

VANGUARDIAS II DEL FUTURISMO A LA PINTURA SURREALISTA

FUTURISMO.

MOVIMIENTO LITERARIO Y ARTÍSTICO QUE TIENE SU ORIGEN EN ITALIA. SU PRIMER MANIFIESTO FUE LITERARIO, OBRA DE MARINETTI . EL GRUPO QUE SE AUTODENOMINA FUTURISTA POR SU OPOSICIÓN AL PASADO ("NOS REBELAMOS CONTRA LA ARMONÍA Y BUEN GUSTO", ES DIVERSO Y CON SUS PROVOCACIONES LLEGÓ AL GRAN PÚBLICO; DEFENDÍAN LA DEMOLICIÓN DE LOS MUSEOS, LA EXALTACIÓN DEL PROGRESO, EL AMOR AL PELIGRO, A LA VELOCIDAD.. SE CARACTERIZAN POR EL MOVIMIENTO SIMULTÁNEO, LO DINÁMICO. ENTRE LOS PRINCIPALES PINTORES DESTACAN: BALLA, SEVERINI, BOCCIONI

BOCCIONI. FORMAS ÚNICA DE CONTINUIDAD EN EL ESPACIO 1913 ,MOMA

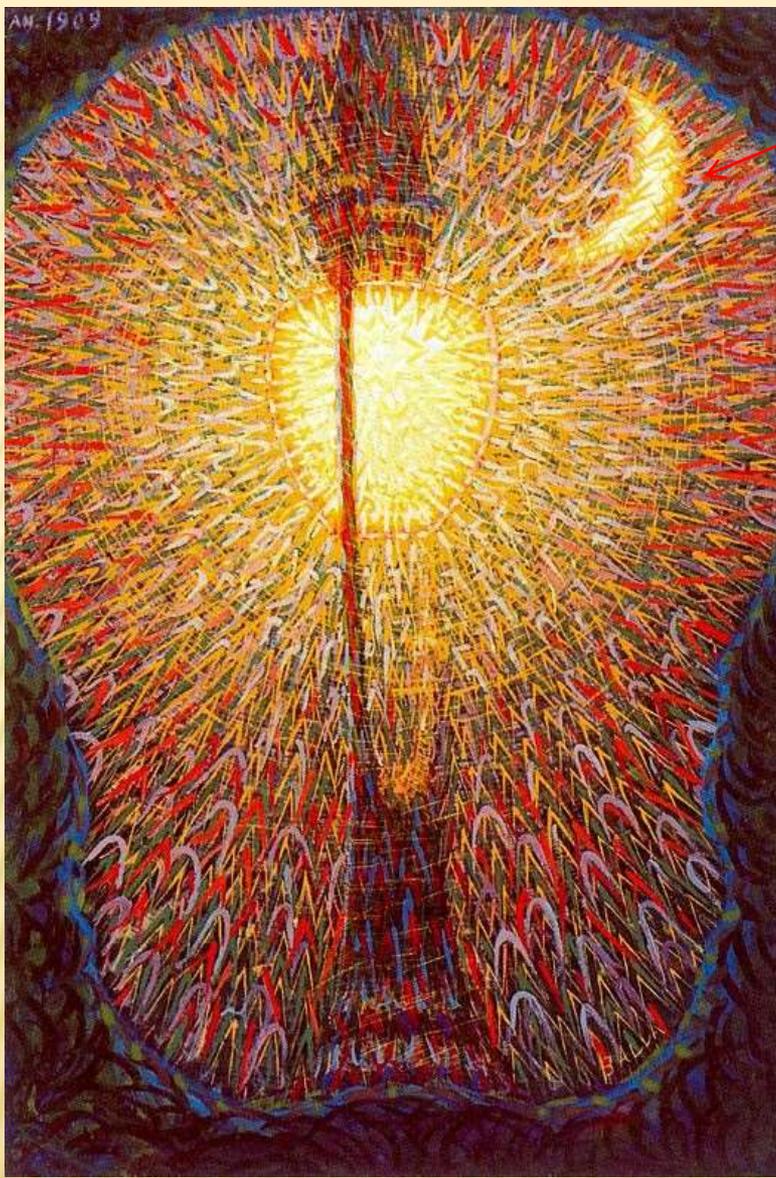
GIACOMO BALLA, Dinamismo de un perro con correa
1912

