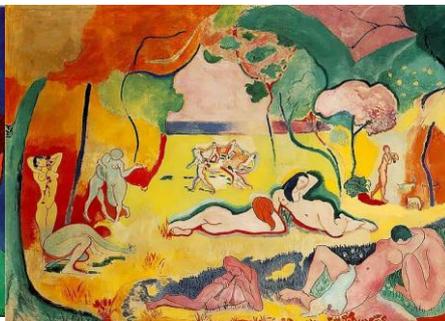
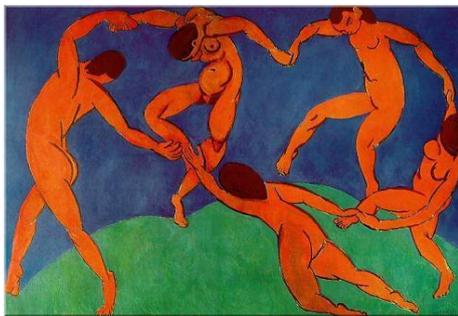

14. LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

<p>Contexto histórico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La segunda revolución industrial y el Imperialismo es el momento de auge del capitalismo y de la burguesía pero las tensiones sociales y las rivalidades territoriales desembocan en la 1ª guerra mundial. - En la renovación del arte influyen tres fenómenos que rompen con las creencias tradicionales: el auge movimiento obrero que cuestiona la estabilidad social, el desarrollo científico que impone una visión del mundo relativista y el conocimiento de otras culturas.
<p>Las vanguardias o “ismos”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conjunto de tendencias que rompen con el concepto tradicional del arte –surgido en el Renacimiento- basado en la figuración, la perspectiva y la finalidad utilitaria (enseñar algo). - Su objetivo es buscar la esencia de las cosas –no su representación- por lo que se inclinan por el antinaturalismo. El desarrollo de la fotografía y el cine les ha liberado de la objetividad. - Tratan de dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad moderna. - El individualismo del artista se reafirma frente al grupo o tendencia. - El valor del cuadro depende de la forma y no del contenido. - Las tendencias o movimientos artísticos se suceden de forma rápida debido a las inquietudes de los artistas y, cada vez más, a las modas impuestas por las grandes galerías. La rapidez es similar a la que se producen en otros campos como la economía, la sociedad o las costumbres en el mundo occidental (Europa y EEUU). - Los movimientos suelen tener origen literario (Manifestos) y tratan de integrar distintas manifestaciones artísticas y formas de vida.

FAUVISMO (1904-1917)

Movimiento pictórico de vanguardia que se desarrolló en las dos primeras décadas del S. XX. Se caracteriza porque el **color es el protagonista del cuadro** y tiene un **carácter simbólico y expresivo**. Los colores violentos (*fauve* significa fiera) y arbitrarios expresan sensaciones internas, generalmente placenteras. Los artistas construían la imagen a partir de la yuxtaposición estridente de planos de color puro. La línea gruesa delimita los colores. Interesa poco el modelado y se tiende a la simplificación. No hay perspectiva. Interés decorativo. Influencia de Gauguin y Van Goh. Su principal representante es **Henri Matisse**, autor de *La Danza*, *Alegría de vivir* o *Armonía en rojo*.

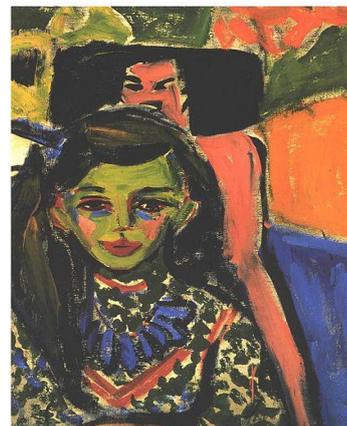

EXPRESIONISMO (1905-1914)

Movimiento artístico de vanguardia que se desarrolla principalmente en Alemania durante las dos primeras décadas del siglo XX. Se caracteriza porque los artistas transmiten **un sentimiento de angustia y pesimismo** que se ve reflejado en las obras a través del color y las formas. Deforman la realidad y potencian lo violento. En la pintura usan colores violentos, constante movimiento y trazo grueso.

