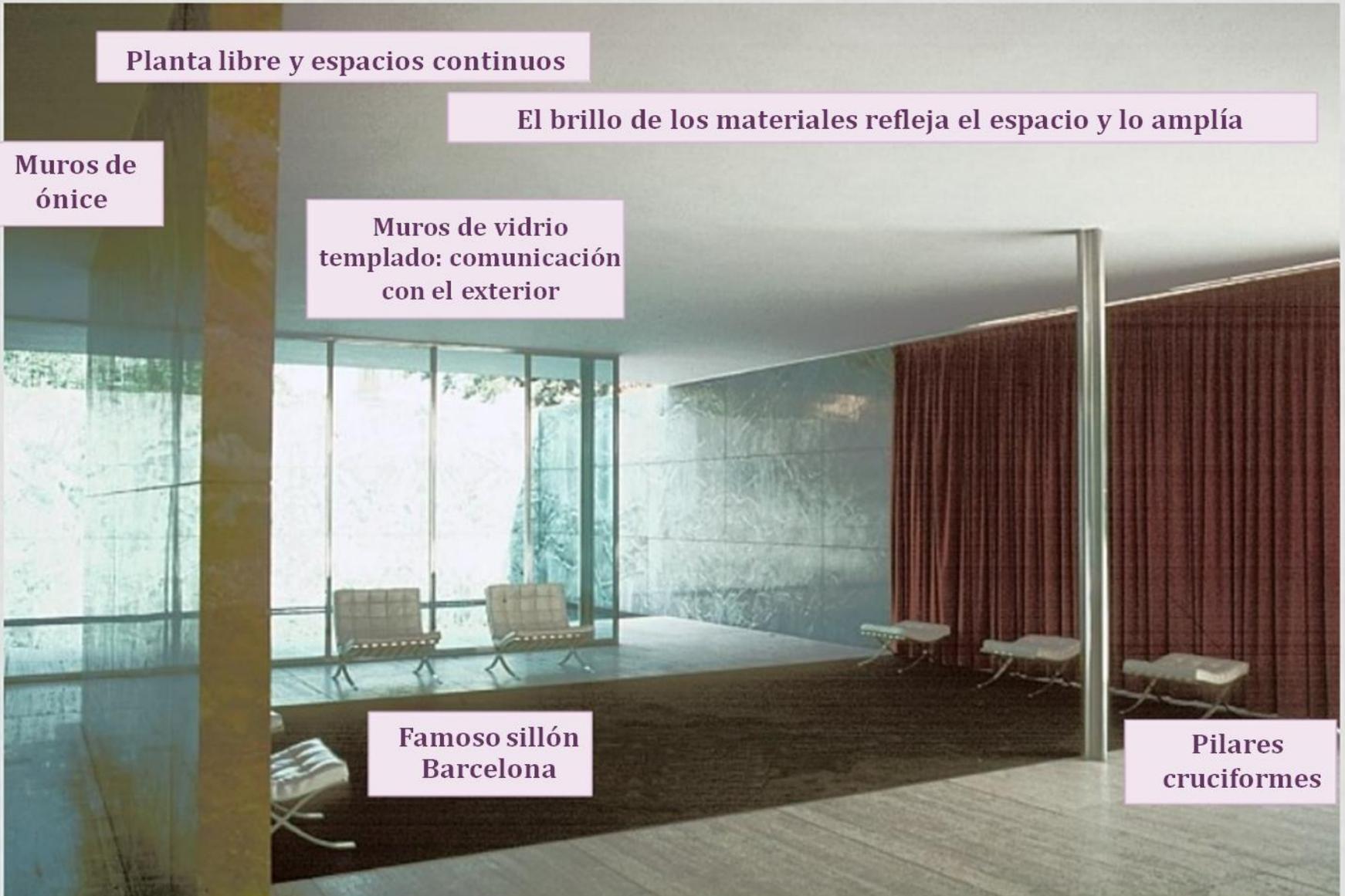
El brillo de los materiales refleja el espacio y lo amplía

Muros de ónice

Muros de vidrio templado: comunicación con el exterior

Famoso sillón Barcelona

Pilares cruciformes

**Pabellón Alemán de la Exposición
internacional de Barcelona de 1929**

Influencia de los lagos japoneses

Escultura de George Kolbe

SEAGRAM BUILDING (PARK AVENUE, MANHATTAN) (1954-58) (158M)

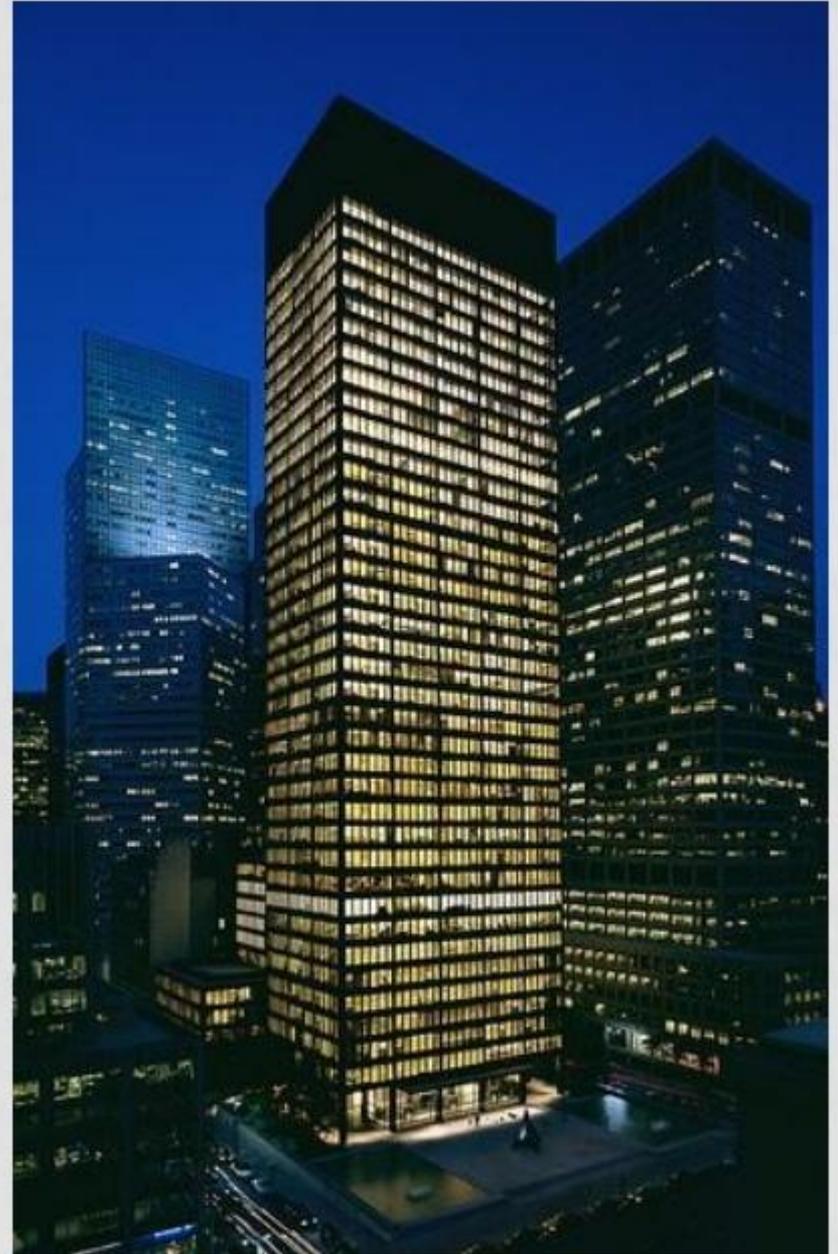
- Arquitectura civil. Edificios de oficinas, rascacielos (38 plantas). Diseña también la plaza que retrasa el edificio de la línea de tráfico
- Predominio de la verticalidad. Líneas puras
- **Fachada:** las partes metálicas son de bronce y los paneles de mármol pulido y cristal rosado (muy estético y refleja el prestigio de quien lo encarga)
- Estéticamente parece muy ligero

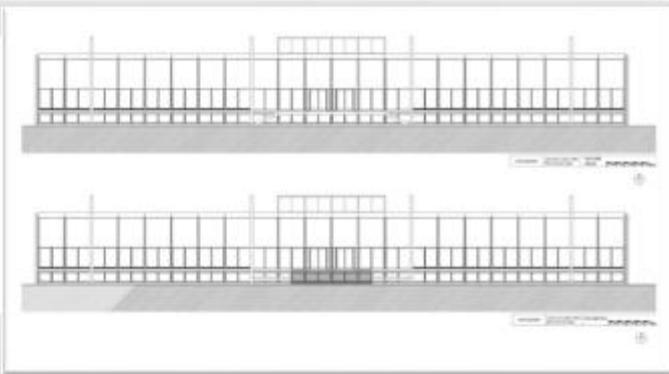

LAKE SHORE DRIVE APARTMENTS

CROWN HALL, ILLINOIS (1950-1969)

Mies van der Rohe construye este edificio para alojar la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño dentro del campus del Instituto Tecnológico de Illinois cuya planificación había iniciado a principios de la década del Cuarenta. De los 22 edificios que construiría, sólo dos de ellos se habían acabado antes de 1945.

Se trata de una enorme caja rectangular completamente vidriada. El forjado de la planta de la escuela de Arquitectura está levantado 1,82 m. por encima del nivel del suelo para proporcionar luz y ventilación al semisótano que contenía la escuela de Diseño.

AÑOS 30: OTROS RASCACIELOS

La legislación de Nueva York obligaba a una estructura escalonada que proyectara la menor sombra posible.

EMPIRE STATE BUILDING

Shreve, Lamb & Harmon (1931, Nueva York)

Templo del comercio

Soportó el choque de un bombardero.

103 plantas, 73 ascensores, 6500 ventanas.

Tras la construcción de la antena alcanza los 443,5m.

CHRYSLER BUILDING

Willian van Alen (1931, Nueva York)

Art decó

AÑOS 30: OTROS EDIFICIOS

SANATORIO DE PAIMIO

Alvar Aalto (1933) Finlandia

Se trata de un sanatorio antituberculoso por lo que las medidas de higiene y ventilación fueron prioritarias. Se concibe como un gran transatlántico blanco. Cada ala está orientada al sol.

CASA DE LAS FLORES

Zuazo (1930) Madrid

Aquí vivió
Rubén Darío

Marca un hito en la arquitectura de Madrid, se separa de las ideas de Castro y sigue el modelo racionalista vigente. Busca viviendas funcionales, ventiladas e iluminadas con patio abierto

La arquitectura: el organicismo

EL ORGANICISMO

- Tras la 2GM la actividad creadora sufre un parón y las corrientes racionalistas tampoco llegan a calar.
- **Síntesis** entre la pureza de la línea recta y el dinamismo de la línea curva
- **Conjuga** los nuevos materiales con los extraídos de la naturaleza
- **Espacio continuo y multidireccional** e interrelación **interior-exterior**. Los espacios interiores se conciben como una **unidad**.
- La arquitectura **se adaptará a las necesidades** de cada familia (individualista) y por lo tanto la **planta será libre y flexible** (de aquí proviene el término **"organicista"** de la necesidad de una arquitectura que derive de un organismo vivo como son quienes encargan la obra).
- Consideran que se puede cambiar la sociedad a través de las mejoras de la vida ambiental.

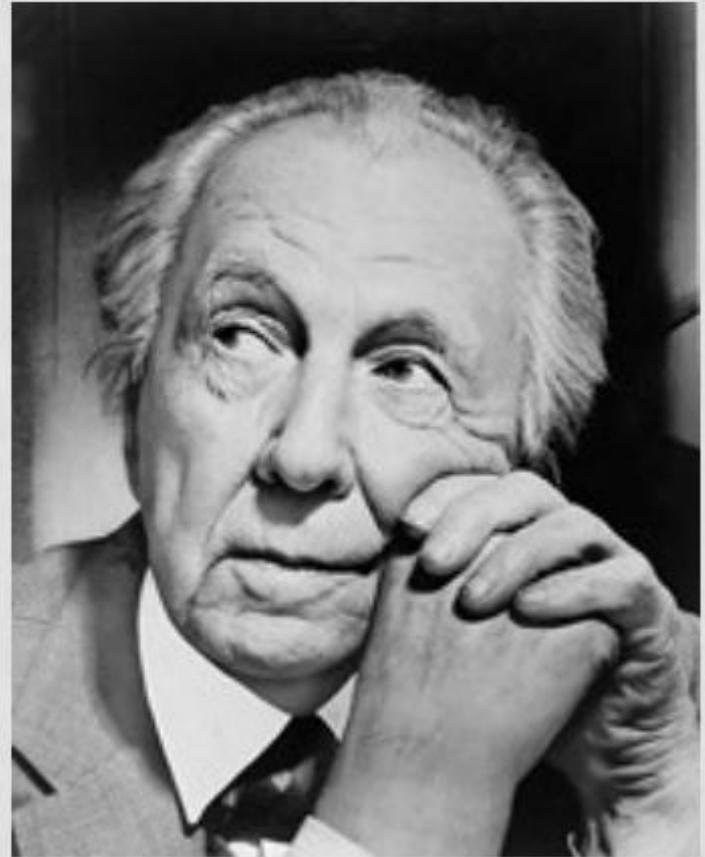

EL ORGANICISMO

Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna "tradición" a la gran TRADICIÓN.

No exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común —o del súper-sentido, si ustedes lo prefieren— que determina la forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito... ¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y la función son una.

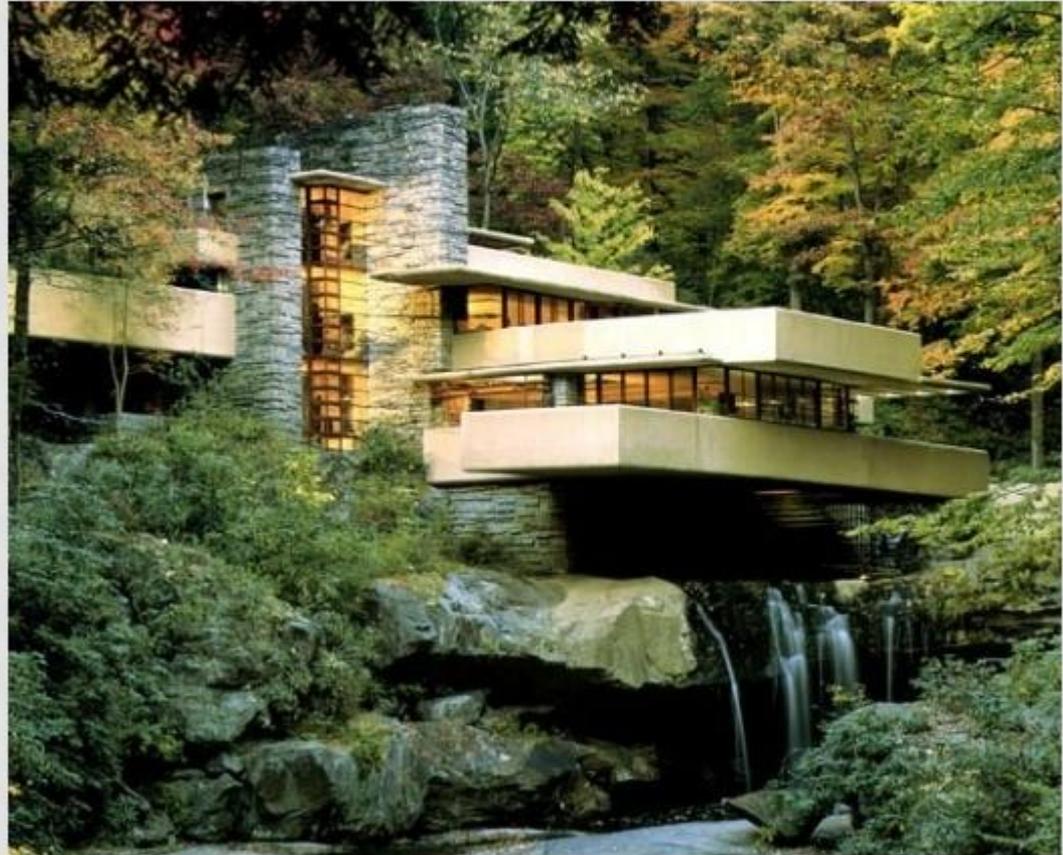
F. L. Wright, Organic Architecture, 1939

FRANK LLOYD WRIGHT (1867-1959)

- Discípulo de Sullivan (Escuela de Chicago)
- De formación cosmopolita, viajó a Tokio y a Yucatán
- Realiza todo tipo de edificios pero es famoso por su “**estilo doméstico**”.
- El sentido de lo interior como realidad: concibe los edificios **de dentro hacia fuera**
- **Planta libre** como continuidad de ambientes
- **Los tabiques nunca se cierran**
- Materiales naturales
- Casa como lugar seguro o refugio

Para Wright lo importante de una casa eran las habitaciones y no la fachada; si aquella era cómoda y estaba bien proyectada por dentro, adaptándose a las necesidades del propietario. Abandonaba así la consigna de una perfecta simetría.

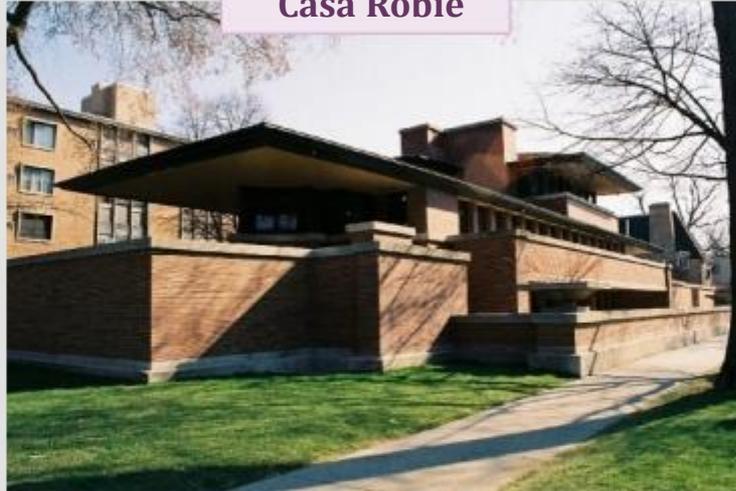
CASAS DE F. LLOYD WRIGHT

THE USONIAN ARCHITECTURE

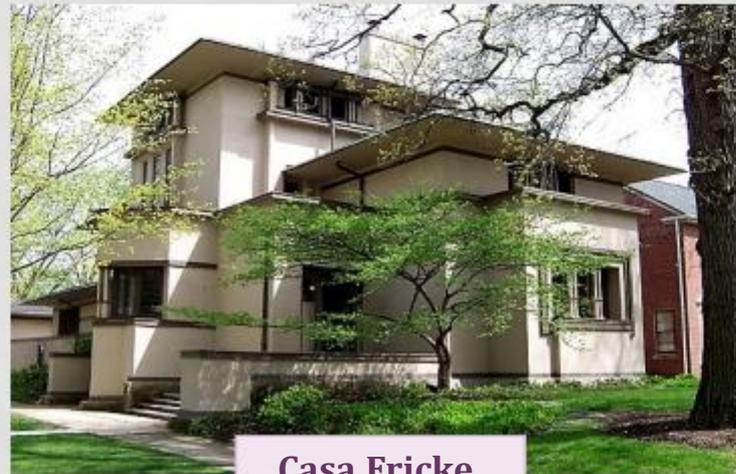
La palabra "Usonia" es un juego de palabras formado con: " United States of North America ". Wright aspiraba a crear un "estilo democrático americano" que fuera asequible para la gente normal.

- Este tipo de obras, que prescindía de todo ornamento, fueron consideradas una ofensa al mal gusto y al decoro. Los arquitectos rompían así con la tradición de muchos siglos.
- Se dejan de lado todas las metódicas imitaciones desarrolladas desde la época de Brunelleschi: volutas, molduras y pilastras...
- El resultado fue una arquitectura "insoportablemente sencilla y desnuda" para el público tradicional.

Casa Robie

**Bachman-Wilson House
(New Jersey)**

Casa Fricke

**David and Gladys House
(Phoenix)**

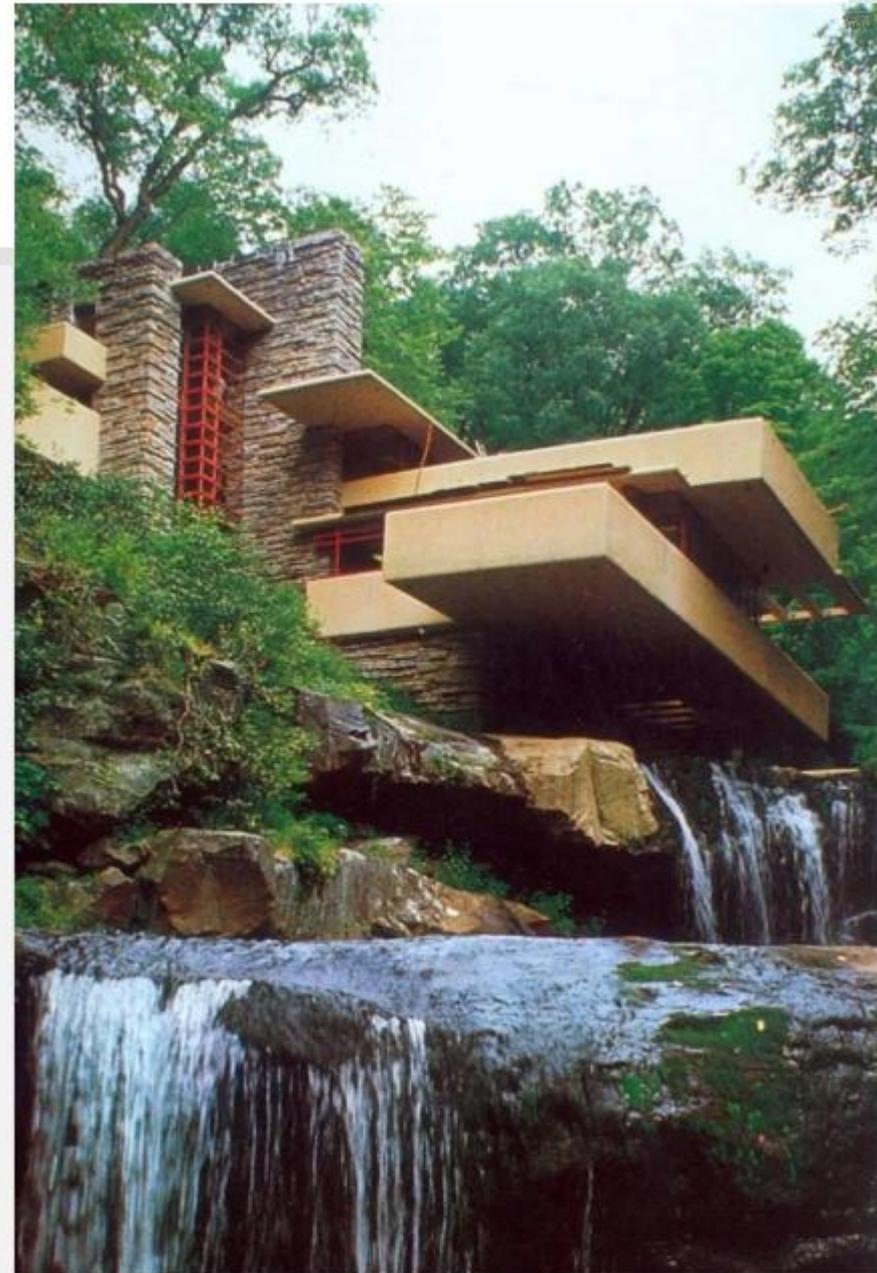
CASA ROBIE (CHICAGO, 1908)

Esta casa baja fue construida para un fabricante de motocicletas y bicicletas. Se trata de una vivienda baja con habitaciones dispuestas en plan abierto y grandes alero que protegen al comedor y al salón del sol de mediodía. El geometrismo de la arquitectura se proyecta también en el mobiliario.

LA CASA KAUFFMAN O CASA DE LA CASCADA (1936-39) PENSILVANIA. RACIONALISMO ORGANICISTA

- **Arquitectura civil** : vivienda. **Hormigón** armado piedra natural, hierro pintado, vidrio y aluminio.
- **Excavada** en la roca . Tiene en cuenta para el **diseño y la elección de materiales, el clima del lugar, la humedad....**
- Planta escalonada, **adaptada a los desniveles** del terreno que no modifica el medio natural. Adopta la forma de la roca sobre la que se asienta (30m). Estructura **horizontal**
- Sobre un basamento de cemento se levantan dos plantas:
 - **Planta baja**: sin divisiones, en torno a la chimenea
 - **Planta alta**: dormitorios
- La casa se cubre con **cubiertas planas de diferentes tamaños** y disposición creando entrantes y salientes al igual que las rocas sobre las que se asienta.

- **Grandes cristaleras** (muro cortina) sobre estructura metálica que fomentan la conexión de la casa con la pradera. Aunque es un espacio abierto permite mantener la **privacidad**
- Gran ejemplo de arquitectura **integrada en el medio** . Monumento Histórico Nacional
- La **chimenea**, excavada en la roca, articula también el espacio interior de la planta baja, que acoge una gran sala de estar y la cocina; en las plantas superiores se encuentran los dormitorios, pero la disposición interna de las distintas plantas es completamente libre, a la manera de Le Corbusier.

El Organicismo es uno de los estilos arquitectónicos más importantes del siglo XX, y Frank Lloyd Wright es su más destacado representante. Aprendió con Sullivan, y estaba convencido de que cada edificio ha de ser el resultado de su función, pero también de su entorno y de los materiales empleados.

I
N
T
E
R
I
O
R

MUSEO GUGGENHEIM (1943-58) NUEVA YORK

HORMIGÓN Y CÚPULA DE CRISTAL DE NERVIOS PLANOS

- Arquitectura civil: museo de arte contemporáneo
- Planta inclinada de 1200 m enrollada alrededor de 5 pisos
- Forma de espiral logarítmica formada por 2 espirales tangentes:
 - **1ª: exterior** : menos pendiente, es la galería de obras
 - **2ª interior** : más corta, funciona de pasillo
- Entre las dos galerías hay ascensores

Torre
añadida
en 1992

Salomon R. Guggenheim fue un industrial apasionado por el Arte

MUSEO GUGGENHEIM (1943-58) NUEVA YORK

HORMIGÓN Y CÚPULA DE CRISTAL DE NERVIOS PLANOS

- Rompe con la idea tradicional de sucesión de salas cerradas para proponer un paseo dinámico por el arte.
- El museo **conjuga la funcionalidad con la estética**, logrando al exterior un aspecto escultórico que además destaca sobre la ortogonalidad de los edificios colindantes.

MUSEO GUGGENHEIM (1943-58) NUEVA YORK

HORMIGÓN Y CÚPULA DE CRISTAL DE NERVIOS PLANOS

MUSEO GUGGENHEIM (1943-58) NUEVA YORK

HORMIGÓN Y CÚPULA DE CRISTAL DE NERVIOS PLANOS

- Esta disposición permite la observación de las obras de manera continua siguiendo la línea espacio Temporal.
- No hay esquinas ni sensación de límite.
- La iluminación está pensada para que ilumine pero no se refleje sobre la superficie de los Cuadros.
- Las espirales forman una especie de pozo con forma de embudo.

La arquitectura de la segunda mitad del siglo XX

LA ARQUITECTURA EN LAS DÉCADAS 60-70

Capilla de la Academia de las fuerzas Armadas
(Colorado) (1962)

Terminal de la TWA Aeropuerto JFK (New York,
1962)

Estadio nacional de Tokio (1964)

Muralla Roja (Calpe, Alicante)
Ricardo Bofill (1970)

Edificio Torres Blancas (Madrid)
Sáenz de Oíza (1964-1969)

Edificio Torres Blancas (1968) en Madrid, de Francisco Javier Sáenz de Oiza

OSCAR NIEMEYER EN BRASILIA:

CATEDRAL, CONGRESO Y PALACIO DE PLANALTO (SEDE DEL GOBIERNO)

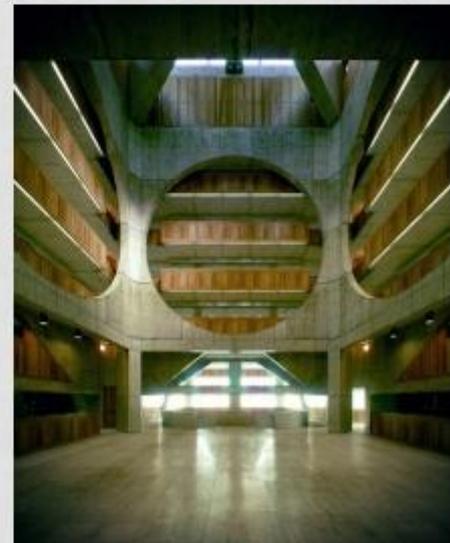
LA ÓPERA DE SIDNEY (1973) JØRN UTZON

LOUIS KHAN (1901-1974)

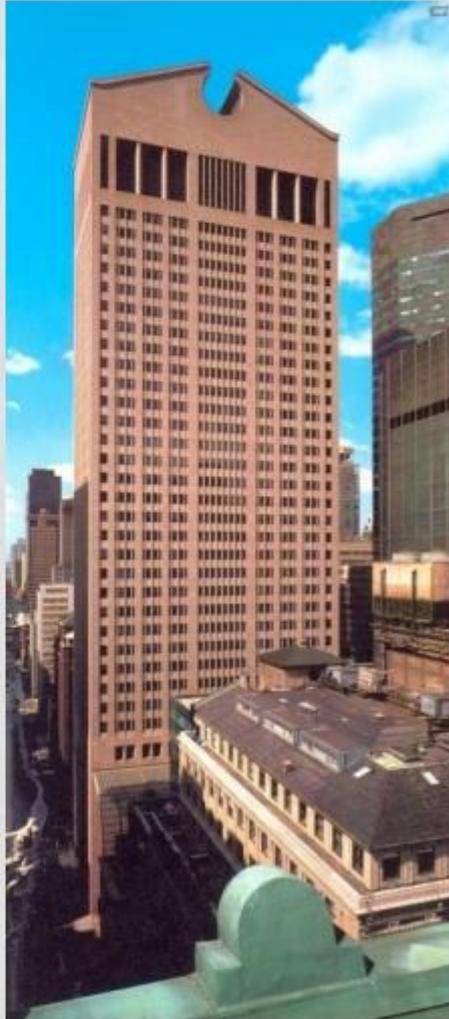
"La monumentalidad es enigmática. No puede crearse intencionalmente. No son necesarios ni el material más exquisito ni la tecnología más avanzada..." (Louis Kahn).

ARQUITECTURA POSTMODERNA: DÉCADA DE LOS 80

**A T & T
Building**
Philip Johnson
(1984)

- Granito rosa
- Frontón partido
- Hoy pertenece a Sony
- Gran derroche de materiales en el interior
- Arte kitsch

**Portland
Building**
Michael
Graves

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO(1997) FRANK GHERY, DECONSTRUCTIVISMO

El “efecto Bilbao” fue un tópicus usado por los políticos de todo el mundo con el que fomentar el diseño de edificios espectaculares para atraer turistas y despertar ciudades adormecidas.

- Bloques de piedra caliza y revestido de láminas de titanio, vidrio .
- Situado en el muelle de Bilbao presenta un extravagante diseño escultórico. Algunos dicen que representa una carpa chapoteando en el mar y otros el vuelo de las gaviotas
- Formas ondulantes que reflejan la luz del sol dando aspecto de escamas
- El edificio es una escultura en sí, llamando más la atención que sus propias obras

Este tipo de arquitectura camina hacia la arquitectura **DECONSTRUCTIVISTA: LA FUNCIÓN SE SEPARA DE LA FORMA.** No hay ejes ni puntos centrales, la planta es libre.

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO(1997)

FRANK GHERY, DECONSTRUCTIVISMO

- Edificio innovador en exteriores e interiores
- Las formas no se rigen por ninguna ley
- Se trata de un conjunto de volúmenes interconectados, unos de forma ortogonal recubiertos de piedra y otros de forma orgánica cubiertos de titanio
- La conexión de volúmenes se hace por paneles de vidrio
- Coronado por una cúpula metálica

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO(1997)

FRANK GHERY, DECONSTRUCTIVISMO

- Diseñado con un programa informático, *Catia* , sin el cual las sinuosas curvas no se hubiera podido hacer (innovador)
- Todo se soporta en los muros y barras metálicas que forman cuadrículas con triangulaciones.
- *Catia* determinó cuantas barras debían ir en cada lugar, su disposición y orientación

Puppy, la mascota del Guggenheim de Bilbao

CENTRO DE ARTES CONTEMPORÁNEO GEORGES POMPIDOU PIANO Y RICHARD ROGERS (1977, PARÍS) HIGH TECH

- Gran prisma
Horizontal de 6 plantas
- El esqueleto del edificio se deja a la vista
- Los espacios interiores pueden **modificarse**
- Colores de la bandera francesa
- Escaleras mecánicas zigzagueantes que recorren la fachada cubiertas por tubos de cristal.

Reacción frente a las "cajas de hormigón". Arquitectura barata, fácil y rápida = PRÁCTICA

CENTRO DE ARTES CONTEMPORÁNEO GEORGES POMPIDOU PIANO Y RICHARD ROGERS (1977, PARÍS) HIGH TECH

Aspecto lúdico y desenfadado:
colores primarios, ruptura
frente a la seriedad de los
museos clásicos.

AVANZANDO EL S.XXI ...

**Edificio de apartamentos (Barcelona), de
Toyo Ito y asociados**

**Puente del Tercer Milenio (España), de Juan José
Arenas y Asociados**

**Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Valencia),
de Santiago Calatrava**

**Torre Agbar (Barcelona),
de Jean Nouvel**

**Terminal 4 del aeropuerto de Barajas
(Madrid), del equipo Rogers-Lamela**

**Viaducto de Millau (Aveyron, Francia), del
equipo Foster-Michel Virlogeux**

LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS

Las vanguardias: Introducción

Introducción

Se conoce como **vanguardias*** históricas a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Su **propuesta rupturista** fue tan **radical** que, más de un siglo después, siguen siendo el paradigma del arte de vanguardia, dado que en la época se produce en el arte una auténtica **revolución de las artes plásticas**.

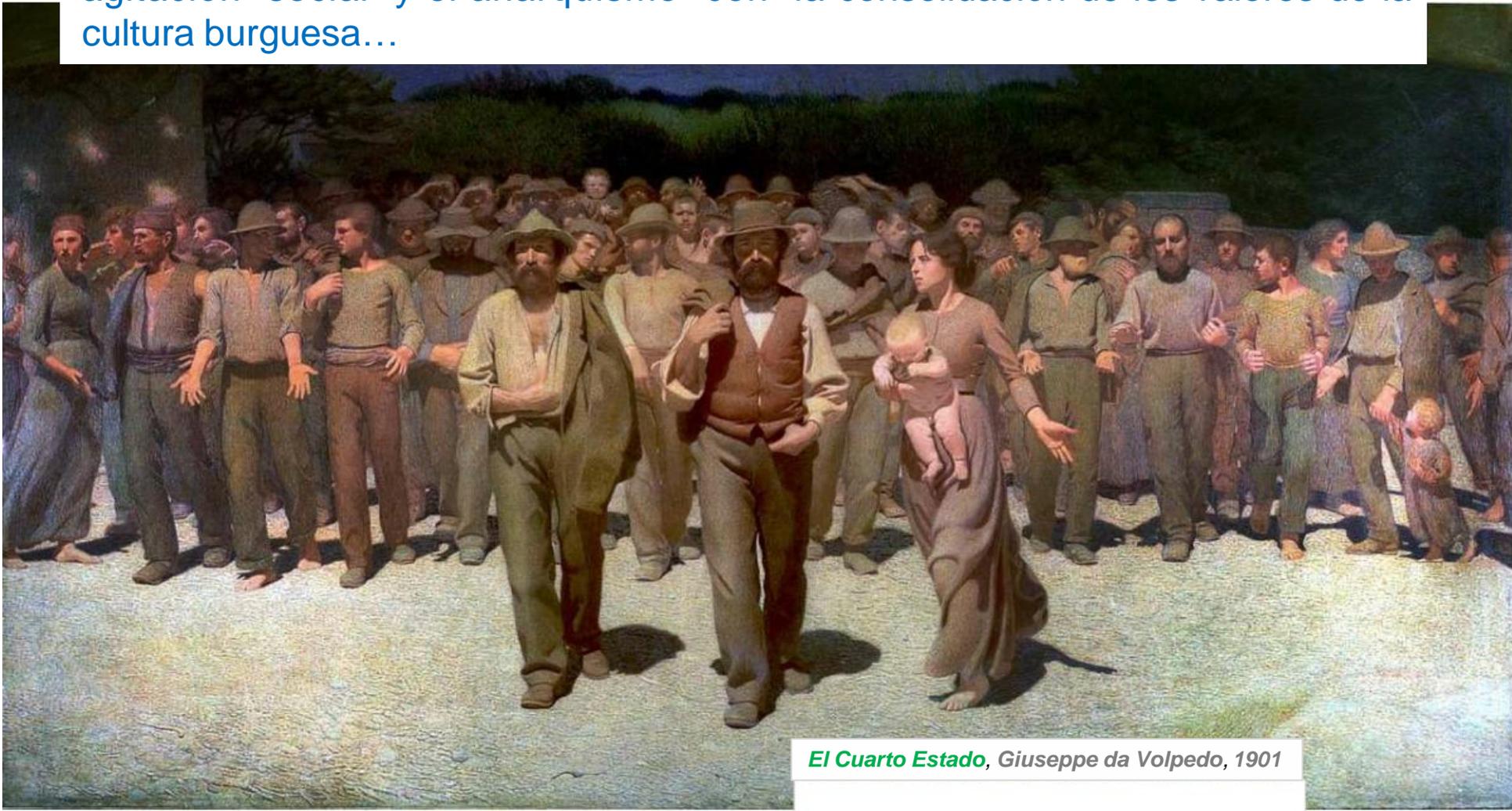
Introducción

El **arte** es reflejo de la **sociedad** en la que se produce, y los inicios del siglo XX fueron **momentos agitados y complejos**, y que ante todo se caracterizan por la **libertad artística**.

Introducción

Fueron años en los que la búsqueda de lo nuevo convivía con la **permanencia del pasado**: el rechazo de la máquina con aceptación de nuevas tecnologías (que exploraban o anticipaban el futuro), la agitación social y el anarquismo con la consolidación de los valores de la cultura burguesa...

El Cuarto Estado, Giuseppe da Volpedo, 1901

Características generales del arte de vanguardia

1º

El arte de vanguardia es más una **actitud ante el arte** que una opción estética, que **abandonará la imitación de la naturaleza (antinaturalismo*)** para centrarse en el lenguaje de las formas y los colores **hasta la desaparición final de lo figurativo.**

Características generales del arte de vanguardia

2º

La pintura se va a **independizar de las reglas tradicionales de expresión** a través de:

- **Una actitud radical frente al color.** O se resalta el poder del color, así el mar puede ser Amarillo (Fauvismo) o se elimina su importancia (cubismo analítico).
- **Romper con la representación tridimensional y volumétrica imperante desde el Renacimiento:** no se usa el claroscuro, se elimina la perspectiva tradicional en el cubismo, y además se **sustituye la visión única** por la múltiple (cubismo).
- **Antinaturalismo** (ya citado)

En blanco II, Wassily Kandinsky, 1923

Las vanguardias: el fauvismo

El fauvismo y la independencia del color

En el **Salón de Otoño de París** del año **1905** colocaron todas las obras poco ortodoxas juntas en la misma sala, donde curiosamente se había ubicado un busto renacentista. El crítico de arte **Louis Vauxcelles**, horrorizado, dijo que parecía un **Donatello entre las fieras** (fieras = **fauves** en francés). De ahí el nombre de este movimiento.

El fauvismo y la independencia del color

El **Fauvismo*** cuestiona el Arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color.

*“El puente de Charing Cross”,
André Derain, 1906*

Derain no necesita utilizar sombras ni gradaciones para hacernos ver un luminoso y cálido atardecer, con el amarillo intenso del cielo reflejándose en el río. Edificios azules, pavimento turquesa, cielo amarillo, árboles y aceras rosas... Colores planos que no se corresponden con la realidad...

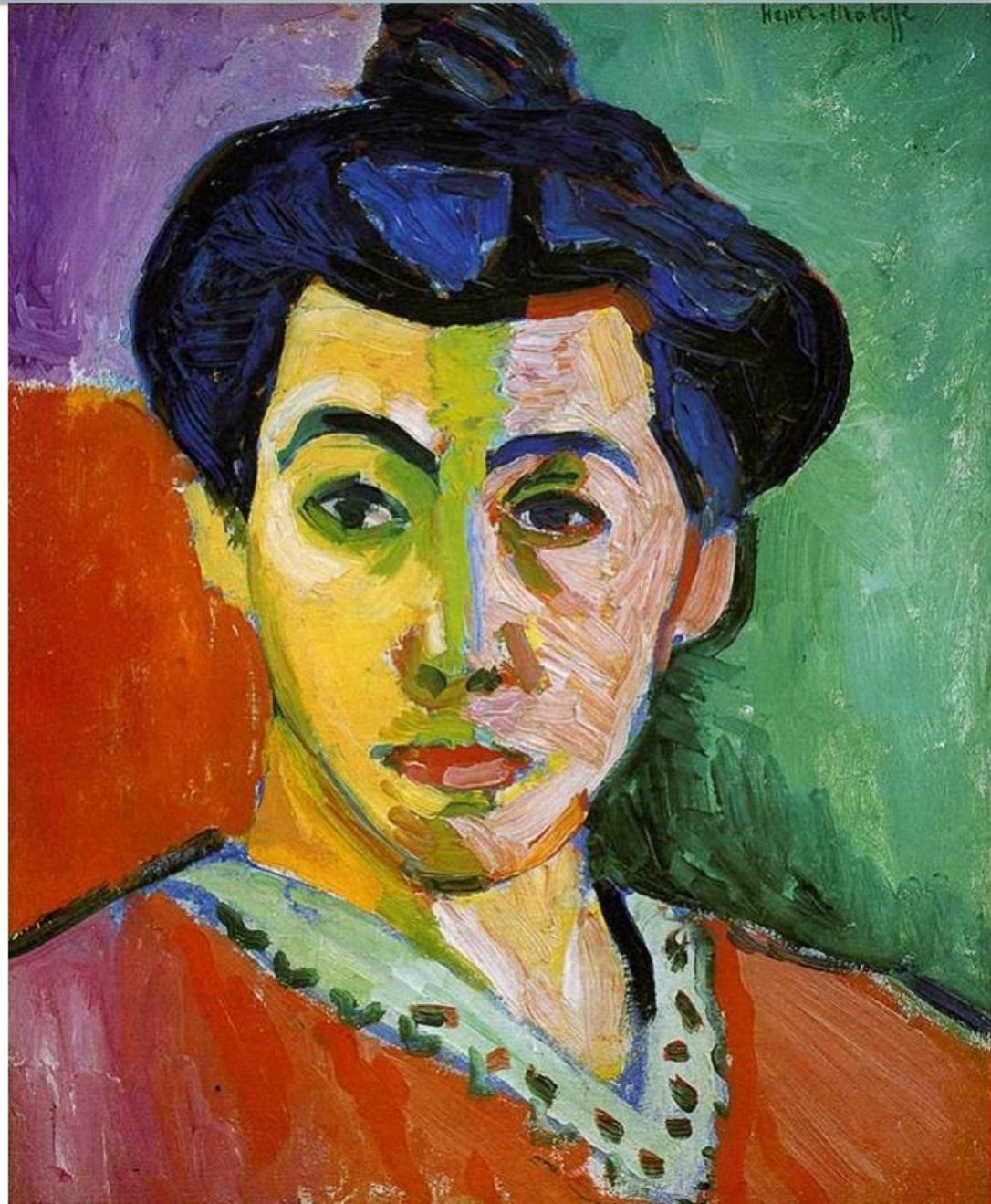
¿Qué término usamos para calificar este uso del color alejado de la realidad?

El fauvismo y la independencia del color

Sus características principales son:

1. **Uso de un colorido arbitrario y expresivo** (influencia de Van Gogh)
2. **Violencia cromática**, por sus agresivos contrastes. (influencia de Gauguin)
3. **Empleo de colores planos, sin clarooscuro** (influencia de Gauguin).
4. **Dibujo simple** (influencia de Cézanne)

"La raya verde", Henri Matisse, 1905

El fauvismo y la independencia del color

Identifica las cuatro características en esta obra de Henri Matisse “La habitación roja”, 1908.

RECUERDA...
Describe el origen y
características del
Fauvismo.

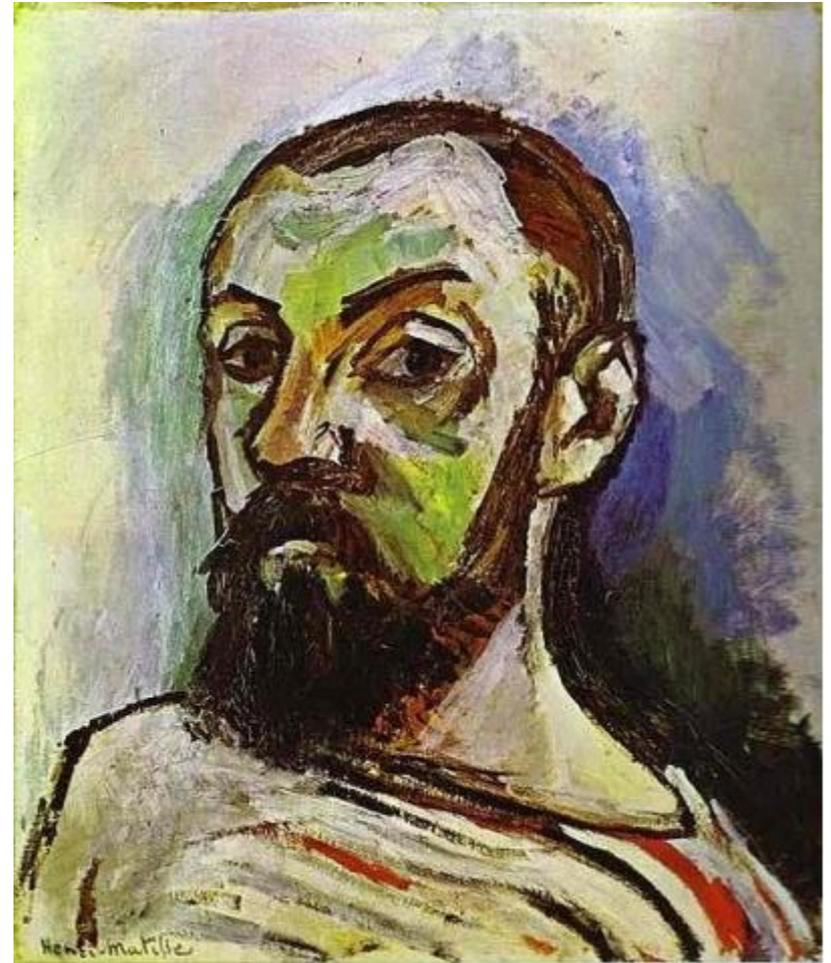
Matisse (1864-1954)

Estudiante de Derecho que, debido a una enfermedad, que le mantuvo postrado en la cama, pintaba para pasar el tiempo y se aficionó a la pintura.

Admiraba a Turner, Cezanne, Van Gogh y el simbolismo de Moreau. Tiene un gran gusto por lo decorativo.

“Busco un arte de equilibrio, pureza y serenidad, desprovisto de temas turbulentos o deprimentes, un relajante mental, un buen sillón ”

“No puedo copiar la naturaleza de forma servil. Debo interpretarla y someterla al espíritu de la pintura”

El fauvismo y la independencia del color

La alegría de vivir

Henri Matisse

(1905) Óleo sobre lienzo

RECUERDA...
Identifica, analiza y
comenta las siguientes
obras: **La alegría de vivir**,
de Matisse

El fauvismo y la independencia del color

La alegría de vivir

Henri Matisse

(1905) Óleo sobre lienzo

Tema clásico, el de una Arcadia feliz habitada por pastores ociosos que disfrutan de la vida.

Resulta una obra muy optimista.

El fauvismo y la independencia del color

La alegría de vivir

Henri Matisse

(1905) Óleo sobre lienzo

Resulta una **obra muy optimista** y nos **recuerda a** obras anteriores de desnudos colectivos como los de **Cézanne, Renoir o Gauguin**.