Giacomo BALLA
Dinamismo de
una muchacha en
un balcón. 1913
Civica Galleria de
Arte Moderna.
Milán

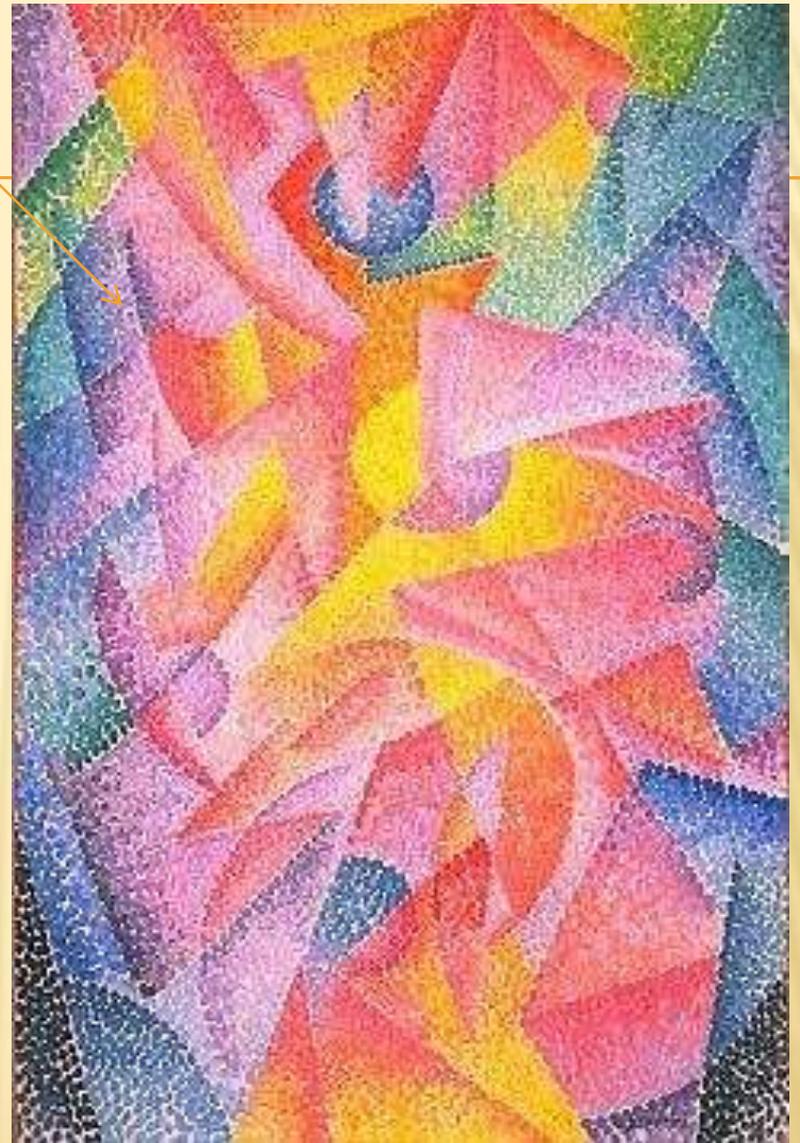

BOCCIONI. Carga de los lanceros 1915
Colección Jucker Milán

luna

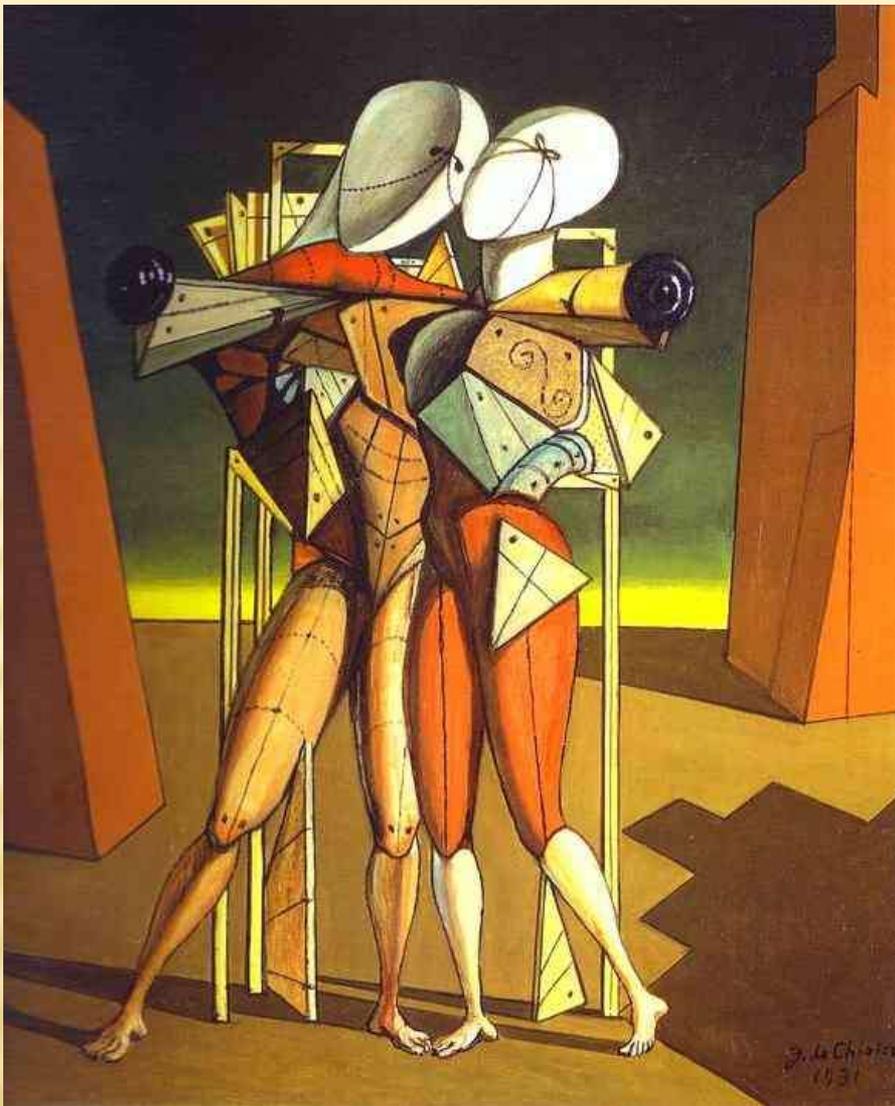
G. BALLA. CALLE ILUMINADA 1915 MOMA
SEVERINI. EXPANSIÓN DE LA LUZ MUSEO THYSSEN

PINTURA METAFÍSICA

Imágenes de composición clásicas , RECUERDAN AL RENACIMIENTO pero estáticas y escenas imposibles en la realidad Presenta un mundo irreal, apoyado en visiones de los sueños. Por tanto cercanas al surrealismo **Influye en René Magritte**

GIORGIO DE CHIRICO. Plaza de italia 1913 Arts Museum of San Francisco.

G. DE CHIRICO. HÉCTOR YANDRÓMEDA 1914, GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, ROME
MUSAS. 1918 COLECCIÓN GIANNI MATTIOLI, MILÁN.

ABSTRACCIÓN LÍRICA

LA figura fundamental es W. KANDISKY, en su libro "*Sobre lo espiritual en el arte*" defiende que los colores y las líneas son el lenguaje del arte, al igual que las notas lo son de la música, y se deben organizar con total libertad para que produzcan en el espectador una impresión espiritual. En suma conseguir con colores, puntos, líneas, una armonía que llegue a la sensibilidad del espectador. También pertenece a esta tendencia PAUL KLEE

**CURVA
DOMINANTE**

**Museo
Guggenheim
Nueva York**

Dos cosacos con gorro rojo en una batalla

Dos lanzas sujetadas por cosacos con sombrero rojo

Montaña y encima castillo

Dos observadores con túnicas

Una pareja o dos amantes

Cosaco con barba blanca

KANDISKY. Composición IV. 1911
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Existen ciertas referencias

Arco iris

With Black
Arch
1912 Centro
Georges
Pompidou

KANDISKY. Amarillo, rojo y azul
Centro de Arte Moderno Georges Pompidou

Se puede dividir en tres partes:

En la parte izquierda domina el color luminoso con predominio del amarillo pero con líneas finas y gruesas, rectas y curvas, círculos y una semicircunferencia de color anaranjado

En la zona central se observa variedad de colores: rojo , amarillo, anaranjados , tres semicírculos de color blanco que contrastan con un triángulo de color negro, un ajedrezado.