Los principales pintores son **Munch** autor del *El Grito* y **Kichner** de *Franzi ante una silla tallada*.

En escultura: cavidades en la materia. **Giacometti**.

CUBISMO (Desde 1907)

Movimiento artístico de vanguardia de principios del S. XX que rechaza la representación figurativa. Se caracteriza por destruir la realidad y recomponerla en planos geométricos superpuestos, eliminando el punto de vista único, en su afán por captar la esencia de las cosas y por planear la obra como una reflexión intelectual. La línea y la forma tienen primacía sobre la luz y el color. Los principales representantes son **Picasso, Braque y Juan Gris**. El movimiento pasa por dos etapas:

- **Cubismo Analítico.** Las formas y objetos se descomponen en multitud de planos definidos a partir de una maraña de líneas geométricas entrecruzadas, que aluden a la multiplicidad de percepciones físicas y mentales que se pueden tener de un objeto, cuando es considerado en sí mismo. Ej. *Hombre con clarinete* de Picasso.
- **Cubismo sintético.** Supone una cierta recuperación de las formas reales. Desde 1911, Picasso y Braque empezaron a pintar en sus cuadros letras de imprenta, números, partituras, recortes de periódicos, etc. o a sugerir la textura de los objetos (madera, rejilla, papel) y la pintura empezó a parecerse a una construcción. Así, aparece el *collage*. Ej. *Los tres músicos*.

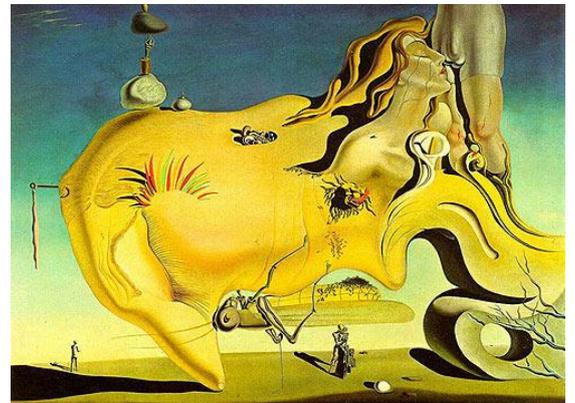

SURREALISMO (1920-1940)

Movimiento artístico y literario de vanguardia que se desarrolla en el periodo de entreguerras. Defiende el **automatismo psíquico**: la mano expresa el pensamiento sin intervenir la razón –influido por el psicoanálisis de Freud- Se preocupa por lo onírico, lo fantástico y el subconsciente.

Hay una corriente abstracta (Miró) y otra figurativa (Dalí)

FUTURISMO (1909-1914)

Movimiento de vanguardia iniciado en 1909 en Italia. Su origen es literario, con el poeta Marinetti, que exalta la máquina, la velocidad y denigra la tradición clásica. Los pintores futuristas quieren captar el movimiento en secuencias, con influencia de la fotografía. Su gusto por la violencia les acerca al fascismo. **Giacomo Balla** es el pintor más significativo: *Dinamismo de un perro con correa*

DADAISMO (1916-1920)

Movimiento artístico de vanguardia de corta duración pero gran influencia posterior por su valoración de la imaginación y del azar. Surge en el *Cabaret Voltaire de Zurich* en 1916, como reacción a la Primera Guerra Mundial, en torno a una serie de artistas y poetas, como Tristan Tzara. Es un movimiento *provocador* y *nihilista*, que intenta hacer tabla rasa de los valores establecidos. Los principales representantes son *Marcel Duchamp*, *Francis Picabia* y *Man Ray*. *Marcel Duchamp* es el creador del **ready made** (utilización de objetos fuera del contexto para el que fueron creados)

PINTURA ABSTRACTA

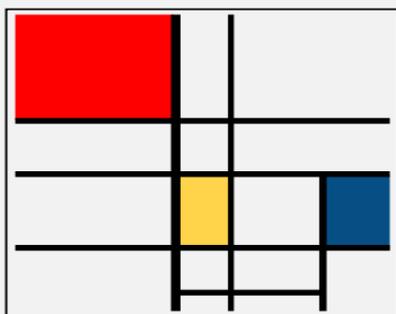
Es la pintura carente de figuración (espacio real, objetos, figuras reales e incluso formas geométricas si se representan como objetos reales). Es decir, un arte que supone un rechazo de toda copia o imitación. Es el arte que no tiene ninguna evocación de la realidad.