Matisse

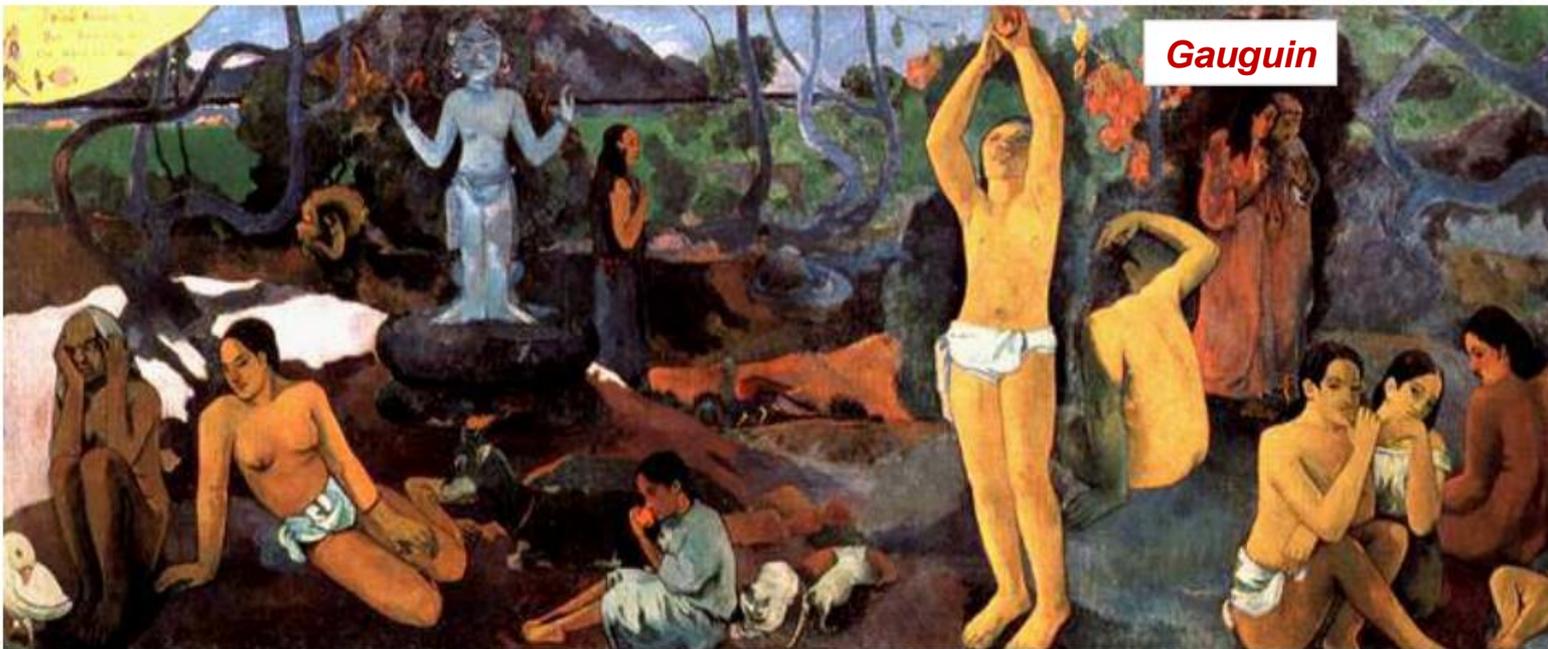
Cézanne

Renoir

Gauguin

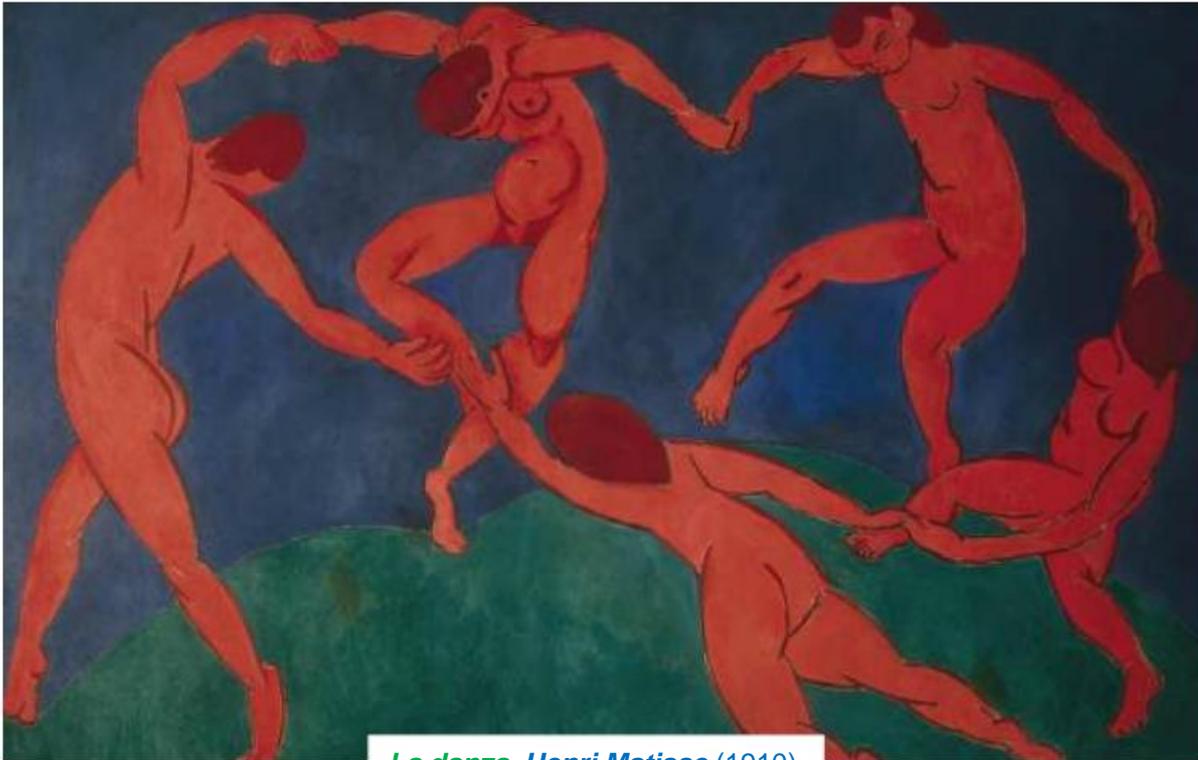
El fauvismo y la independencia del color

La alegría de vivir

Henri Matisse

(1905) Óleo sobre lienzo

Algunos personajes, como las mujeres que bailan en corro **los retomará para obras posteriores**

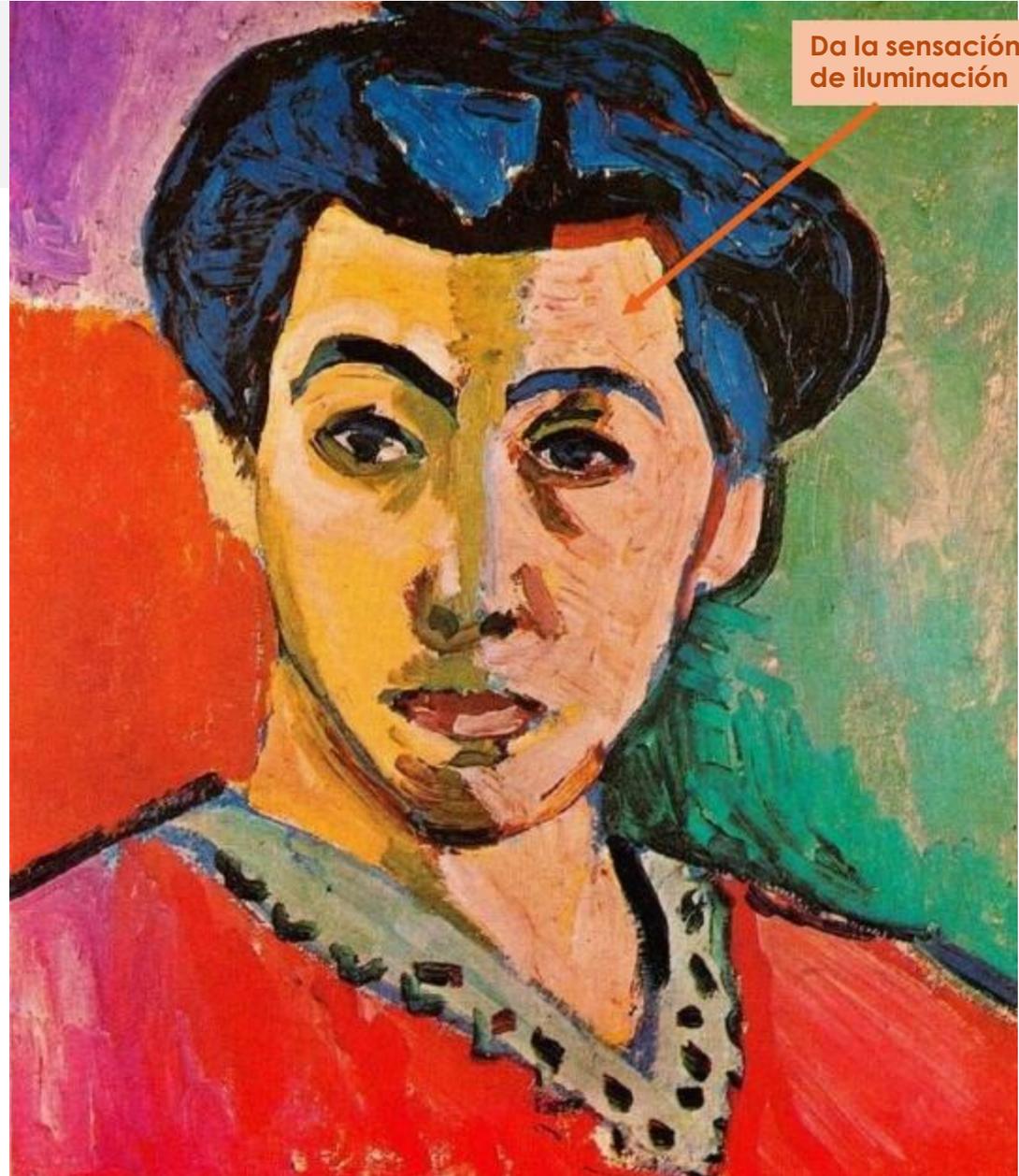
La danza, Henri Matisse (1910)

Madame Matisse

Retrato con Línea verde

- Pintura: retrato de su esposa
- Trazo negro que delimita contornos a la manera romántica y que refuerza el contraste cromático
- Grandes manchas de color aunque degradadas, empastadas partes aportando luminosidad y relieve por la contraposición de tonos
- Contraposición de colores complementarios en el fondo: rojos- verdes...
- Primero plano y ausencia de profundidad. No hay volumen, figura plana
- Aspecto melancólico

Da la sensación de iluminación

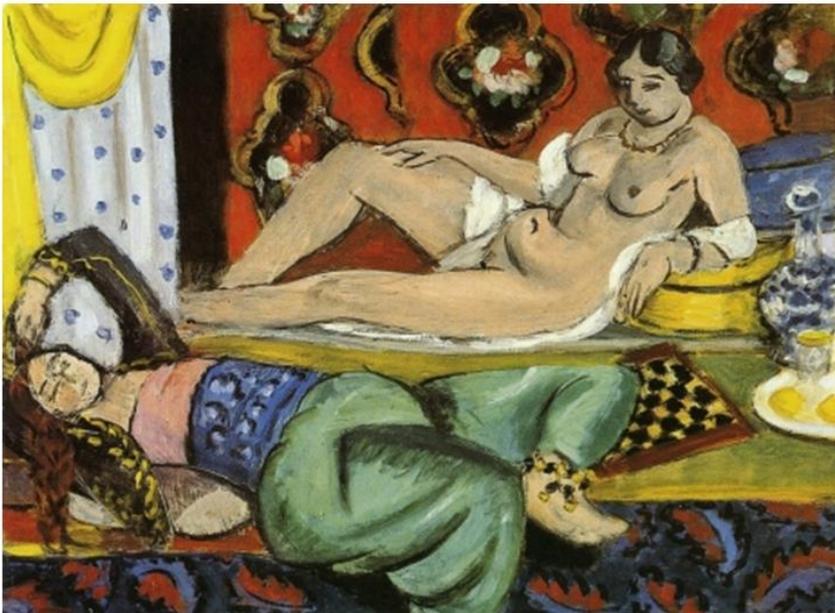
Odalisca con calzón rojo (1909)

- Tras su viaje a Marruecos. Pinta varias odaliscas.
- Líneas sinuosas y arabescos que contrastan con las rectas del divan, la pared...
- Odalisca en escorzo. Tratamiento de la anatomía desproporcionado (no interesa)
- Más volumétrica por el contraste de colores de la misma gama
- Colores contrastados: cálidos acercan. "Blancos entre brillantes para respirar".

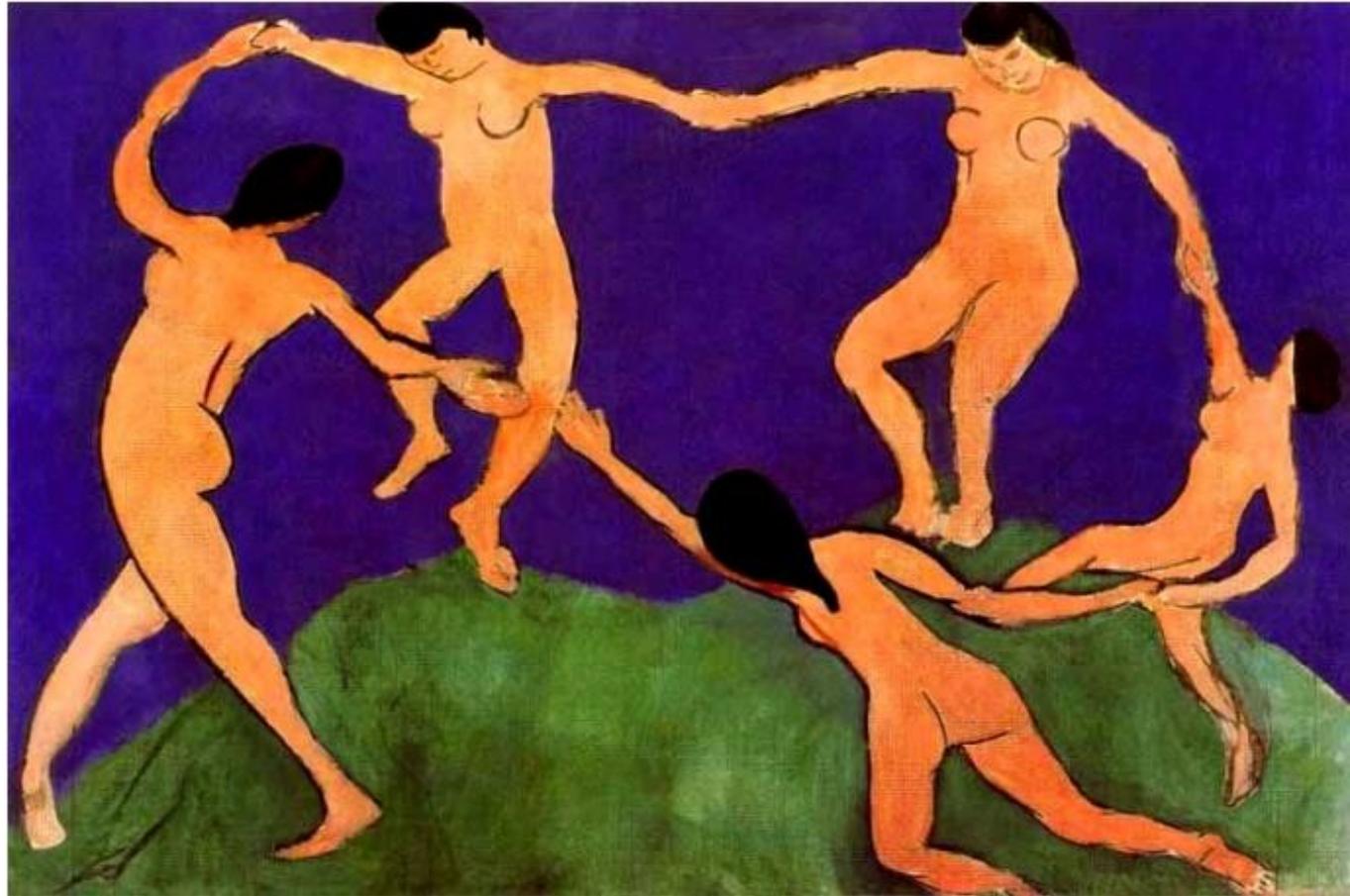
Le gustan los colores cálidos y los blancos entre brillantes para respirar.

El fauvismo y la independencia del color

La danza (1909-1910)

- Composición sencilla de personas en círculo agarradas danzando desnudas
- Logra representar el movimiento a través de las posturas
- Punto de vista alto
- Fondo azul del cielo y verde del césped
- Figuras delimitadas por un trazo negro, manchas de color planas
- Ritmo, liberación emocional, hedonismo

La música 1939

- Figuras en primer plano, de frente, en composición ascendente
- Despreocupación por la perspectiva, el volumen y el tratamiento de las anatomías (no naturalista muy sintético)
- Manchas planas delimitadas por trazo negro
- Gama limitada y contrastada
- Aplica la pintura con distinto espesor

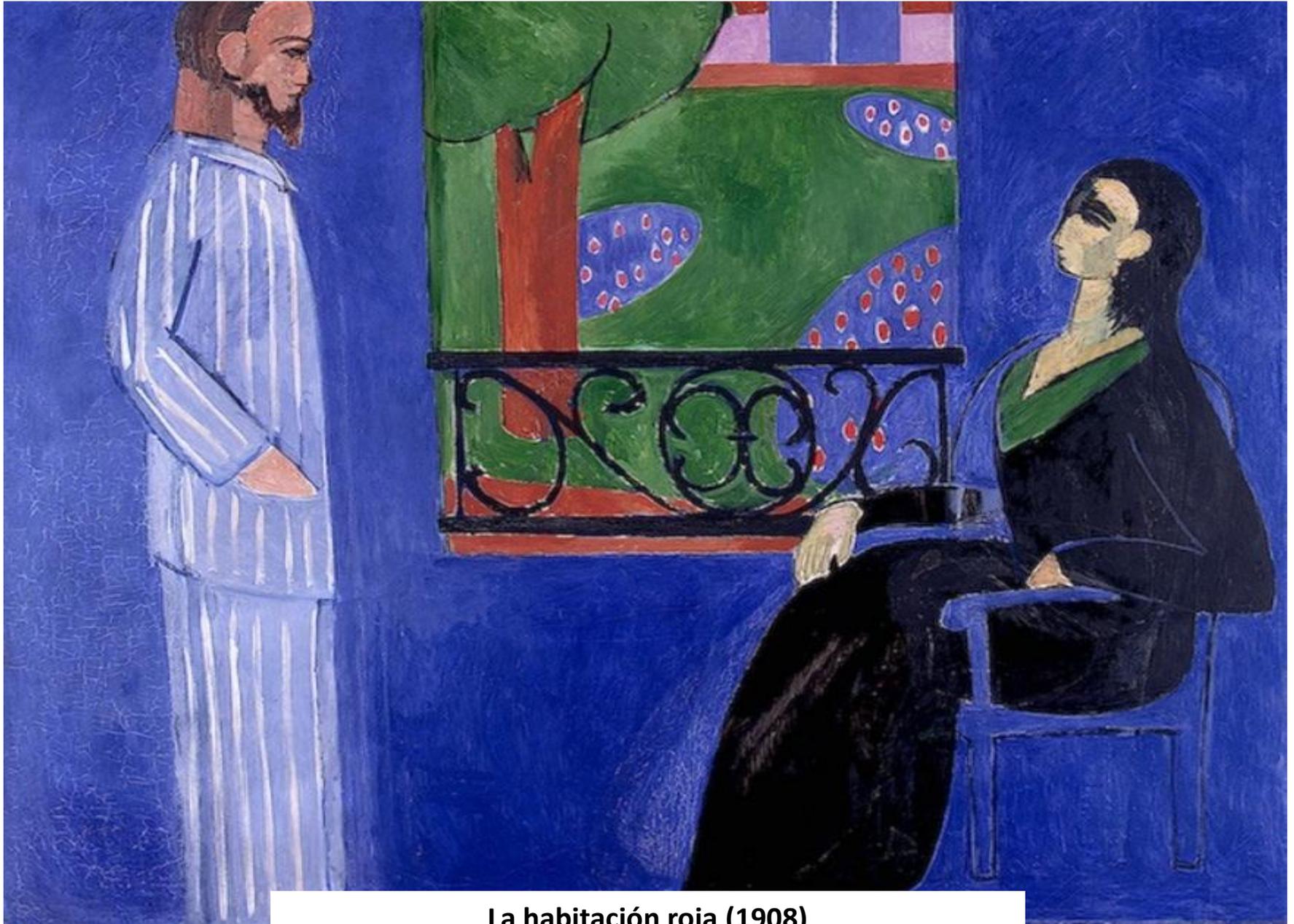

El fauvismo y la independencia del color

La habitación roja (1908)

El fauvismo y la independencia del color

La habitación roja (1908)

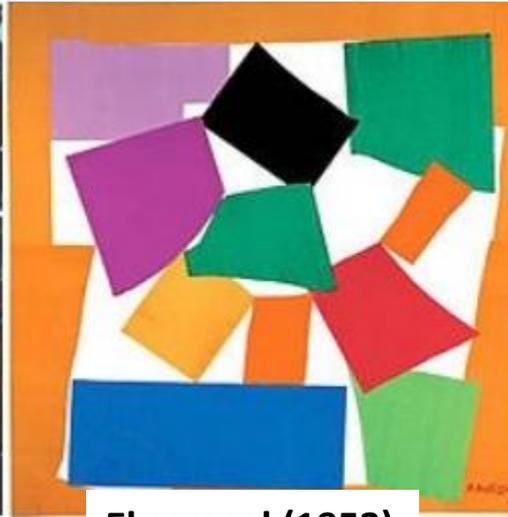
Matisse : retratos y dibujos

El fauvismo y la independencia del color

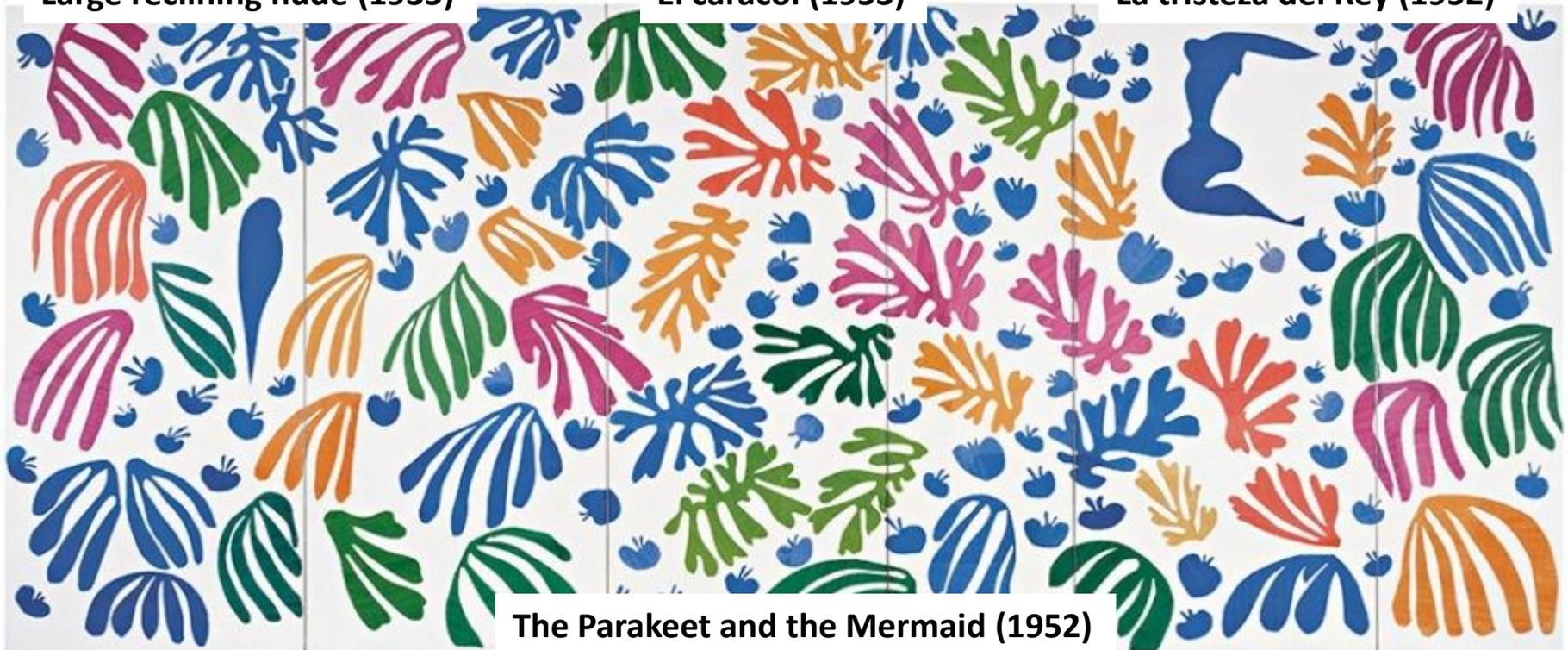
Large reclining nude (1935)

El caracol (1953)

La tristeza del Rey (1952)

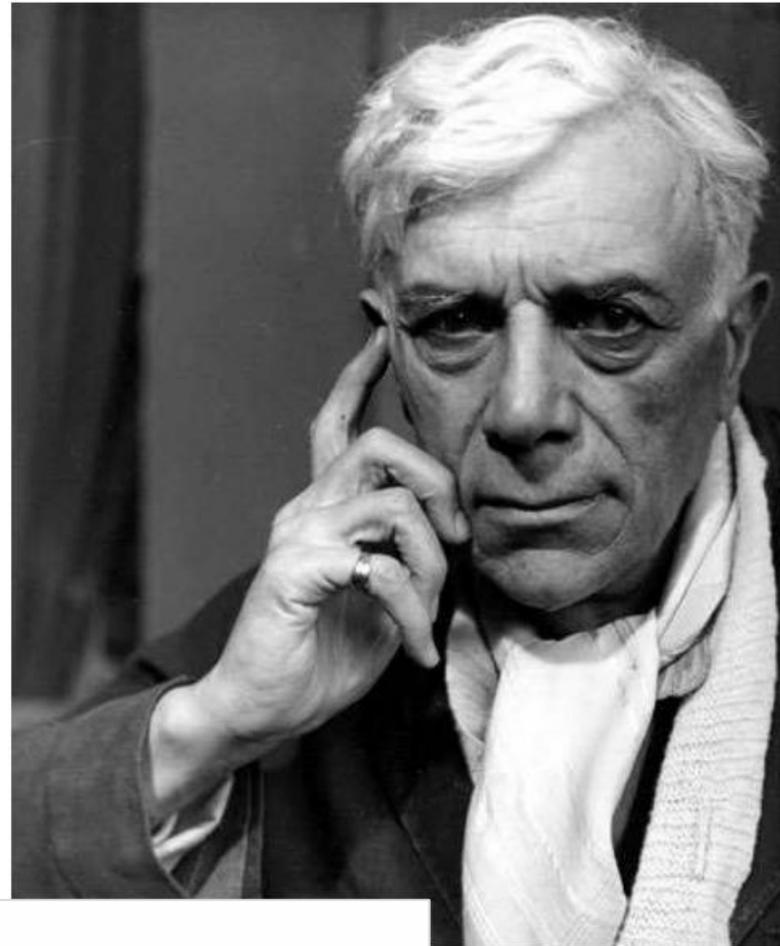
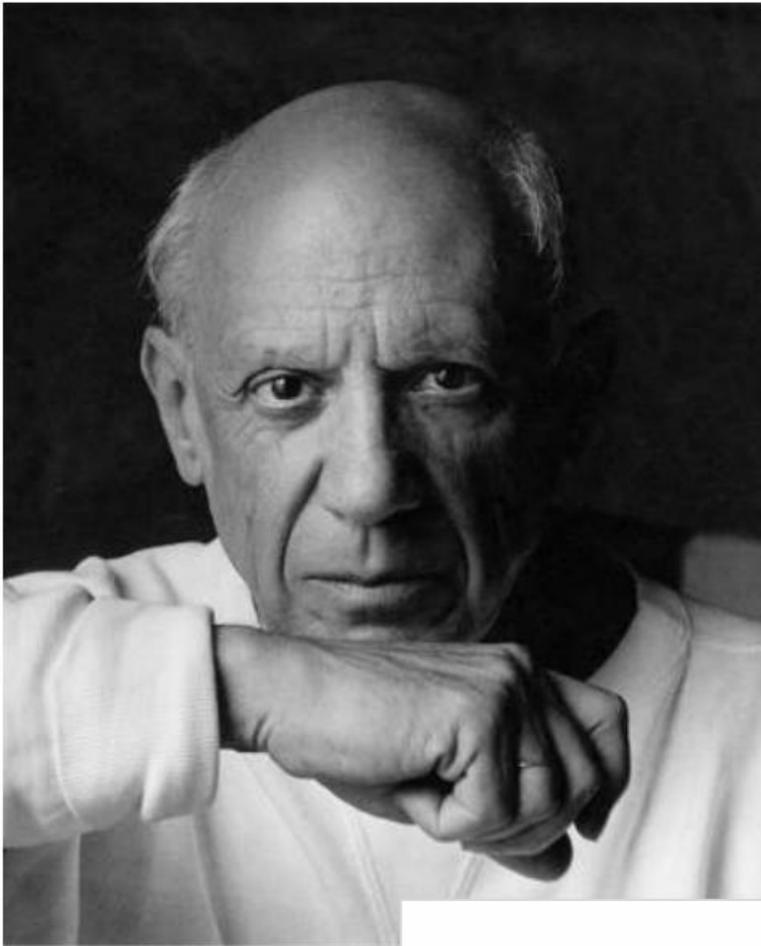

The Parakeet and the Mermaid (1952)

Las vanguardias: el cubismo

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Cubismo* es el nombre que se le dio al **movimiento desarrollado principalmente por el español Pablo Picasso** y el francés **Georges Braque**, a comienzos del siglo XX.

Pablo Picasso y Georges Braque

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

1º

Se caracteriza por destruir la óptica renacentista con un único punto de vista. Es capaz de **representar varios puntos de vista a la vez en una misma imagen**, ¡superando así a su rival representativo, la fotografía!

Violín y uvas. Picasso (1912)

Cabeza de mujer. Picasso (1960)

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

2º

Al romper la perspectiva se rompía simultáneamente con la forma, esto hizo del cubismo el arte más revolucionario de las vanguardias históricas.

3º

El color no tiene importancia, emplea tonos neutros y pardos.

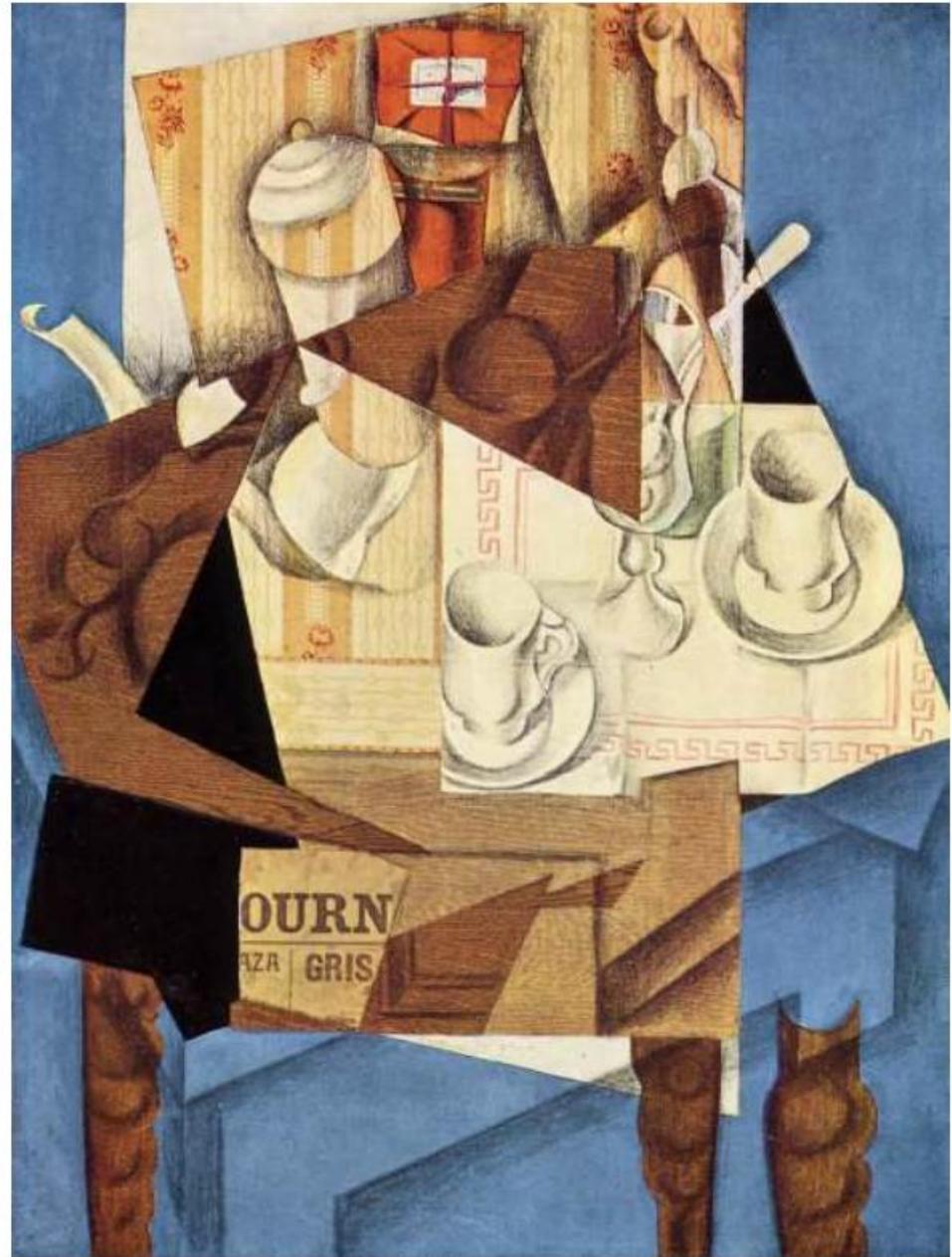

Retrato de Pablo Picasso, de Juan Gris (1912)

4º

No trata de captar la realidad presente ante el artista, sino que crea, a partir de la realidad, una imagen propia y nueva a partir de la **descomposición de los objetos y el espacio.**

Desayuno, de Juan Gris (1914)

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

5º

El espacio del cuadro, como espacio físico (tela), puede acoger elementos tomados de la realidad, aparece así el **collage***.

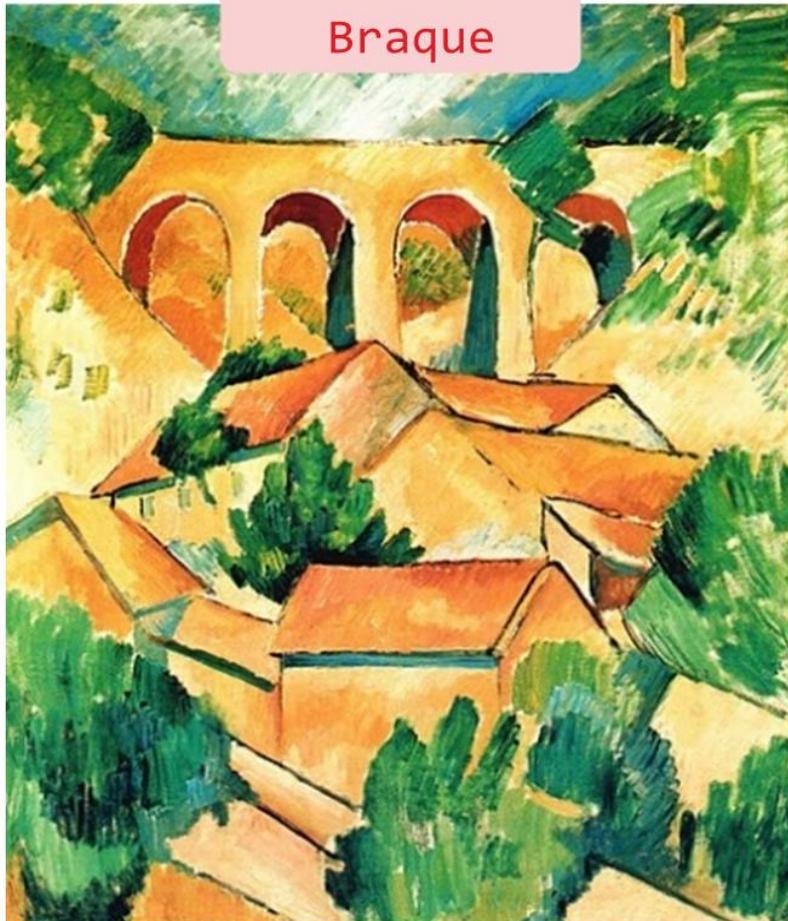
Naturaleza muerta con silla de rejilla, de Picasso (1912)

Inicio del Cubismo

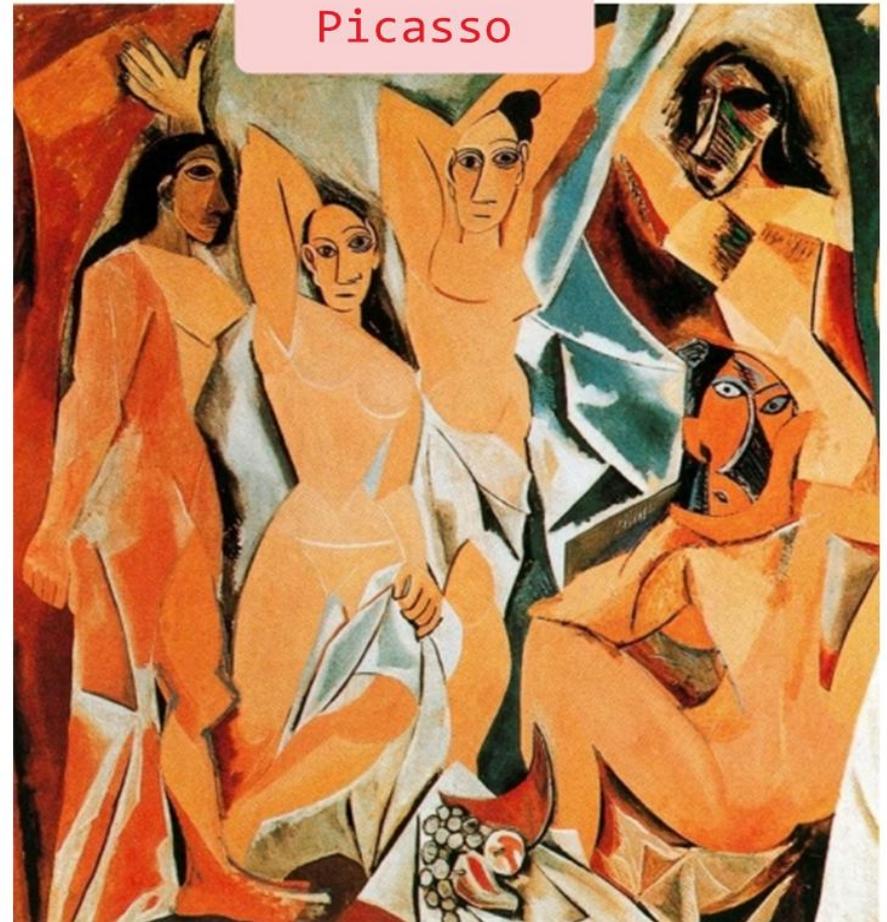
ANTECEDENTES
CEZANNE

Braque

Picasso

CUBISMO: Dos tendencias

Violin y paleta

El clarinete

Hombre con guitarra

Objetos sobre un piano

Cubismo Analítico : los cuerpos se desintegran en múltiples elementos geométricos (facetas) delimitadas por trazos negros, planos, paralelos al lienzo. Difícil de identificar.

Cubismo sintético : descomposición de los objetos pero con colores más ricos y más naturalista (identificamos los objetos), collage.

Repasamos las características

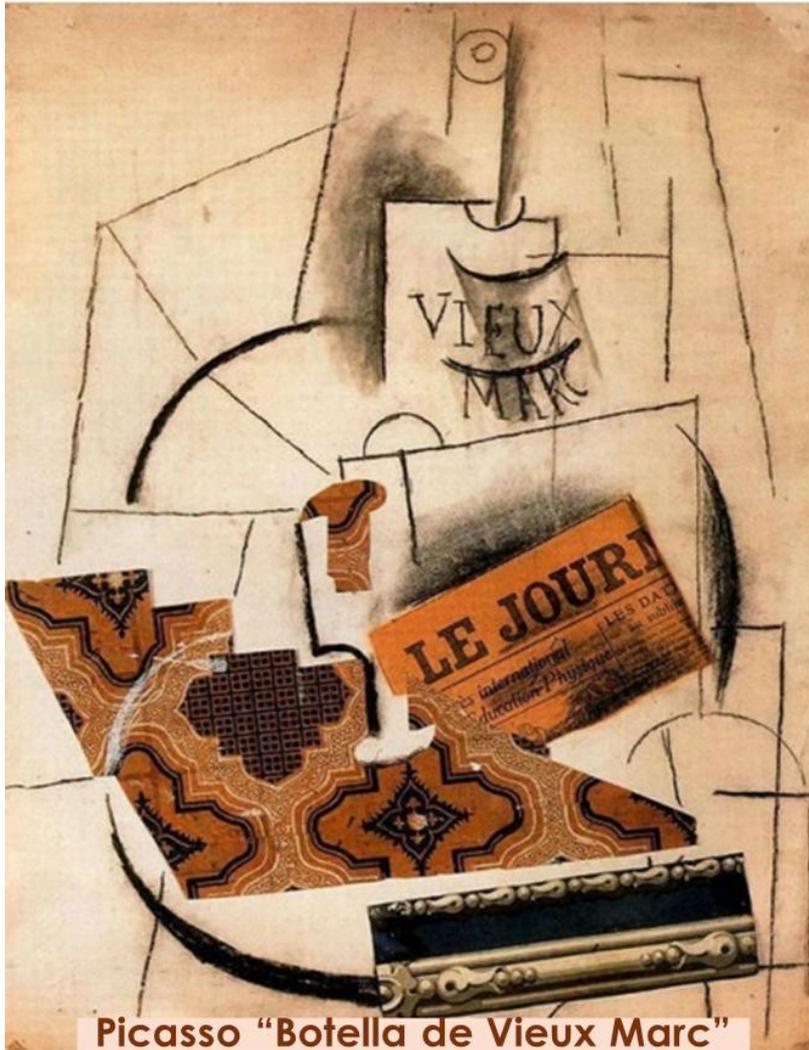

PICASSO “Retrato de Kahnweiler”,
1910

BRAQUE “El portugués”, 1911

Repasamos las características

Picasso "Botella de Vieux Marc"

Braque "Violín y Partituras"

Pablo Ruíz Picasso
(1881-1973)

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Pablo Ruíz Picasso

(1881-1973)

Nacido en Málaga, fue uno de los artistas españoles más precoces.

El hombre de la gorra, y La muchacha descalza
Picasso (1895)

Pablo Ruíz Picasso

(1881-1973)

Pronto demostró que **dominaba la representación de la profundidad y la perspectiva.**

La primera comunión
Picasso (1896)

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Pablo Picasso, *Ciencia y caridad* (1897). Óleo sobre lienzo, 197cm × 249,5cm

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

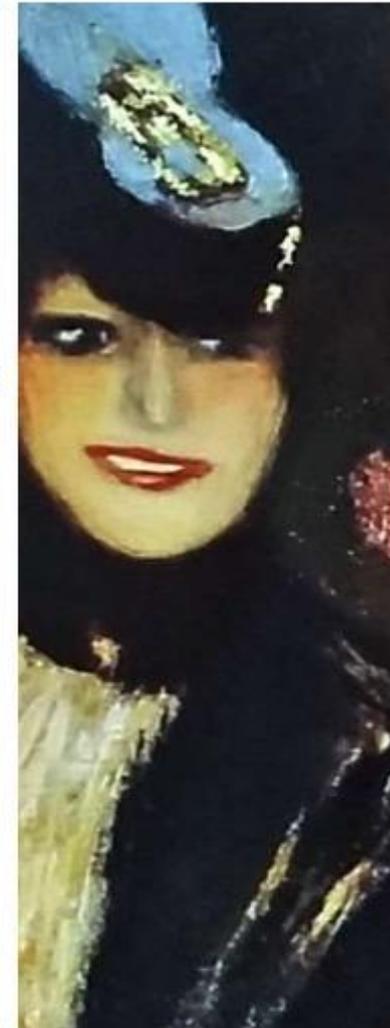
Pablo Ruíz Picasso
(1881-1973)

En 1900 se trasladará a **París**, la capital mundial del arte en esos momentos. *¿A qué pintor te recuerda?*

Lichtdruck abfotografiert

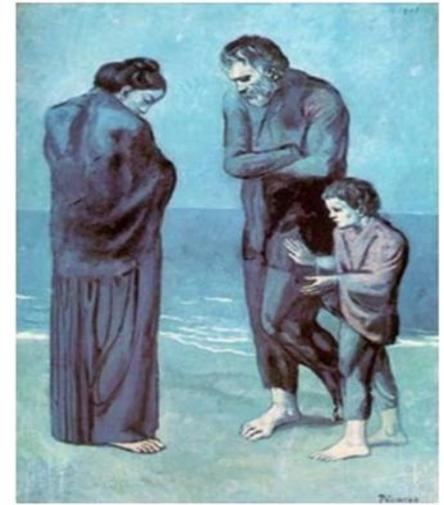
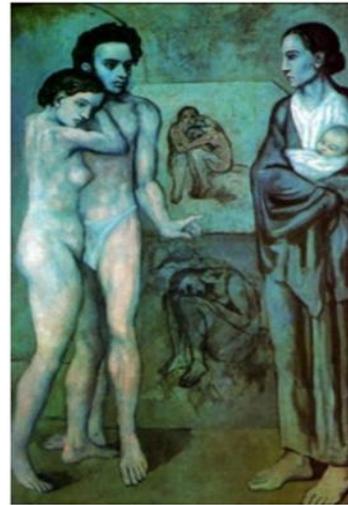
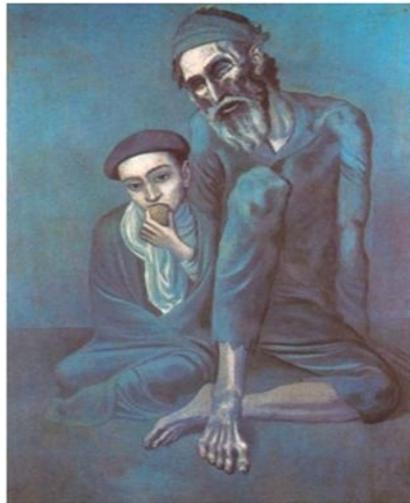
La moulin de la Gallette
Picasso (1900)

Detailansicht des Lichtdrucks

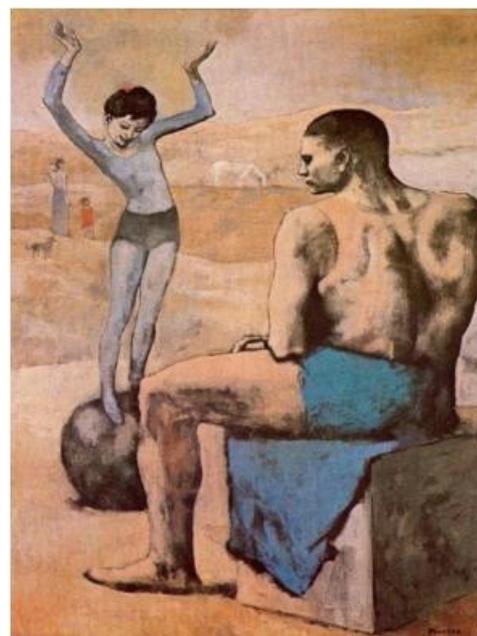
Etapa Azul (1901-1905)

Marginados, enfermedad, denuncia social. Gama de azules, tristeza, pesimismo. Canon alargado y postura forzada. Sombras que enfatizan el aspecto demacrado del cuerpo. Despreocupación por el fondo. Expresión distinguida aunque melancólica.

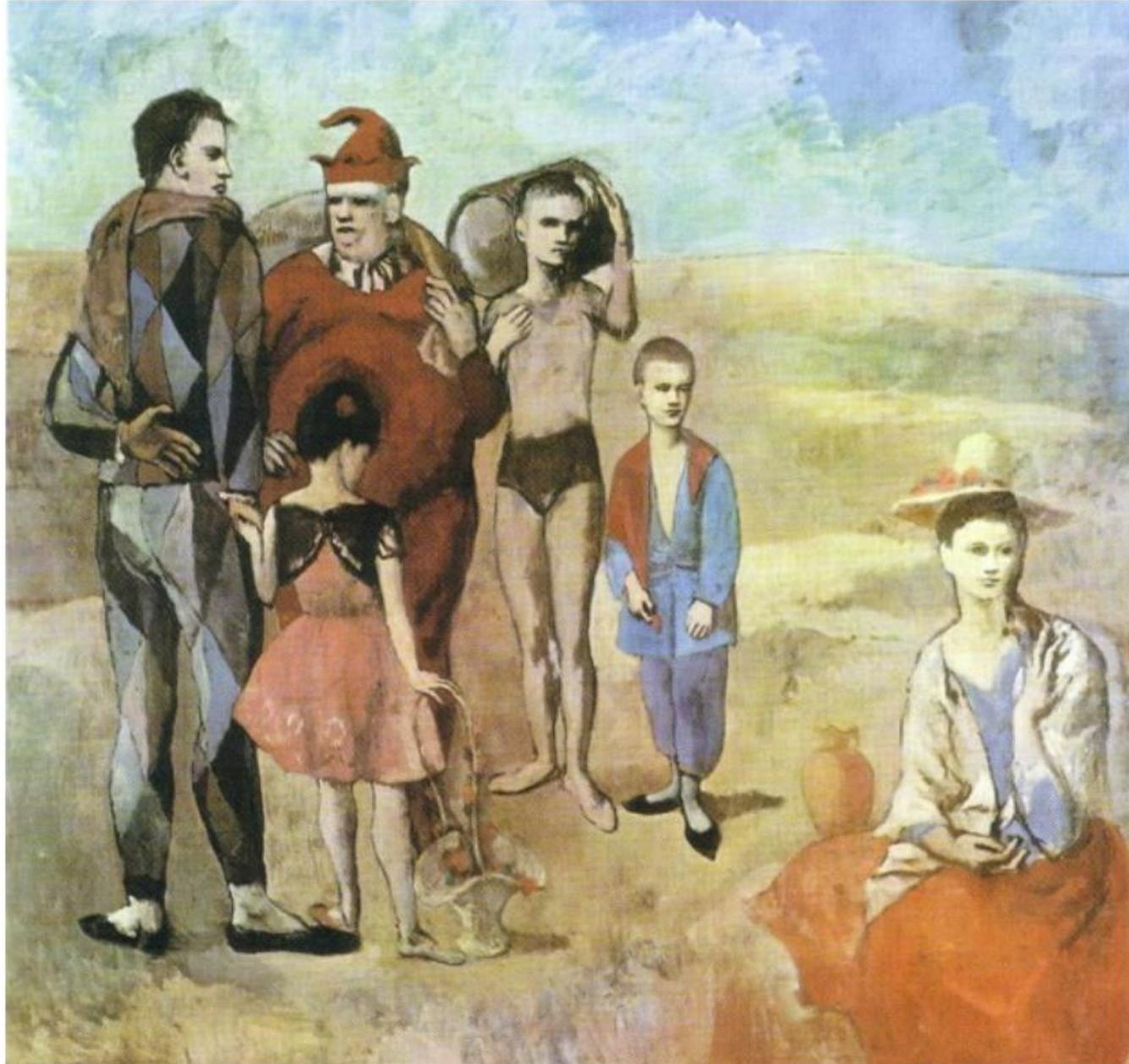
Etapa Rosa (1905-1907)

Las obras de esta etapa presentan un **modelado sencillo y blando**. Los temas son más **amables** que en la etapa azul, centrándose en el circo. **Una formas volumétricas con manchas planas** de color y la gama cromática es contrastada. Las figuras se disponen **rígidas** y **no se comunican** entre sí. Refuerza esta tristeza o melancolía la elección de **fondos simples** que no nos distraen del tema. Su intención es plasmar la **Tristeza lírica**: dureza de la vida de circo cuya finalidad es hacer reír y disfrutar al espectador.