A la derecha encontramos la zona menos luminosa con un gran círculo azul sobre él ondula una cinta negra , dos triángulos negros dos ajedrezados lleno de colores y una variedad cromática de verdes, violetas, naranjas.

De esta forma la contraposición de formas y colores crea tensión pero también armonía y dinamismo.

Uno de los elementos más importantes de este cuadro es precisamente el ritmo y el dinamismo que produce en nuestra visión este "enfrentamiento de colores" de líneas.

¿Tiene movimiento la obra? Las sensaciones del espectador cobran aquí una gran importancia por una parte parece existir un movimiento circular que comenzaría por la línea curva de nuestra izquierda para acabar en la cinta negra y sobre todo en el círculo negro de nuestra derecha que parece "querer caer"

KANDISKY

Several circles

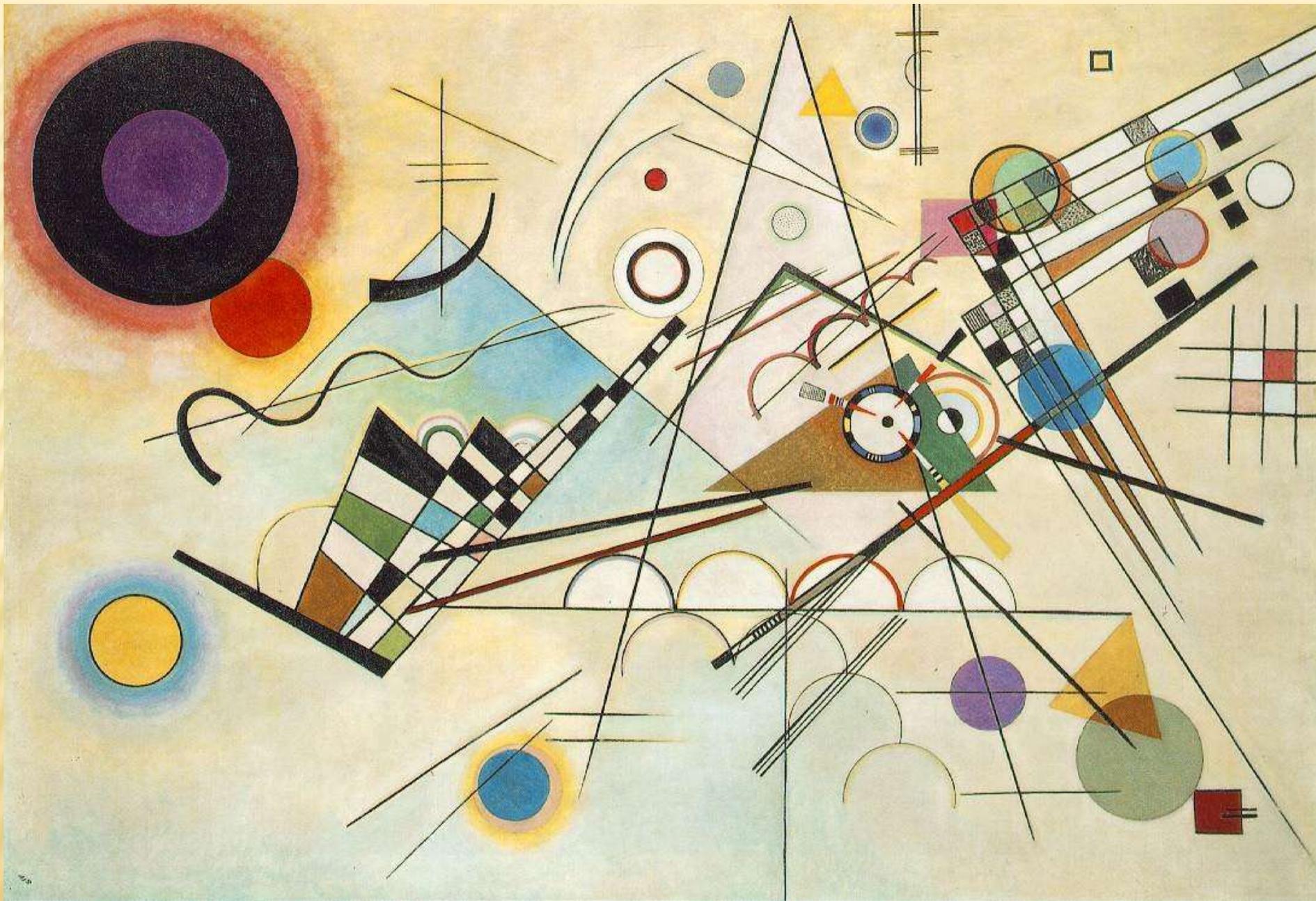
1926

Museo

Guggenheim

Nueva York

KANDISKY. Composición VIII. 1928 Museo Guggenheim Nueva York

MOVIMIENTO 1.
1935
Colección Nina
Kandisky. Paris.

Aunque no se pueda hablar de espacio , ni de luz, ni profundidad, ni corporeidad esto no quiere decir que el cuadro sea caótico , al contrario tiene armonía, tensión, ritmo, dinamismo y tiene un sentido en el que nuestra propia sensibilidad y emociones encuentran y / o aumentan ese sentido.

En el cuadro se relacionan, se ponen en tensión y a su vez se armonizan las formas como :- las grandes manchas LLENAS en forma de círculos de colores de vino tinto rojizo, azuladas, pardo verdosas y verde en la parte inferior derecha que hacen las veces de fondo que son acompañadas de otros círculos llenos menores verde y azul y la estrella central ; y formas geométricas que están VACÍAS que recuerdan a la circunferencia de los relojes, parrillas, pirámide, jaulas

- formas geométricas como rectángulos y discos y puntos de gran diversidad de colores así como especie de diversas cintas

Pero entre estas formas existen relaciones de diferencia y a la vez de interacción que contribuyen también a la armonía, tensión y por tanto al ritmo y dinamismo de la obra .