Kandinsky (1866-1944)

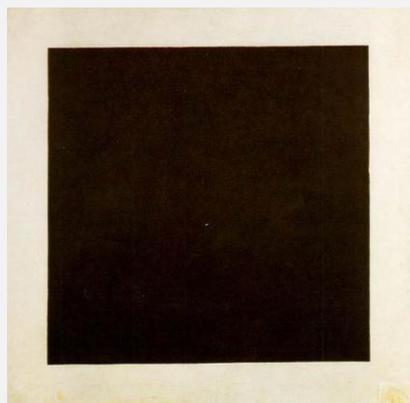
Pintor ruso creador de la primera acuarela abstracta en 1910 cuando formaba parte del grupo expresionista alemán *Der blaue Reiter* (El jinete azul). Buscaba expresar en sus telas sus sentimientos a través de las combinaciones de líneas y colores, sin preocuparse del tema. Vivió unos años en Rusia, pero tras la revolución de 1917 regresó a Alemania, siendo profesor en la *Bauhaus*. Expuso sus ideas en "*De lo espiritual en el arte*".

Neoplasticismo

Corriente pictórica dentro de la Abstracción geométrica creada por el pintor holandés **Piet Mondrian** (1872-1944). En 1917 fundó la revista *De Stijl* (Estilo) donde expuso sus planteamientos místicos: expresar lo Universal y lo Absoluto, lo que subyace por debajo de lo aparente, con una pintura racional, clara, formada por líneas rectas, horizontales y verticales, de colores primarios (rojo, amarillo y azul) complementados con negro y blanco. Su pintura ha influido en otras manifestaciones artísticas del S. XX: arquitectura, diseño, decoración o escultura.

Suprematismo

Corriente pictórica dentro de la Abstracción geométrica creada en 1915 por el ruso **Kasimir Malevich** (1878-1935) que buscaba una pintura pura para liberarse de la realidad exterior al cuadro. Su obra se caracteriza por figuras geométricas simples y colores planos (*Cuadrado negro sobre fondo blanco*, *Cuadrado blanco sobre fondo blanco*, *Sin título*).

EL ARTE DEL S. XX. LA NUEVA ARQUITECTURA

En los inicios del S. XX, todavía existe una oposición entre los defensores del pasado (historicismo) que aún son los más prolíficos y una arquitectura de vanguardia o Escuela Moderna aún minoritaria, que quiere dar respuesta a las nuevas necesidades creadas por la 2ª revolución Industrial (concentración de la población en grandes ciudades). La arquitectura de vanguardia estará representada sobre todo por el **racionalismo**. Sus precedentes se encuentran en la Escuela de Chicago, la Secesión austriaca y más directamente en el protorracionalismo de la Bauhaus y otros arquitectos (Adolf Loos, Behrens, Perret,...)

LA BAUHAUS

Es una escuela de arquitectura, arte y diseño que fundó en la ciudad alemana de Weimar, en 1919, el arquitecto **Walter Gropius**, uno de los grandes representantes del Movimiento Moderno y autor del edificio de *Bauhaus* y de la fábrica *Fagus* – hecha de hierro y vidrio-. La escuela se trasladó a Dessau en 1926 y en 1930 a Berlín. En 1933 fue clausurada por los nazis. La escuela ejerció una enorme influencia que aumentó al emigrar sus componentes a otros países de Europa y EEUU.

Su objetivo era **unir la producción industrial con el diseño**. De ella, ha surgido el moderno diseño industrial y gráfico. Parte de la idea de que las máquinas pueden producir tanto objetos malos y feos como objetos bellos y útiles. Uno de sus principios es “*la forma sigue a la función*”.

- **Mies Van der Rohe**, director de la Bauhaus en su época berlinesa, construye edificios con formas puras. En 1929 hizo el *Pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona* donde sustituye el muro tradicional por el *muro cortina*. Emigrado a EE.UU. construye un gran número de rascacielos que parecen grandes cajas de cristal.