**Familia de
Saltimbanquis**

(1905, National Gallery
(Washington))

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Pablo Picasso

Las señoritas de Avinyó

En **1907** Picasso creará la **primera obra cubista:**

Las señoritas de Avinyó

MoMa (NYC)

Descompon las **figuras** según **los criterios estructurales** (recordemos las leyes del cubismo), estas **prostitutas** de la calle Avinyó de Barcelona

RECUERDA...

Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: *Las señoritas de Avinyó*, de Picasso

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Pablo Picasso

Las señoritas de Avinyó

La perspectiva está ausente, **es el inicio del Cubismo**. Los planos de color con agudos esquinamientos de las figuras se continúan en el fondo, **la sensación de profundidad se ha anulado**

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Pablo Picasso

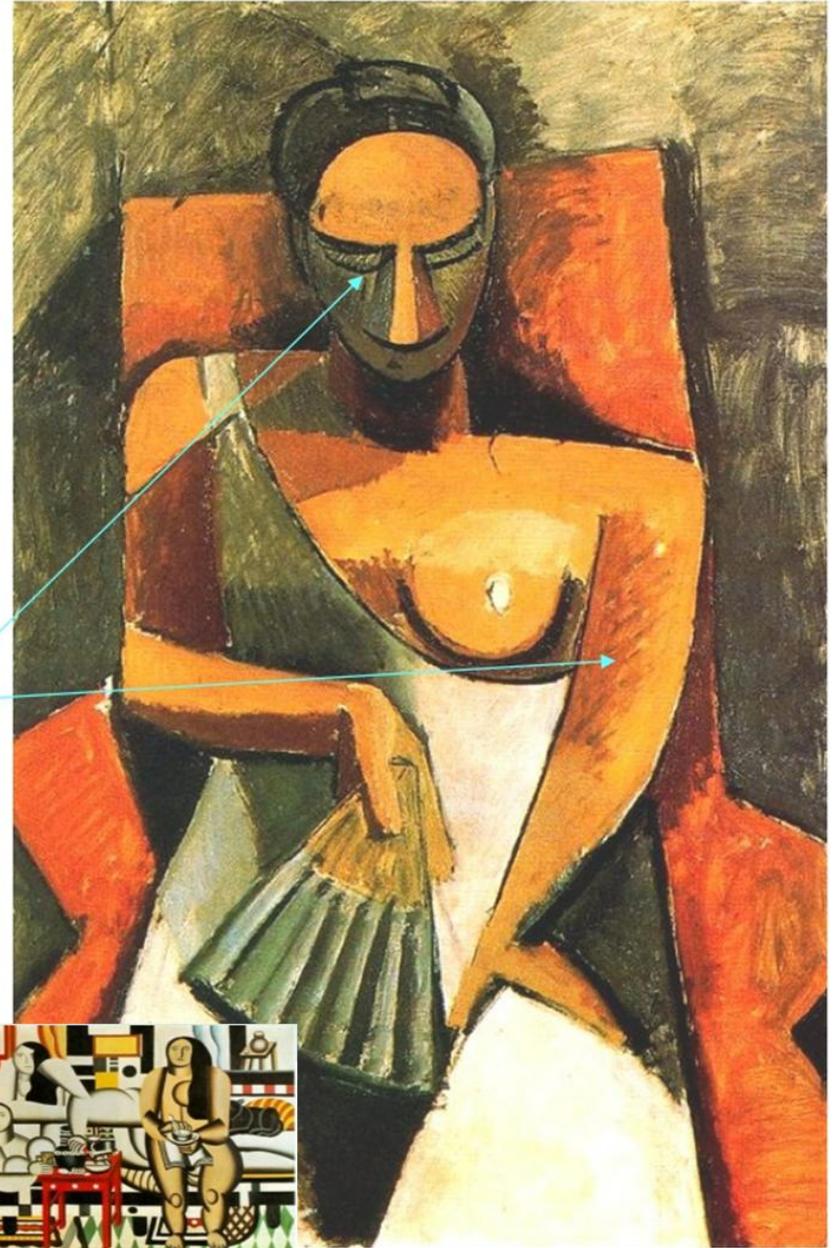
Las señoritas de Avinyó

Picasso **conocía las máscaras tribales del arte africano** y quedó maravillado por su nivel de geometrización y abstracción. En este cuadro **introduce máscaras a modo de rostros** que le ayudan a **romper con la realidad**.

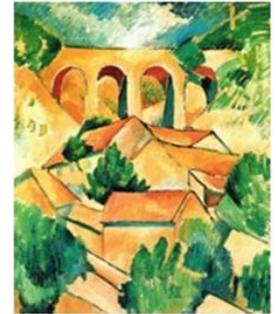
Mujer sentada con abanico (1908)

- Tratamiento escultórico y volumétrico de las masas que se reducen a formas geométricas.
- Sí podemos apreciar volumen en algunas partes del cuerpo, logrado mediante sombreados o yuxtaposición de tonos claros y oscuros
- Fondo neutro con pincelada deshecha
- Sillón plano, no vemos tampoco el cuerpo de la mujer flexionado en posición sedente.
- Más tarde, Léger también geometrizará las formas.

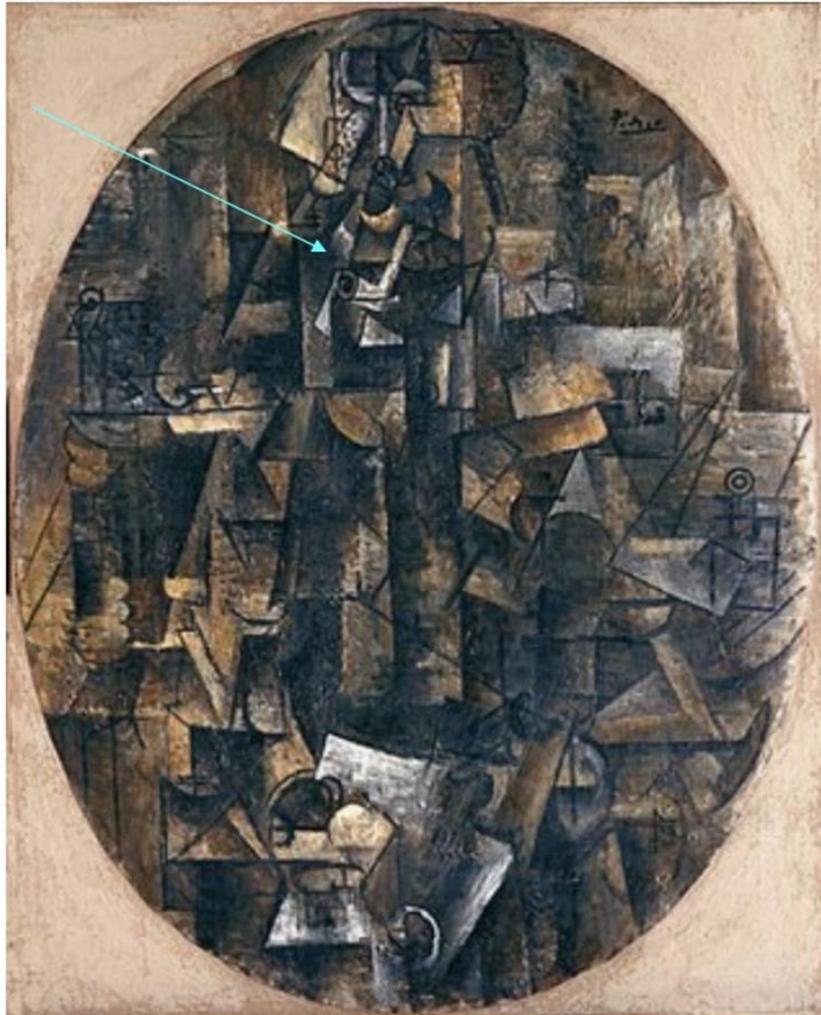

Casas en la colina de Horta

- Reduce el paisaje a cubos, prismas
- Influido por Cezanne y Braque
- Refuerza la sensación de volumen gracias al sombreado (claroscuro)
- Predominan las gamas cálidas de terrosos y naranjas sobre las frías que se relegan al cielo y las sombras
- Todavía es figurativo ya que reconocemos los objetos
- Pertenece a sus primeras obras de cubismo analítico

El hombre de la pipa (1911).

El formato oval es muy habitual

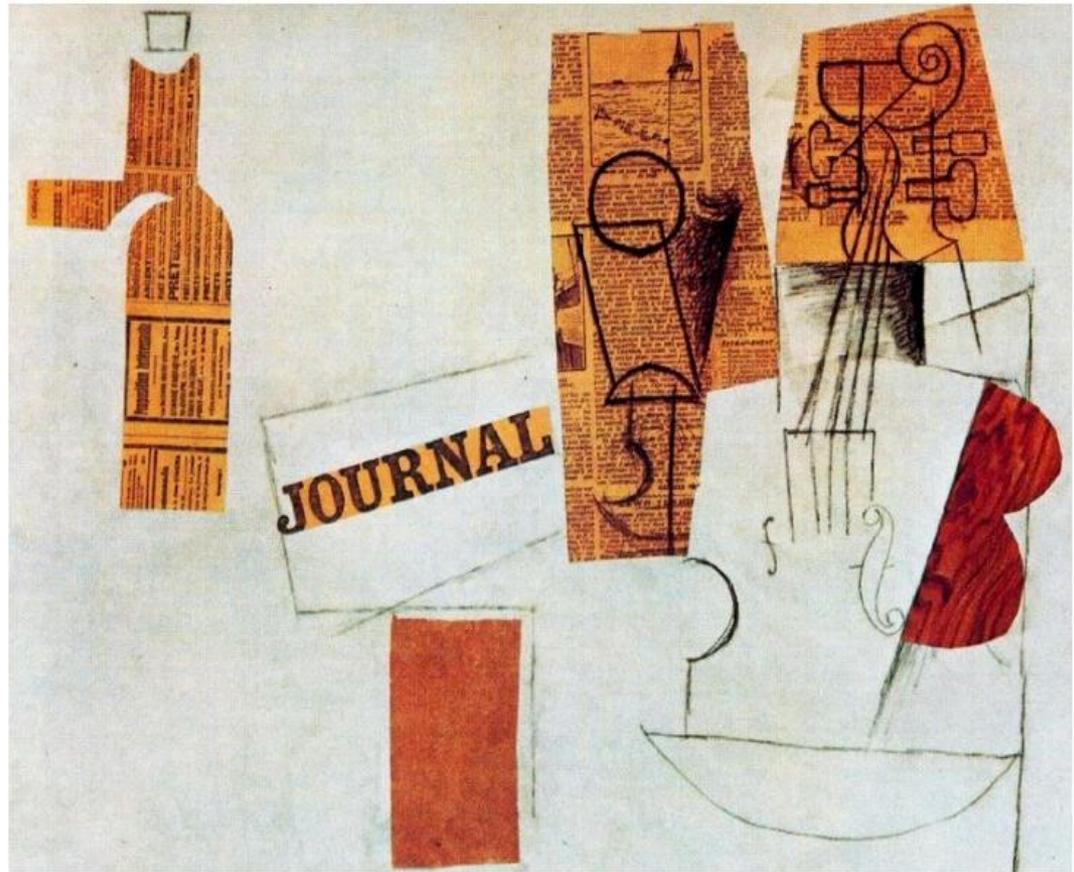
Retrato de Ambroisse Vollard

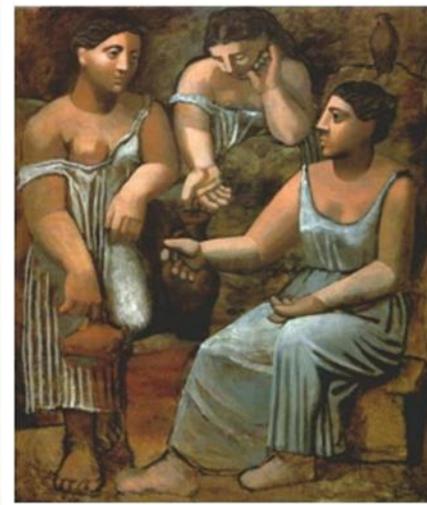
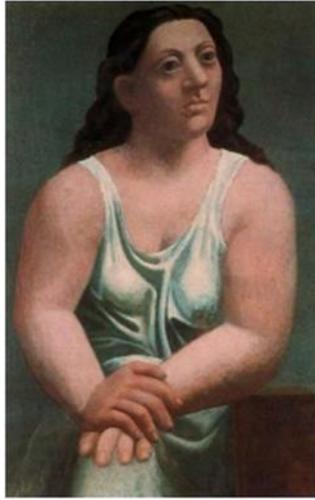
Botella, vaso y violín (1913)

- Cubismo Sintético
- Papier collé o collage
- Bodegón
- Libre construcción del objeto liberándola de las leyes de la perspectiva

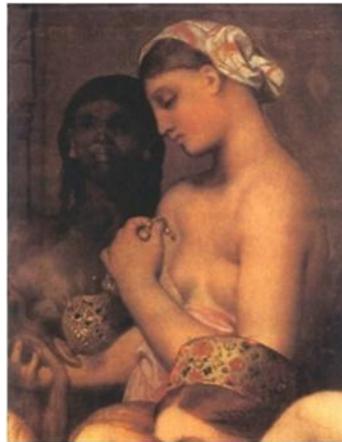
El cubismo descompone el objeto y lo vuelve a componer desde otro punto de vista, el simultáneo

Etapa Clásica

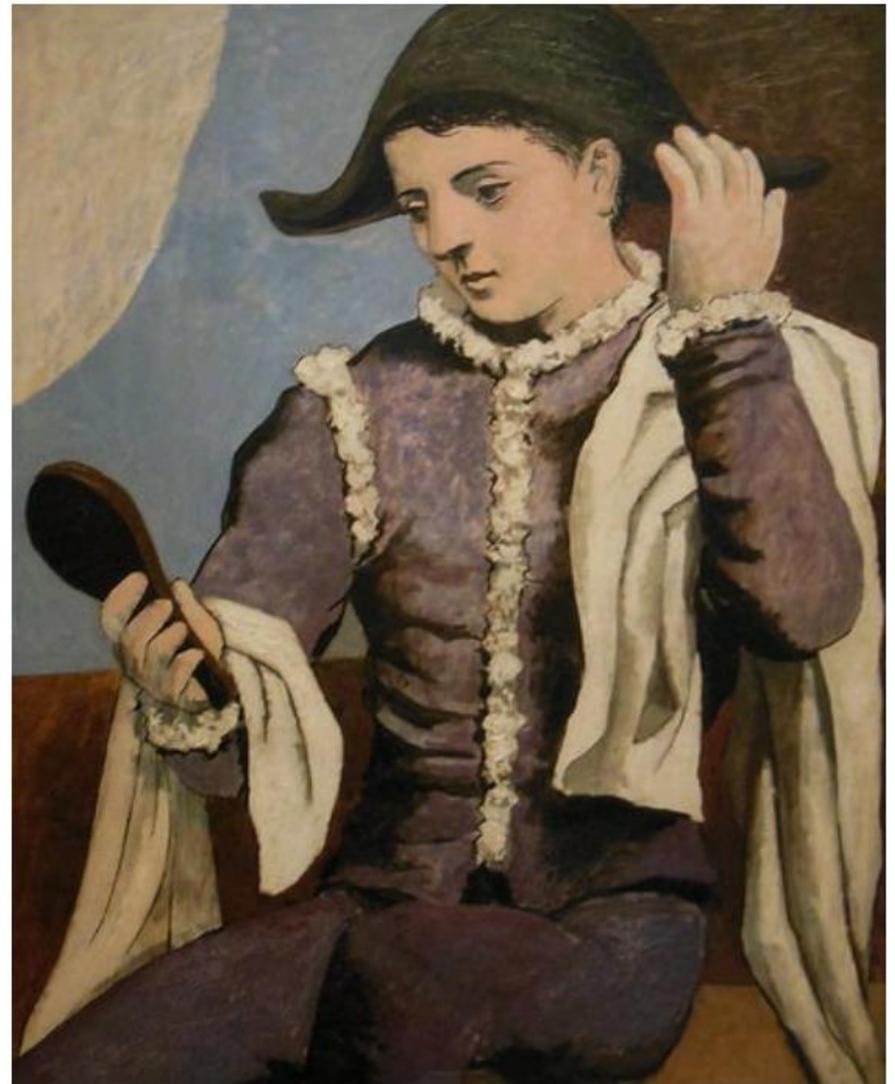
Picasso combina sus obras cubistas con otras en las que recupera el objeto y podríamos considerar más clásicas. En estas obras enfatiza el volumen contenido en la línea de contorno. Este volumen destaca sobre fondos carentes de perspectiva. En el caso de las mujeres, nos recuerdan a las bañistas y odaliscas de Ingres.

Detalle de una bañista de Ingres

Etapa Clásica: Arlequines (1923)

Los tres músicos

(1921) óleo sobre lienzo

Cubismo sintético, de las últimas obras.

Representa un pierrot tocando un saxofón, un arlequín tocando una guitarra y un monje sosteniendo una partitura. También aparece un perro.

Se interesan por los planos que componen los objetos, por eso representa a los personajes de frente y de perfil al mismo tiempo. Llama la atención la forma de las manos.

Utiliza colores puros y primarios al que suma el blanco el negro, el naranja y el marrón, creando una composición muy viva y contrastada.

Planitud que nos recuerda a un puzzle y se funde con el fondo.

Bañista sentada a la orilla del mar

Etapa surrealista

Juega con los volúmenes y los vacíos para crear espacios tridimensionales

Gama cromática limitada

Metamorfosis de la figura humana dejándose guiar por el subconsciente

Formas humanas que simulan la construcción de una máquina (monstruos)

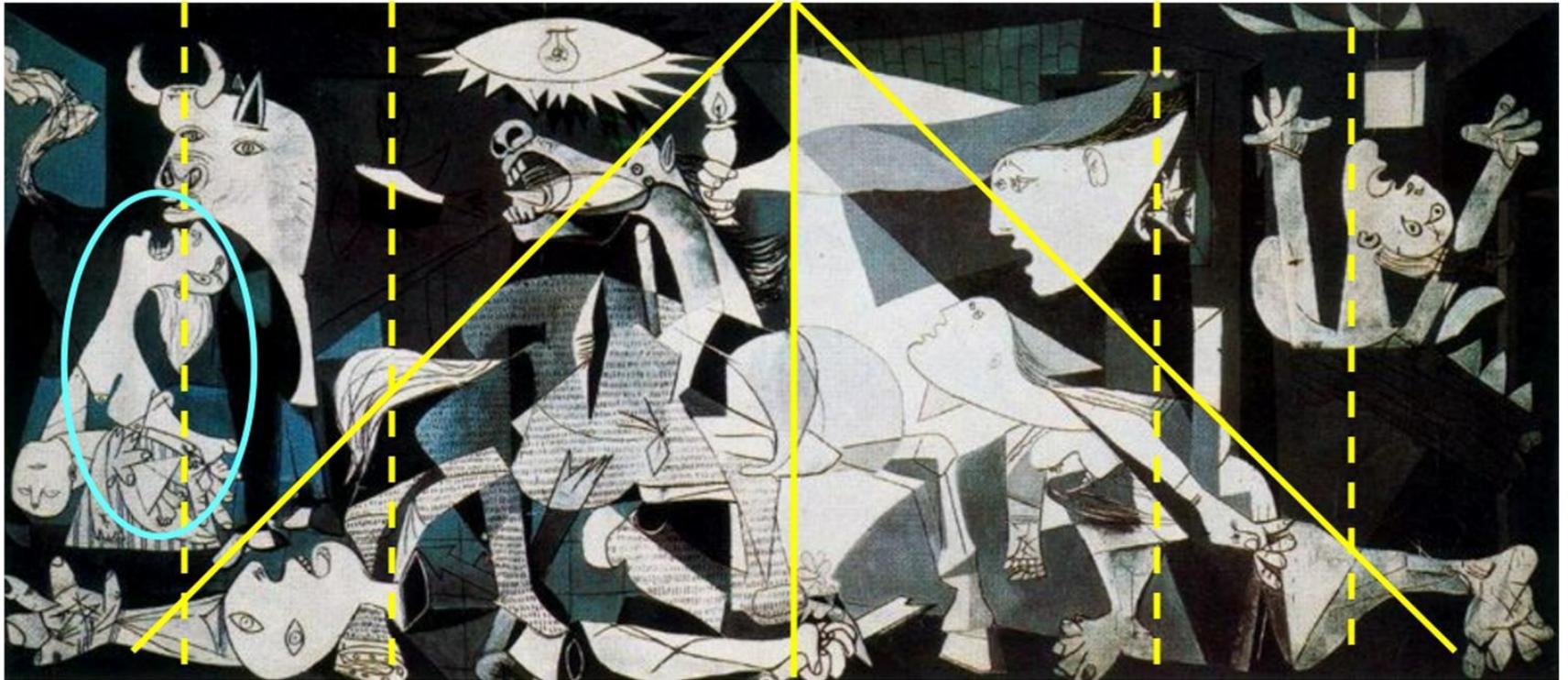

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Guernica (1937) Museo Reina Sofía. Cuadro realizado para la exposición universal de París, cubismo, expresionismo y surrealismo

Bombardeo de Guernica por los aviones alemanes al servicio del franquismo

Blancos, negros y grises. Obra expresionista: quiere reflejar el dolor del pueblo y para ello deforma cuerpos, rostros, bocas abiertas, ojos en forma de lágrima

Espacio angustioso personajes que ocupan todo el lienzo

Guerra de Corea (1951)

Denuncia de la intervención americana en Corea. Influido por Manet y Goya
Gama cromática como en el Guernica

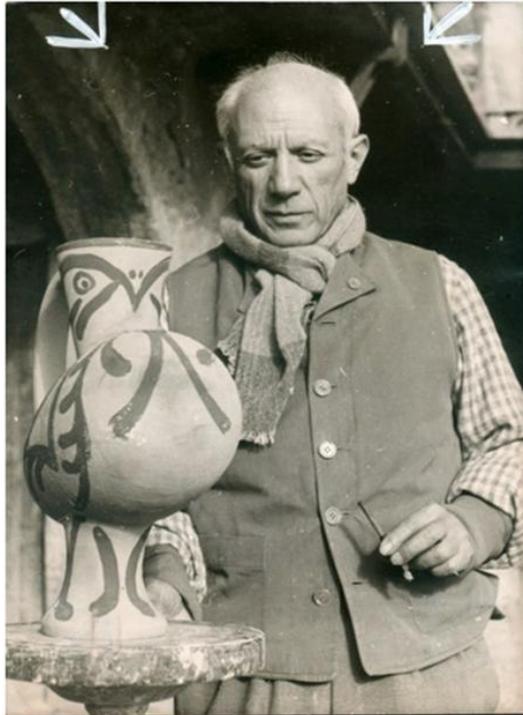
Las Meninas (1957)

Merienda en el campo (según Manet)

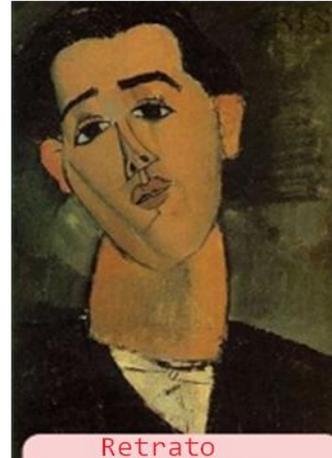
El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Juan Gris (1887-1927)

Fotografía de
Man Ray

Retrato
realizado por
Modigliani

Juan Gris es una de las figuras más relevantes del Cubismo. Podemos considerarle el tercer maestro de esta vanguardia tras sus creadores, Pablo Picasso y Georges Braque, aunque a diferencia de ellos es el pintor más puramente cubista porque su obra se mantendrá en el estilo cubismo sintético casi desde que sale a la palestra como pintor en 1912 hasta su muerte en 1927.

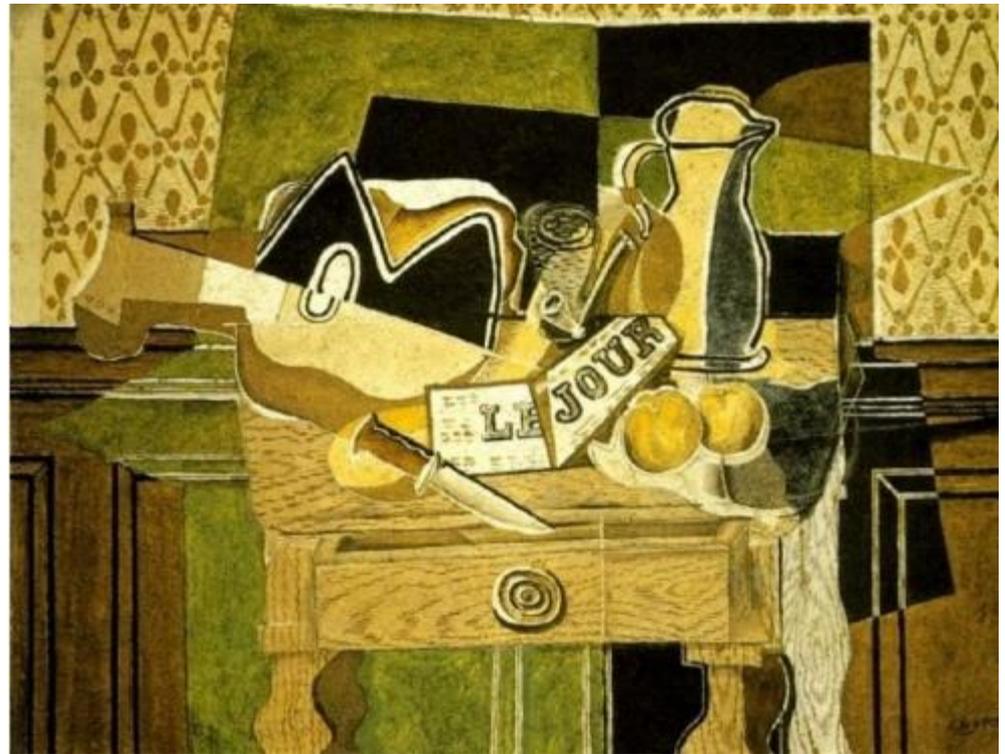
El cubismo y la ruptura de la perspectiva

1906, es un año crucial en su vida, puesto que marcha a París y ya no volverá más a España. En esta decisión concurrieron varias razones de índole personal, sociopolítico y profesional: la muerte de su padre; el eludir la incorporación al servicio militar; y el deseo de vivir una vida bohemia y realizar una brillante carrera artística en la ciudad de la vanguardia pictórica.

Ese mismo año, nada más llegar, entablará amistad con Pablo Picasso, lo que también será decisivo en su vida. Picasso, reconocido ya en París como un pintor de talento, por aquel entonces estaba investigando en un nuevo estilo que recibiría el nombre del cubismo, donde militará nuestro pintor hasta su muerte.

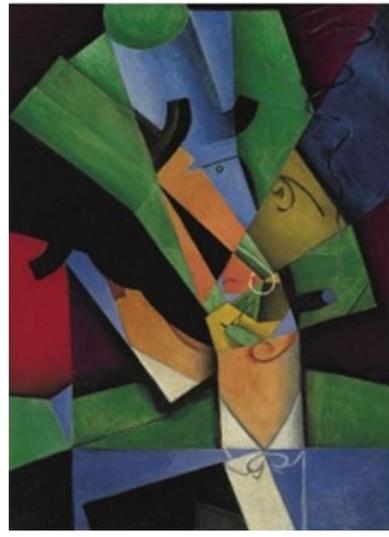
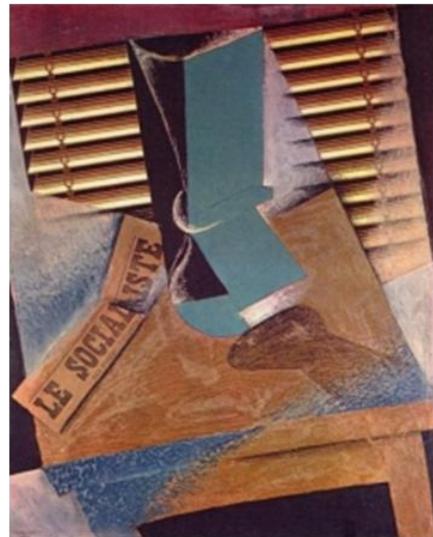
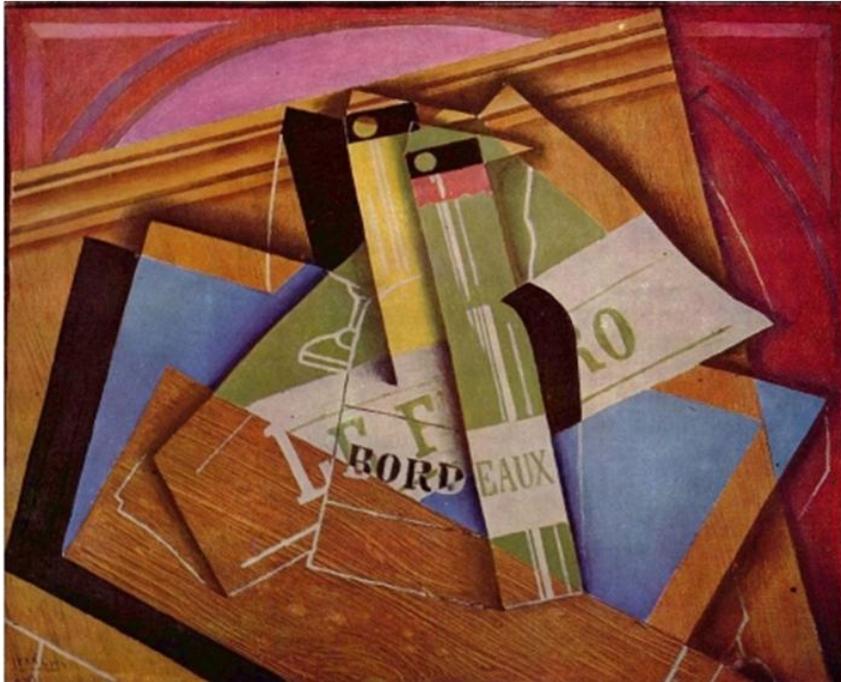
Más en:

<http://algargosarte.blogspot.com.es/2014/10/juan-gris-pintor-del-cubismo-sintetico.html>

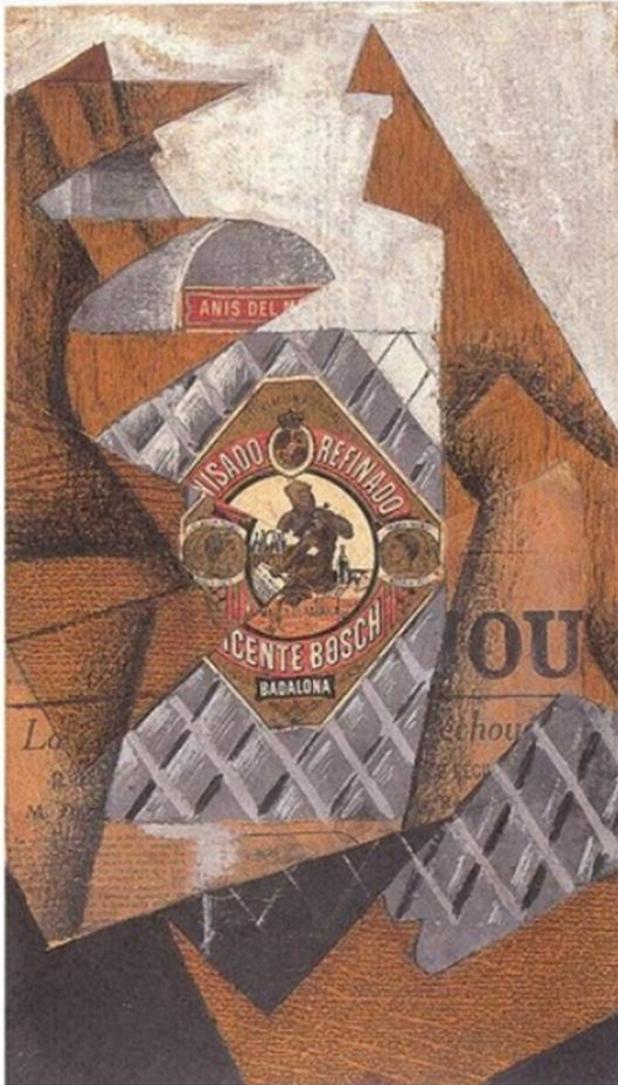
«Cubismo no es de forma, sino una estética, e incluso un estado de ánimo, por lo que es inevitablemente que esté conectado con cada manifestación del pensamiento contemporáneo. Es posible inventar una técnica, pero no se puede inventar toda la complejidad de un estado de ánimo».

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

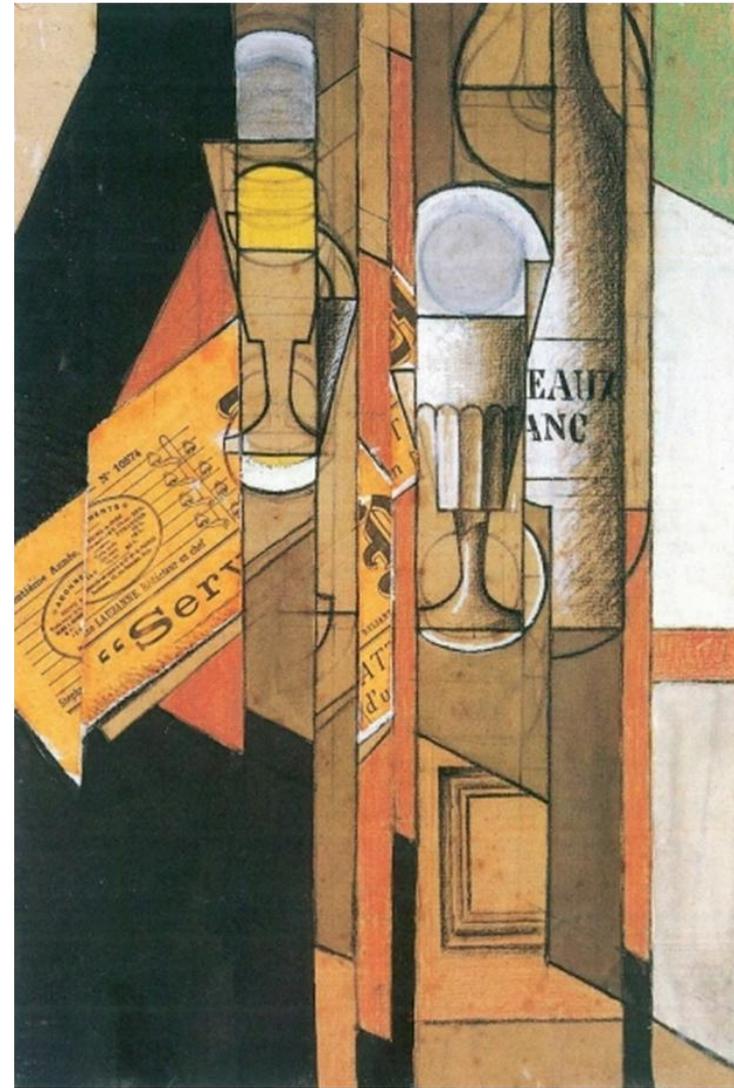

Trabaja sobre todo las naturalezas muertas.
En su paleta dominan los negros y azules. Sus
formas entran y salen de los planos

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

Botella de anís (1914)

Vasos, periódico y botella de vino, febrero de 1913. Collage, gouache, lápiz y carboncillo sobre papel,

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

La continuidad sinuosa de las líneas de estas pinturas fue pronto sometida a un intento de fractura de la forma y empezó a representar superficies volumétricas como retículas de planos interrelacionados. Sus composiciones de buena parte de 1911 y 1912, se realizan dentro de una **cuadrícula diagonal**, explícitamente dibujada, de la que se sirve para descomponer cada elemento.

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

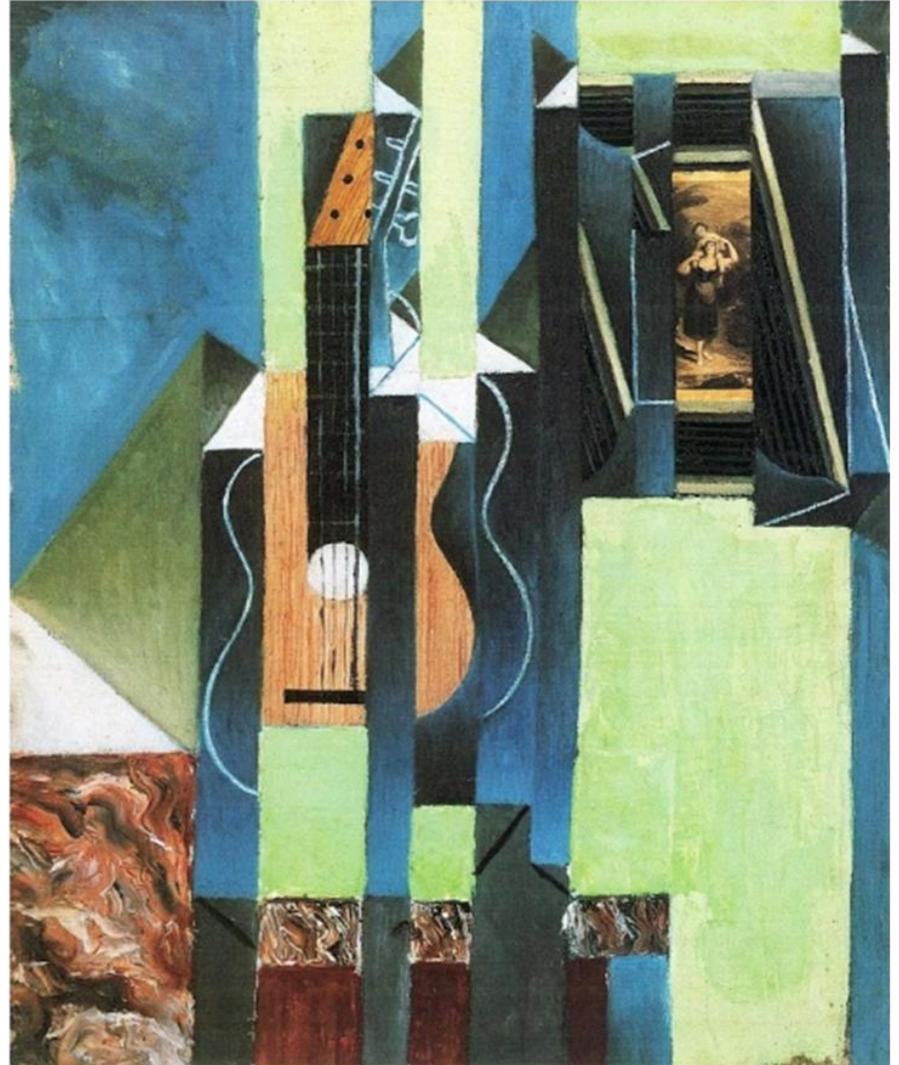
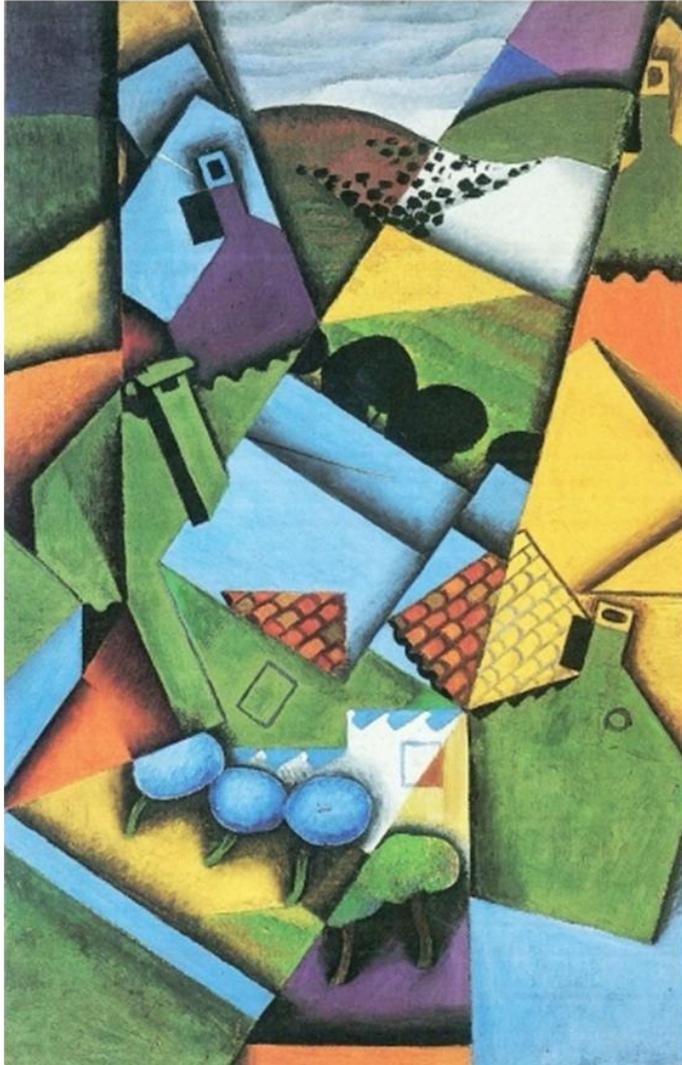

Retrato de Joseette

Retrato realizado por
Picasso

Sus obras se dejan influir por el Fauvismo

El cubismo y la ruptura de la perspectiva

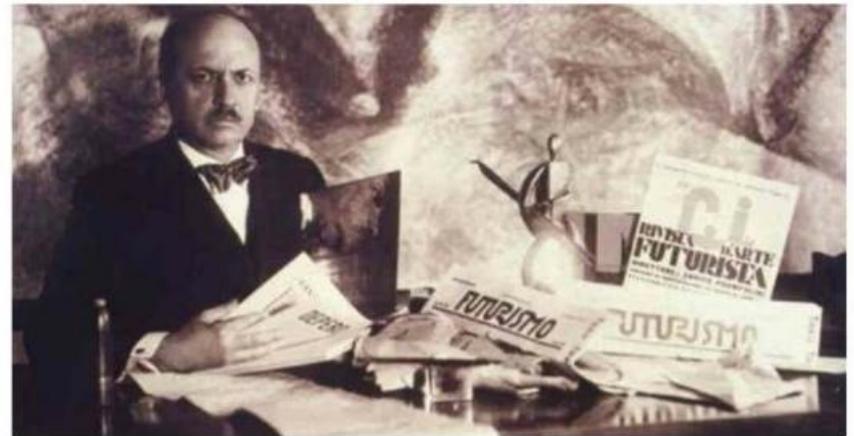
Repasamos las
características
del CUBISMO

Las vanguardias: el futurismo

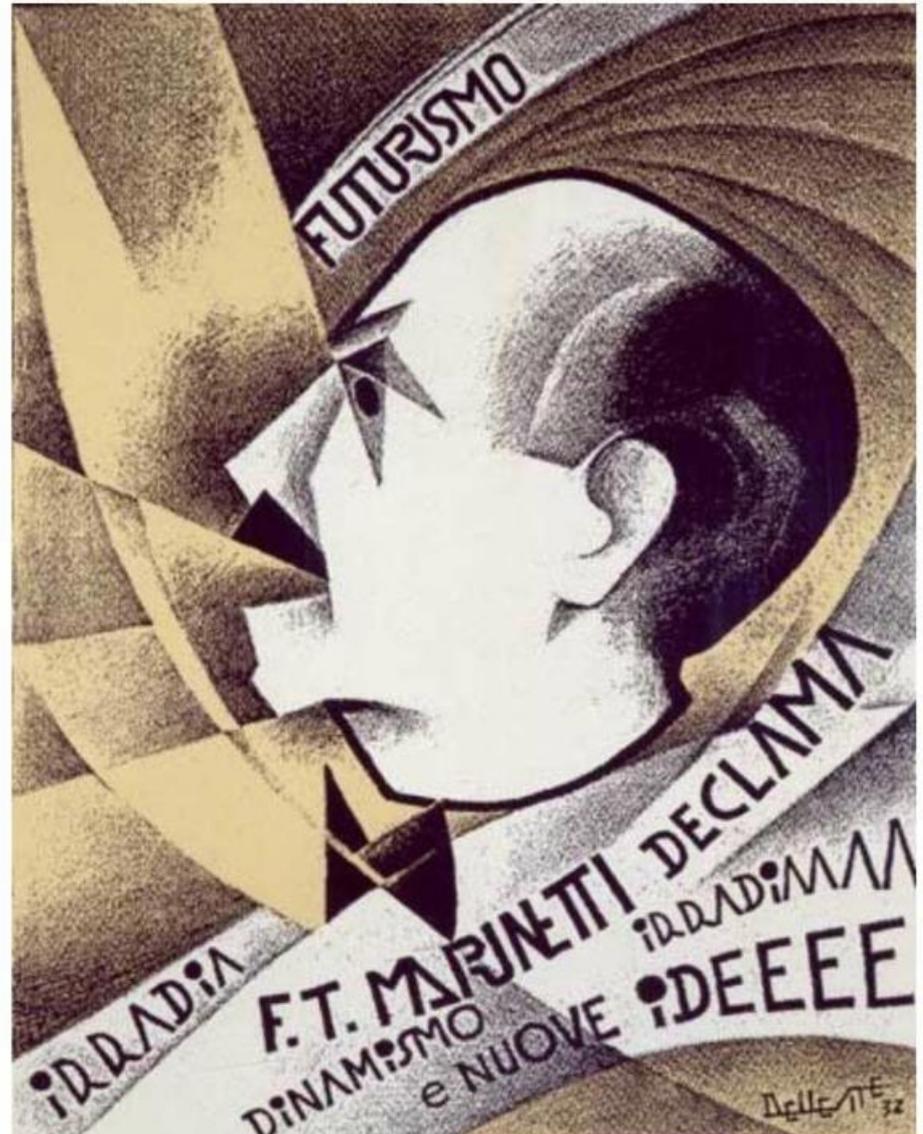
El futurismo es un movimiento artístico que surge en Italia en **1909**. Ese año, el poeta Tommaso **Marinetti** publicó el **Manifiesto Futurista** en el diario francés Le Figaro.

Portada de Le Figaro
20-02-1909

Futurismo

En este manifiesto Marinetti exalta el **valor de la acción**, la **velocidad**, la importancia de la **tecnología** e incluso de la **agresividad** y la **violencia**. Se muestra **crítico con la tradición**, las normas y la estabilidad que se daba en la sociedad y en el arte.

Cartel propagandístico del futurismo

Futurismo

Manifiesto futurista

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.

El funeral del anarquista Galli"
Carlo Carrá (1911)

Manifiesto futurista

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.*

Tullio Crali, Le forze della curva, 1930

Futurismo

Manifiesto futurista

9- Queremos glorificar la guerra—única higiene del mundo—el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer.

10- Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias.

La carga de los lanceros . Umberto Boccioni (1915)

El futurismo es el precedente cultural de un movimiento político que triunfó en la Italia de los años 20 . ¿Cuál?

Futurismo

En el campo de la pintura, el futurismo se caracteriza por representar **temas** que ilustran su manera de pensar. Por ejemplo, son habituales las **figuras en movimiento, máquinas, escenas urbanas...**

Motorista sólido con velocidad (1927)

Fortunato Depero

Futurismo

Las técnicas que emplean los pintores futuristas **parten de estilos anteriores o coetaneos que modifican** para lograr esa sensación de dinamismo, energía o caos.
¿En qué estilos se inspiran estas obras?

Muchacha que corre en el balcón (1912)
Giacomo Balla

Desnudo bajando una escalera (1912)
Marcel Duchamp

Futurismo

Visiones simultáneas (1911)
Umberto Boccioni

Sus composiciones suelen ser complejas, con elementos que se contraponen y figuras que se descomponen.

Esta complejidad se acentuó sobre todo a partir de 1911 cuando la influencia del cubismo era mayor.

Futurismo

Emplearon la **técnica de la simultaneidad de planos**. Multiplicaban y yuxtaponían las líneas que forman un objeto para captar la sensación de **descomposición visual de un objeto en movimiento**.

*Dinamismo de un perro con
correa (1912)
Giacomo Balla*

Futurismo

Sin duda lo hacían inspirados por las posibilidades de la **fotografía** y el **cine** (fotogramas), conocidas desde hacía décadas.

Saltando (Movimientos: Mujer)
(1887), de Eadweard Muybridge

Futurismo

Como casi siempre que tratamos de innovar podemos encontrar precedentes de aquello que creemos que es genuíno. *¿A qué obra te recuerda esta fotografía?*

*Anton Giulio Bragaglia,
El violoncelista, 1913*

*Diego Velázquez
La fábula de Aracne (Las hilanderas), 1658*

Boccioni: Los ruidos de la calle invaden la casa

1911, óleo sobre lienzo

Boccioni intenta representar los ruidos que se producen en las ciudades cuando esta se despierta: el martilleo de los obreros, gritos de las amas de casa...

La obra surge de la combinación de varios puntos de vista que provocan esa sensación de movimiento, con unas casa que se nos echan encima y con el uso de colores complementarios y contrastados.

El hombre tiene ahora la capacidad de cambiar lo que le rodea de forma rápida y activa.

Futurismo

UMBERTO BOCCIONI *Visiones simultáneas* (1911)

Esta pintura resume las características del futurismo:

- Atención por la ciudad.
- Descomposición dinámica de los objetos.
- Relación entre arquitecturas y figuras.

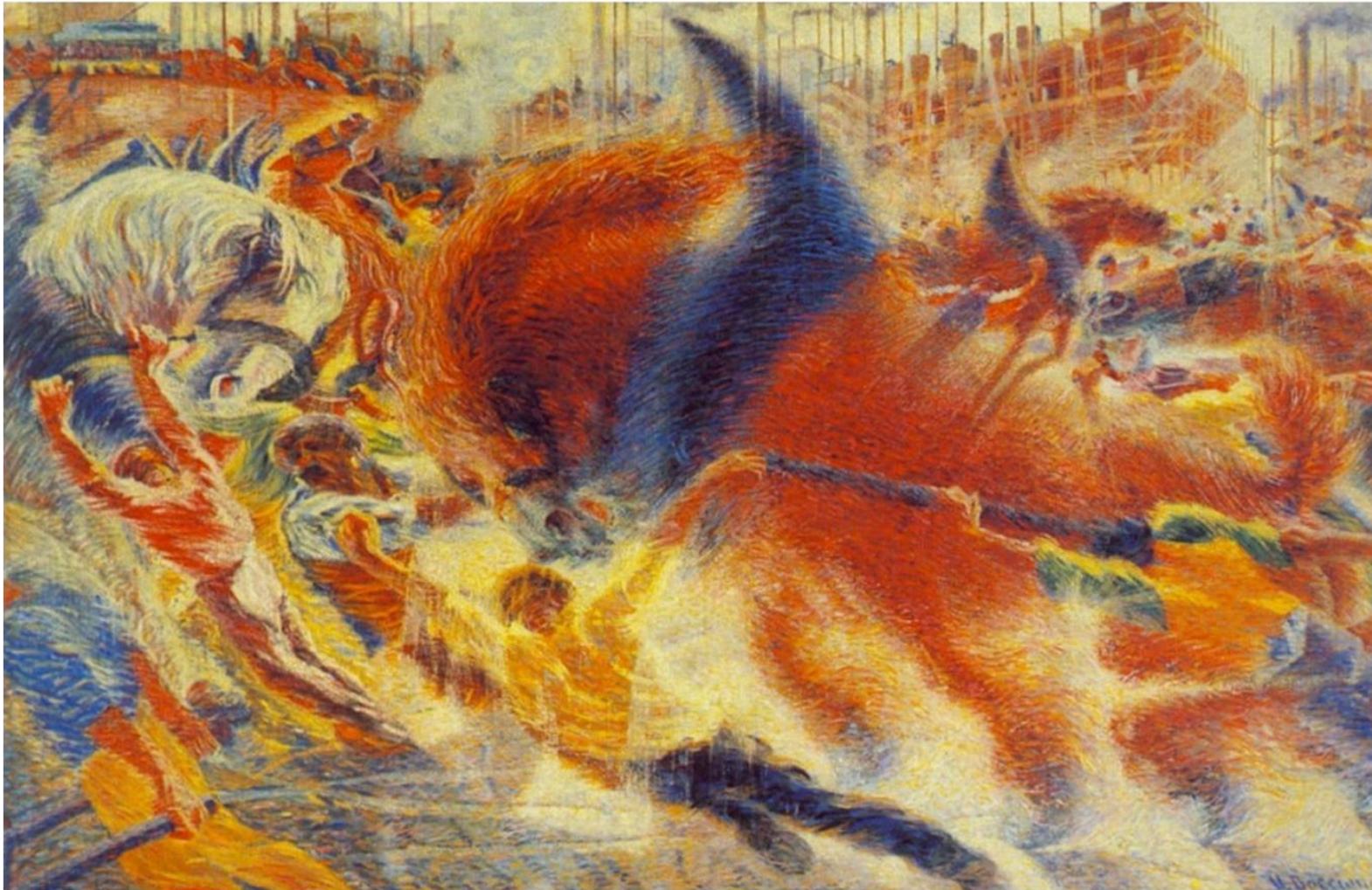
La "simultaneidad" de la visión consiste en la presencia simultánea de objetos, figuras y fondos, todos puestos en movimiento con un sentido rotatorio de molino.

El "*Manifiesto Técnico de la Pintura Futurista*"

(1910) exponía el interés por captar el movimiento y la **velocidad**, introduciendo líneas de fuerza (rayas paralelas y entrecruzadas) que sugirieran la sensación de **dinamismo**.

La ciudad que emerge

Futurismo *La ciudad que emerge. Umberto Boccioni (1910)*

Umberto Boccioni: La ciudad que emerge, 1910

La idea final: movimiento, agitación, movimiento violento.

Pincelada derivada del postimpresionismo (no a base de puntos pero equivale a esos pequeños trazos) que le permite descomponer los elementos, subrayando el efecto dinámico.

Contrastes cromáticos muy fuertes e intensos

Tema agitado, violento, que le permite también subrayar el efecto dinámico.

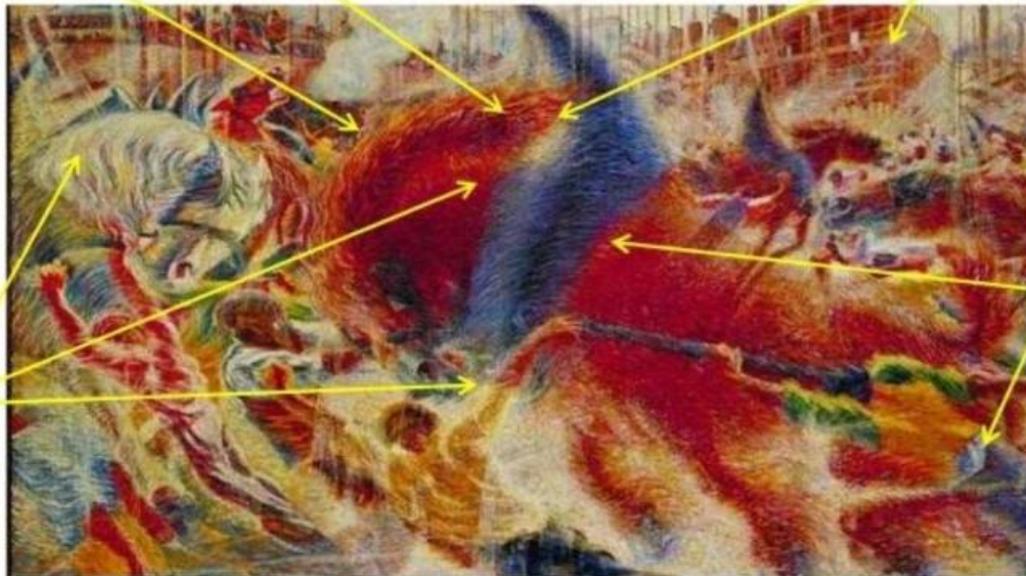
Es una alabanza al dinamismo generada por una red de líneas que refuerzan sobremanera la composición total de la obra.

Tema propio de la ciudad moderna, que se refleja en los modernos edificios del fondo

Hay un protagonista, el caballo pintado de un rojo violento (color arbitrario) que compone una espiral hacia dentro, que equipara con una maquina. Una maquina que arrasa a esos otros personajes que están en primer termino.

Composición compleja, llena de elementos contrapuestos, destacando la fuerza y el dinamismo

Uso de diagonales y elementos contrapuestos, que subrayan la energía, la fuerza, el movimiento

Exalta la energía del el trabajo humano y la fuerza animal, es un canto épico al movimiento vertiginoso y al impulso incontenible del mundo moderno.

Futurismo

Carga de lanceros (1915)

Formas únicas de continuidad en el espacio (1913) Boccioni MOMA. Bronce

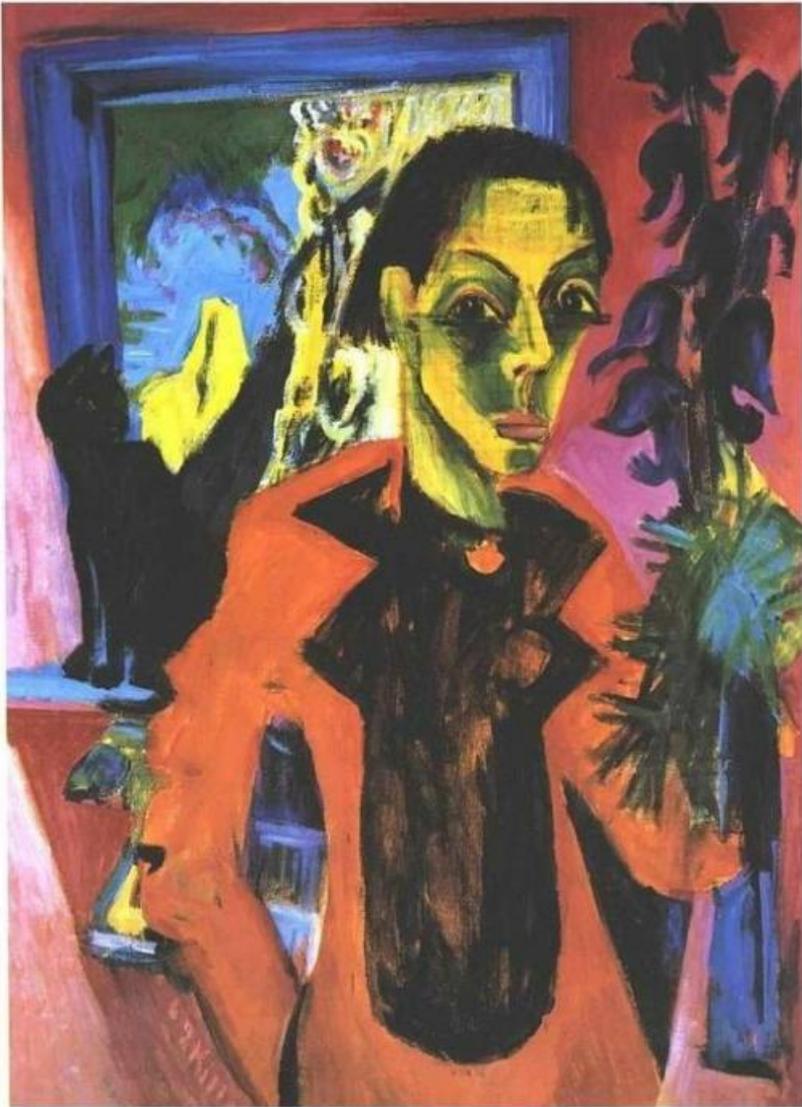

- A Boccioni le encanta representar la velocidad, la modernidad, el tiempo continuo
- Obra de escala reducida: 111cm
- Representa el estudio de una figura desnuda que camina rápidamente
- Los músculos se prolongan en el espacio bajo las presiones atmosféricas
- Le encanta el movimiento y la velocidad, las experiencias más allá del tiempo y el lugar

Las vanguardias: el expresionismo

Expresionismo

El **expresionismo** fue un movimiento de vanguardia surgido en **Alemania** a **principios del siglo XX**, coincidiendo con el fauvismo francés.

Autorretrato (1913)
Ernst Ludwig Kirchner

Expresionismo

Se caracteriza por **distorsionar la realidad** para mostrar, de un modo totalmente **subjetivo**, los **problemas de la existencia** del ser humano.

Marcella

Ernst Ludwig Kirchner (1910)

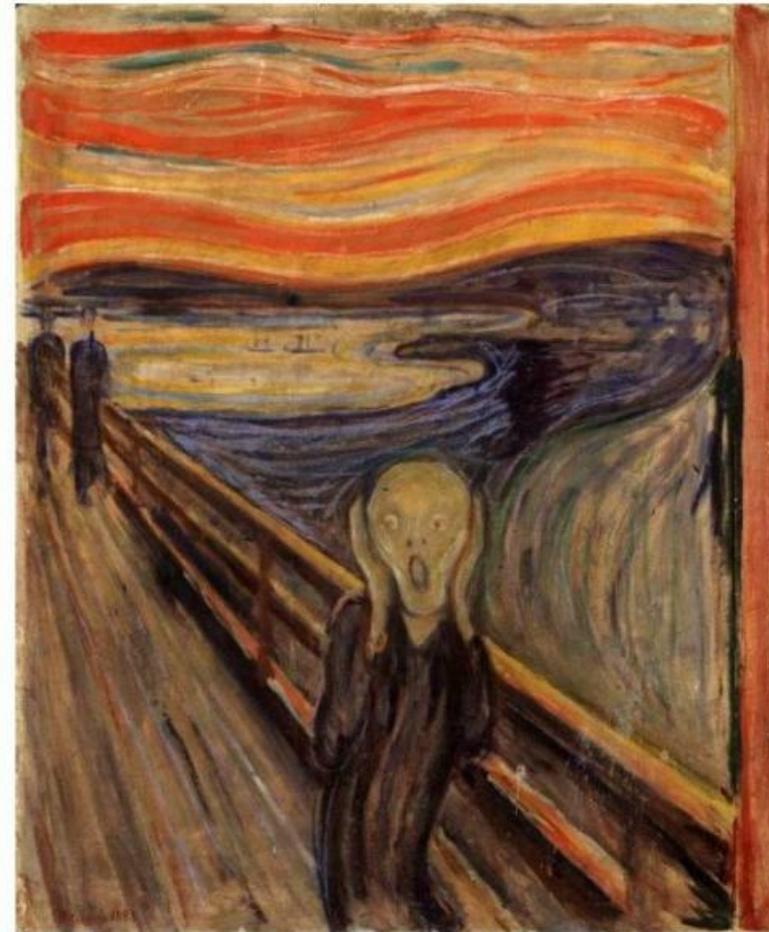
Expresionismo

Los **precursores** del expresionismo alemán no fueron pintores alemanes. **Edvard Munch** (Noruega) y **James Ensor** (Bélgica) ya habían mostrado lo sórdido y grotesco que puede llegar a ser la vida de los seres humanos.

Squelette arretant masques (1891)

James Ensor

El grito (1893)

Edvard Munch

EDVARD MUNCH (1863-1944)

- Pintor noruego más famoso y pionero del expresionismo.
- Durante sus primeros años de vida sufrió la tortura de la enfermedad, la muerte, la locura, el rechazo, las relaciones amorosas infelices, la culpa...
- Sus mejores obras y más intensas son las previas a la crisis nerviosa que sufrió en 1908
- A pesar de la dureza de sus temas, es muy interesante destacar su habilidad para retratar emociones íntimas de modo universal y que el espectador sea capaz de reconocer tanto los miedos del artista como los suyos propios.
- Su estilo esquemático e inacabado junto con sus composiciones simples y equilibradas rebelan la búsqueda de la paz y la estabilidad.

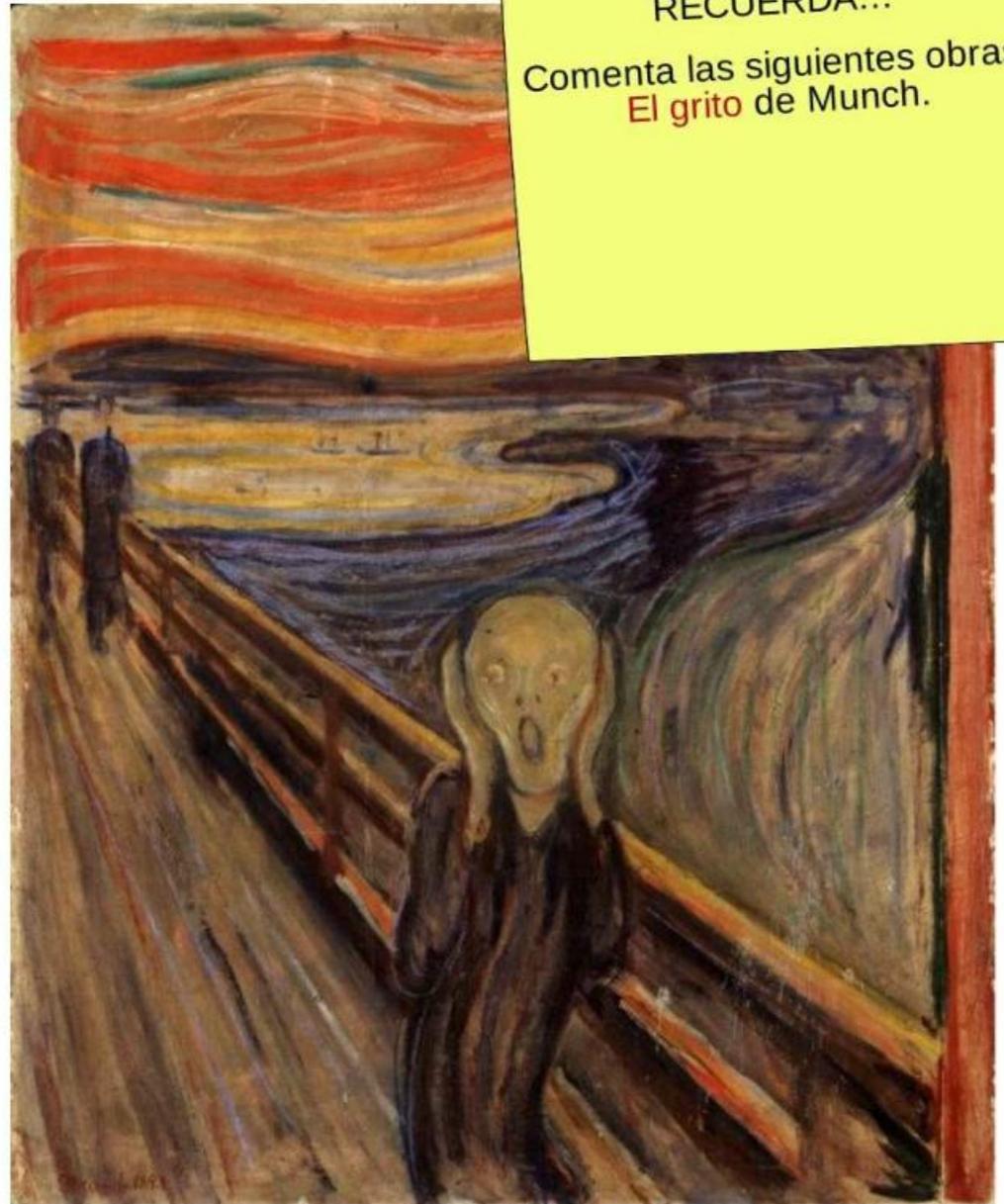
« Una obra de arte sólo puede venir desde el interior del hombre. El arte es la forma de la imagen que se forma sobre los nervios, el corazón, el cerebro y los ojos del hombre. »

Expresionismo

El grito (1893). Edvar Munch

La obra, pintada en **óleo sobre lienzo**, nos presenta una **figura** aparentemente humana sobre un puente, la cual aparece **distorsionada** dibujando un gesto de **profunda angustia y desesperación**.

RECUERDA...
Comenta las siguientes obras:
El grito de Munch.

Expresionismo *El grito (1893).* Edvar Munch

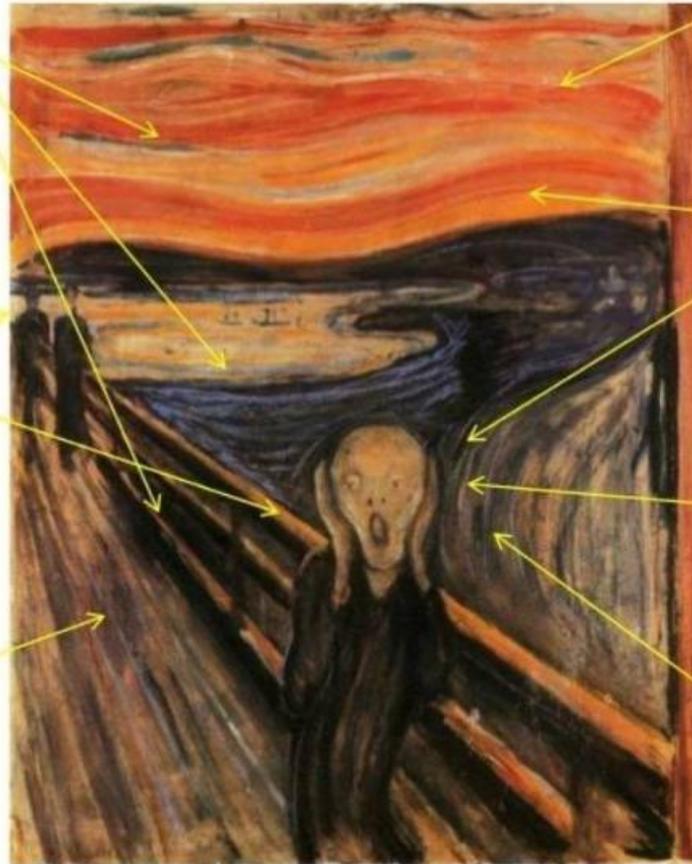
El grito refleja sus propios temores y tormentos. Su fuerza expresiva se debe en gran medida a las técnicas y efectos pictóricos empleados, la estridencia del colorido y la sinuosidad de las líneas.

Colores arbitrarios. Los colores cálidos y fríos no están compensados → efecto agresivo, ofreciendo una imagen angustiada de la realidad y del mundo interior.

La figura del primer plano aprieta las manos contra la cara como signo de angustia y desesperación, mientras que en segundo plano aparecen otras personas frías y distantes como queriendo significar la soledad ante los momentos de desconsuelo.

La escena se construye sobre un puente en donde un ocaso irreal enciende un colorido ficticio en una atmosfera angustiante y dramática generada por el movimiento violento de los colores.

Se expresa la angustia y soledad del ser humano y una visión pesimista de la vida, una visión interior, no una escena realista

Paisaje subjetivo: el paisaje participa en ese malestar. El cielo encendido y los torbellinos parecen envolver amenazadoramente a la persona que grita.

Pincelada expresiva, ondulada, acentuando la expresión

Deformación expresiva: el grito de terror trae consigo la tensión y el pánico interior que destruyen la anatomía. Los rasgos de rostro desaparecen bajo el gesto.

Simplificación de formas: La figura del hombre, distorsionada, se asemeja a una larva en la que se simplifican los rasgos humanos.

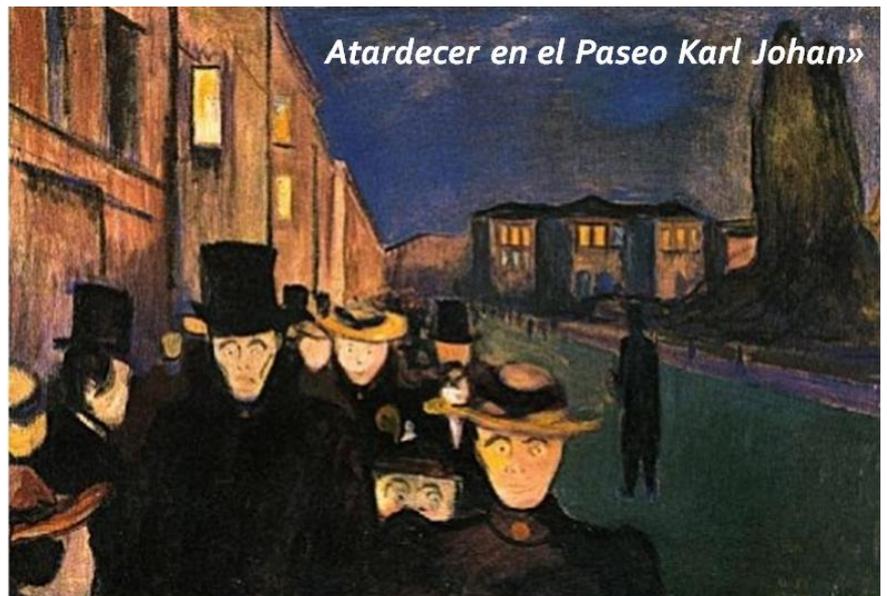
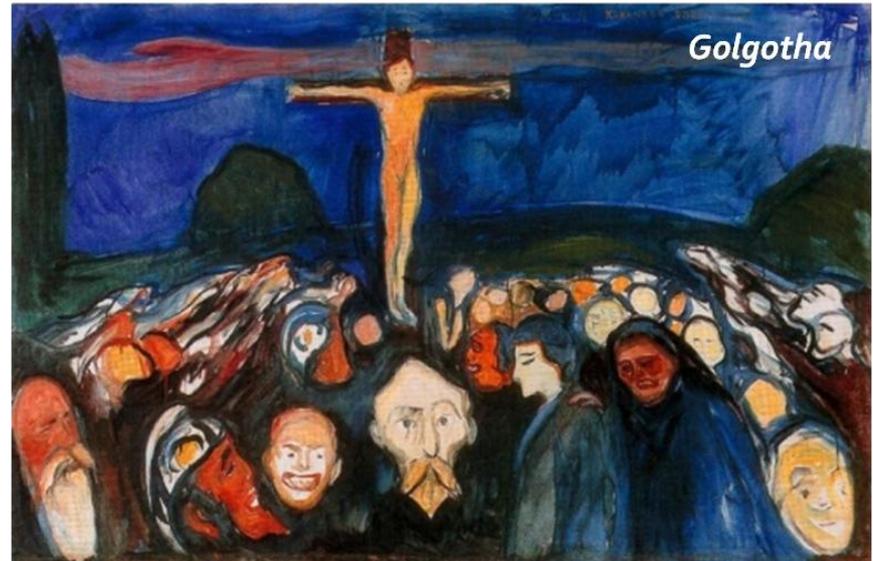
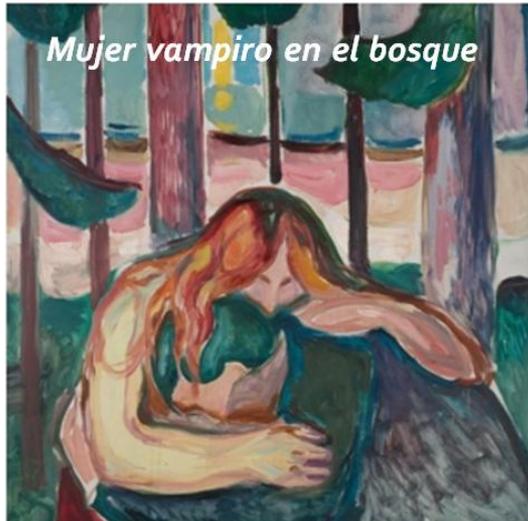
Edvard Munch: El grito, 1893

Expresionismo

Logra representar el movimiento mediante el uso de la línea curva

Expresionismo

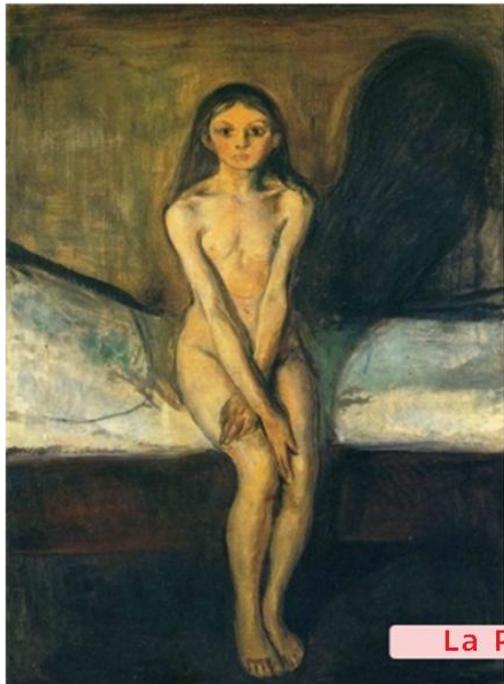
Expresionismo

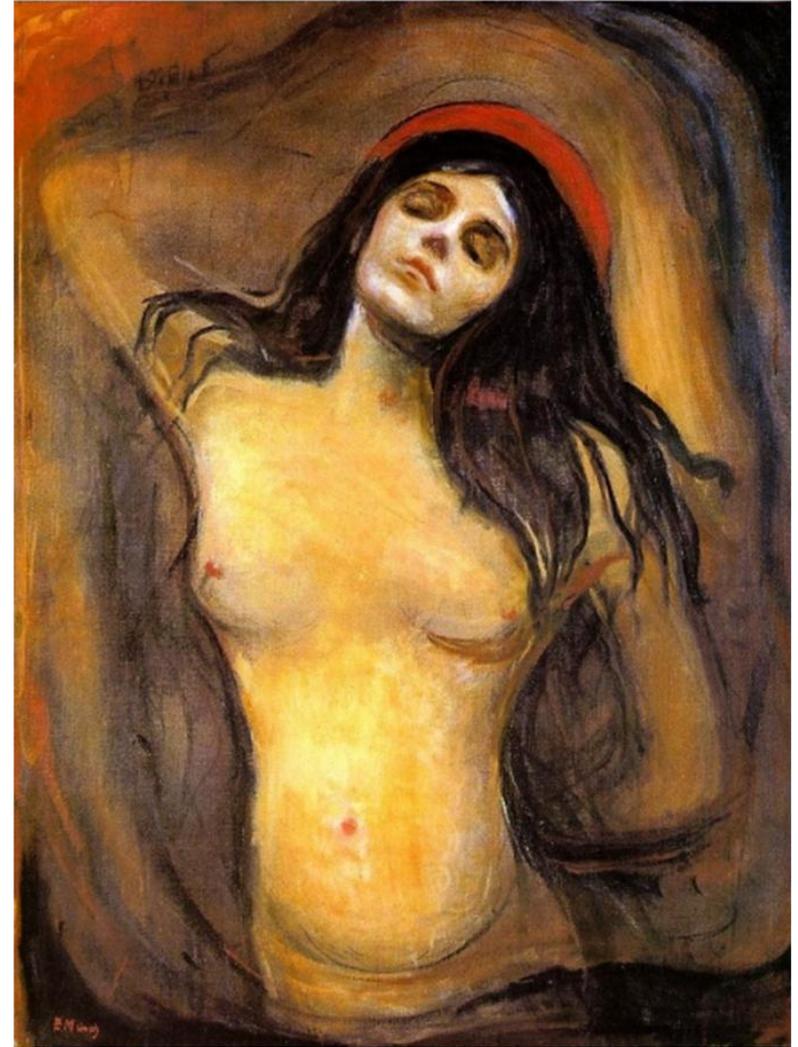
Expresionismo

La Soledad

La Pubertad

Madonna (1894 y 1895) varias versiones, al óleo o litografías

Expresionismo

La angustia (1894)

« Igual que Leonardo Da Vinci estudió la anatomía humana y disecó cuerpos, yo intento disecar almas. »

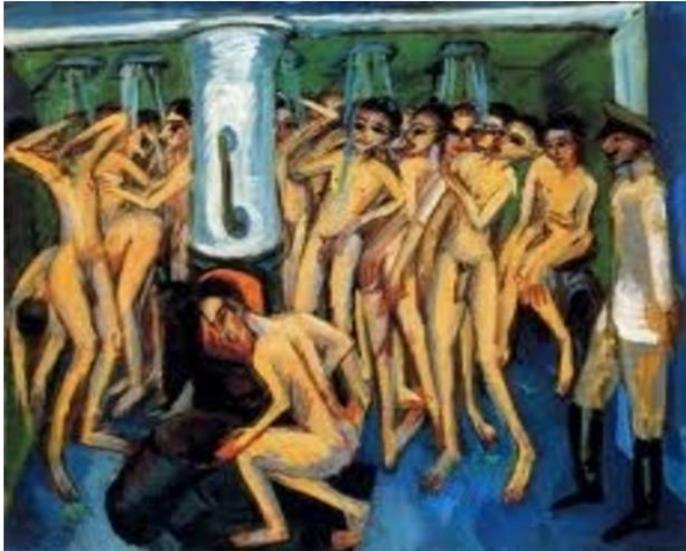
« La cámara no podrá competir con el pincel y la paleta hasta que la fotografía pueda ser tomada en el cielo o en el infierno. »

Obras plenamente expresionistas

EL Puente : Kichner

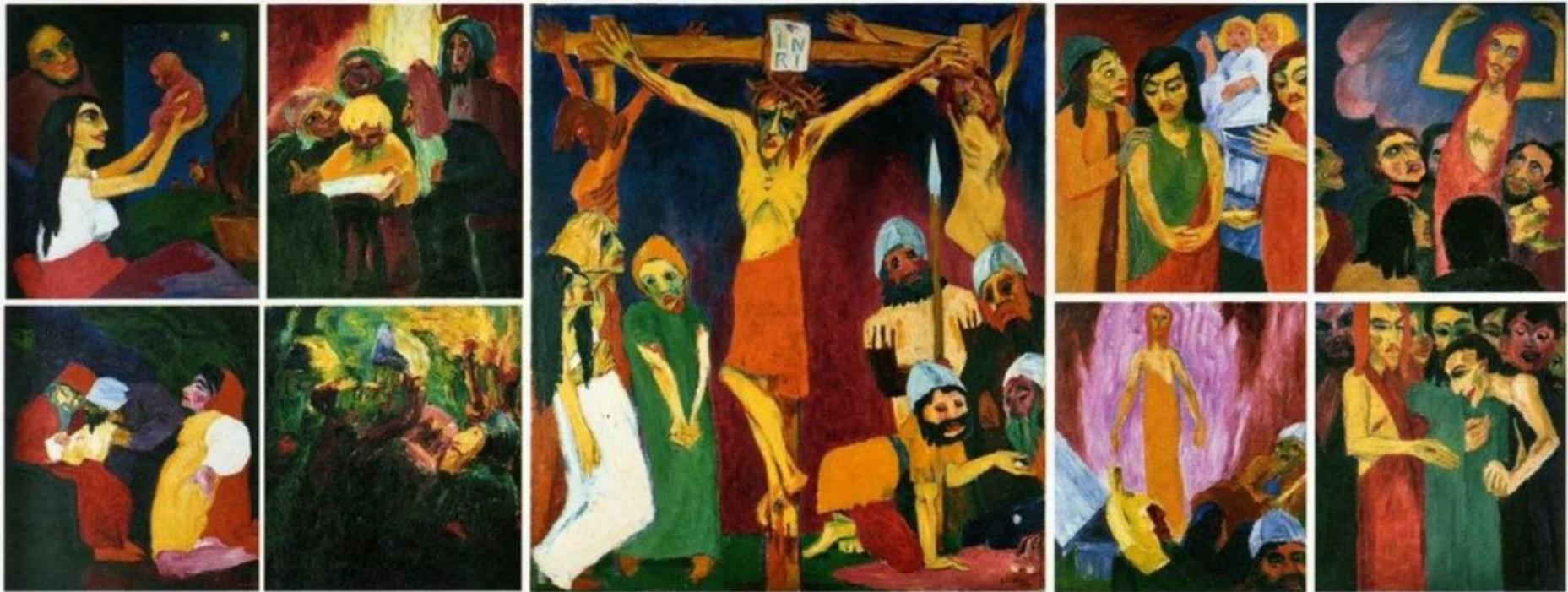

"Todo el que se rinde de modo directo y sincero a aquello que lo conduce es uno de nosotros"
(Manifiesto Die Brücke)

Expresionismo

El puente (Die Brücke) surgió en Dresde en 1905 como **punto entre la sociedad del momento y el arte del futuro**. En este sentido, dejaron claro que **las tradiciones del pasado eran algo que abandonar y superar**.

Retablo de la vida de Cristo

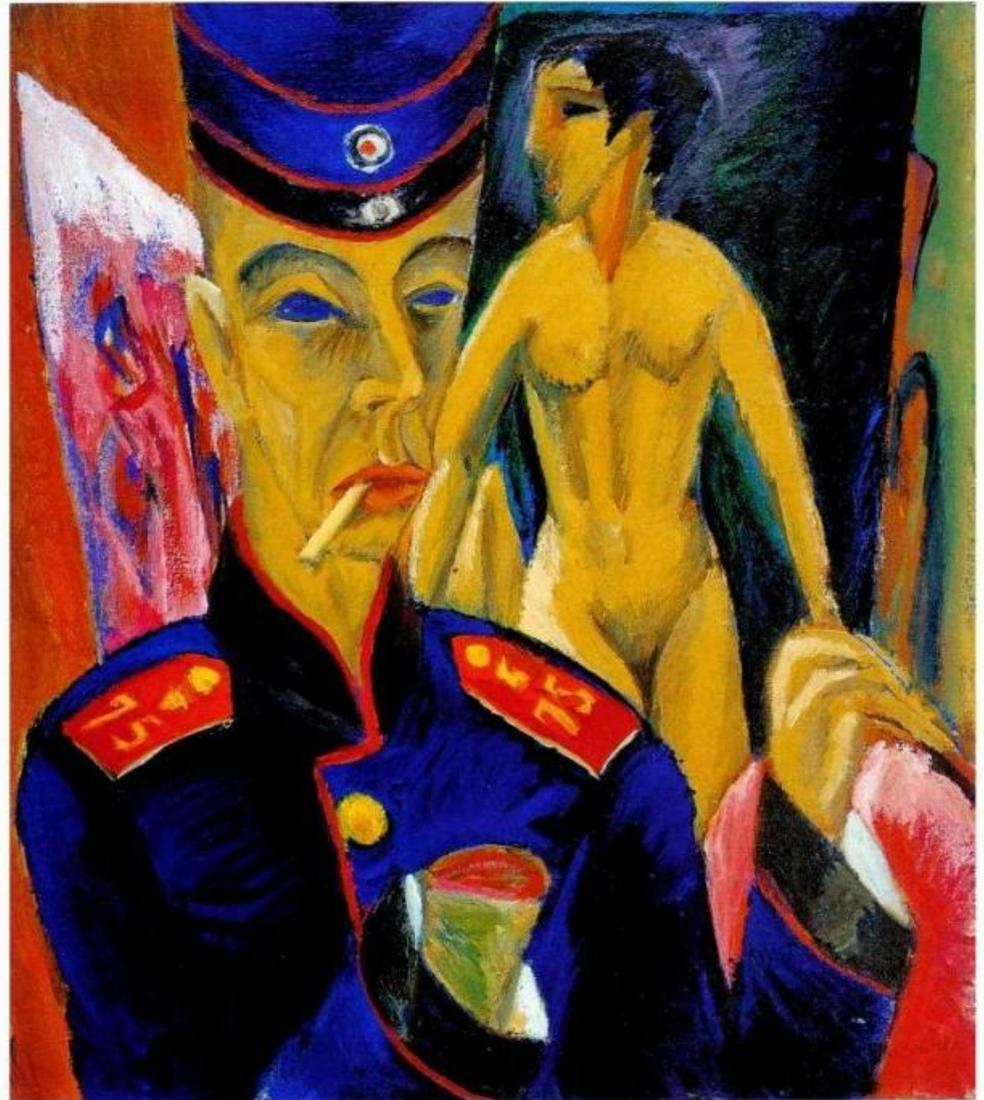
Emile Nolde (1911)

Expresionismo

Este grupo quería crear un arte que no imitase la realidad, sino que **creara una nueva realidad**, resultado del **espíritu del artista** y de su necesidad de expresión.

Autorretrato como soldado

E. L. Kirchner (1915)

Expresionismo

Los dos artistas más destacados del grupo fueron Ernst Ludwig **Kirchner** y Emile **Nolde**.

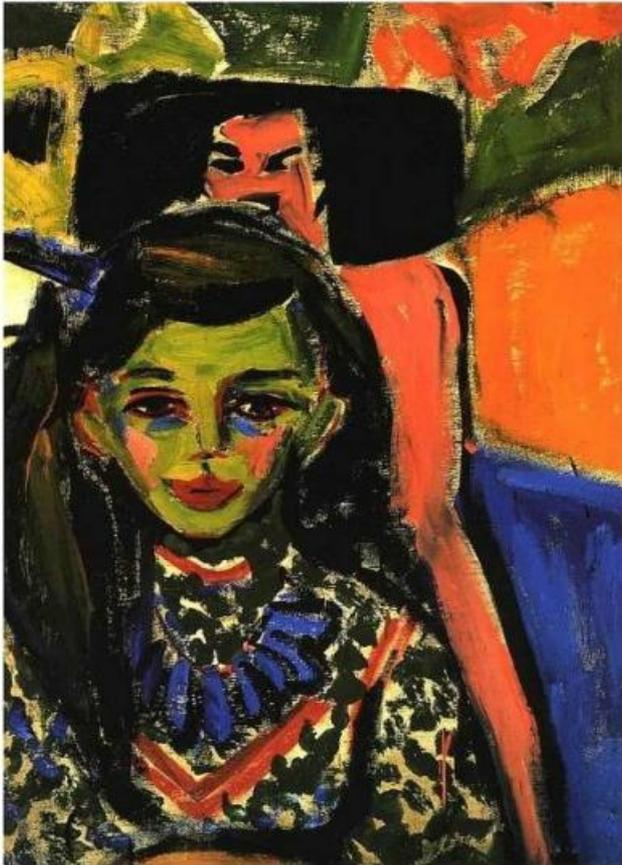
Calle de Dresde
E.L. Kirchner (1909)

Público en el cabaret
Emile Nolde (1911)

Expresionismo

El colorido es violento y las formas poco cuidadas. Se desprecia cualquier norma y canon estilístico anterior o presente, aunque la influencia de autores como Van Gogh o los fauvistas es evidente.

Fränzi ante una silla tallada
Kirchner (1910)

La taverna
Kirchner (1909)

Kirchner : Escena de una calle de Berlín

- **Kirchner** fue miembro principal del grupo “El Puente”, sensible y con tendencia a las enfermedades mentales y a las crisis físicas. Se suicidó.
- Expresa la esquizofrenia de la época mediante un **estilo tenso de fuerte carga emocional** .
- De **técnica esquemática y nerviosa**, usa colores intensificados, pincelada en diagonal, de ángulo cerrado, punzantes. Colores muy vivos y contrastados. Los azules se alejan.
- Calle interminable en **composición inestable** , donde los personajes de **cánones estilizados** se agolpan. **Cut off**. El suelo se nos viene encima (tambaleo y movimiento)
- La ciudad representa **dinamismo, modernidad** y éxtasis aunque también es una alegoría de la **alienación, el anonimato, la masificación** .

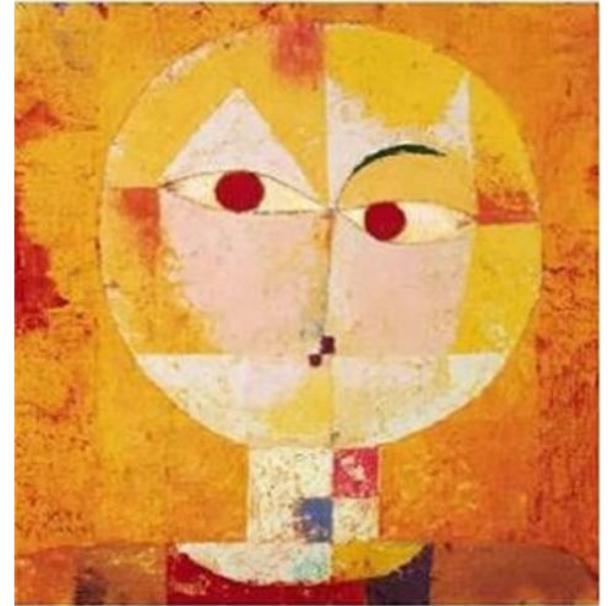
Expresionismo

Obras plenamente expresionistas **El Jinete Azul** : Marc y Klee

Der Blaue Reiter

Su nombre proviene del dibujo que Kandinsky usó en la portada del almanaque (1912)

Querían introducir valores espirituales en el arte y usaban la abstracción, la simplificación y la fuerza del color.

El jinete azul (Der Blaue Reiter) surgió en Munich en 1911.

Cartel propagandístico del Jinete Azul

Expresionismo

Se diferencian de los pintores de El Puente en que **no son tan trágicos** y **su pintura no es tan tosca**, sino más **poética**.

Caballos azules

Franz Marc (1912-16)

Expresionismo

Los dos artistas más destacados del grupo fueron **Franz Marc** y el ruso **Wassily Kandinsky**.

Tigre
Franz Marc (1912)

Casas de Munich
Wassily Kandinsky (1909)

Expresionismo

Otra gran diferencia respecto al grupo de El puente fue que los miembros del Jinete Azul **se aventuraron a explorar las posibilidades de la pintura de manera libre e individual**. Esto hará que estilísticamente sus miembros recorran caminos muy distintos, excepto Franz Marc, que murió en la batalla de Verdún, en 1916.

Alrededor del pescado
Paul Klee (1926)

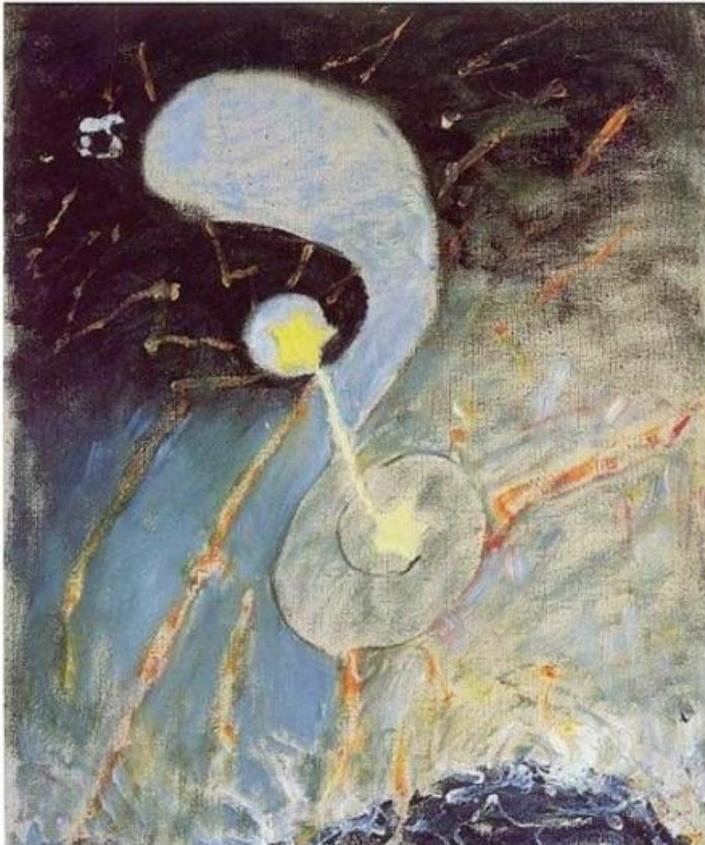

Paisaje
Wassily Kandinsky (1913)

Expresionismo

Una de las principales figuras fue **Wassily Kandinsky**. Su obra evolucionó gracias a su **búsqueda de una pintura pura, liberada de la forma y el tema**. Se le considera, junto con **Hilma af Klint**, **Kazimir Malevich**, y **Piet Mondrian**, **uno de los padres de la pintura abstracta**.

¿Cuál es la primera pintura abstracta de la historia?

Caos n°2 Hilma af Klint (1906)

Acuarela Wassily Kandinsky (1910)

Franz Marc: El Sueño

Explora una visión del mundo en el que los animales y el resto del mundo conviven en perfecta armonía. Busca un mundo paradisíaco. Los animales son el símbolo de la creación. Combina el cubismo francés con el color fauvista de Matisse y la espiritualidad de Kandinsky. Murió en la batalla de Verdún.

Su teoría: azul = masculino; amarillo=femenino, rojo = materia
No en todas las obras

Las vanguardias: la abstracción

El origen de la pintura abstracta

La pintura abstracta es **aquella pintura que no es figurativa**, es decir, que **no representa elementos reconocibles de la realidad**.

¿Estas obras son abstractas?