EL RACIONALISMO o FUNCIONALISMO

Es un movimiento arquitectónico que surge en el primer tercio del S. XX. Sus rasgos principales son: la **simplicidad de las formas** utilizando volúmenes básicos, la desaparición de la ornamentación, la subordinación de la forma a la **función**, la armonía con el ser humano y el entorno, el uso de materiales industriales y el dinamismo constructivo. El uso del **hormigón armado**, un material barato e incombustible, permite crear un esqueleto que hace de soporte del edificio liberando al muro de esta función (*muro cortina*) y creando interiores ligeros y luminosos de planta libre (las paredes interiores se mueven libremente adaptándose a diversas funciones. y dejando la **planta libre**). El objetivo de esta arquitectura es satisfacer las necesidades sociales reduciendo el coste económico; por ello, los edificios más representativos son los rascacielos de viviendas sociales, construcciones industriales, edificios administrativos, teatros, salas de conciertos y estadios deportivos.

Le Corbusier es uno de los principales representantes del racionalismo. Defiende la adaptación de la arquitectura a la sociedad. La *Villa Saboya* es una vivienda unifamiliar de proporciones clásicas y gran simplicidad (elevación sobre pilotis, terraza-jardín y planta libre).

Unidad de habitación, es un edificio de viviendas obreras en Marsella, donde aplica sus propuestas urbanísticas.

A partir de los años 50, se inclina hacia el organicismo. Se inspira en la naturaleza y sus obras parecen esculturas como *la iglesia de Notre-Dame du Haut que se asemeja a una hoja*.

ORGANICISMO

El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico, surgido en los años 30 y 40, derivado del racionalismo o funcionalismo que defiende la adecuación de la arquitectura a la naturaleza y la búsqueda de espacios más humanos de formas más complejas. El organicismo recupera las líneas curvas. El principal representante de esta corriente es el americano **Frank Lloyd Wright** autor de la *Casa de la Cascada* y del *Museo Guggenheim* de Nueva York.

Los años 50 y 60 son de gran diversidad. Se refleja la influencia de las tendencias anteriores. Un grupo de arquitectos, influidos por la última etapa de **Le Corbusier**, interpretan la arquitectura como un **objeto escultórico**.

La obra más destacada de este periodo es la *Ópera de Sydney* del danés **JØRN UTZON**.

POSTMODERNISMO

En los años 70 surge este movimiento que se opone al Movimiento Moderno (Funcionalismo) por su frialdad y monotonía. Reivindica una arquitectura más imaginativa con elementos de sorpresa, ironía y algunas referencias al pasado (columnas, capiteles, frontones, etc.) pero sin renunciar a las técnicas modernas. A esta tendencia pertenece el arquitecto español **Ricardo Boffil**.

Sede Municipal de Portland (Oregón) de **Michael Graves**.

Esta corriente se **enfrentó al tardomodernismo**, que defendía la vigencia del Movimiento Moderno, y que se ha impuesto desde los 90.

HIGH-TECH

Movimiento arquitectónico originado en los 70 dentro de la tendencia **tardomoderna**. Su nombre deriva del empleo obsesivo de elementos tecnológicos y la vinculación entre arquitectura e ingeniería. Los conductos de ventilación o agua, las escaleras mecánicas, las grúas para la limpieza de los cristales, etc. se evidencian hasta convertirse en un elemento fundamental de la construcción. El cierre de los muros se realiza, por lo general, con cristal reflectante, con lo que se potencia un aspecto brillante y agresivo.

El primer edificio de este género fue el *Centro Pompidou de París*, de **Renzo Piano** y **Richard Rogers**. A esta corriente pertenecen **Norman Foster** y el español **Santiago Calatrava**.

DECONSTRUCTIVISMO

Movimiento arquitectónico surgido en los años 80 dentro de la tendencia **tardomoderna**. Las formas arquitectónicas se sitúan en la antítesis de la claridad y la pureza racionalistas al mostrarse **fragmentadas** en elementos dispares que parecen chocar y distorsionarse. El edificio más representativo de esta corriente es el *Museo Guggenheim* de Bilbao, construido por **Frank O. Gehry** entre 1991-97.