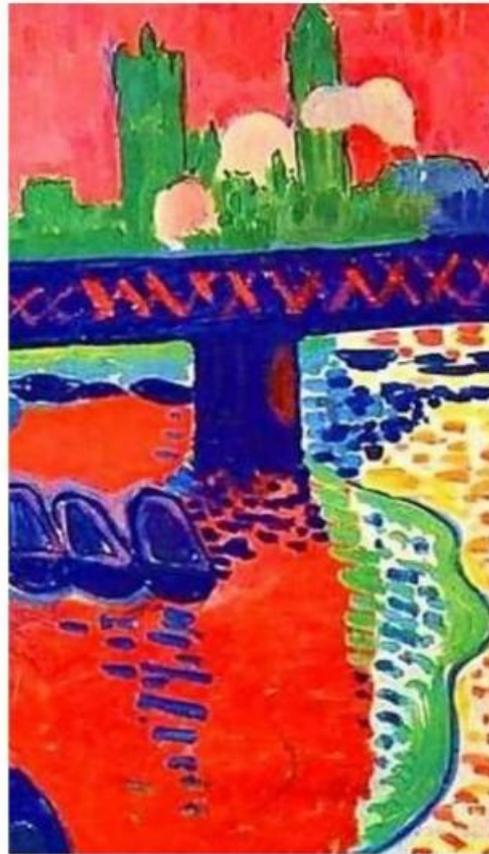
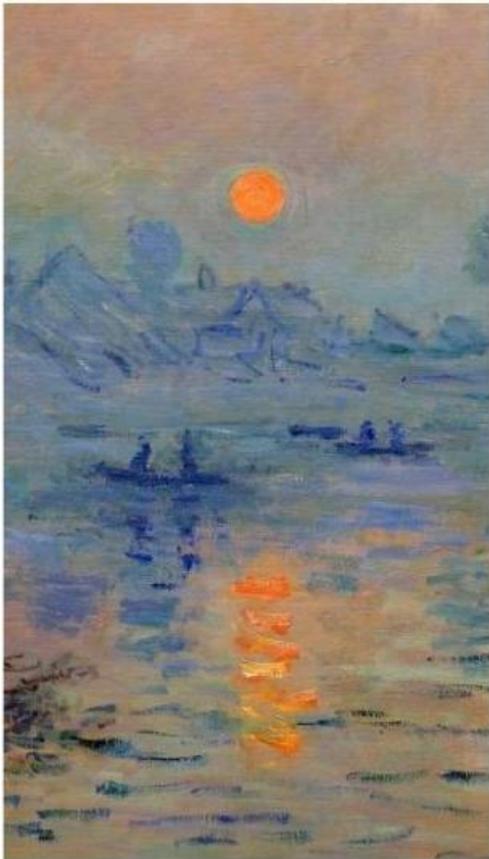
Perro semihundido
Goya 1819-23

Sol poniéndose sobre el lago
Turner 1840

El origen de la pintura abstracta

La pintura abstracta nace a **comienzos del siglo XX** y **culmina un proceso** que ha llevado a la pintura a **desprenderse de todos sus convencionalismos**: el impresionismo rompió con el dibujo, el fauvismo con el uso racional de color, el cubismo con la perspectiva...

El origen de la pintura abstracta

Faltaba liberarse del **último elemento que ligaba la pintura a la realidad: la representación de la propia realidad.**

El origen de la pintura abstracta

Aunque tradicionalmente se ha considerado a Kandinsky como el padre de la abstracción, las **primeras pinturas no figurativas** fueron obra de la artista sueca **Hilma af Klint** a partir de **1906**. El motivo de esta omisión se debe a que **la obra abstracta de Klint permaneció oculta durante décadas** por deseo expreso de la propia artista.

El origen de la pintura abstracta

Esto hizo que el honor de ser **considerado el primer pintor abstracto** y el ideólogo de la abstracción recayese en el ruso **Wassily Kandinsky**.

Vassily Kandinsky (1866-1944)

- Participará tanto del expresionismo de "El Punte" como de la abstracción
- Utiliza colores puros, vivos y líneas en diferentes posiciones buscando representar el ritmo y la música
- Estudia los valores psicológicos de la línea: recta (quietud) diagonal (dinamismo)
- Delimita las manchas de color en formas geométricas

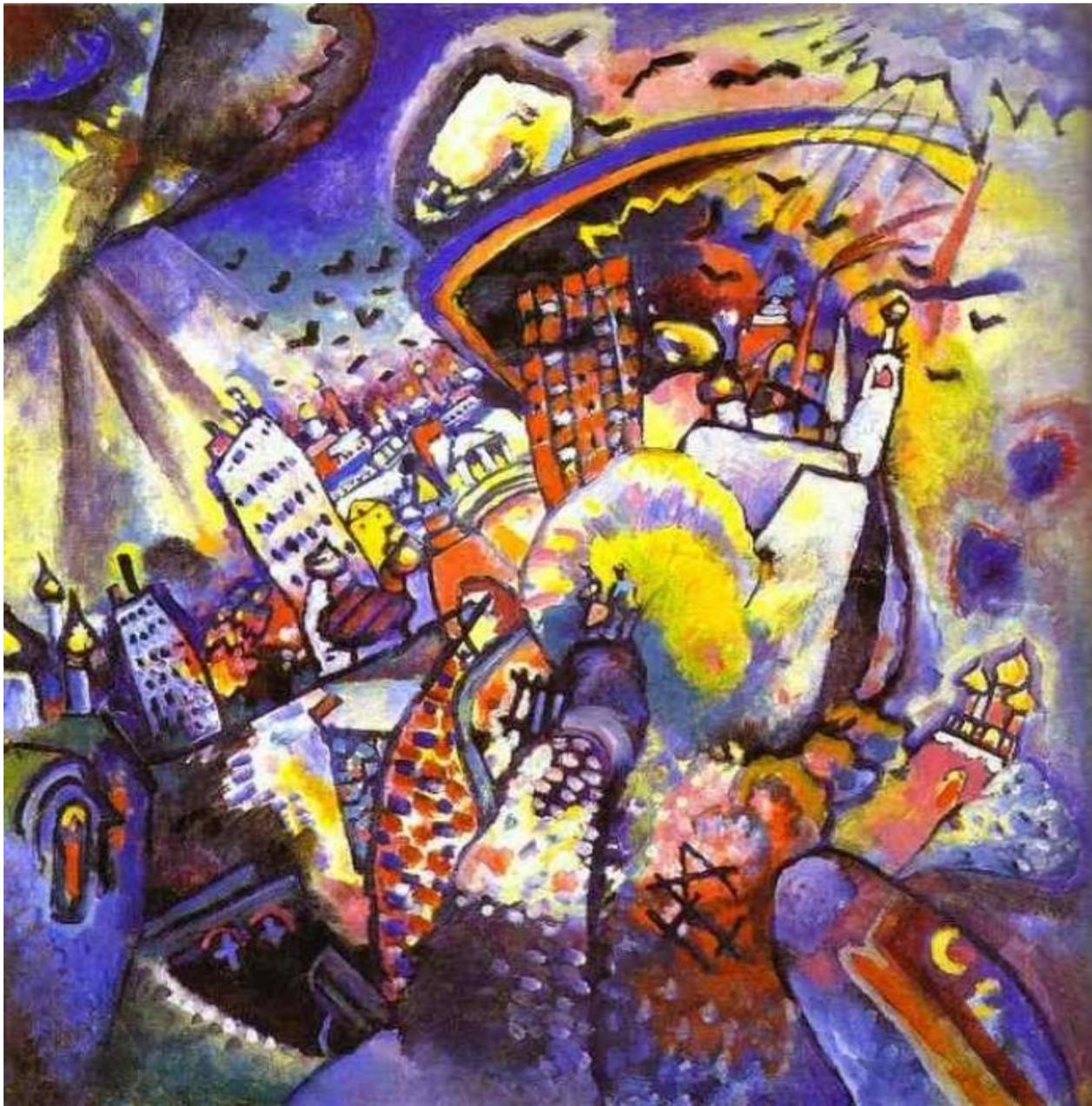

El origen de la pintura abstracta

Lírica 1911

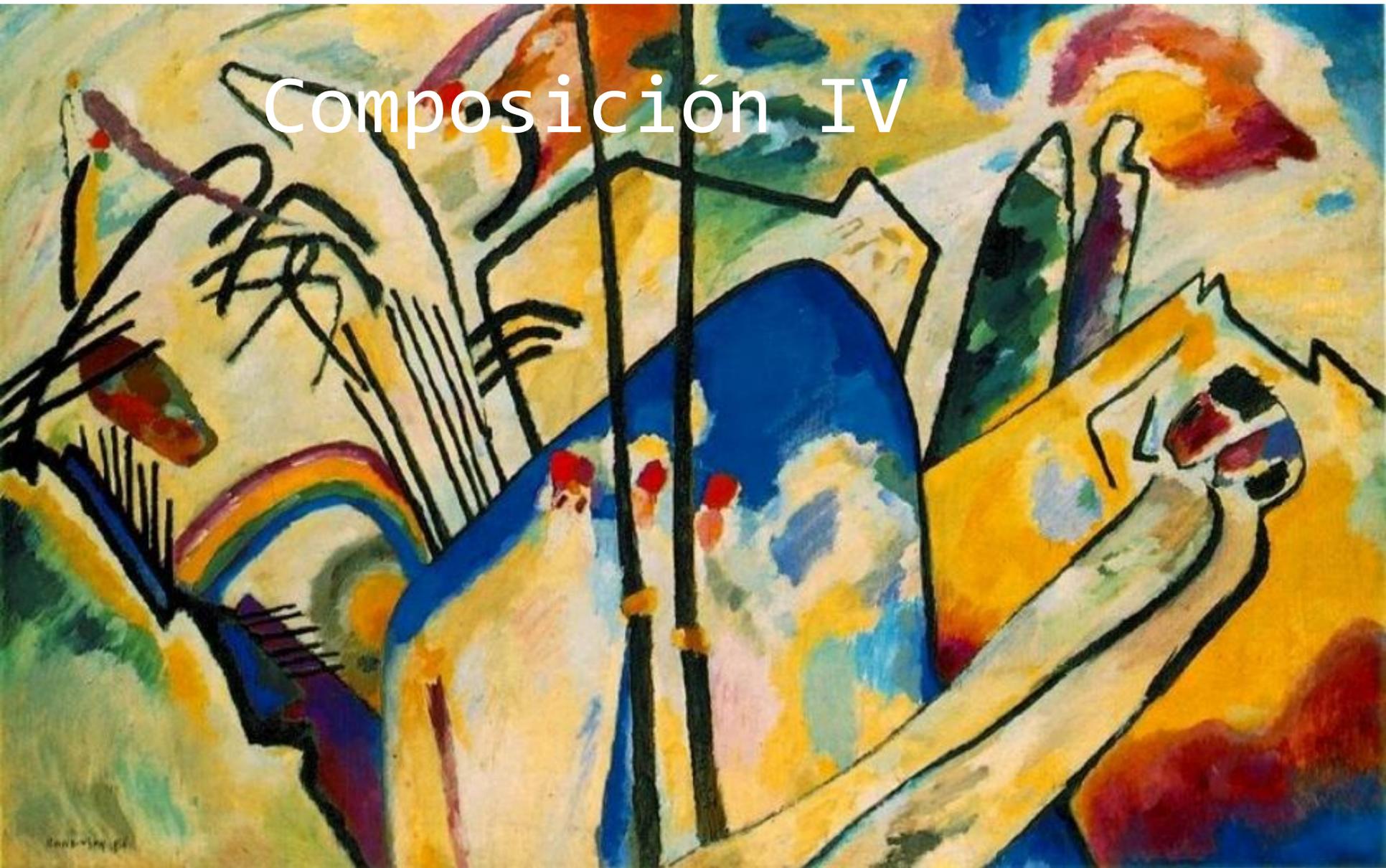

El origen de la pintura abstracta

El origen de la pintura abstracta

Composición IV

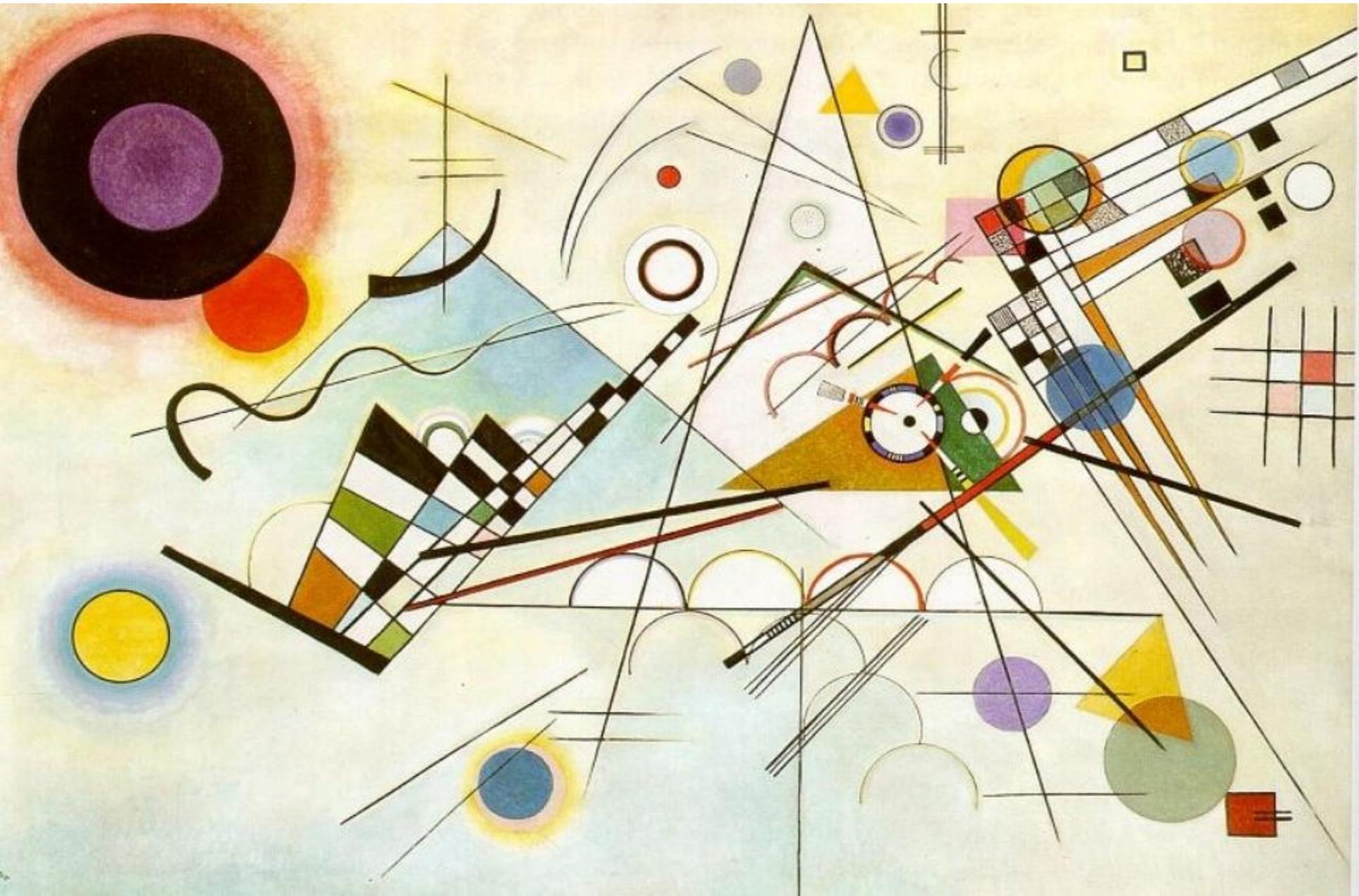

El origen de la pintura abstracta

Puntas en el
arco

El origen de la pintura abstracta

Representación del sonido en la pintura

también se conocen este tipo de casos, por ejemplo, en la química: la suma reducida a sus componentes no coincide a veces con la que surge de las combinaciones de esos componentes⁸.

Tal vez en tales casos tropezamos con una ley desconocida, cuya imprecisión aparente la vuelve equívoca. Por ejemplo:

En relación a la temperatura y la luz

LÍNEA Y COLOR

Línea	Color	
Horizontal	Negro	= azul
Vertical	Blanco	= amarillo
Diagonal	Gris, verde	= rojo

Suma que da los terceros primarios

PLANO COMPONENTES

Plano	Componentes	
Triángulo	horizontal = azul	diagonal = rojo
		amarillo
Cuadrado	horizontal = azul	vertical = blanco = amarillo
		rojo

8. En la química se emplea en este tipo de casos, en vez del signo de igualación, el signo \approx que indica correlaciones. Mi propósito es examinar las correlaciones orgánicas en los elementos de la pintura. Aún en los casos en que no es posible demostrar las identidades, es decir, fundamentarlas completamente, he de señalar mediante esos dos indicadores las relaciones internas: \approx No hay que temer en estos casos ni siquiera los errores posibles: a menudo la verdad se alcanza gracias al error.

tensiones (como componentes)

Círculo⁹ activas: amarillo azul
pasivas: rojo

Así, la suma trae a colación un sumando necesario para el equilibrio, pero que faltaba en la lista de los componentes. La práctica artística corrobora esta supuesta regla, de modo que una pintura en blanco y negro, que consta de líneas y puntos, adquiere al agregar el plano (o los planos) un equilibrio más evidente: los pesos más ligeros requieren otros más pesados. Esta necesidad se hace todavía más notable en el caso de la pintura cromática, y todo artista lo sabe perfectamente.

Tales consideraciones sobrepasan el objetivo primario de esta investigación, que es establecer reglas más o menos exactas. De similar importancia me parece estimular la discusión de métodos teóricos. Los métodos de análisis en arte siguen siendo hasta ahora bastante arbitrarios y se ven teñidos a menudo de un carácter demasiado personal. En el futuro se ha de trazar un camino más exacto y más objetivo que posibilite una labor colectiva en la ciencia del arte. Aquí, como en cualquier otro campo, las tendencias y los talentos personales conservan sus características propias, ya que cada cual sólo puede realizar una labor positiva si pone en juego las

9. El origen del círculo será descrito en el análisis de la curva: ataque y resistencia claudicante. El círculo, en todo caso, constituye un caso especial entre las tres formas primarias: las rectas carecen de la capacidad de construirlo.

El origen de la pintura abstracta

Recuerda el paso de la abstracción, volumen, abstracción

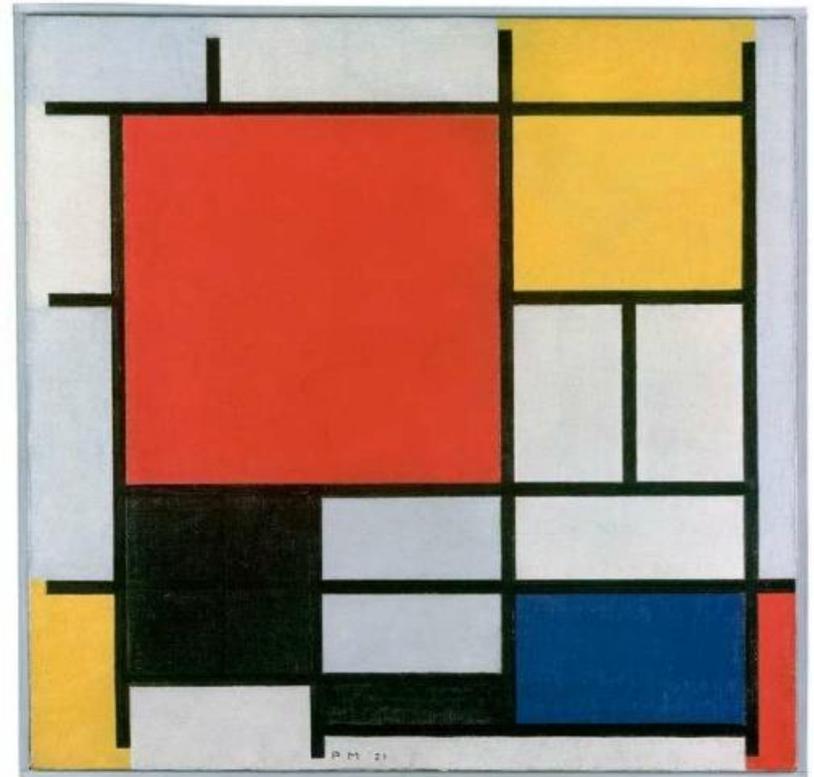

El origen de la pintura abstracta

Dentro de la **primera pintura abstracta de la primera mitad del s.XX**, podemos distinguir **dos vertientes**: la abstracción **cromática** y la abstracción **geométrica**. Su gran diferencia reside en el **factor que regula la armonía en la pintura**: el color o las formas geométricas.

Sincromía (1916) William Russell

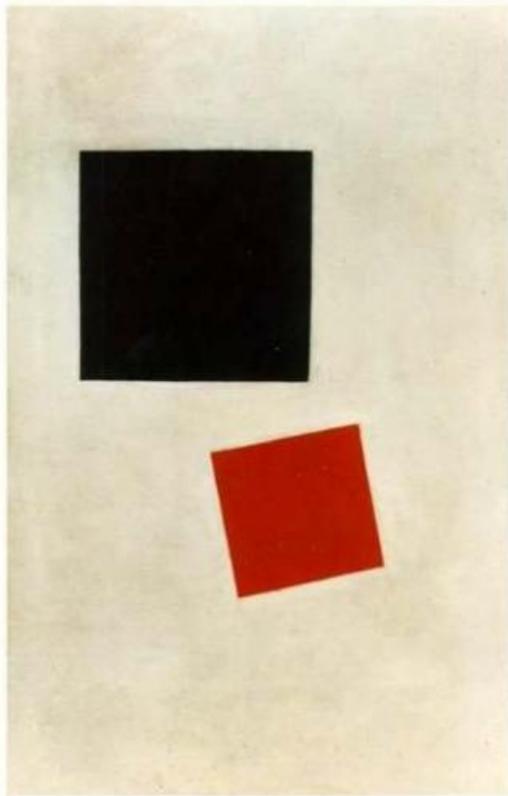

Composición en rojo, azul, amarillo, blanco y negro. (1921) Piet Mondrián

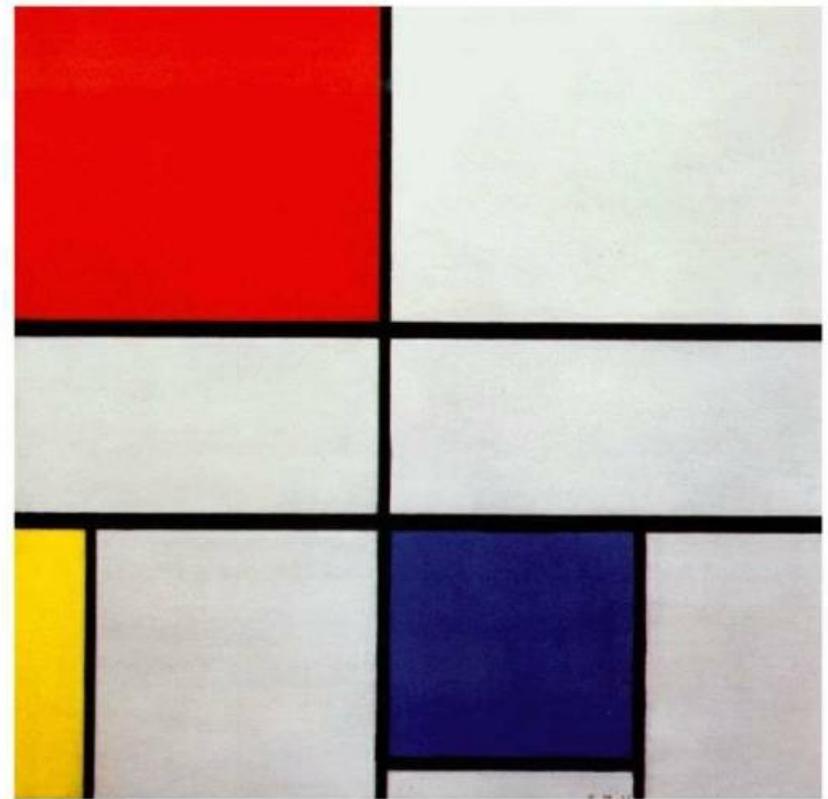
¿A qué vertiente pertenece cada una?

El origen de la pintura abstracta

De la corriente de la **abstracción geométrica** nacerán dos tendencias o grupos diferentes, pero con aspectos esenciales en común: el **suprematismo** ruso y el **neoplasticismo** en Holanda.

Cuadrado negro y cuadrado rojo (1915)
Kazimir Malevich

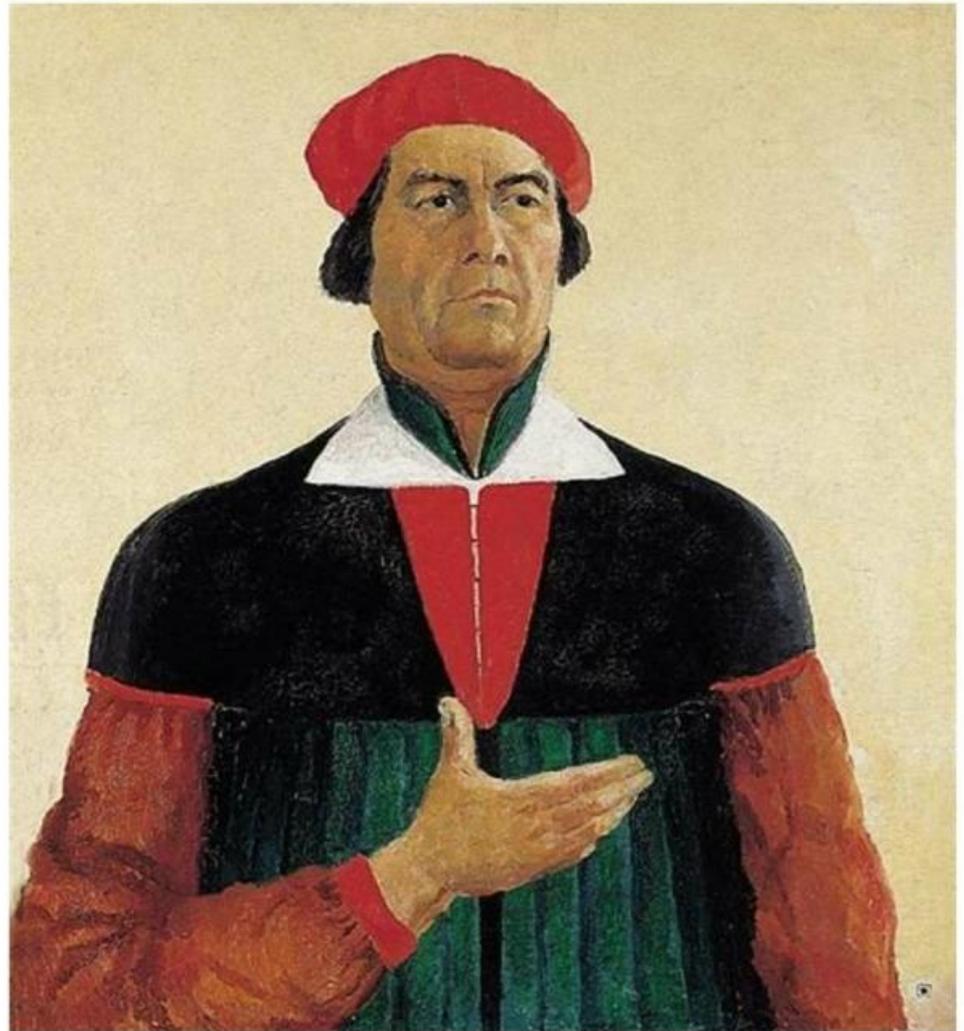
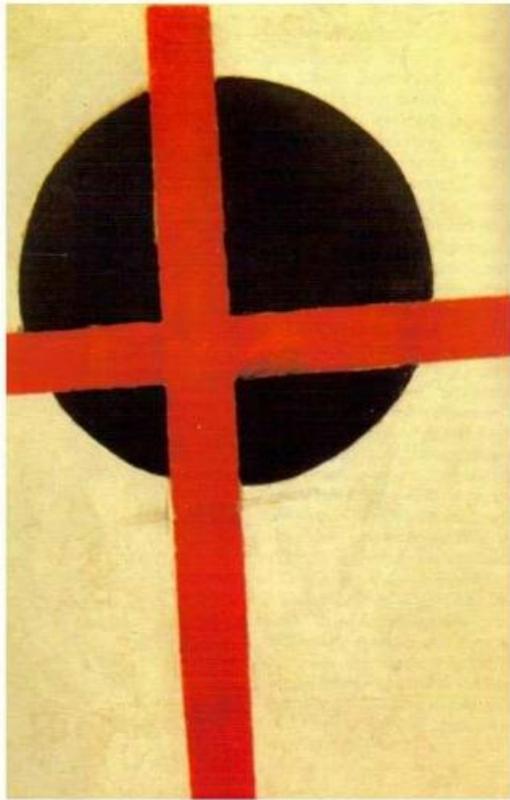

Composición C (1935) Piet Mondrián

*¿Qué características comparten? ¿En qué son diferentes?
¿Cuál te gusta más? ¿Por qué razón?*

El origen de la pintura abstracta

El **suprematismo** fue iniciado por el pintor ruso **Kazimir Malevich** (Ucrania 1879).

Autorretrato (1933) K. Malevich

El origen de la pintura abstracta

Malevich buscó la **simplicidad** y la **abstracción** como máxima expresión del arte. El arte por el arte. Expulsó toda realidad visible y basó su obra exclusivamente en la fuerza del **color** y la **geometría**.

*Composición suprematista
(1918) Malevich*

*Círculo negro y Cruz negra
(1915) Malevich*

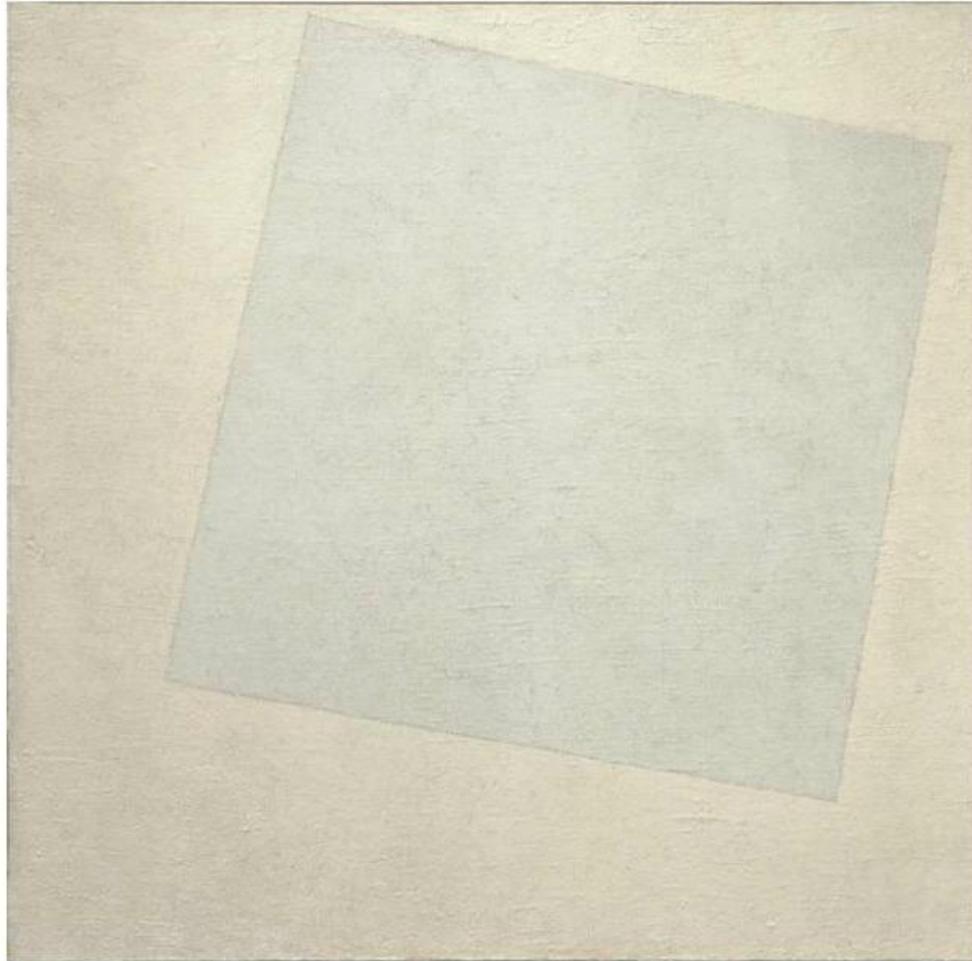
El origen de la pintura abstracta

Su obra acabó componiéndose a partir de las **figuras geométricas más simples** (cuadrados, círculos y rectángulos).

El origen de la pintura abstracta

Y fue reduciendo la gama de colores hasta realizar obras monóchromas.

*Blanco sobre blanco
(1918) Malevich*

El origen de la pintura abstracta

Cuadrado negro sobre fondo blanco (1915)

Kazmir Malevich

RECUERDA...

Comenta las siguientes obras: **Cuadrado negro sobre fondo blanco** de Malevich.

El origen de la pintura abstracta

La pintura de vanguardia rusa **acabó con la subida al poder de Stalin** y la imposición del **realismo socialista soviético**.

Stalin (1930)
Isaac Brodsky

El origen de la pintura abstracta

En **1917** en Holanda surgió el **Neoplasticismo**, una corriente de la abstracción geométrica que al igual que el suprematismo **busca una reducción de la obra de arte a formas y colores básicos.**

Muebles y pintura (Contraposición XIII, 1925) Theo van Doesburg

El origen de la pintura abstracta

La **diferencia con el suprematismo** radica en que el planteamiento del neoplasticismo resulta **más teórico**. gracias a:

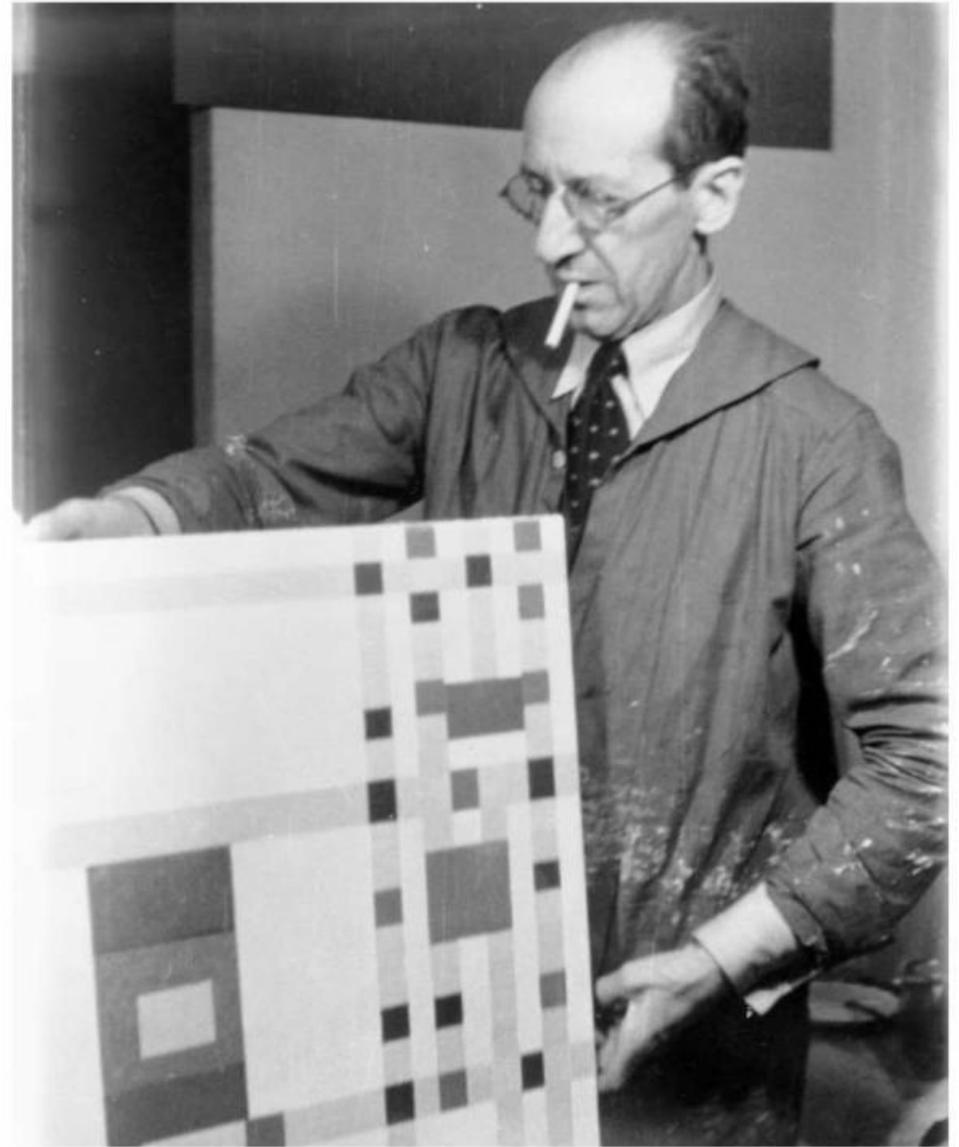
- Un mayor **rigor matemático**.
- El uso de **líneas rectas**.
- La **reducción cromática** limitada al blanco, negro y los tres básicos (rojo, azul y amarillo).
- Colorido plano y sin volumen**, que niega la profundidad.

De Stijl 1
Peter Keler (1922)

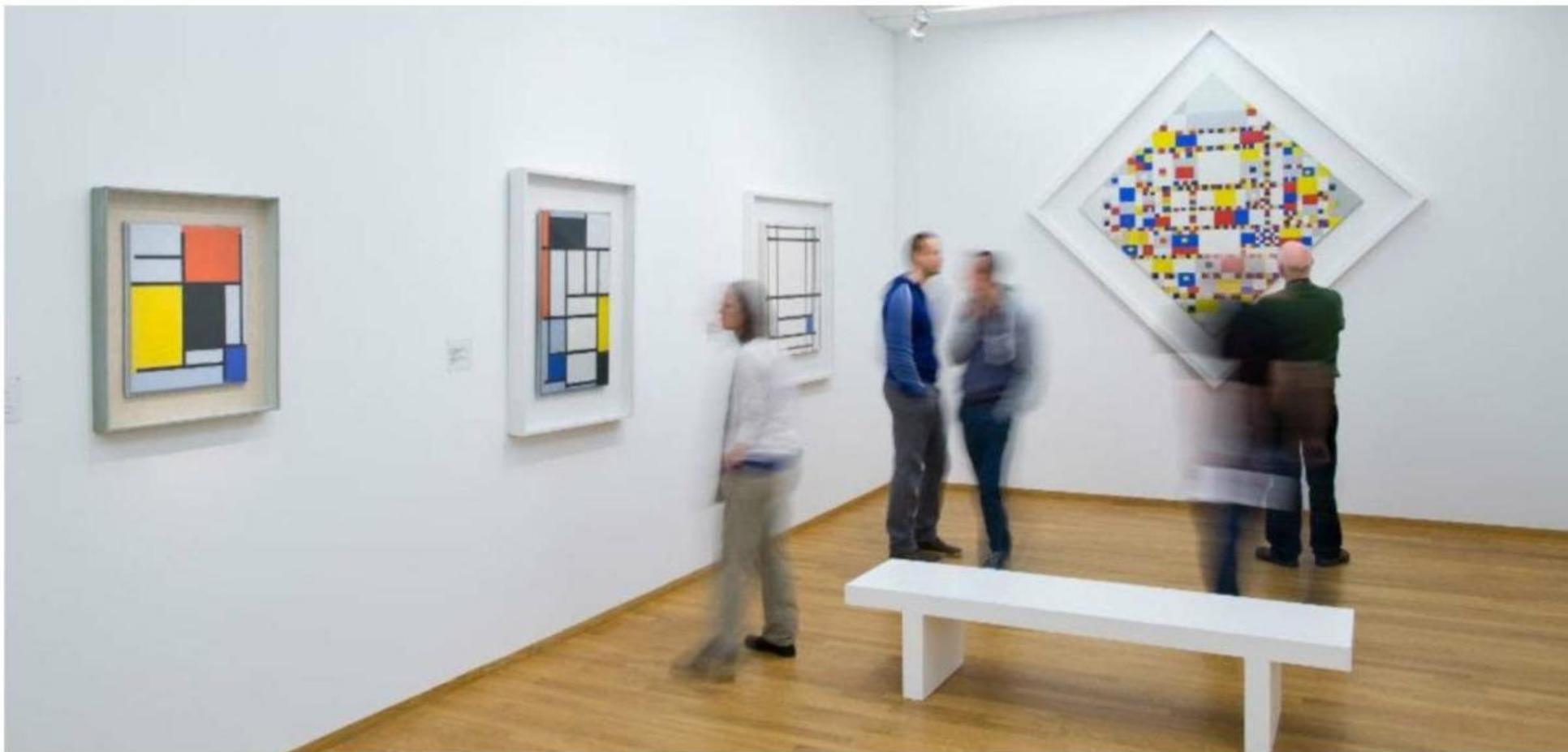
El origen de la pintura abstracta

El principal representante del neoplasticismo es el holandés **Piet Mondrian**.

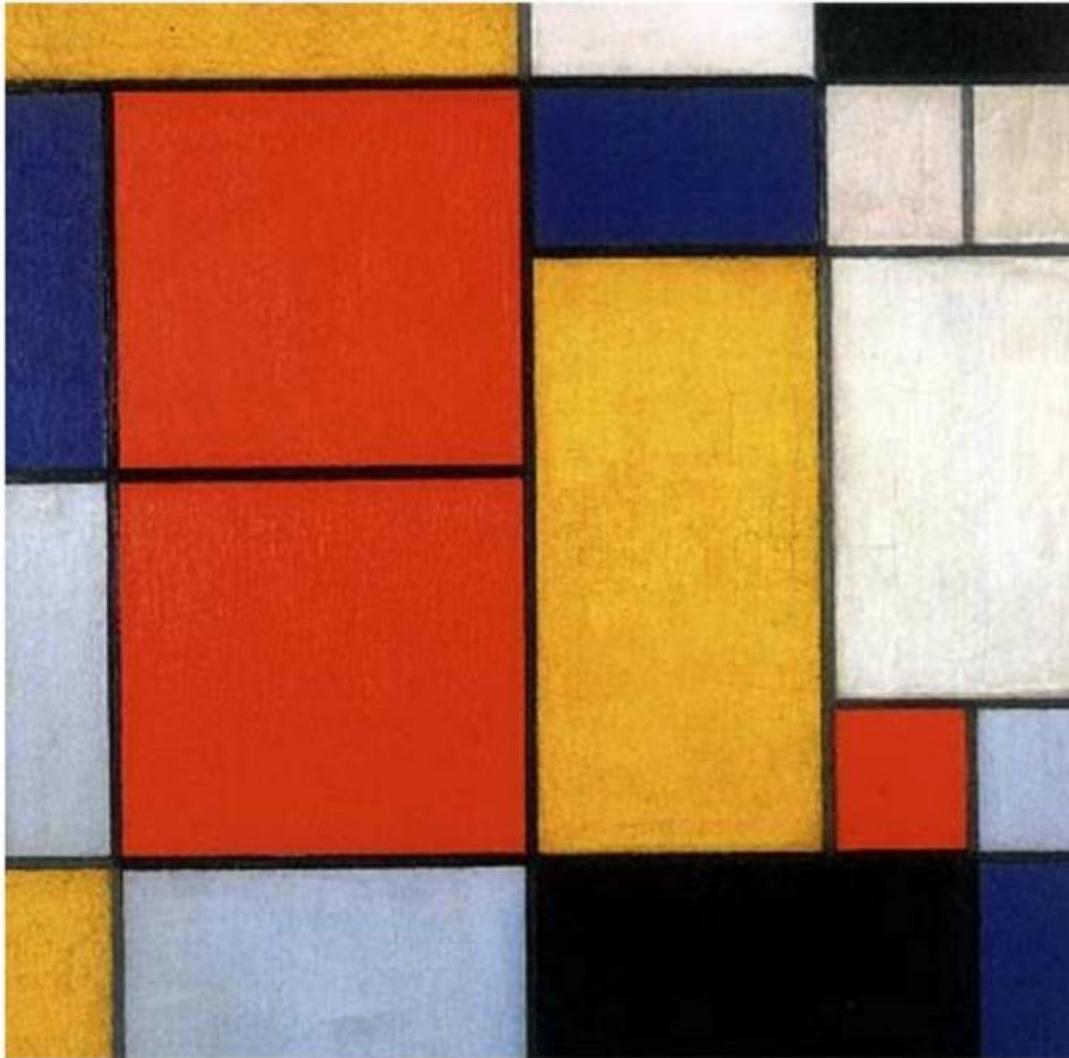
El origen de la pintura abstracta

Mondrian buscaba representar la **armonía matemática del universo** a través de una "**retícula cósmica**" hecha a través **líneas perpendiculares de color negro**.

El origen de la pintura abstracta

Composición nº2 (1920) Piet Mondrian

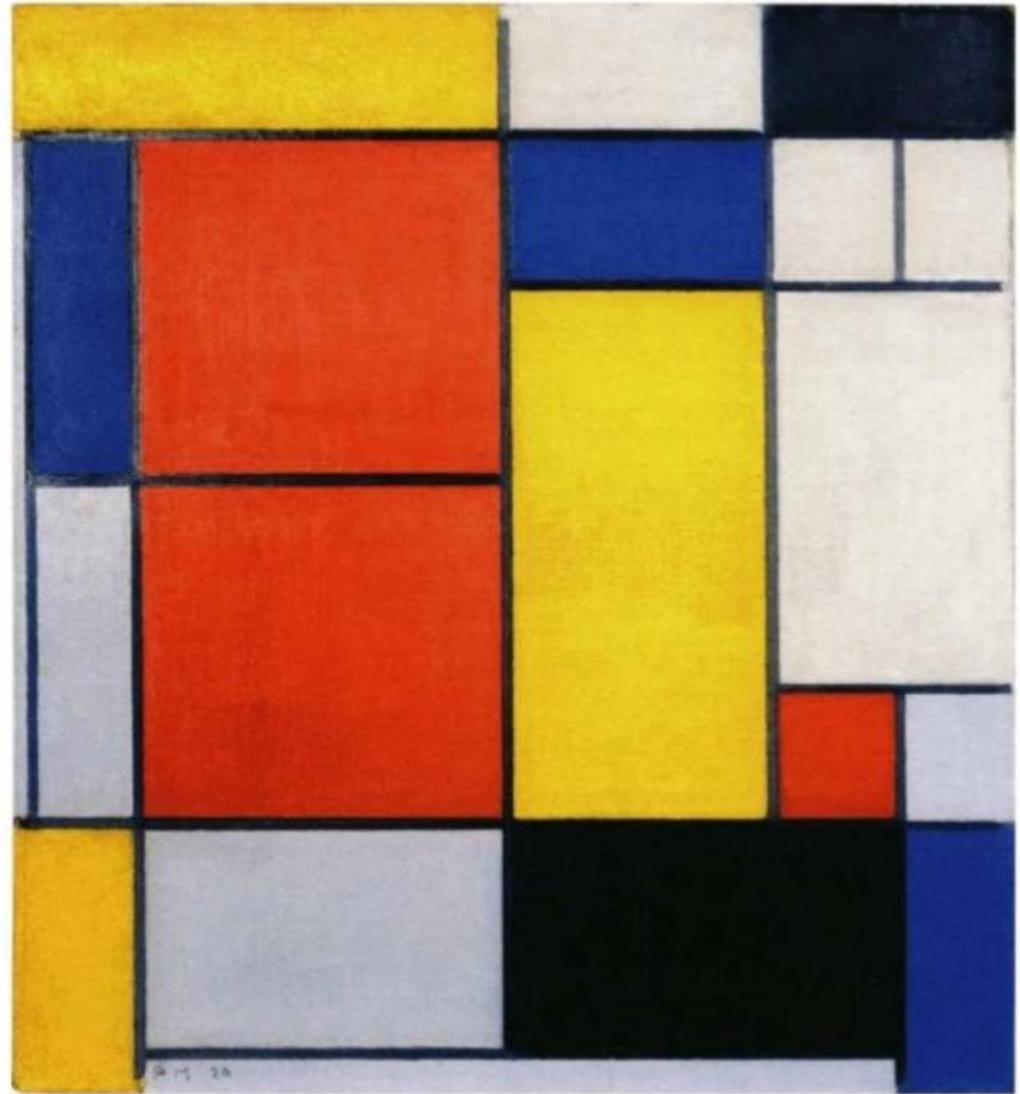

RECUERDA...

Comenta las siguientes obras: **Composición nº2** de Mondrian.

El origen de la pintura abstracta

- Planteamiento totalmente racionalista.
- El cuadro se convierte en un objeto autónomo de la realidad, que posee sus propias leyes internas.
- Lenguaje plástico objetivo y como consecuencia, universal.
- Se elimina todo lo superfluo hasta que prevalece sólo lo elemental, en un intento de llegar a la esencia.
- Depuración de las formas hasta llegar a sus componentes fundamentales: líneas, y planos.
- Importancia de los valores de estructura y composición.

Piet Mondrian: Composición II, 1920

Las vanguardias: el dadaísmo

El dadaísmo

El dadaísmo surge en medio de la **Primera Guerra Mundial** y como **crítica ácida a la supuesta racionalidad de la sociedad europea**. Una sociedad que se estaba despedazando en las trincheras.

El dadaísmo

Este movimiento artístico nació en **1916** en el **Cabaret Voltaire**, en **Zurich**. Fue iniciado por un grupo de artistas y escritores refugiados en Suiza durante el conflicto.

El dadaísmo

El creador de este movimiento fue el poeta rumano **Tristan Tzara**.

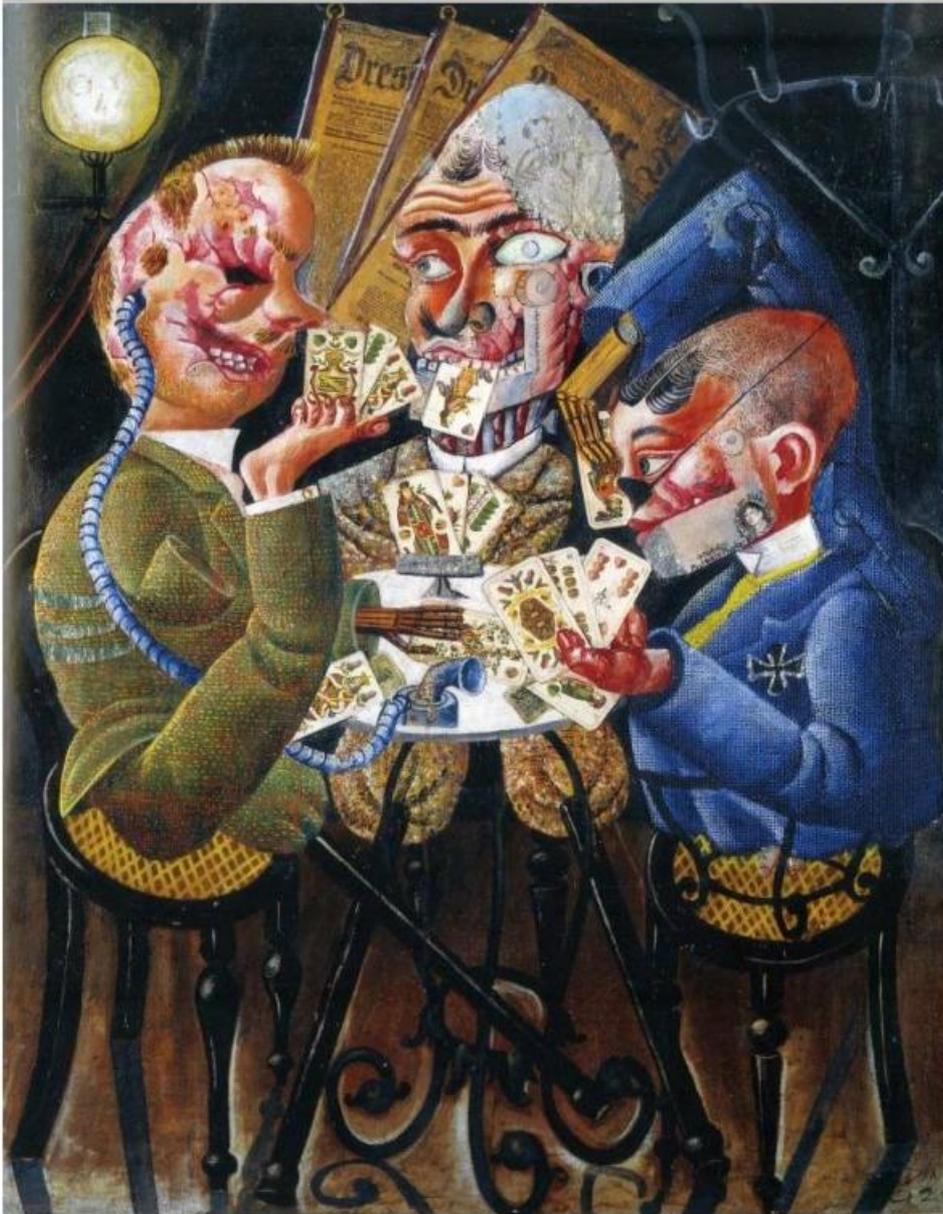
Fragmento del Primer Manifiesto dadaísta

"Toda forma de asco susceptible de convertirse en negación de la familia es Dadá; la protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una acción destructiva es Dadá; el conocimiento de todos los medios hasta hoy rechazados por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo y por la cortesía es Dadá; la abolición de la lógica, la danza de los impotentes de la creación es Dadá..."

*Retrato de Tristan Tzara
Robert Delaunay (1923)*

El dadaísmo

El dadaísmo **ataca las bases de la razón humana y el pensamiento lógico**. Para los dadaístas la razón no sólo no había podido impedir el conflicto, sino que había sido capaz de justificarlo.

Además criticaba los horrores de la guerra y los planteamientos políticos e ideológicos que la defendían.

Los jugadores de cartas (1920)
Otto Dix

El dadaísmo

Los dadaístas **se burlaban de la sociedad burguesa y de todas sus manifestaciones** y formas de expresión incluido el arte. De hecho se puede decir que el **dadaísmo es antiarte.**

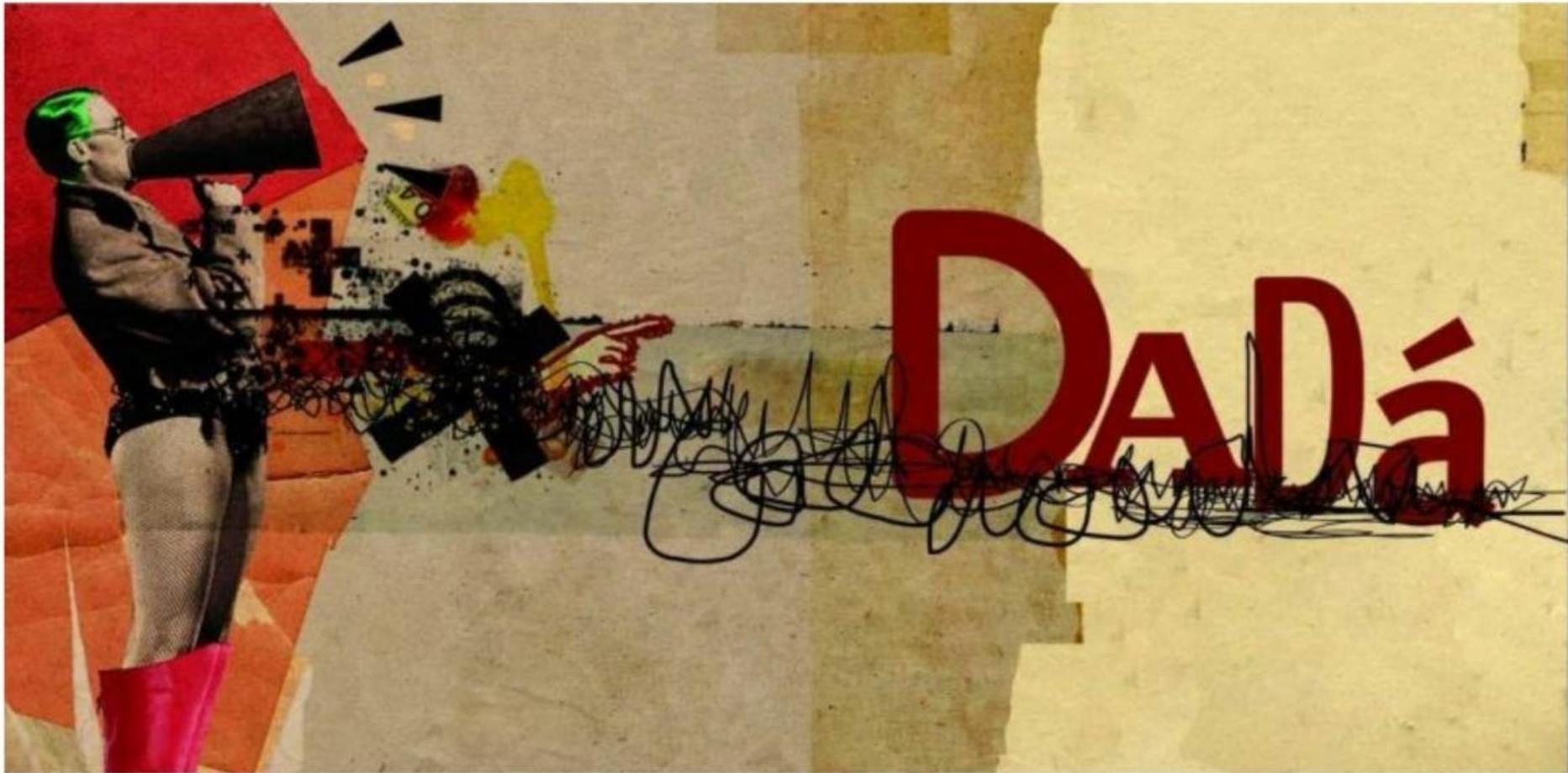
El psiquiatra.

Kurt Schwitters (1919)

Esta obra está hecha con materiales de desecho sacados de un contenedor.

El dadaísmo

Consideraban que, si el arte es un reflejo de la vida y de la sociedad, **las obras de arte deberían estar sometidas al azar.**

El dadaísmo

Es un **arte absurdo**. Una **tomadura de pelo intencionada** que está implícita hasta en su propio nombre.

Recital de poesía de Hugo Ball en el Cabaret Voltaire

El dadaísmo

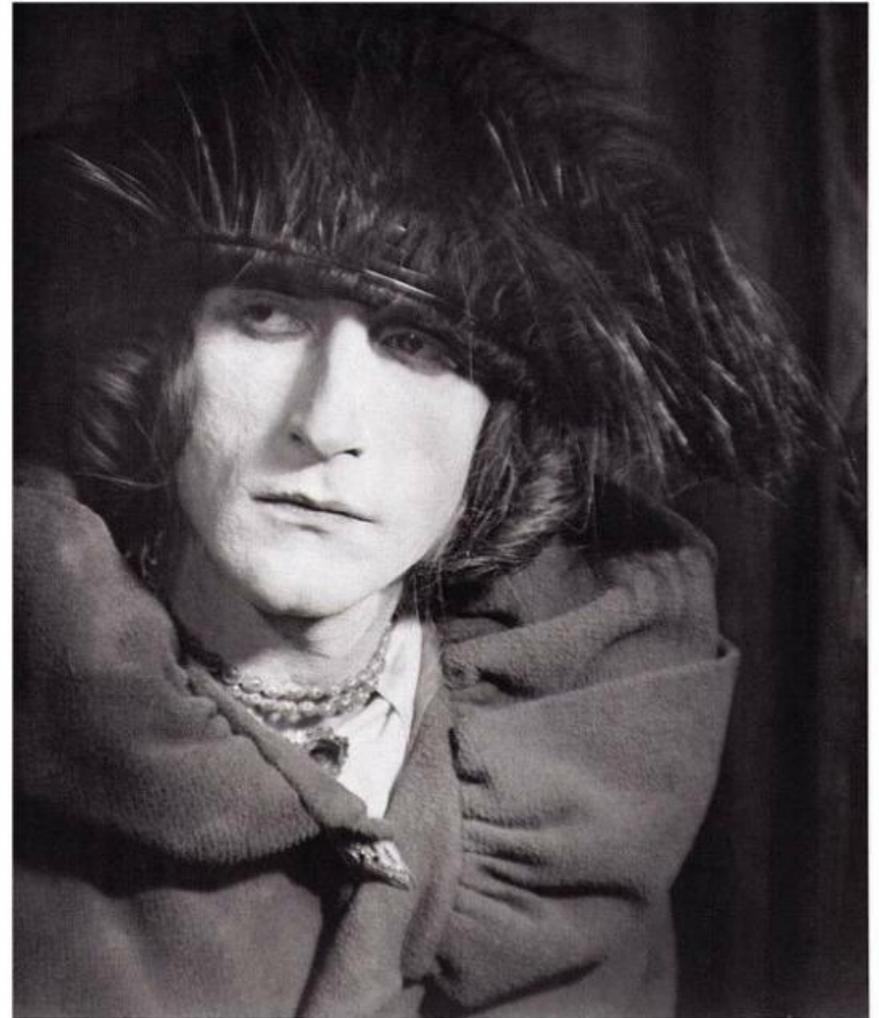
Querían **acabar con el prestigio del arte y con el arte mismo.**

¿Por qué esta obra era un ataque al prestigio del arte?

*La fuente (1917)
Marcel Duchamp*

El dadaísmo

Duchamp hizo de la **provocación una forma de arte**, creando obras en las que **el talento** o el dominio de la técnica **no era necesario**.

Fuente (Urinario) de Marcel Duchamp, 1917

Réplica de 1964. porcelana.

"Ready-made"

Son objetos de uso común exaltados a la categoría de arte (burla) al ser descontextualizados.

"Todo puede ser arte"

Objeto de gran polémica que abre una nueva vía en la crítica y la concepción del arte.

Defiende que lo que importa no es la forma si no el **concepto y la idea de lo que se quiere transmitir.**

Rueda de bicicleta

- *Ready made*
- Objeto absurdo que no sirve para nada.
- Dos objetos realizados en serie que han sido utilizados para crear uno nuevo, **descontextualizarlo** y exponerlo.

El dadaísmo

RECUERDA...

Comenta las siguientes obras: **L.H.O.O.Q.** de Duchamp.

L.H.O.O.Q. (1918)
Marcel Duchamp

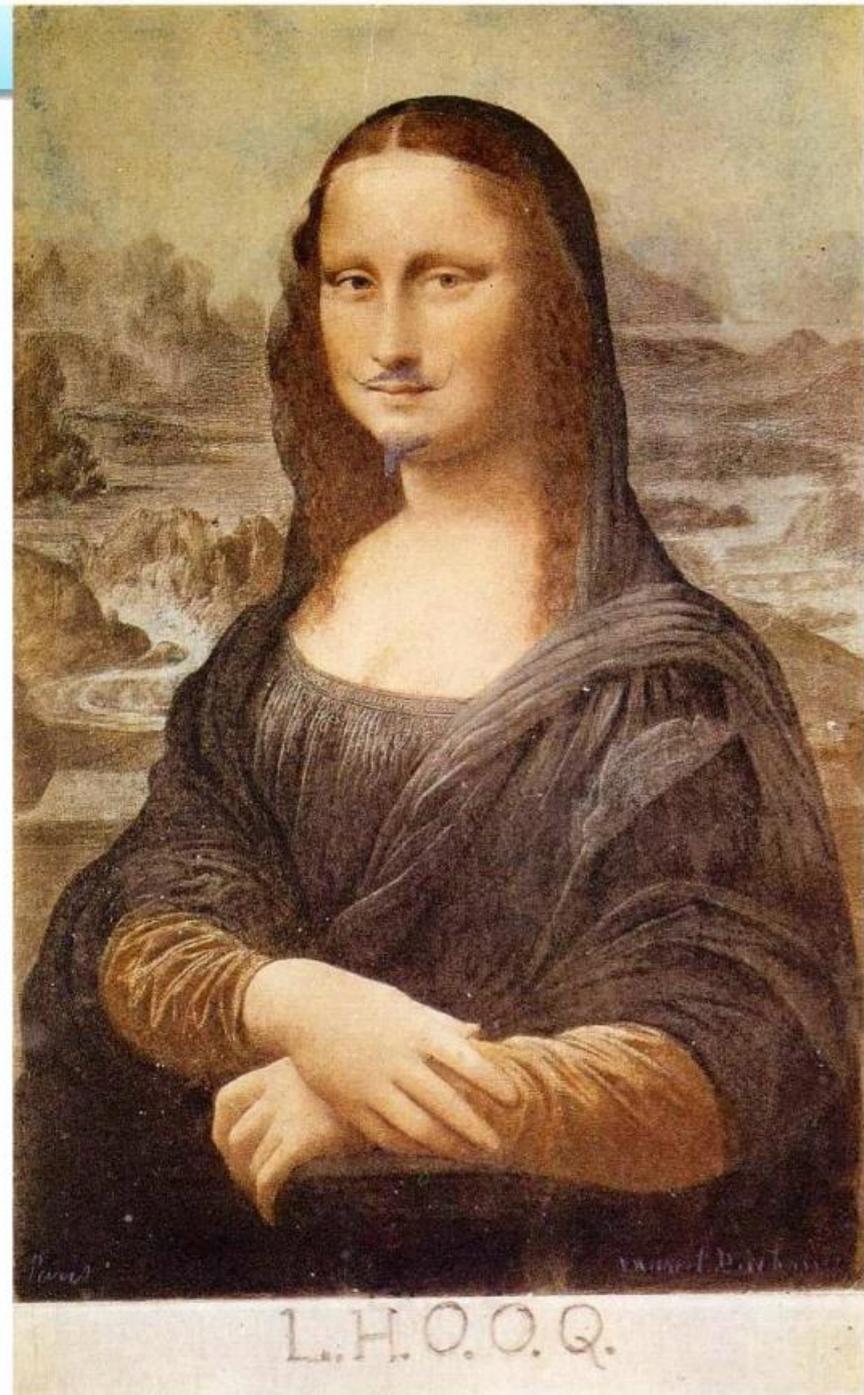
A parte de esto, **alteró** una de las grandes obras de la Historia del Arte: ***La Gioconda***.

No era una copia, no era una versión, **era una auténtica parodia.**

El dadaísmo

En realidad esta obra es un **ready made**. Era una **tarjeta postal**.

El nombre de la obra, L.H.O.O.Q. es un **juego de homofonía** en francés con la frase «Elle a chaud au cul», literalmente «**Ella tiene el culo caliente**».

La plancha de Man Ray

El dadaísmo

Man Ray, además de pintor fue un famoso fotógrafo

Las vanguardias: el surrealismo

El surrealismo

El término **surrealismo** (por encima de la realidad) fue acuñado en **1917** por el poeta francés **Gullaume Apollinaire**, y más tarde, en **1924** otro poeta, **André Bretón** lideró un grupo de escritores y artistas que lo hicieron suyo.

Guillaume Apollinaire

André Bretón

El surrealismo

El surrealismo (todavía vigente hoy en día), quería incorporar los conceptos psicoanalíticos del **subconsciente de Sigmund Freud** a la **mentalidad libre y anárquica de Dadá**.

Dibujo automático de André Masson (1924)

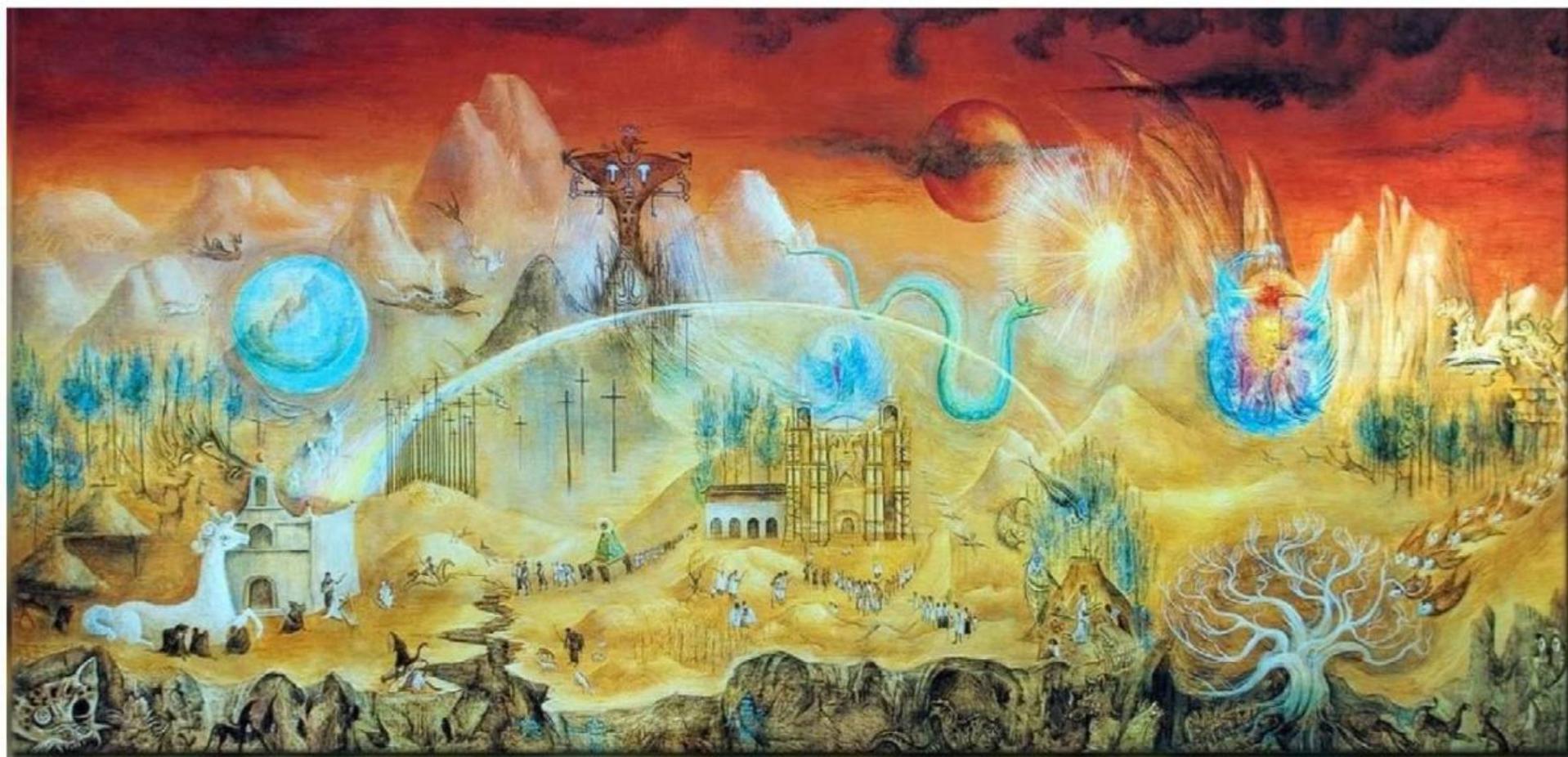

AUTOMATIC WRITING

The subject shown here is in the waking state, writing under the influence of the magnetic radiation from the operator's hand.

El surrealismo

Creían que **la razón era una barrera** para que el verdadero ser humano (subconsciente) se manifestase, por eso **ensalzaban el poder de los sueños** (mundo onírico) como manifestación de esa realidad superior.

El mundo mágico de los mayas (1964) Leonora Carrington

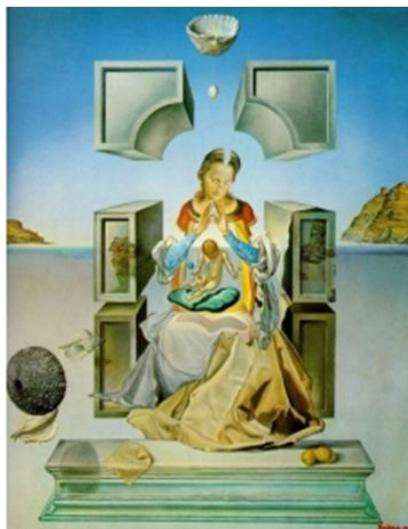
El surrealismo

Características del Surrealismo

- Animación de lo inanimado
- Metamorfosis de los objetos
- Aislamientos de fragmentos anatómicos
- Máquinas fantásticas
- Confrontación de cosas incongruentes
- Perspectivas vacías
- Atmósferas e iluminación irreales
- Creación evocativa del caos
- Temas eróticos y lujuriosos
- Arte muy excéntrico

René Magritte, *Cecile et le poisson*, 1925, oil, 70x210 cm. (MUSEO MAGRITTE)

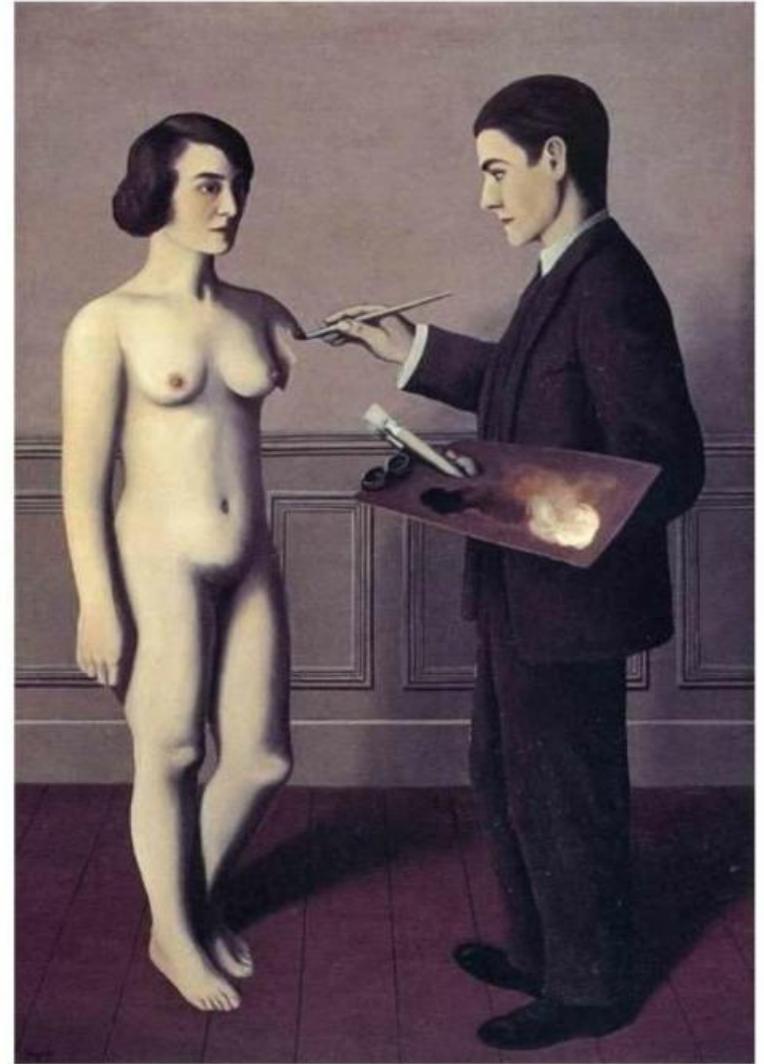

El surrealismo

En el campo de la pintura hay **dos corrientes** dentro del surrealismo: una **automática** y otra **naturalista**.

Paisaje catalán (1924) Joan Miró

*Intentando lo imposible (1928)
René Magritte*

El surrealismo

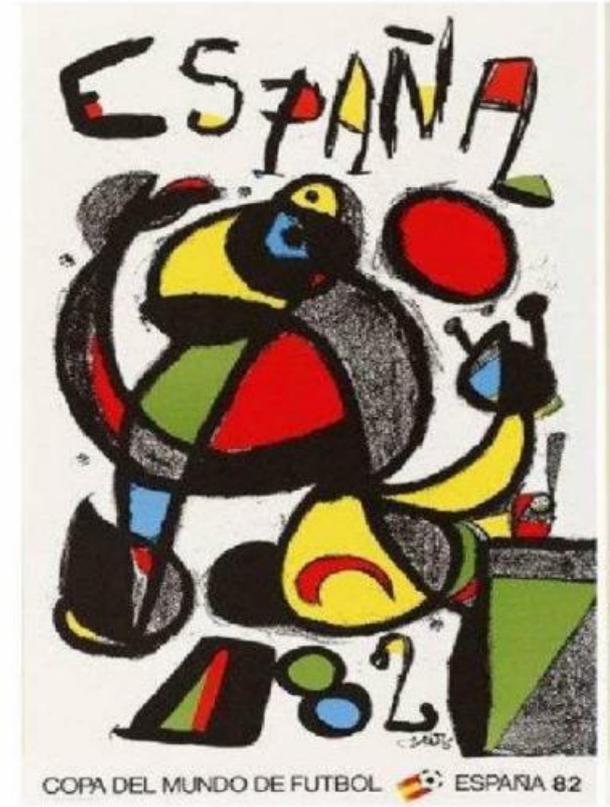
El surrealismo automático se caracteriza por construirse a partir de **formas esquemáticas y simples** que recuerdan a garabatos **infantiles** o incluso formas **abstractas**.

Bosque oscuro (1937)
André Masson

El surrealismo

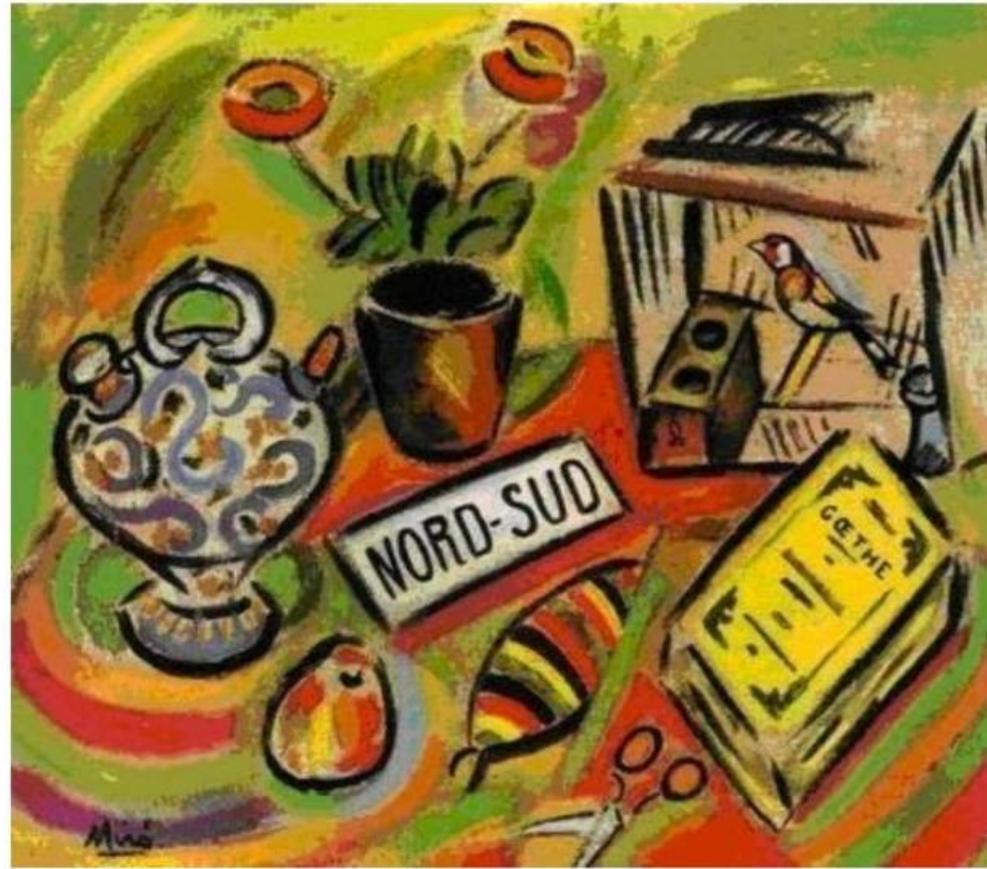
El principal representante de esta corriente del surrealismo fue el español **Joan Miró**, cuya pintura se fue volviendo **cada vez más abstracta**.

Campo labrado (1923), y cartel publicitario de la copa de mundo de fútbol de 1982.
Joan Miró

El surrealismo

Miró se inició en el **fauvismo**, el **cubismo** y el **expresionismo**. En 1917 viajó a París donde conoció a Picasso y al surrealista André Masson.

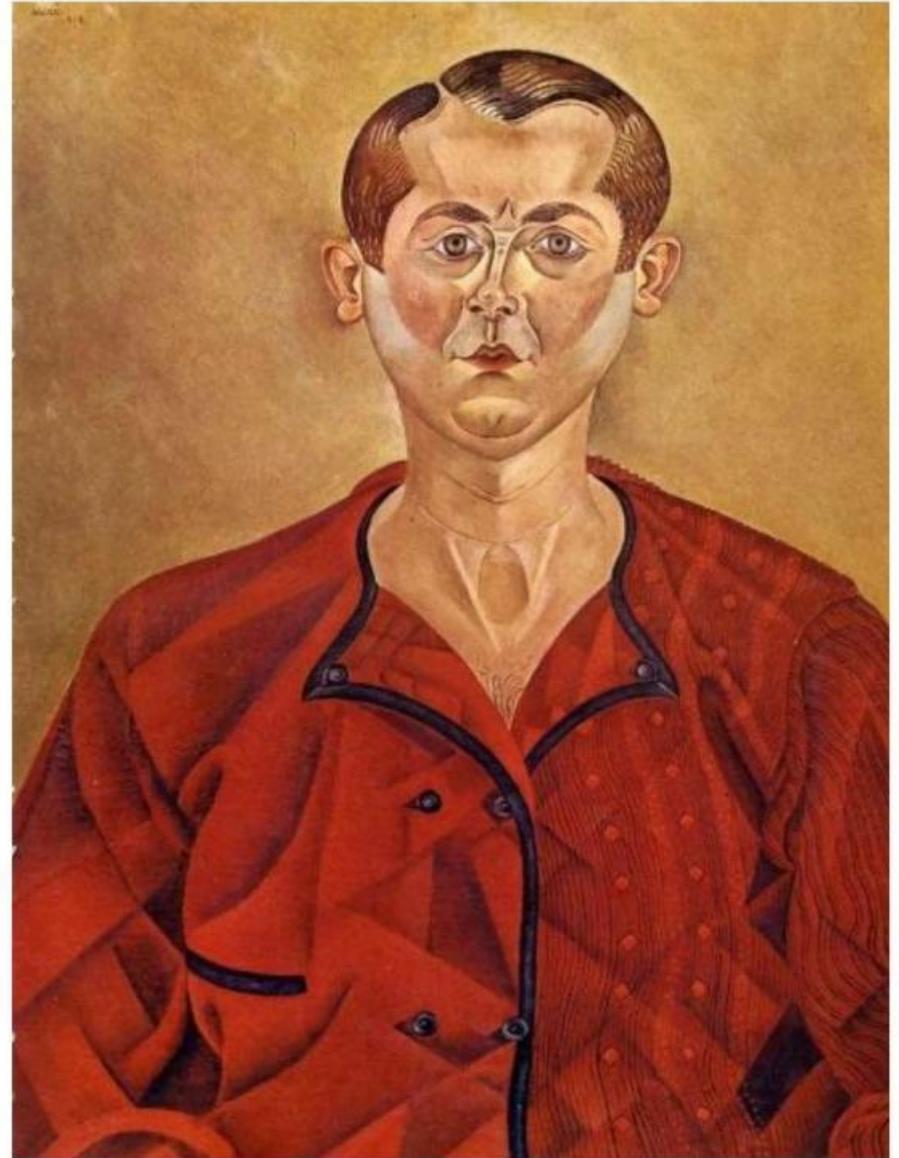
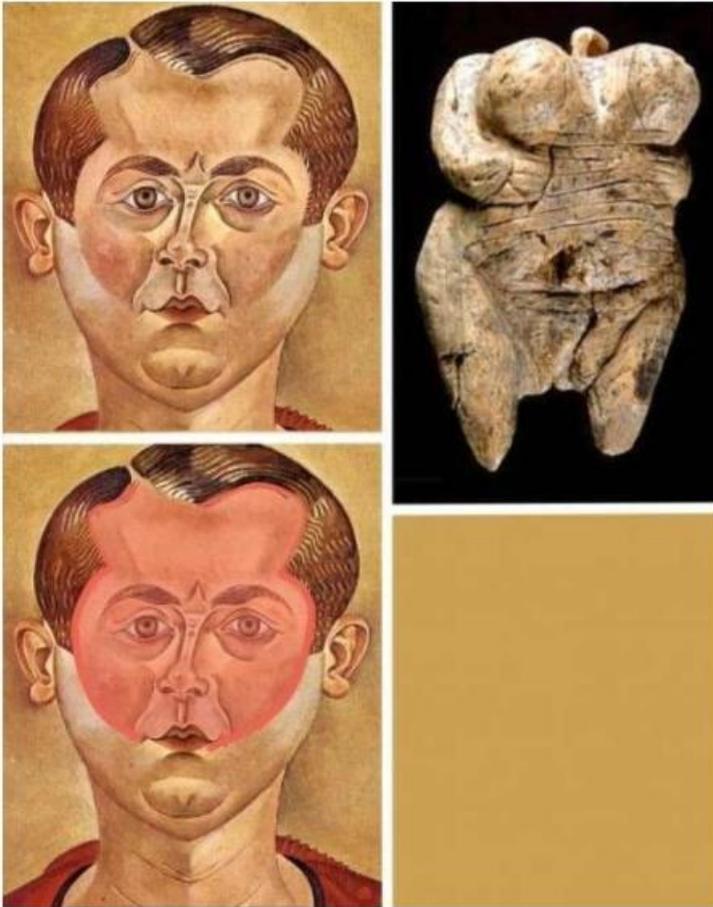

Nord-Sud (1917)

Joan Miró

El surrealismo

Siempre se mostró interesado por el arte **primitivo**, el arte **prehistórico** y los **dibujos infantiles**.

Autorretrato de Joan Miró, 1917

El surrealismo

En **1924** firmó el **Manifiesto Surrealista**. A partir de entonces sus obras se pueblan de **imágenes simples**, **colores planos**, y **formas geométricas** mezcladas con **formas orgánicas**.

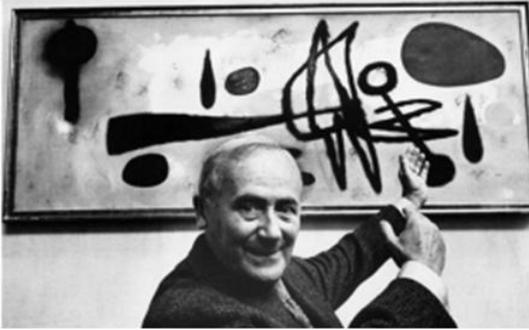

El **resultado** de todo esto es la creación de un **universo propio cercano a la abstracción**.

¿Por qué no podemos considerar esta pintura una obra totalmente abstracta?

Figura de noche guiada por las huellas fosforescentes de los caracoles (1940) Joan Miró.

Joan Miró

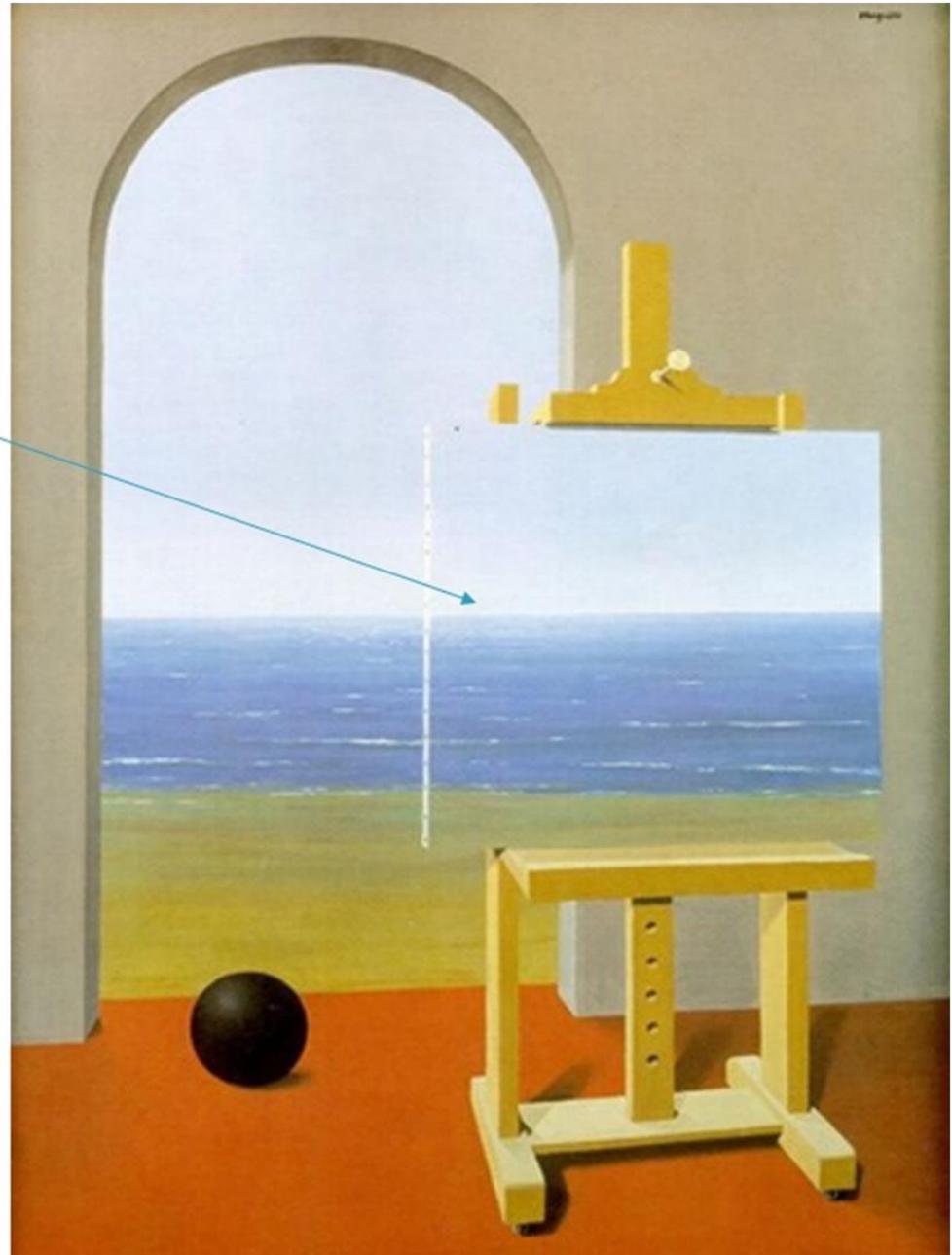

- Gran representante del **surrealismo subjetivo**.
- Realizará obras cubistas, dadaístas, clasicistas, abstractas... hasta que encuentre su lugar en estilos más imaginativos, subrealistas y líricos.
- Obras **infantilmente oníricas**, con objetos sencillos de la naturaleza
- Realiza óleos, aguafuertes, litografías...
- **Colores puros, primarios**, reduce el contenido o las formas a la mínima expresión
- Pintura fresca, irreal, inocente,
- Simbólica: al igual que el arte de las primeras civilizaciones

Condición Humana II

- El cuadro dentro del cuadro
- Composición equilibrada y serena
- Arte figurativo
- La pincelada es muy precisa , logrando superficies muy pulidas
- Escena muy iluminada aunque sin focos de luz

La Masía

Primeras obras

Llena de luz y alegría

Referencias al Cubismo

Árbol = eje central que sale de un círculo negro y corral encuadrado en rojo = surrealista

Colores simples, planos y puros. Contrastados azules- anaranjados

Perro que ladra a la luna

Carnaval del Arlequín

El surrealismo

Joan Miró: El carnaval de arlequín. 1924-25. Óleo. 66 x 93 cm. Afloran formas y figuras que sólo pertenecen a su mundo.

Arlequín con sombrero, barba y bigote, pipa, como un campesino catalán, con un agujero en la tripa, ¿hambre? una flauta y una paleta

Dos peces voladores

Color en tintas planas

Insecto-mono que sale de un dado ¿El juego?

Estilizada figura de un autómata con una guitarra en la mano y notas musicales

Ventana a través de la que se ve la Torre Eiffel

Composición muy estudiada y equilibrada

Pájaro/libélula azul, que surge de un huevo

Esfera oscura como representación del globo terráqueo

Escalera, símbolo de huida, de elevación... con una oreja pegada y un ojo arriba

Serpentinas negra (terminada en una mano) y blanca: ¿Símbolo de la mujer?

Gatos (uno vestido de arlequín) jugando con ovillo de lana

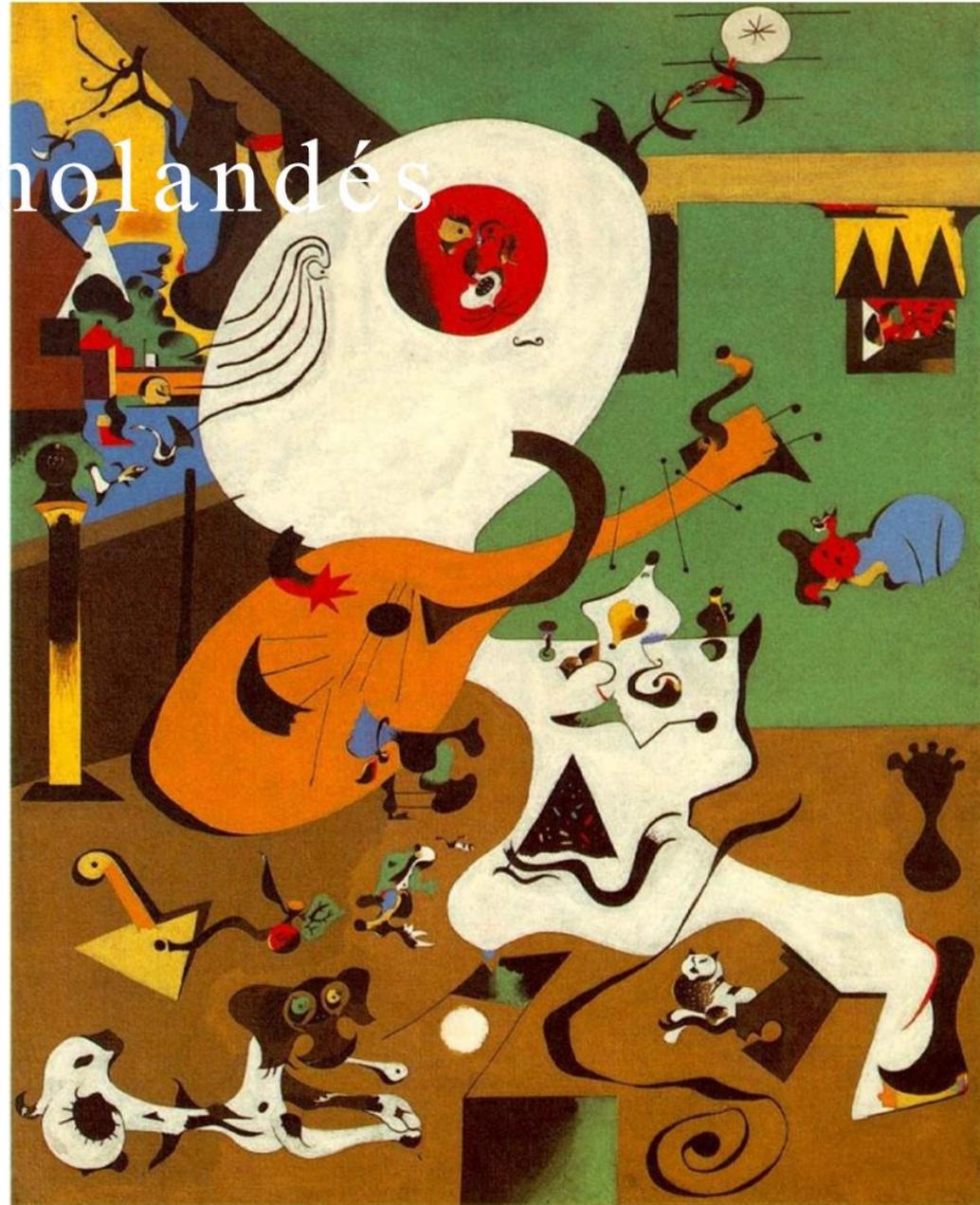
Pájaro esquematizado

El cuadro reproduce un universo nuevo, de seres vivos y cosas maravillosas que flotan de forma casi ingrávita, llenándolo todo de fantasía y color.

Adaptado de <https://es.slideshare.net/cherepaja/artes-plasticas-en-la-primera-mitad-del-siglo-xx>

Interior holandés

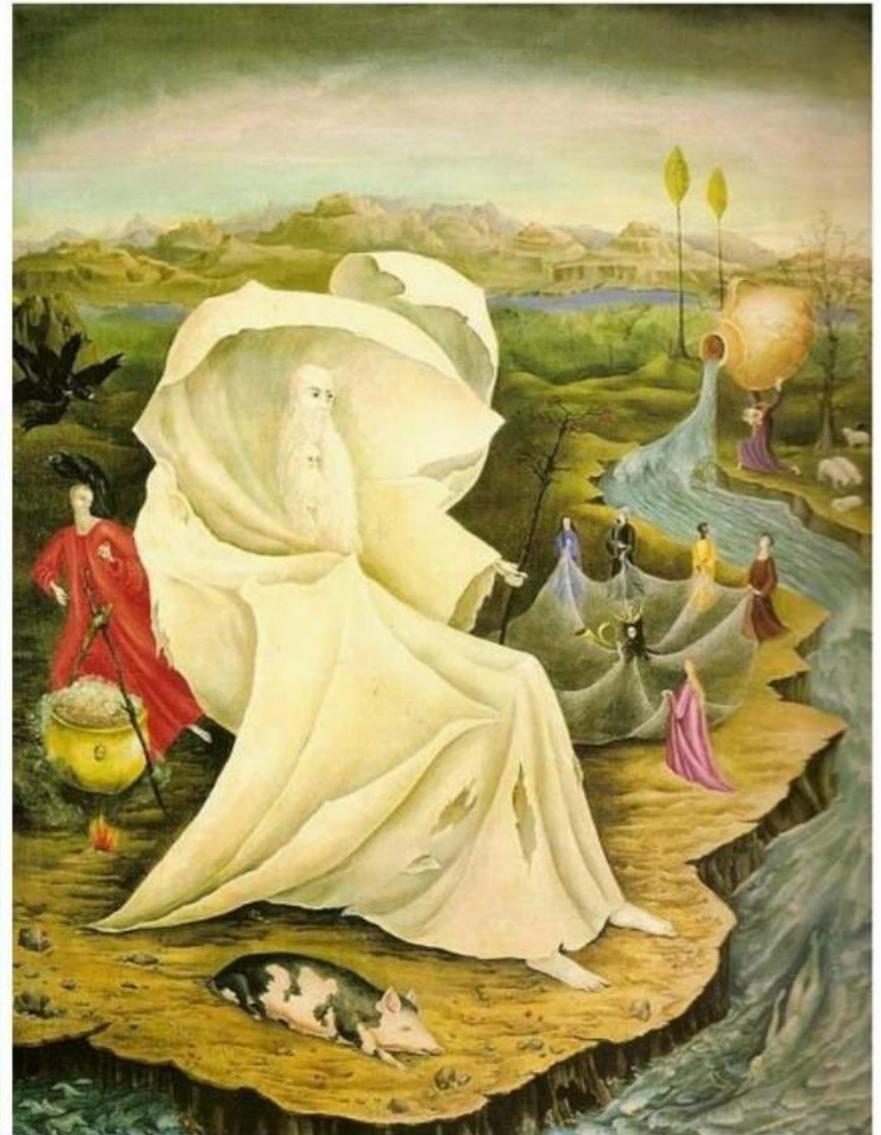

El surrealismo

El surrealismo naturalista se caracteriza por tratar de representar el **mundo onírico** y subconsciente a través de la **figuración**.

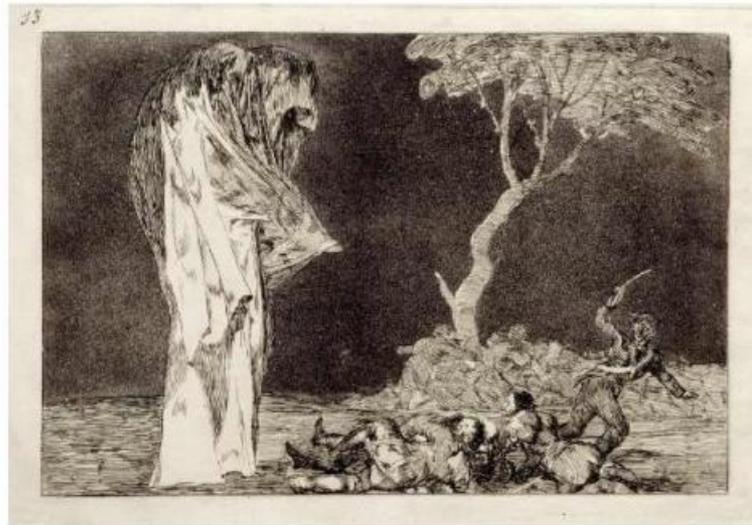
El ángel del hogar (1937) Max Ernst

La dama oval (1939) Leonora Carrington

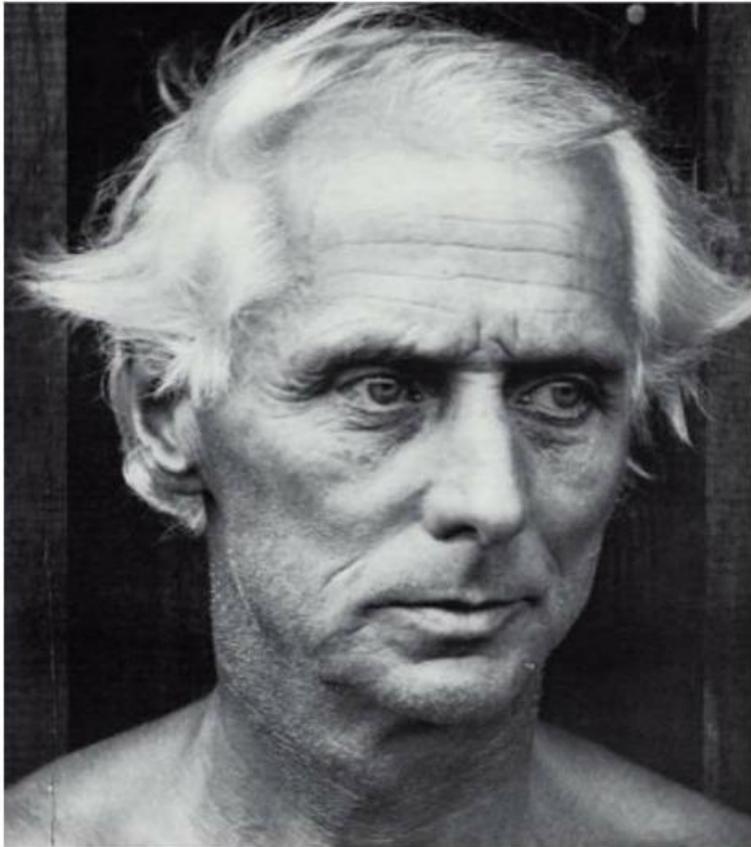
El surrealismo

Este grupo de surrealistas profundizó en un campo que ya había sido iniciado siglos antes por artistas que habían abandonado la realidad de un modo u otro (El Bosco, Goya, Henry Fuseli, William Blake...)

El surrealismo

Uno de los representantes más destacados del surrealismo fue el pintor de origen alemán **Max Ernst**.

La Virgen azotando al niño Jesús ante tres testigos: André Breton, Paul Eluard y el pintor Max Ernst (1926)

El surrealismo

Experimentó con varias técnicas para lograr liberar su **subconsciente**. Entre ellas la **oscilación**, un precedente técnico del *dripping* de Jackson Pollock.

El planeta angustiado (1941) Max Ernst

El surrealismo

El elefante de las Célebes (1921) Max Ernst

En esta obra Ernst emplea los **principios del collage** pero de una **manera pictórica**, creando una **nueva realidad**.

Reutiliza diferentes imágenes, añadiendo o recortando elementos, creando una nueva realidad solamente existente en el propio cuadro:

- La forma del elefante/máquina se la tomó de un depósito sudanés de maíz.
- Le añade una extraña ¿trompa/cola? semimetálica.
- La remata, con un collar metálico y una especie de cabeza de toro.
- A la derecha, una figura descabezada con un guante de cirujano, que recuerda los maniquíes de de Chirico.
- Un extraño árbol petrificado de carácter fálico, que parece un tótem.
- Todo en un ambiente extraño, con un suelo firme, pero con peces nadando en la parte superior izquierda.

El título del cuadro lo sugirió una canción obscena de su adolescencia:

*“El elefante de las Célebes
tiene algo amarillo detrás.
El elefante de Sumatra
se folla a su abuela.
El elefante de la India
nunca encuentra el agujero”.*

El surrealismo

Al estallar la **Segunda Guerra Mundial** será visto con recelo por franceses y alemanes, por lo que en **1941 emigró de nuevo**, pero esta vez a **EE.UU** donde se casará con la galerista **Peggy Guggenheim**.

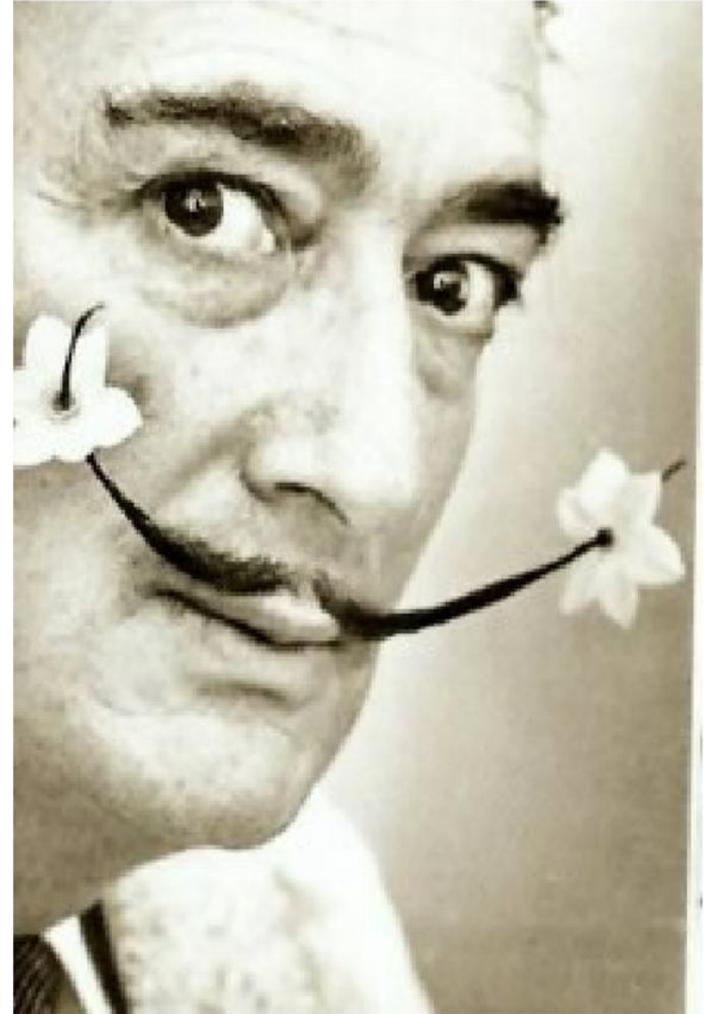
El surrealismo

Sin duda el representante más destacado del surrealismo es el español **Salvador Dalí**.

Salvador Dalí (1904-1989)

- Infancia complicada, su hermano mayor murió y se siente el “hijo de repuesto”.
- **Gran dibujante, amigo de Buñuel (El Perro Andaluz).**
- Viaja a París y empieza a experimentar con el arte surrealista. Luego trabajará en EEUU.
- Su pintura se basa en el **método paranoico-crítico**:
 - Técnica **precisa y realismo** casi fotográfico
 - **Colorido** brillante y Luminoso
 - Insólita relación de objetos. Libre asociación inconsciente de ideas.
 - Atmósfera **onírica, espectral, inquietante**
 - Combina lo humano con lo monstruoso
 - Grandes **espacios dilatados**
- Definía sus obras como **“FOTOGRAFÍAS ONÍRICAS PINTADAS A MANO”**

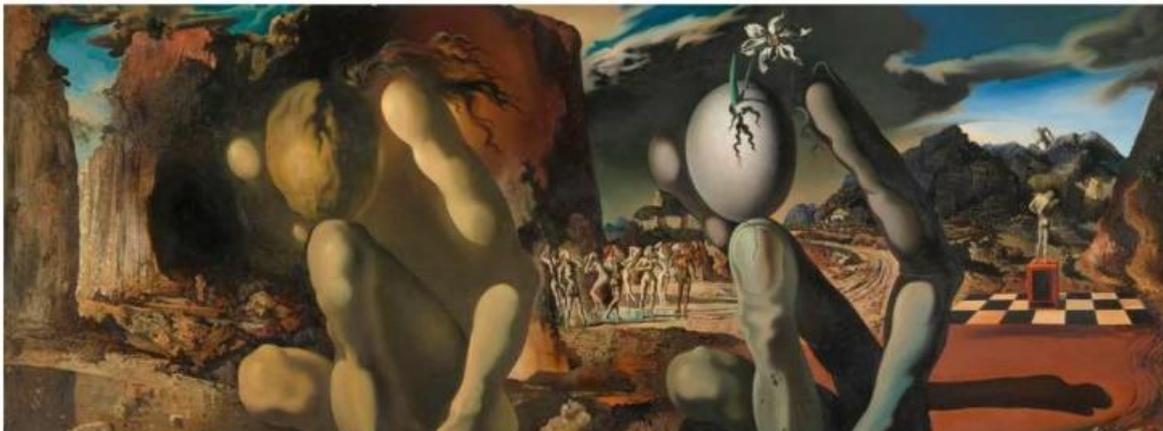
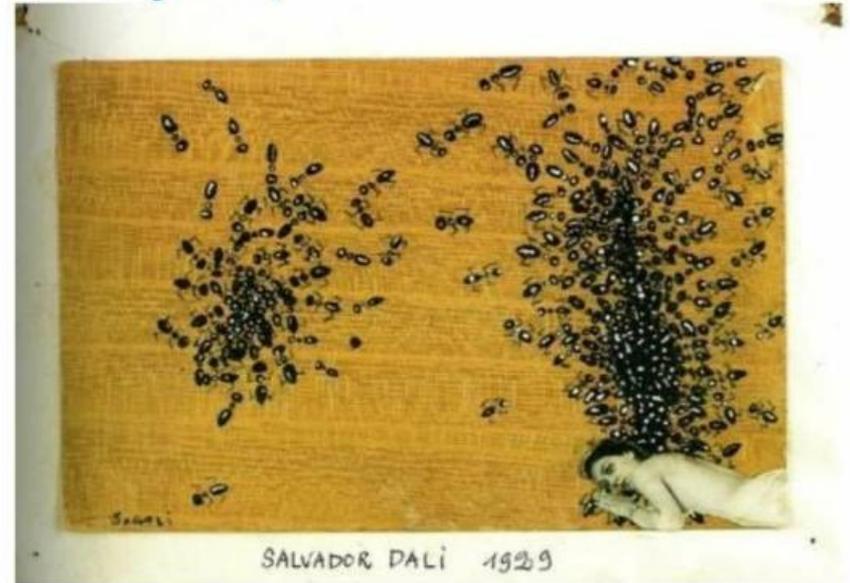
El surrealismo

Por mediación de Joan Miró, Dalí se unió al surrealismo en **1929** y le dio un impulso sin igual, **revitalizando el movimiento** que en ese momento vivía una crisis creativa.

El surrealismo

Mediante este método, **las fobias y obsesiones de Dalí se colaban** en la realidad **poblando sus obras** (hormigas, murciélagos, huevos, saltamontes, relojes...)

Salvador Dalí (1904-1989)

Residió en EEUU de 1941 a 1948. En esos momentos el pintor estaba dedicado de lleno a poner su genio artístico al servicio de las diversas demandas del comercio de arte americano: como decorar escaparates, hacer escenografías para películas de Hollywood o diseñar portadas para la revista Vogue, y le quedaba poco tiempo para pintar.

Iconografía daliniana

- **Influído por Freud:** Eros y Tánatos (sexo y muerte)
- **Espacios vacíos:** **Cuerpos con cajones** o perforados (ventanas), **muletas** (jugaba una de pequeño)
- **Hormigas, alubias, relojes** (tiempo subjetivo)
- **Formas blandas**, fragmentaciones, transformaciones
- **Autorretratos**
- Paisaje de **Cadaqués** (mar en calma y formaciones rocosas de forma cónica)
- **Deformaciones anatómicas** (alargamiento de extremidades)
- Retratos de **Gala**, su mujer
- Referencias al **arte clásico**

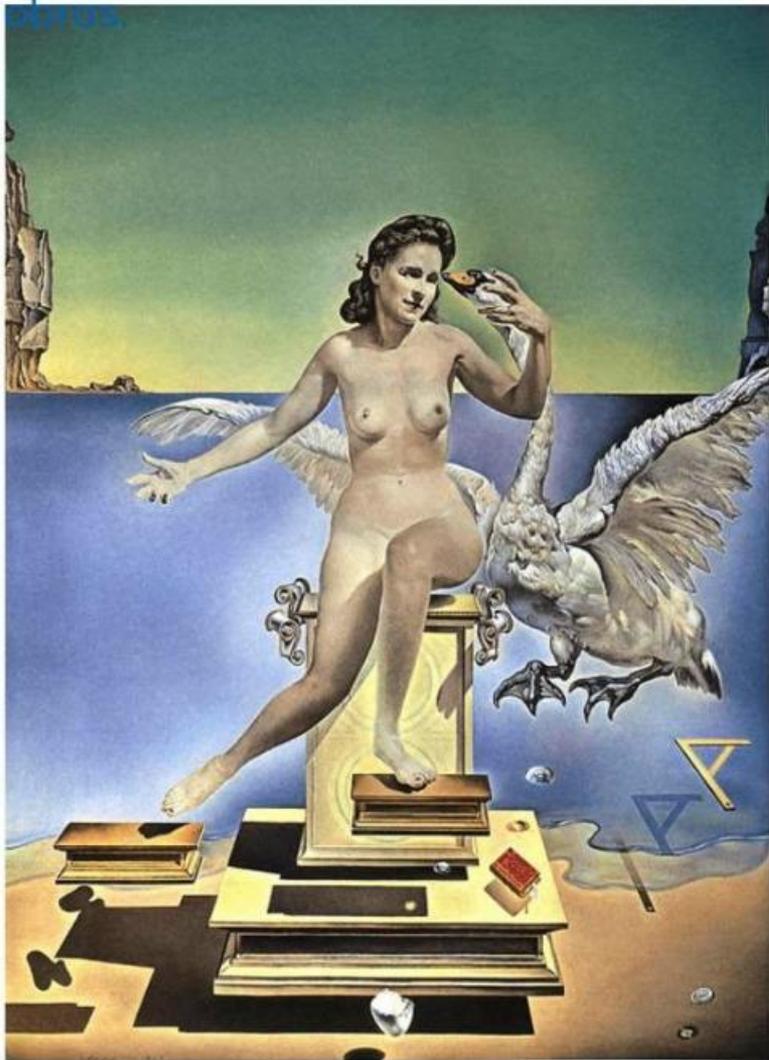

Teoría de lo blando: lo comestible, lo que madura, lo que puede pudrirse. Lo orgánico, la vida, lo que se puede entender por el conocimiento. Inquietante por lo que muestra.

Teoría de lo duro: lo impenetrable para los sentidos, no hay forma humana de entenderlo, lo inmutable en el espacio y en el tiempo (rocas del cabo de Creus). Formas inquietantes (por lo que esconde) a pesar de la sencillez.

El surrealismo

Su esposa **Gala** (Elena Ivanovna) era su **musa y fue modelo** en muchas de sus

Leda atómica (1949)

Jairo Martín fueradeciae-vdp.blogspot.com

SALVADOR DALÍ

Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar, 1944

El surrealismo

El juego lúgubre (1929) Salvador Dalí

RECUERDA...

Comenta las siguientes
obras: **El juego lúgubre** de
Salvador Dalí.

El surrealismo *El juego lúgubre (1929) Salvador Dalí*

El juego lúgubre (1929) refleja el **mundo de las obsesiones, deseos, represiones y fobias** de Dalí:

1. La masturbación se refleja en la enorme mano y el hombre que masturba una andrógina estatua con un miembro flácido (ambigüedad sexual, impotencia...).
2. Debajo un león, símbolo aterrador del deseo sexual.
3. La desaprobación por los familiares conduce a la castración: un hombre sujeta un pañuelo manchado de sangre con que contiene un objeto (el temor al padre).
4. El miedo a la castración, a la relación sexual, al conocimiento de la masturbación por la familia, se representa como un hombre con los calzoncillos *manchados con sus propias heces*.
5. El miedo a la relación sexual con la mujer, representada por una espiral de formas que remata una cabeza andrógina con un rostro que recuerda a Dalí, con un saltamontes en su boca → angustia.
6. La escalera, símbolo freudiano del temor a la relación sexual...
7. Imágenes eróticas en el torbellino superior, con una especie conejo, en el que incluye una vagina...

El surrealismo

Paisaje marino de
lejanos horizontes:
Port Lligat

El elefante con patas
de flamenco que
porta un obelisco,
simboliza al Papa

La granada, el pez y
los tigres forman
parte de su sueño
(imágenes inconexas
propias de los
sueños) la bayoneta
provocará el
despertar

Gala, duerme sobre
una roca que flota

La granada y las
gotas de agua
simbolizan la
fertilidad y la
resurrección. Sobre
la granada, una abeja
simboliza la Virgen,
y su zumbido,
duerme a gala

*Sueño causado por el vuelo
de una abeja alrededor de una
granada un segundo antes del
despertar (1944)*

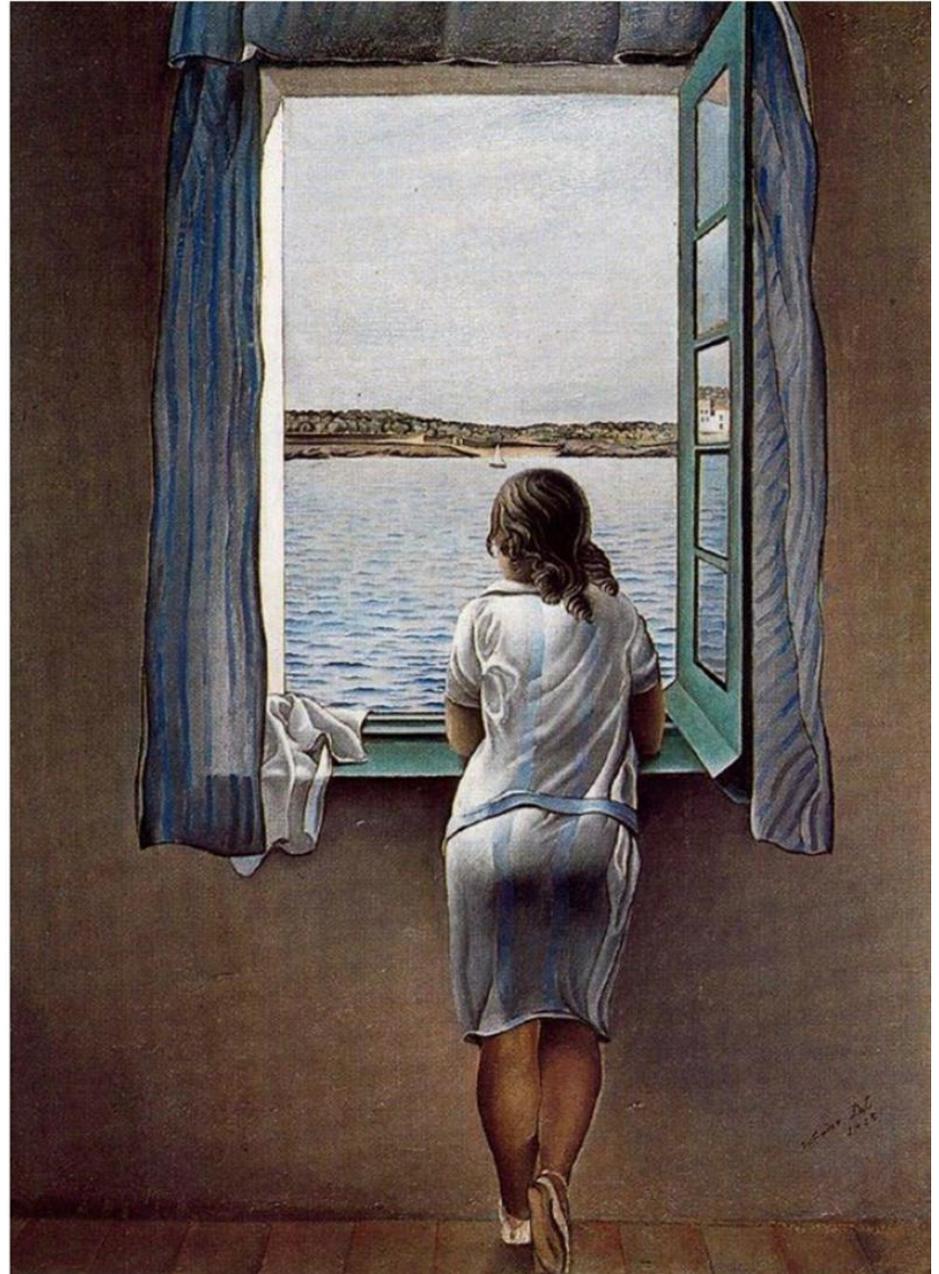
Gala, mujer y musa de Salvador Dalí, levita dormida sobre una roca en un paisaje marino en el que reina la calma. Bajo su cuerpo desnudo flotan también dos gotas de agua y una granada en torno a la que revolotea una abeja. El zumbido de la abeja provoca un sueño en Gala, que se materializa en la parte superior por la explosión de otra granada de la que sale un pez de cuya boca, a su vez, surgen dos enfurecidos tigres y una bayoneta. Es este arma el que, un segundo más tarde, despertará a Gala de su plácido descanso. Aunque en 1944 Dalí residía en Estados Unidos y apenas pintaba, en esta obra retoma su "método paranoico-crítico" que, siguiendo las teorías freudianas, defendía la multiplicidad de significados de las imágenes y que le convirtió en uno de los principales miembros del grupo surrealista.

El surrealismo

Muchacha asomada a la ventana (1925)

- Representa a su hermana, probablemente durante el verano, en Cadaqués. Anna será su musa hasta que conozca a Gala.
- Realismo casi fotográfico
- Cuadro dentro del cuadro
- Gama cromática apagada

El gran masturbador (Reina Sofía)(1929)

Manzanas petrificadas
(Guillermo Tell,
sumisión al padre)

autorretrato

ancla que
podría aludir a
las exigencias
de su familia

león

Lirio
purificación

Es el dilema del mundo que le abre Gala

Óleo sobre lienzo
Es una composición llena de implicaciones autobiográficas, mitos, miedos, ideas fijas en donde aparece la forma expresiva del joven Dalí.

Es la huida del contexto español, familiar y catalán a la vanguardia surrealista parisina.

Langosta-mantis religiosa= muerte, desintegración de la materia

Evocación a Gala y sus paseos por la playa

La persistencia de la memoria (1931) Salvador Dalí

RECUERDA...

Comenta las siguientes
obras: **La persistencia de la
memoria** de Salvador Dalí.

El surrealismo *La persistencia de la memoria* (1931) Salvador Dalí

- Cuadro muy pequeño (24 x 33 cm)
- Dibujo perfecto y preciso, detallista; luz clara.
- Asociaciones de objetos incongruentes
- Objetos deformados

Profunda perspectiva tratada al modo tradicional en un ambiente solitario, onírico, en el que se asocian incoherentemente diferentes objetos

Retrato blando de Dalí en una forma metamorfoseada, ¿durmiendo como una imagen de Lorca?

El árbol seco parece nacer de una mesa de piedra

Elementos metamorfoseados

Poderosos contrastes entre luces y sombras

Contrastes duro (mesa) /blando (relojes)

Mosca sobre un reloj

Los elementos del paisaje (costa de Cadaqués) son intemporales y, por tanto, duros

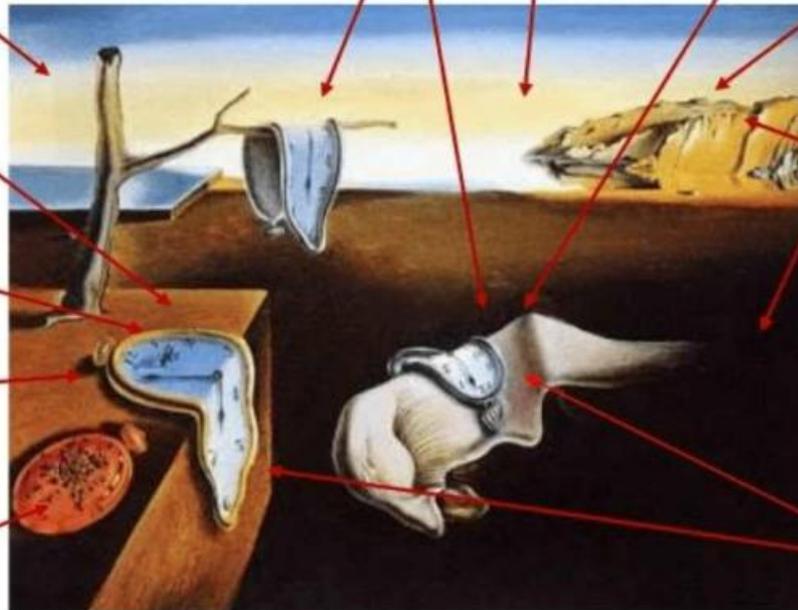
Según Dalí, fue un queso Camembert derretido lo que le inspiró los "relojes blandos"

¿El paso del tiempo sobre todo lo blando, lo orgánico conduce a la putrefacción?

Reloj cerrado lleno de hormigas (putrefacción)

¿Una reflexión sobre las nuevas dimensiones del tiempo que abre la teoría de la Relatividad?

¿Una metáfora sobre la irrelevancia del tiempo?

Premonición de la Guerra Civil. (construcción blanda con judías hervidas)

- Gran superficie para el cielo
- Absurda figura en escorzo
- Anatomía deformada resultado de los desastres de la guerra
- rostro que recuerda los grabados de Goya

El surrealismo

La Madonna de Port Lligat

Óleo sobre lienzo (144x96cm)
Fukuoka Art Museum Tokio

Pidió permiso al Papa Pío II para realizar la obra

Obra de tema renacentista, Madonna de altar

Influencias de la Pala de Brera y Leda Atómica

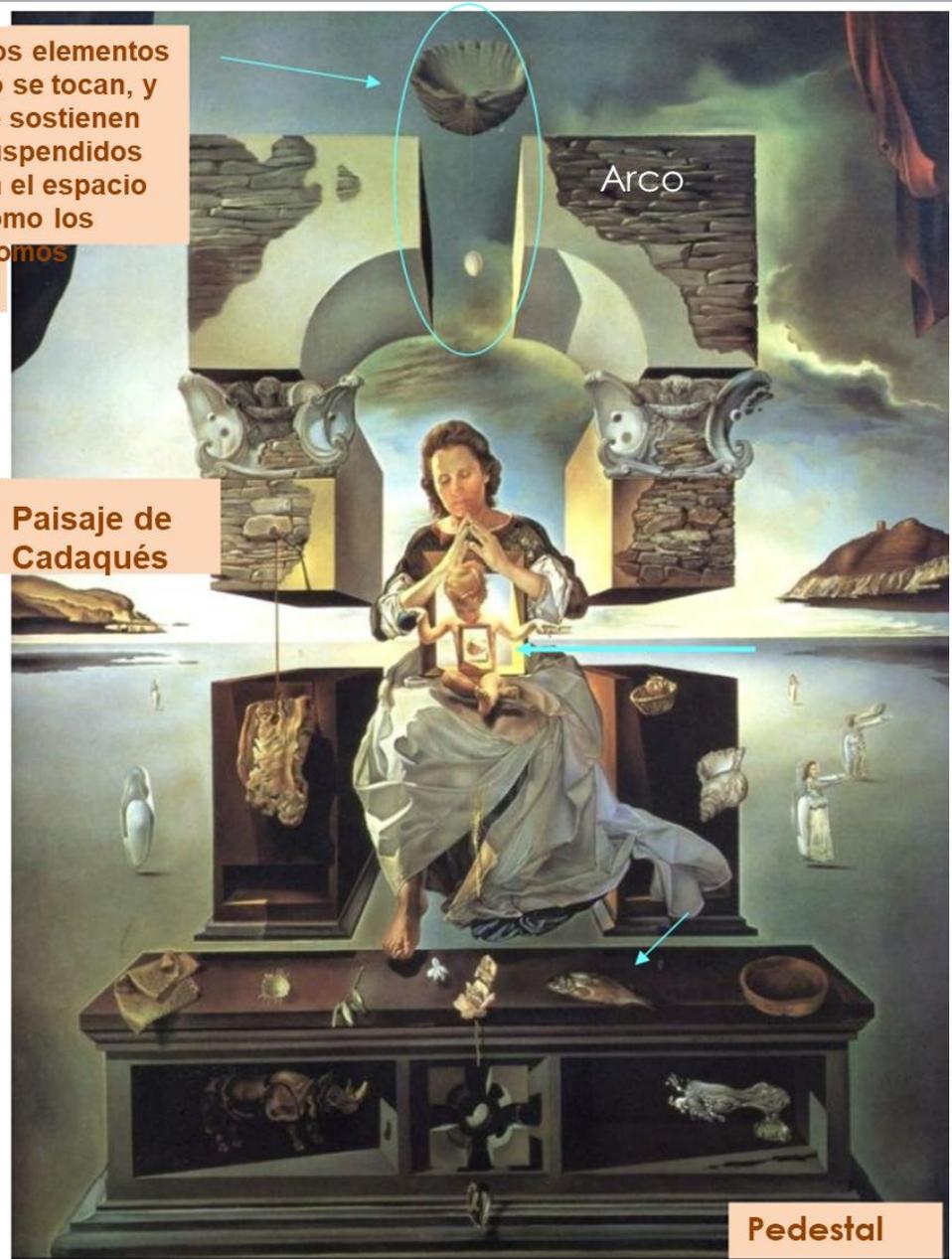
El rostro de la Virgen María está representado por Gala, su mujer,

El niño Jesús alberga el pan sagrado

Los elementos no se tocan, y se sostienen suspendidos en el espacio como los átomos

Paisaje de Cadaqués

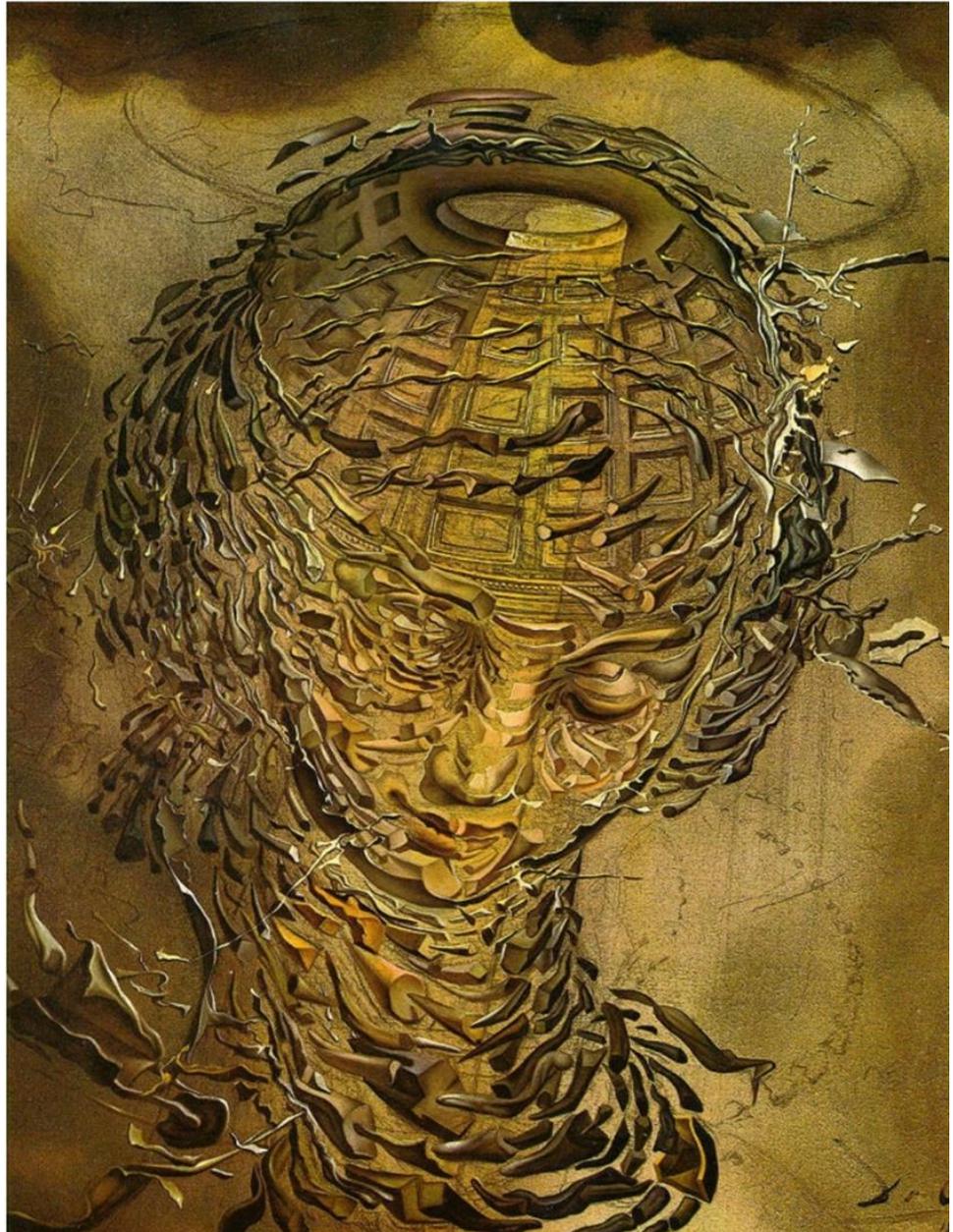

Arco

Pedestal

Cabeza rafaelesca estallada (1951)

Dalí es el maestro de crear imágenes
dobles, figuras que se desdoblaron en
formas infinitas

La Galatea de las Esferas (1951)

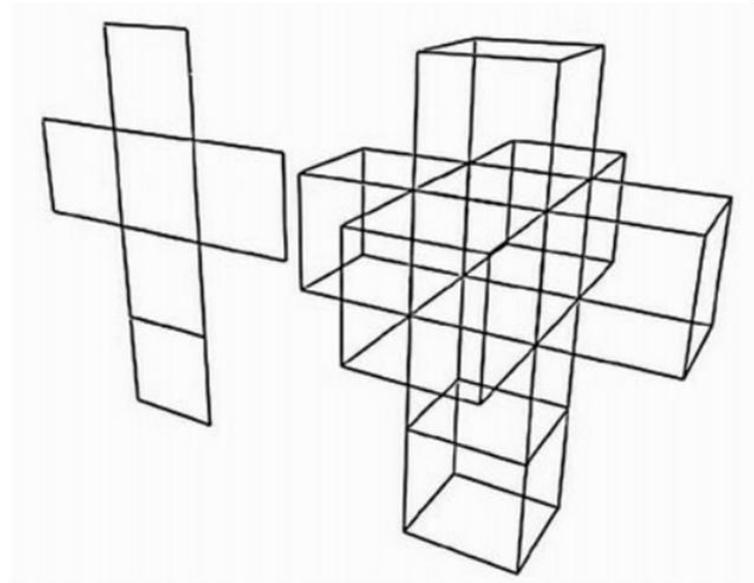
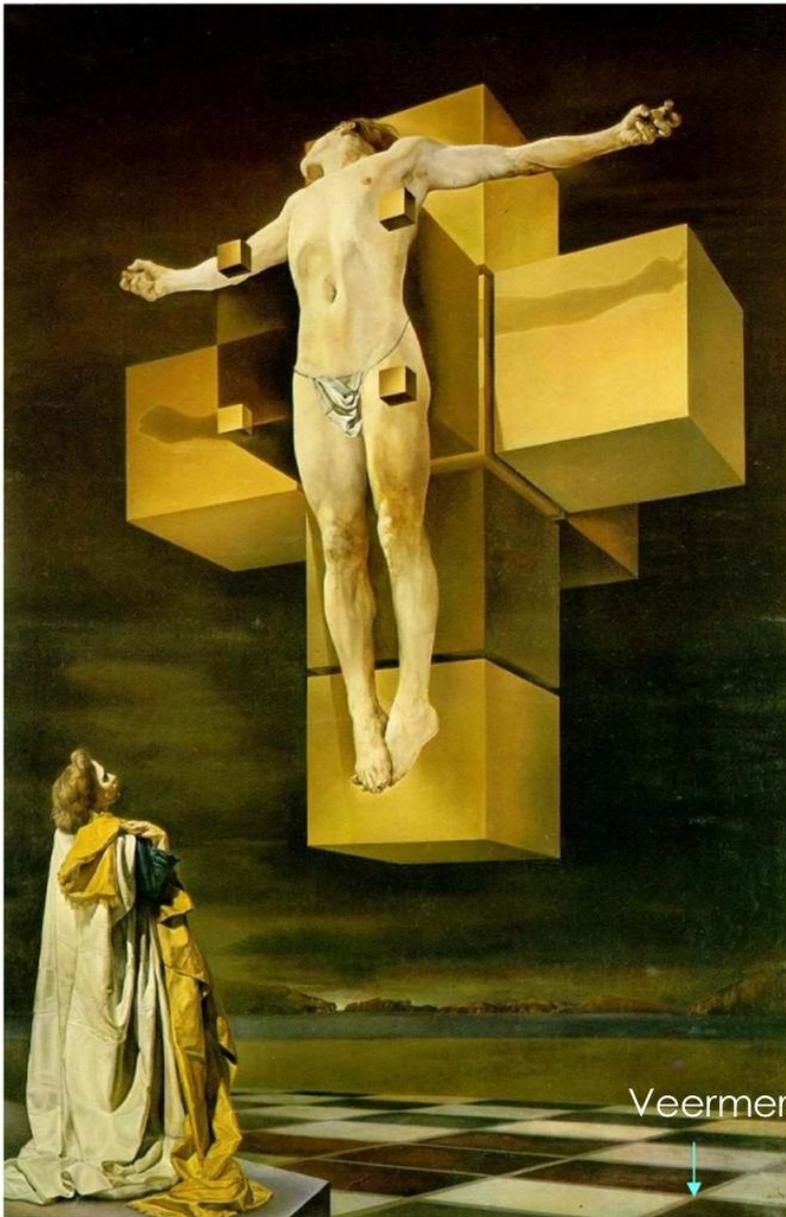
Como él mismo cuenta, fue durante una convalecencia en el hospital cuando tuvo el tiempo y la oportunidad de leer algunos estudios sobre física nuclear, que por supuesto le interesaron de inmediato:

"Si los físicos producen anti-materia, que se permita a los pintores, que son ya especialistas de los ángeles, pintar esa anti-materia... En la época surrealista yo quería crear la iconografía del mundo interior... hoy, el mundo exterior -el de la física- ha trascendido a la psicología".

Sobre la inmensa imagen de Gala, un universo de esferas (forma geométrica que se vinculaba a la morfología del átomo), recompone - destruye la imagen. Aplicando la más estricta perspectiva clásica se ofrece un mecanismo de ocultación-revelación de la naturaleza a los ojos del artista, quien más tarde lo ofrece al espectador.

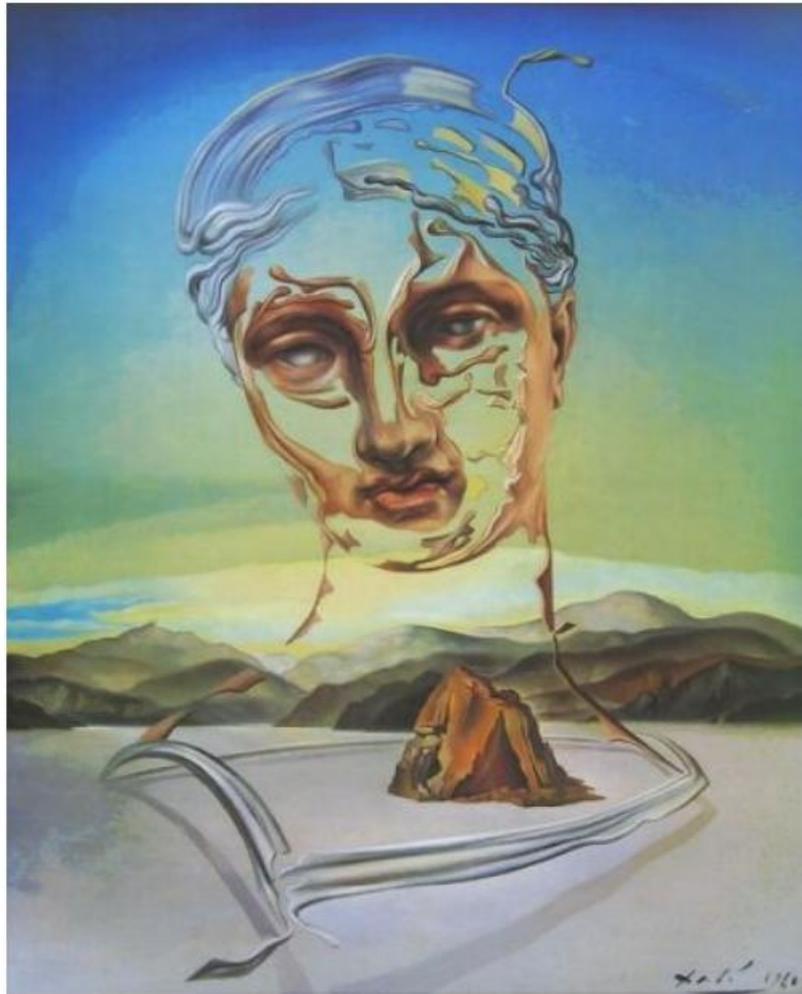
El surrealismo

El hipercubo sería el resultado del desplazamiento aleatorio de un cubo sólido a través de la cuarta dimensión, esa 4ª dimensión no puede ser otra sino el tiempo, pero contiene una novedad: el cubo está delante y detrás al mismo tiempo, arriba y abajo, porque el hipercubo está presente en todos y cada uno de esos instantes en que se descompone el tiempo, al menos para hacerlo apreciable a la vista humana.

El surrealismo

El surrealismo

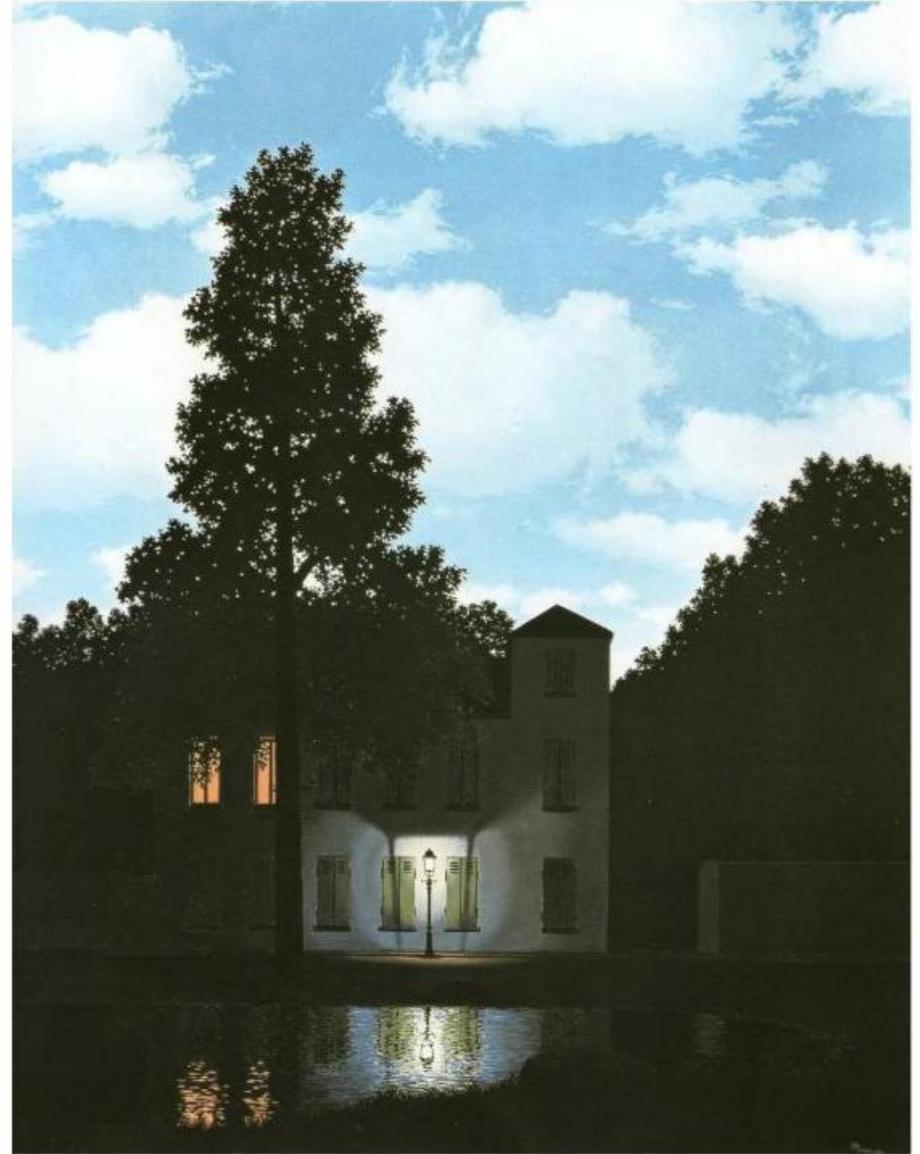
Otro pintor muy destacado dentro del movimiento surrealista fue el pintor belga **René Magritte**.

El hijo del hombre (1964) René Magritte

El surrealismo

Magritte **creó una variante del surrealismo** que no se basaba en los sueños, sino que **buscaba aspectos mágicos y ocultos en la realidad cotidiana**, como si quisiese plasmar un **subconsciente del mundo que nos rodea** y no del individuo.

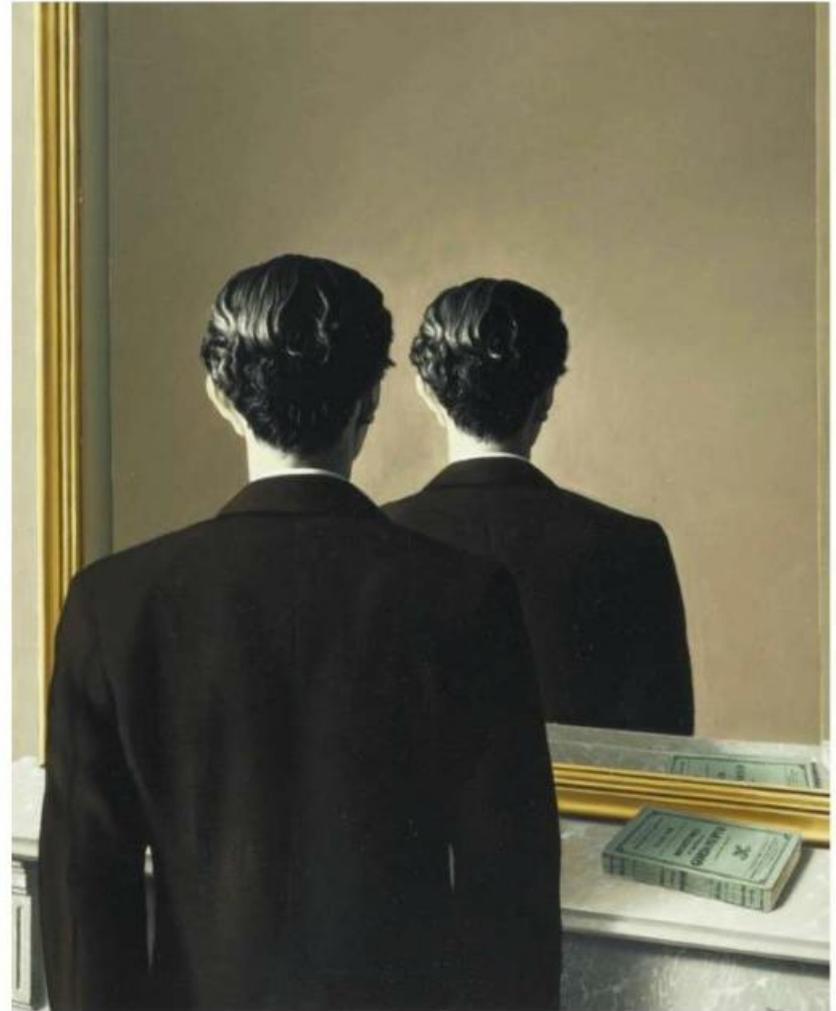
El imperio de las luces (1954) René Magritte

El surrealismo

Sus cuadros suponían un **desafío a la lógica** y creaban **juegos visuales o conceptuales**.

La traición de las imágenes (1929) Magritte

Para no ser reproducido (1937) Magritte

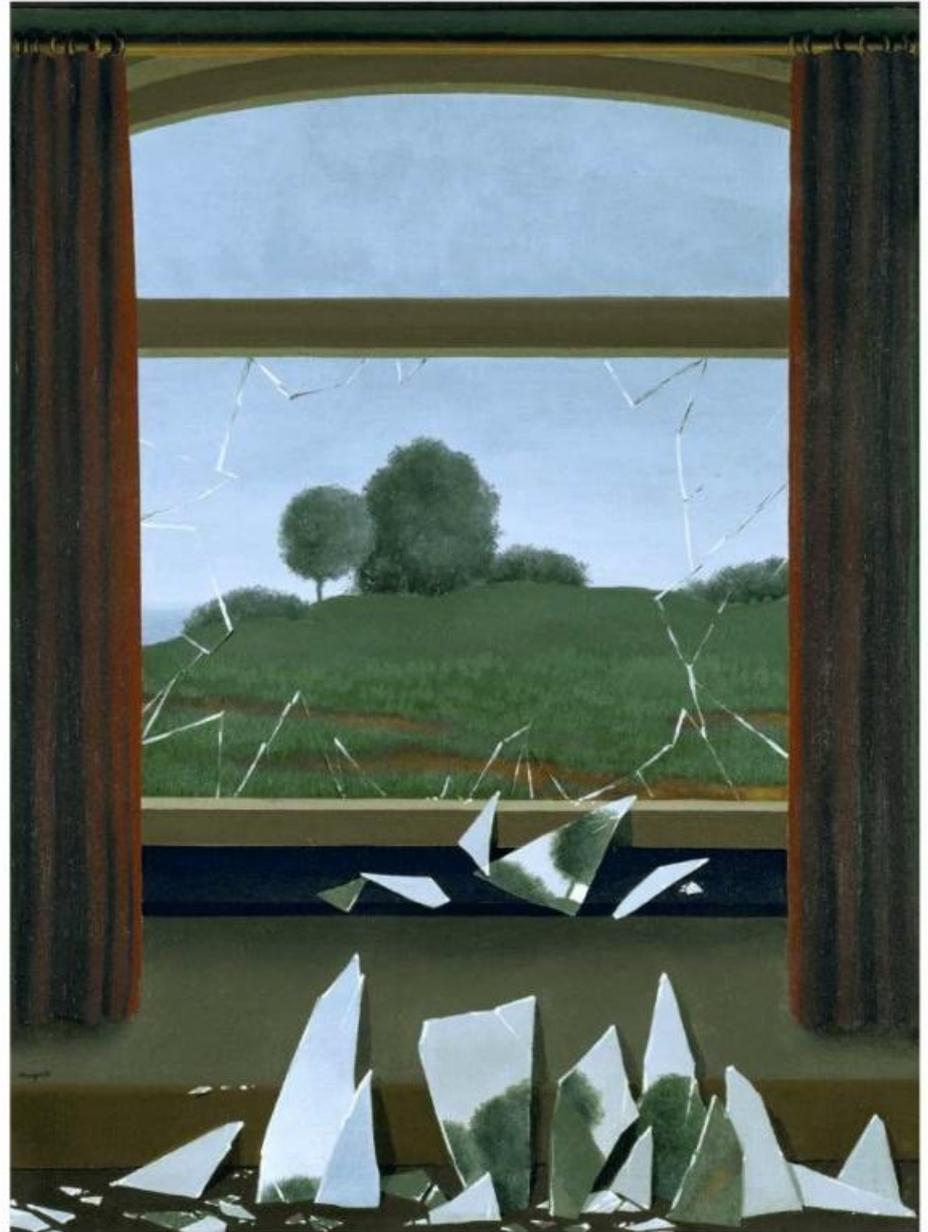
El surrealismo

La llave de los campos (1936)

René Magritte

RECUERDA...

Comenta las siguientes
obras: **La llave de los
campos** de René Magritte.

El surrealismo *La llave de los campos (1936)* René Magritte

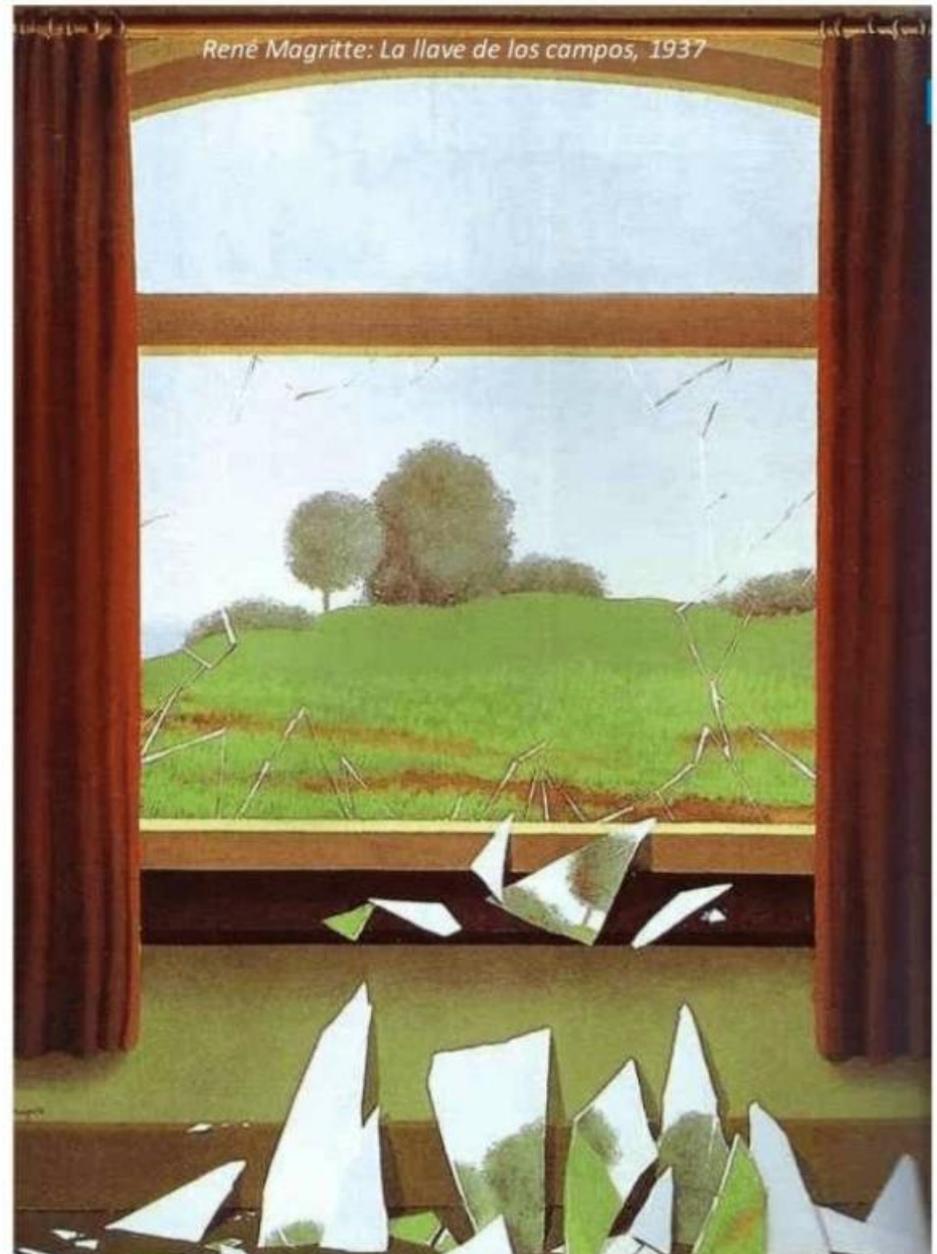
Con sus sorprendentes y misteriosas imágenes **nos hace cuestionarnos sobre la percepción de la obra de arte y también de la realidad.**

En *La llave de los campos* (1937) vemos un paisaje a través de una ventana, pero la tranquilidad de esta visión estalla en los pedazos de cristal roto de la ventana.

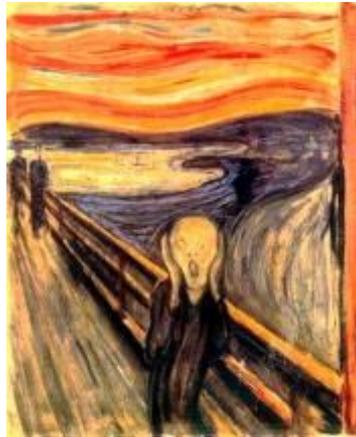
Algunos cristales prendidos al marco siguen siendo transparentes, pero otros siguen manteniendo las mismas imágenes del paisaje de antes de romperse el cristal.

Magritte **nos hace dudar de la identidad del propio cuadro: el paisaje que creemos ver tras la ventana no es más real que el del cristal roto** (es solo un conjunto de manchas de pintura sobre un lienzo que confundimos con un paisaje).

Nos hace preguntarnos si lo que vemos en la realidad exterior existe realmente o es sólo una mera ilusión de nuestro mundo interior.

LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS

Artes Plásticas en la 2ª mitad del s. XX

Principales corrientes

EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO (J. POLLOCK).

EL INFORMALISMO (M. MILLARES).

EL MINIMAL ART (R. MORRIS).

LAS TENDENCIAS NEOFIGURATIVAS :

EL POP-ART (A. WARHOL).

EL HIPERREALISMO (ANTONIO LÓPEZ).

El expresionismo abstracto

- Partió del surrealismo pero no fue un movimiento coherente ni tuvo programa. Los estilos de cada artista eran muy personales.
- Surge de las tragedias humanas de la gran depresión económica (1929) y alcanza su madurez durante los primeros años de la Guerra Fría.
- Es un arte que **no puede entenderse, solo puede sentirse** de forma intuitiva.
- El espectador como un segundo artista crea su cuadro individual.

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

“En el suelo me siento más a gusto. Me siento más cerca, parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar en los cuatro lados y estar literalmente en la pintura.”

Jackson Pollock (1912-1956)

Apodado “El Goteador”, es el padre del Expresionismo Abstracto. Revoluciona el modo de pintar abandonando el caballete en favor del suelo

Pintor y muralista vivió en constante lucha contra el alcoholismo. Murió en un accidente de tráfico.

Su particular forma de pintar se alimenta de **influencias** desde Picasso y el Surrealismo hasta los **muralistas** mexicanos como Orozco y Siqueiros. A esto se suman las teorías de Jung sobre el **inconsciente** y las pinturas de indígenas americanos y de indios navajo.

La intensa actividad física y el nivel de concentración que requerían estas obras, fueron a menudo comparadas con un **ritual**.

El interés no está en el resultado si no en el proceso.

Orozco

Siqueiros

“Pintar es un estado de la existencia, es descubrirse a uno mismo. Todo buen pintor pinta lo que es. Cuando estoy pintando no me doy cuenta de lo que hago”

Action Painting (Dripping)

Pinta de pie, sobre el lienzo, porque quiere formar parte del cuadro. Las hebras de pintura están pensadas, no hay nada arbitrario. Imposible de falsificar. Implicación física y lucha emocional. Pintura automática surrealista

Óleo, esmalte y técnica mixta, usa brochas y latas agujereadas.

Jackson Pollock: Composición nº 1 (1948)

AUTOMATISMO

El subconsciente guía la mano del artista. No hay una idea preconcebida, la obra surge en el proceso creativo.

ESMALTE

Prefiere el esmalte, más fluido que el óleo. No imprima el lienzo, la trama es visible aportando Textura

PALETA RESTRINGIDA

COMPOSICIÓN ALL-OVER

tienen la misma importancia el centro del cuadro que los bordes. Sin principio ni fin. Gran formato.

MOVIMIENTO

Logra una arremolinada maraña de líneas, salpicaduras y manchas de aspecto explosivo. Algunas son arbitrarias y otras muy pensadas.

ABSTRACCIÓN

A pesar de no existir ninguna forma reconocible, el espectador intenta dar sentido a lo que ve movido por la dirección de las líneas.

Informational label for the large abstract painting.

Informational label for the square abstract painting.

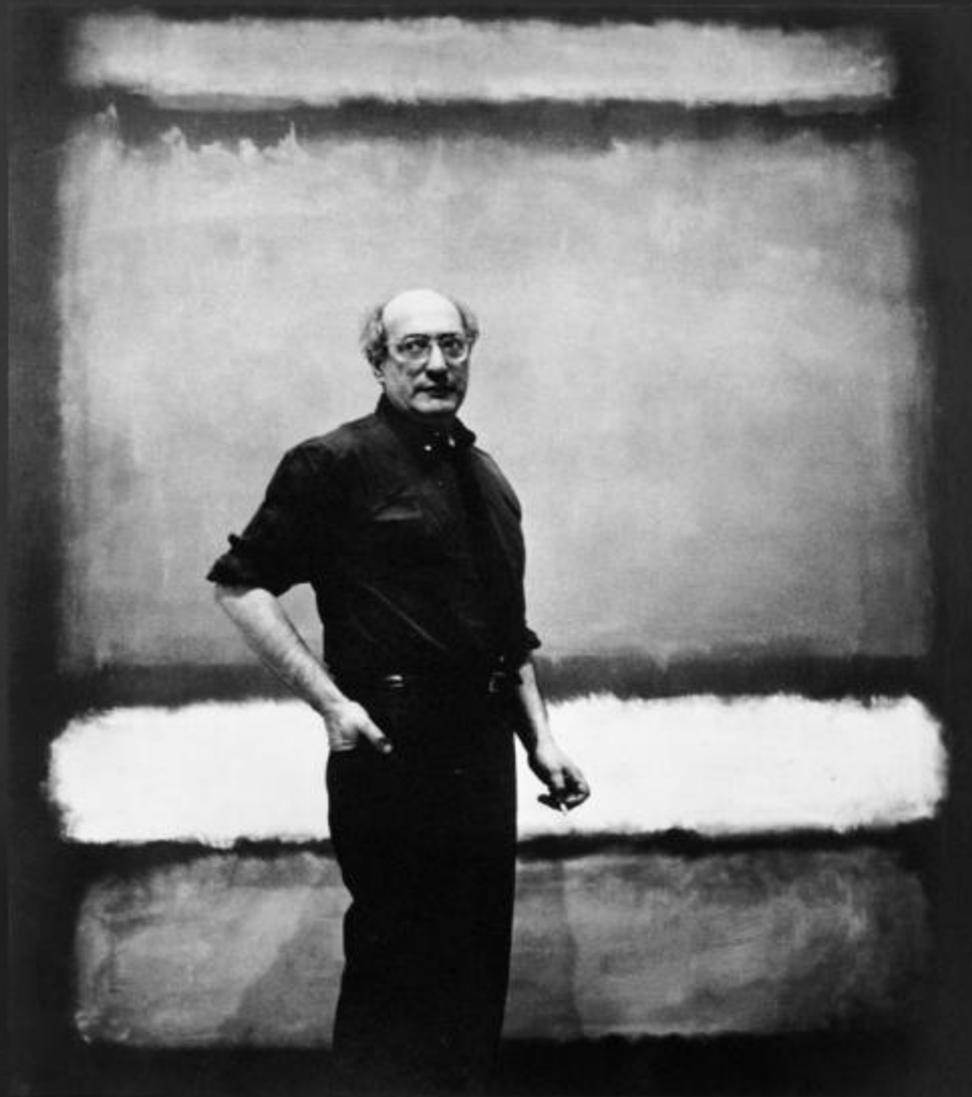
Informational label for the small abstract painting.

Otros expresionistas abstractos: **Colour Field Painting**

Mark Rothko (1903-1970)

Mark Rothko fue uno de los más destacados pintores abstractos estadounidenses cuyos éxitos contribuyeron a que Nueva York reemplazara a París como capital mundial del arte de vanguardia. Acabó suicidándose en su estudio.

Autodidacta, sus obras muestran influencias expresionistas y surrealistas hasta 1940 cuando se decanta por la abstracción de Colour Field Painting o amplios campos de color.

Su éxito ayudó a sacar el arte abstracto del ámbito de minorías a la que estaba asociado.

Busca transmitir emociones profundas sobre la condición humana: tragedia, éxtasis, fatalidad...

Le preocupaba también el lugar donde se expondría y la iluminación.

- Rothko fue un **pionero en la pintura abstracta** por su tratamiento del color
- Utiliza **composiciones geométricas** basadas en manchas planas de **borde difuminado** y colores brillantes y luminosos que se funden.
- Para lograr este acabado aplica **muchas capas semitransparentes** intentando representar atmósferas e ingravidez. Trabajo lento y artesanal.
- La idea del autor es la experimentación de **sensaciones a través de la contemplación de colores**

ART IS AN
ADVENTURE INTO
AN UNKNOWN
WORLD, WHICH
CAN ONLY BE
EXPLORED BY
THOSE WILLING
TO TAKE THE
RISKS.

- Mark Rothko

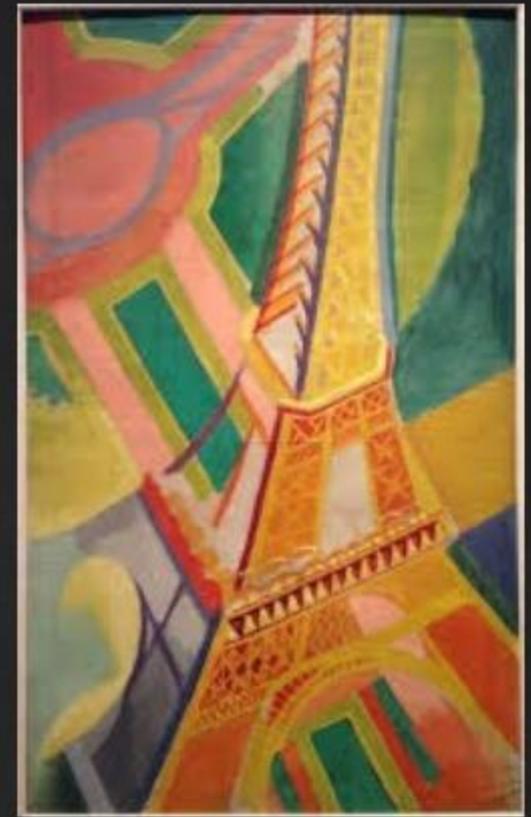

Otros expresionistas abstractos

Robert Delaunay

- El pintor y teórico francés, **Robert Delaunay**, es una de las figuras más relevantes para comprender el nacimiento de la **abstracción a principios del siglo XX**.
- Tras su formación como escenógrafo, hacia 1905 se interesó por los postimpresionistas Gauguin y Seurat y por los estudios sobre el color de Michel-Eugène Chevreul.
- Participó en los inicios del cubismo, si bien su interés por los contrastes de color y la disolución de la forma a través de la luz marcarían una nota divergente que Guillaume Apollinaire clasificaría como orfismo en 1912.

La familia Delaunay se encontraba en la península Ibérica en el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que permaneciesen en Portugal, primero, y luego en España durante el transcurso de la contienda.

Durante este periodo su pintura volvió a la figuración. Cuando, en 1920, se instalaron de nuevo en París, Delaunay conoció a André Breton y Tristan Tzara, que le introdujeron en los nuevos círculos dadaístas y surrealistas franceses. En torno a 1930 volvió a inclinarse por la abstracción.

Rythm (1939)

Otros expresionistas abstractos:

Barnet Newman y Ad Reinhardt

El informalismo

- Se gesta de modo simultáneo en Europa y América durante y después de la II Guerra Mundial .
- Renuncia a la geometría, los colores planos y a todo lo que suponga una elaboración racional de la obra de Arte. Hay que dejar fluir el impulso creador(Sartre, Heidegger)
- Valora mucho la variedad técnica e insistencia en las calidades de las materias y valoración de las superficies.
- En España, a finales de 1950 se produce la incorporación del arte español a las corrientes de vanguardia con dos grupos de artistas:
 - El Paso
 - Dau al Set

EL INFORMALISMO

El Paso

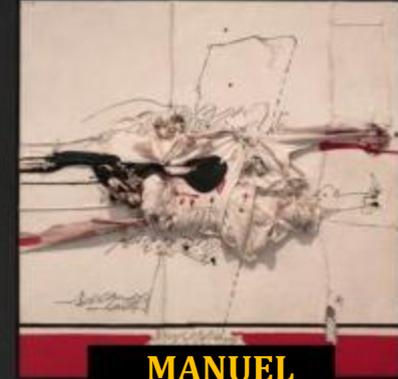
Grupo de artistas españoles creado en 1957 que definirán la vanguardia de posguerra.

**RAFAEL
CANOGAR**

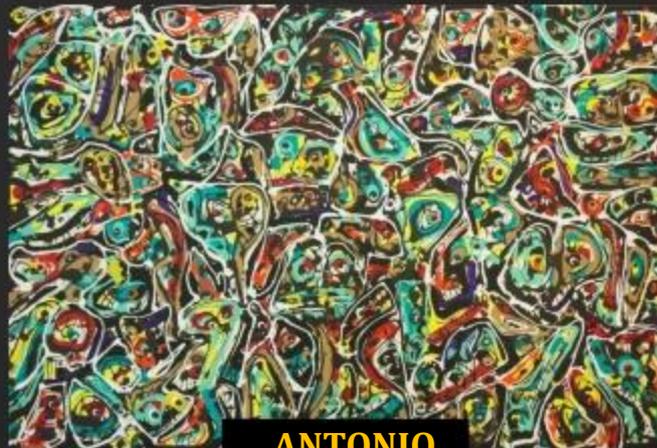
LUIS FEITO

**MANUEL
MILLARES**

**MANUEL
RIVERA**

**ANTONIO
SAURA**

**ANTONIO
SUAREZ**

JUANA FRANCÉS

Única mujer dentro de El Paso. Formada en la Academia de San Fernando, pronto experimentará con diversos estilos y materiales.

Su primera etapa fue figurativa, influida por el expresionismo alemán. Tras el estudio de nuevos materiales, su pintura evolucionó hacia el **informalismo**, la abstracción y a partir de 1957, tras la fundación de El Paso, inició una etapa adscrita al "*informalismo matérico*".

Millares: Homúnculo

- **Pionero en el Informalismo**
- Miembro de **El Paso**, grupo de intelectuales y artistas que querían dar un paso más en las vanguardias
- Busca **texturas nuevas**, materiales nuevos y se centra en el **relieve y la tercera dimensión**
- Suele utilizar **óleo sobre sacos** que rasgaba, cosía y recortaba a su antojo.
- Busca **provocar una reacción emocional** en el espectador
- La gama cromática se limita a **negros, blancos y rojos**, colores que aportan mayor **dramatismo**
- Representa un cuerpo humano torturado, es un **grito angustiado de denuncia política y social**

Obras de Millares en la Colección Antonio Pérez (Cuenca)

- El uso de la **arpillera** -que cose, desgarrar y remienda, convirtiéndola en la obra misma- y la reducción de la **paleta al negro, blanco y rojo** materializan la **crisis del lienzo** como único soporte posible de la pintura.
- Como sus compañeros de grupo, sostiene que la obra de arte debe ser un **revulsivo** (la tela como campo de batalla), sin por ello perder valor estético.
- Por la asociación de la arpillera con la mortaja, **la idea de muerte material del hombre** y sus reminiscencias (tumbas y sepulcros) se convierten en el centro de su obra y alcanza su punto álgido en su serie *Homúnculos*.

Obras de Millares en la Colección
Antonio Pérez (Cuenca)

El minimalismo

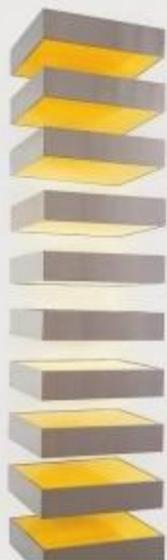
- El minimalismo puede considerarse como la corriente artística que utiliza la **geometría elemental** de las formas .
- Las formas establecen una **estrecha relación con el espacio que las rodea** . Para ello el artista se fija sólo en el objeto y **aleja toda connotación** posible.
- Eliminar toda alusión simbólica y centrar la mirada en cuestiones puramente formales: **el color, la escala, el volumen o el espacio circundante** .
- Se habla de minimalismo refiriéndose a toda **austeridad estilística** , al énfasis en la geometría y la anulación de la técnica expresiva en las obras de tres dimensiones, principalmente.

EL MINIMALISMO

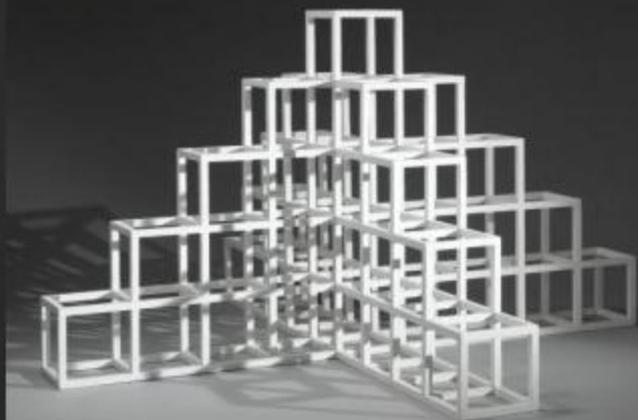
Minimal Art

Es la tendencia
a reducir a lo
esencial.

- Los minimalistas pretenden que sus obras sean como los números, **moral y metafísicamente neutrales** . Que no demuestren evidencia de trabajo, pues **no se valora la habilidad manual** .
- **Para ellos el trabajo es alienante** , rechazan el concepto heroico de la actividad creadora y, sostienen que la labor física es lo menos importante del arte, preferían **absorber ideas** más que técnicas.
- El minimalismo no es metáfora ni símbolo de nada.

DONALD JUDD

SOL LEWITT

DAN FLAVIN

Robert Morris (1931-)

Pionero del minimalismo

La escultura se reduce a formas geométricas simples a gran escala.

Materiales industriales: acero, plásticos, neón.

Tienen en cuenta el entorno y el espectador es quien construye la imagen en su mente.

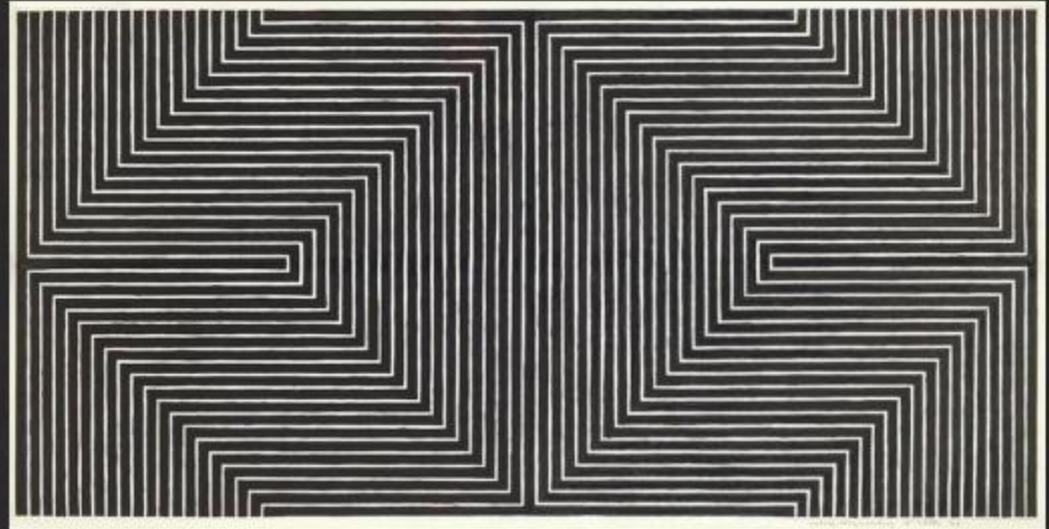
Trabaja con los restos de fieltro (su estudio estaba en una antigua fábrica de fieltro).

Le interesa que el espectador comprenda porqué el artista decide la forma final de la obra

Pittura minimalista: **Frank Stella**

El Pop Art

- Surge en **Londres** a Medios de los **50** y fue el movimiento de vanguardia en **EEUU** hasta los **70**
- **Reacciona contra el expresionismo abstracto** . Es figurativo y realista
- Celebra la **sociedad de consumo** . Arte **urbano**
- ***Todo puede ser arte***
- **Temas vulgares y corrientes** ; botellas de Coca-Cola, hamburguesas, tiras de cómics, productos para el hogar... todo lo creado por la sociedad de consumo **occidental** .
- Óleos, serigrafías, técnica mixta..
- **Productos** creados en serie, iguales, **no originales** , no exclusivos, anónimos.
- **Irreverente** , fácil de observar y recordar (publicidad)

Pop Art (1958 - 1965)

TODO ES BONITO

Artistas Pop

"Era difícil crear un cuadro lo bastante despreciable como para que nadie lo colgara. Todo el mundo lo colgaba todo."

Roy Lichtenstein

ROY LICHTENSTEIN

JASPER JOHNS

JAMES ROSENQUIST

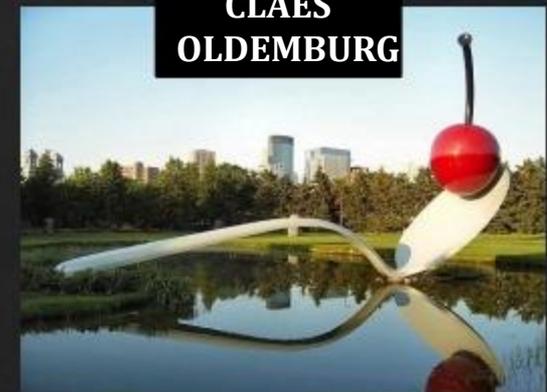
EDWARD RUSCHA

ALEX KATZ

**CLAES
OLDEMBURG**

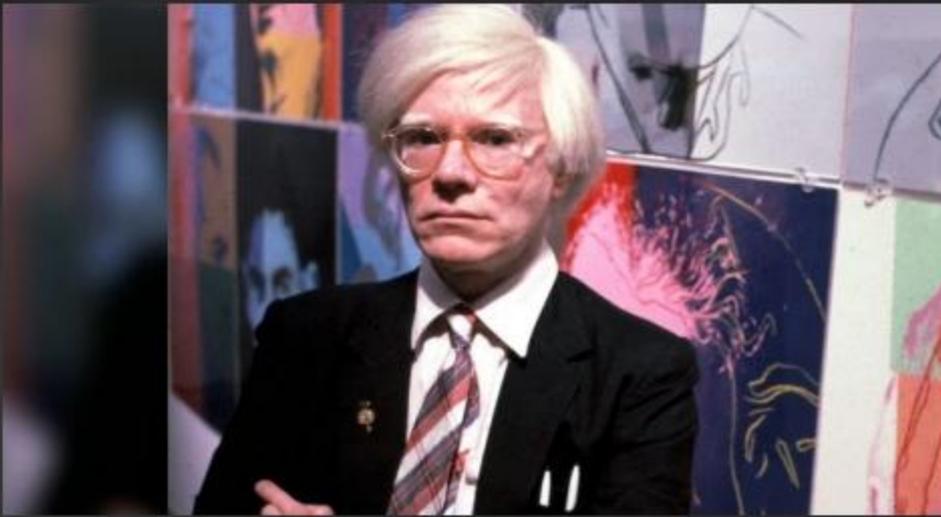

Andy Warhol

1928-1987

- Pintó lienzos cuya temática se basaba en algún elemento o imagen del entorno cotidiano, de la publicidad o el cómic. Pronto comenzó a exponer en diversas galerías.
- Eliminó progresivamente de sus trabajos cualquier rasgo expresionista hasta reducir la obra a una **repetición seriada de un elemento** popular procedente de la **cultura de masas**, el mundo del consumo o los medios de comunicación.
- Dicha evolución alcanzó su cota máxima de **despersonalización** en 1962, cuando pasó a utilizar como método de trabajo un proceso mecánico de **serigrafía**, mediante el cual reproducía sistemáticamente **mitos de la sociedad contemporánea** (Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor o Mao Tse-tun), así como su célebre tratamiento de las latas de sopa Campbell, obras todas ellas realizadas durante la década de 1960.
- El uso de imágenes de difusión masiva, **fácilmente reconocibles** por todo tipo de públicos, se convierte en uno de los rasgos más interesantes y estables de toda su producción.

Neurótico rodeado de drogadictos y figura clave.

Su obra representa uno de los puntos de inflexión del arte, que cambió el papel del artista y su forma de hacer y ver las cosas, como Leonardo en el s. XVI.

Sus obras poseen un gran talento y son reconocibles al instante.

Explora los valores del mundo actual mediante colores brillantes, serigrafías, repeticiones, simplificaciones...

Estableció un nuevo papel para el artista, el de empresario, al igual que los artistas de Hollywood, alejándose de la imagen de artista solitario que plasma una intensa emoción personal

“Quería ser un empresario artístico o un artista empresario. La forma más fascinante de arte es el éxito en los negocios”

Brillo box

Entra dentro del género de naturaleza muerta.

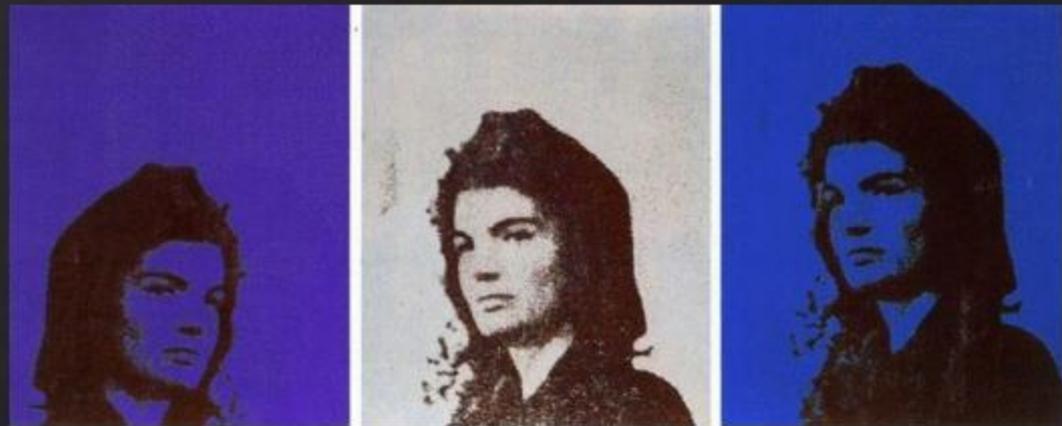
En 1964, junto a otros artistas que tenían una orientación similar a la suya, Warhol participó en Nueva York en la exposición “The American Supermarket”, en la que fueron mostrados “productos”, como conservas y cortes de carne, fabricados por los expositores.

Warhol no mostró las cajas de cartón sino que **confeccionó prismas de madera de dimensiones similares, sobre las que, utilizando medios fotográficos de reproducción, fueron serigrafiados con color acrílico los motivos originales.**

Las serigrafías imitaban el proceso de producción: colores mate, texturas granulosas y rasguños.

Las cajas de Brillo de mayor tamaño (50x50x38cm.) fueron las que adquirieron mayor notoriedad, y por lo tanto las más reproducidas.

Marylin

(1967)

Serigrafía en papel.

Warhol recupera la imagen publicitaria y el cartel que los expresionistas abstractos habían ignorado.

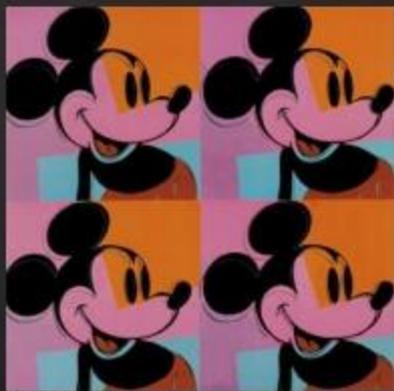
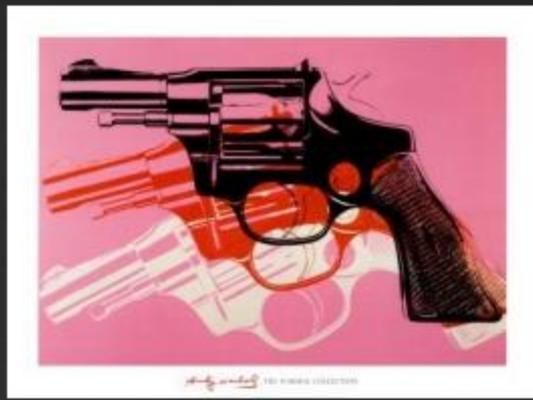
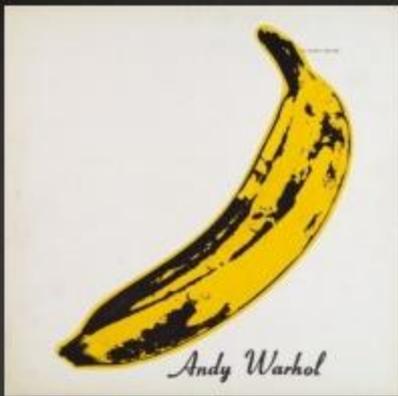
TÉCNICA : La imagen fotográfica se transfiere a una malla fina donde funciona como una especie de plantilla. La malla se coloca sobre lienzo o papel y la pintura se aplica con un rasero de caucho. A veces el acabado presentaba grumos.

Exagera los elementos cosméticos parodiando los cánones de belleza de esa época. El pelo oxigenado es del mismo amarillo que los ojos biliosos. A su vez, la línea que lo separa del rostro le da aspecto de peluca. El rostro plano potencia el aspecto irreal y artificial. Se despreocupa por el blanco de los dientes y la imprecisión de las tintas .

Poco después de la muerte de Marilyn Monroe (1962), Warhol comenzó a trabajar en una serie de retratos de la actriz. A partir de una imagen publicitaria en blanco y negro hizo una colección de serigrafías y cuadros.

The Factory. El estudio de Andy Warhol

El hiperrealismo

- Los hiperrealistas seccionan la realidad con una mirada muy minuciosa.
- Representan la realidad con la exactitud de una cámara fotográfica.
- Copian sus obras de fotografías proyectadas sobre lienzos.
- Analizan con meticulosidad la apariencia superficial de las cosas(Calidades)
- El espectador contempla el cuadro desde un punto de vista nuevo y revelador. Lo que parece una fotografía no lo es, sorprendiendo y cautivando.
- Es una reacción al consumismo y despersonalización del Pop-Art.

HIPERREALISMO (1965-1975)

NADA ES REAL

Hiperrealismo internacional : **Richard Estes**

TELEPHONE

TELEPHONE

TELEPHONE

DIRECTORIES

R.H. MACY

ANTONIO LÓPEZ (1936-)

El Padre del realismo español

- Nace en Tomelloso (Castilla la Mancha) y en 1949 ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Rápidamente mostró una gran afición por el dibujo.
- En la academia conoció a otros realistas como Lucio Muñoz, Enrique Gran y Amalia Avia. Surgió así, “La escuela madrileña”. Se casó con la también pintora María Moreno, con quien tuvo dos hijas. Fue profesor de la Academia en la materia de Preparación del colorido. Y el director Víctor Erice le filmó pintando un membrillero en “El sol del Membrillo”

Lavabo y Espejo

Sus cuadros representan lo cotidiano. Se desarrollan a lo largo de varios años, décadas en ocasiones, con una plasmación lenta, meditada, destilando con cada pincelada lo esencia del objeto o paisaje, hasta que el artista consigue plasmar la esencia del mismo en el lienzo. Logra un realismo fotográfico

Gran Vía (1981)

“Una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades”, por ejemplo cuando está pintando una calle, lo que estás viendo es tan extraordinariamente impresionante que a mí, desde luego, me cuesta muchísimo trasladar una parte de aquello. Eso es lo que me hace tardar tanto. Yo no puedo resolver todo ese espectáculo con rapidez”.

Paisaje urbano. Óleo sobre lienzo en pincelada precisa, corta detallada. Realismo fotográfico. Gama cromática donde destacan los amarillos y anaranjados del amanecer junto con grises, planteados, ocre...Calidades. Perspectiva tradicional profunda. Composición asimétrica y dinámica por las diagonales que se contrarrestan con las verticales de los edificios. Composición *Cutt-off* I
Influencia de la fotografía.
Luz natural diáfana que ilumina la obra.

“El realismo es maravilloso porque es donde todo tiene cabida”

Madrid desde Torres Blancas

La escultura española del siglo XX

Escultura española del siglo XX

- Las vanguardias artísticas (el cubismo, el expresionismo y la abstracción) llegaron a la escultura española del siglo XX con un cierto retraso respecto a sus homólogos europeos.
- Jóvenes artistas como Julio González, Ramón Acín y Pablo Gargallo, en el primer tercio del siglo XX, y Eduardo Chillida, en la segunda mitad del siglo XX, revolucionaron la escultura española, gracias al poder expresivo de las formas y al uso de nuevas técnicas y materiales.

Julio González (1876-1942)

■ Julio González revolucionó la escultura con la técnica del hierro soldado.

■ Entre sus obras podemos destacar **Montserrat**, figura dramática que presentó a La Exposición Universal de París de 1937 junto al Guernica de Picasso, con su grito de rabia esta mujer del pueblo representa la lucha y resistencia antifascista, y **Mujer ante el espejo**.

Pablo Gargallo (1881-1934)

- Alumno de la Escuela de Bellas Artes de La Lonja.
- Frecuentó el café *Els Quatre Gats*, dónde establece amistad con Picasso y Casas.
- Viajó con frecuencia a París, estableciéndose allí en 1923, creando un estilo propio.
- Uso de chapas de hierro recortadas.
- Incorporación del vacío y el hueco.
- Combina planos cóncavos y convexos.
- En su obra coexiste la tendencia figurativa y la abstracta.

Gran bailarina (1929)

Greta Garbo con
pestañas (1930)

El profeta

(1933). Bronce Patinado

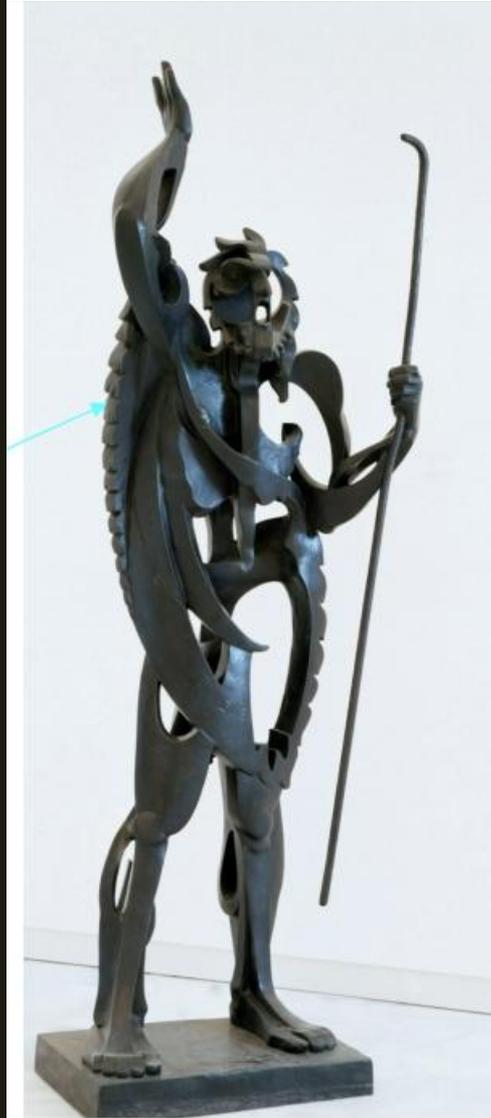
Fuerza expresiva en el grito rostro y brazo levantado enérgicamente.

Combina la lámina plana y el tubo ondulado.

Piel de cordero tratada de manera esquemática.

Formado a partir de elementos curvos y contracurvos, llenos y vacíos por los que la luz resbala y crea volúmenes.

Introduce el concepto de vacío como volumen.

Eduardo Chillida (1924-2002)

- La escultura de Chillida es elegante y están abiertas al dialogo con el entorno.
- Hierro, acero, mármol, terracota, ..., con una nueva visión espacial girando sobre la relación vacío-lleño.
- Se interesó por los volúmenes y los espacios encerrados en formas geométricas puras.

El peine de los vientos, 1977

Cruces de superficies y ángulos que nos permiten ver la cara interna y externa de las superficies!
Rigor geométrico entre formas llenas y vacías y contrastes entre la luz y la sombra.
Muy interesado por los valores plásticos de los materiales.

El peine de los vientos, 1977

Elogio del agua, 1987

Elogio del horizonte (1989)

Chillida Leku

Pintoras españolas del siglo XX

Pintoras españolas del siglo XX

María Blanchard

Maruja Mallo

Remedios Varo

Carmen Laffon

Laura Albéniz

Pilar Montaner

Mª Luisa de la Riva

Antonia de Bañuelos

Pintoras españolas del siglo XX

María Blanchard (1881-1932) fue una pintora española pionera del cubismo. Nació el 6 de marzo de 1881 en Santander. A causa de un accidente que tuvo su madre durante el embarazo, María nació con una deformidad física en la columna, era jorobada. Por este motivo, padeció continuas burlas desde la infancia que le afectarán psicológicamente el resto de su vida.

La pintura será su gran evasión. En 1909 marcha a París para estudiar con una beca de la Diputación de Santander. Ahí se relacionará con pintores como Juan Gris, Diego Rivera, Picavia y Picasso. Formó parte del grupo cubista parisino, asimiló sus presupuestos y desarrolló una pintura cubista introduciendo elementos personales, como es el tratamiento del color.

Poco a poco abandonará este estilo y se inclinará por la figuración. Se trata de una figuración en la que hay cierta influencia constructiva del cubismo. Se caracteriza por los colores dramáticos, dibujos duros y violentos contrastes. Son imágenes intimistas, expresivas, de personajes desvalidos.

Mujer ante el espejo (1922). Colección privada.

Nature morte (Naturaleza muerta), 1922. Óleo sobre lienzo, 63 x 81 cm. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Pintoras españolas del siglo XX

Maruja Mallo (1902-1995) fue una de las principales artistas de la Generación del 27 española y una importantísima creadora que viajó por todo el mundo y se codeó de tú a tú con los grandes de su tiempo. Vivió en París y Nueva York tras estallar la guerra civil en España.

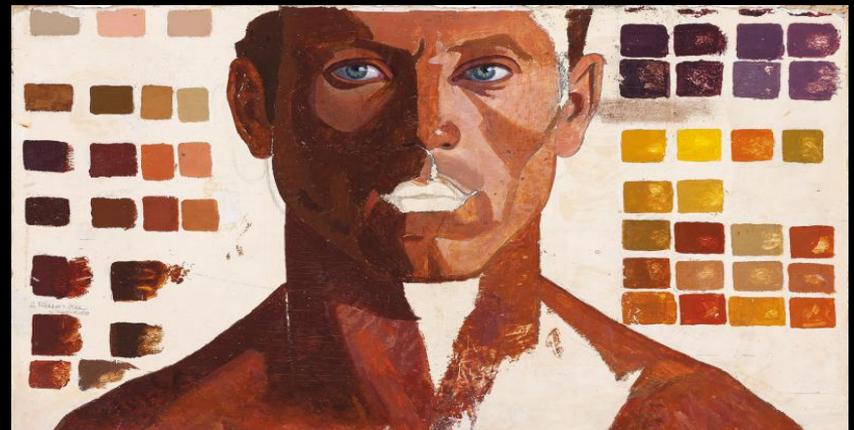
Como artista cultivó un surrealismo muy especial. Su estilo pasó por dos etapas diferenciadas, una colorista en los años 20 con temáticas mágicas, cosmopolitas y optimistas; y otra sombría y apagada en los 30, más caótica y desequilibrada. También experimentó en esta etapa técnicamente incorporando al lienzo materiales orgánicos (ceniza, cal...).

Después, Mallo va recuperando el equilibrio y la armonía, demostrando una gran pericia en la pintura figurativa y recogiendo objetos y caracolas del mar.

Vuelve a su país en los años 60 tras un cuarto de siglo de exilio.

“La Verbena” (1927)

“Retrato de hombre con escala de colores” (1947)

La verbena, 1927. Óleo sobre lienzo, 119 x 165 cm. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Pintoras españolas del siglo XX

Remedios Varo (1908-1963) nace en Girona en 1908 y muere en México en 1963. En 1927 se marcha a Madrid para estudiar pintura en la Academia de San Fernando, y en 1937 a París en donde se relaciona con el círculo de artistas surrealistas. Durante la II Guerra Mundial viaja a México en donde es considerada una gran figura del arte nacional y en donde permanecería hasta su muerte en 1963.

Si bien su pintura evoluciona a partir de 1935 hacia planteamientos surrealistas, mantiene un estilo propio en el que refleja un mundo armónico y plácido.

Sus lienzos están realizados con la minuciosidad de un orfebre y reflejan la unidad cósmica y las interconexiones entre diferentes planos de la realidad: la materia y el espíritu, el mundo animal, el humano y el vegetal. Otro de sus grandes temas, que fascinó a los surrealistas, es el de la mujer maga, más ligada al inconsciente que los hombres y dotada de poderes superiores.

Creación de los Pájaros (1957)

Tailleur pour Dames, 1957. Óleo sobre lienzo, 21,3 x 16 cm. México D.F., Museo de Arte Moderno.

Pintoras españolas del siglo XX

Carmen Laffon (1934-2021) nace en Sevilla en 1934, en una familia culta, progresista y acomodada. Sus inicios en la pintura tienen lugar a los 12 años de la mano del pintor Manuel González Santos, amigo de la familia y antiguo profesor de dibujo de su padre, por cuya indicación ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, a los 15 años de edad. Carmen Laffon terminó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. En 1954 viaja a París donde queda impresionada con la pintura de Marc Chagall. En su etapa de formación viaja por toda Europa (Roma, Viena, Holanda).

Su estilo se inscribe dentro de la pintura figurativa. Pinta, sobre todo, temas costumbristas (retratos y paisajes), con evidentes influencias del impresionismo francés y del expresionismo alemán.

El modo de pintar de Carmen Laffón era completamente distinto de la abstracción que imperaba en los círculos creativos de España en aquel momento (Manuel Millares, Antonio Saura...). El único pintor figurativo era Antonio López.

Sevilla desde el río

La novia (The Bride), 1960. Óleo sobre lienzo, 89,5 x 117 cm. Madrid, Museo español de Arte Contemporáneo (MEAC).