- *En primer lugar figuras llenas (manchas) y vacías por ejemplo las que parecen parrillas.*

- *Se relacionan y armonizan las figuras geométricas y no geométricas.*

- *Se armoniza y a su vez se contrapone lo grueso (manchas , discos) y delgado como las cintas , los " hilos "*

- *Se armoniza y a su vez se contrapone lo grande (grandes círculos) y lo pequeño (pequeños círculos, puntos)*

- *Se armoniza y relaciona lo opaco como los grandes círculos y lo traslúcido como las " parrillas"*

Esta armonía , tensión y relación también está patente entre los colores:

En el fondo existen tres grandes manchas y dos más pequeñas que cambian de color al juntarse . ***Así a la izquierda al unirse el rojo y el azul da lugar a un semicírculo azul violeta; en la parte superior la unión entre rojo y verde se transforma en un verde azulado, y en la parte inferior al unirse el rojo y el pardo verdoso se transforma en azul gris.***

El mismo hecho ocurre con algunas cintas. Así la de la izquierda cambia de color cada vez que atraviesa un círculo . Por otra parte al igual que los grandes círculos también las cintas se unen unas con otras se curvan, parecen " danzar" bajo un ritmo.

Si bien no se puede hablar ni de luz ni de espacio si distinguimos la oposición de claros y oscuros y el efecto visual de entrada o salida como también se distingue que unos elementos pasan por encima y otros por debajo

Estas relaciones y elementos llenos , vacíos, rectos , curvos, opacos , traslúcidos crean una sensación dinámica, un movimiento que se subraya por la atracción que el ojo . tiene hacia la estrella central que parece estar girando y con un movimiento centrífugo que hiciera girar a los círculos y arrastrar a las cintas en medio de un " espacio cielo" marcado por los puntos de colores.

Para Kandisky pintar un cuadro supone llenar una superficie de elementos como líneas, puntos, colores, formas geométricas que causen o provoquen una sensación en el espectador.

MOVIMIENTO 1 1935

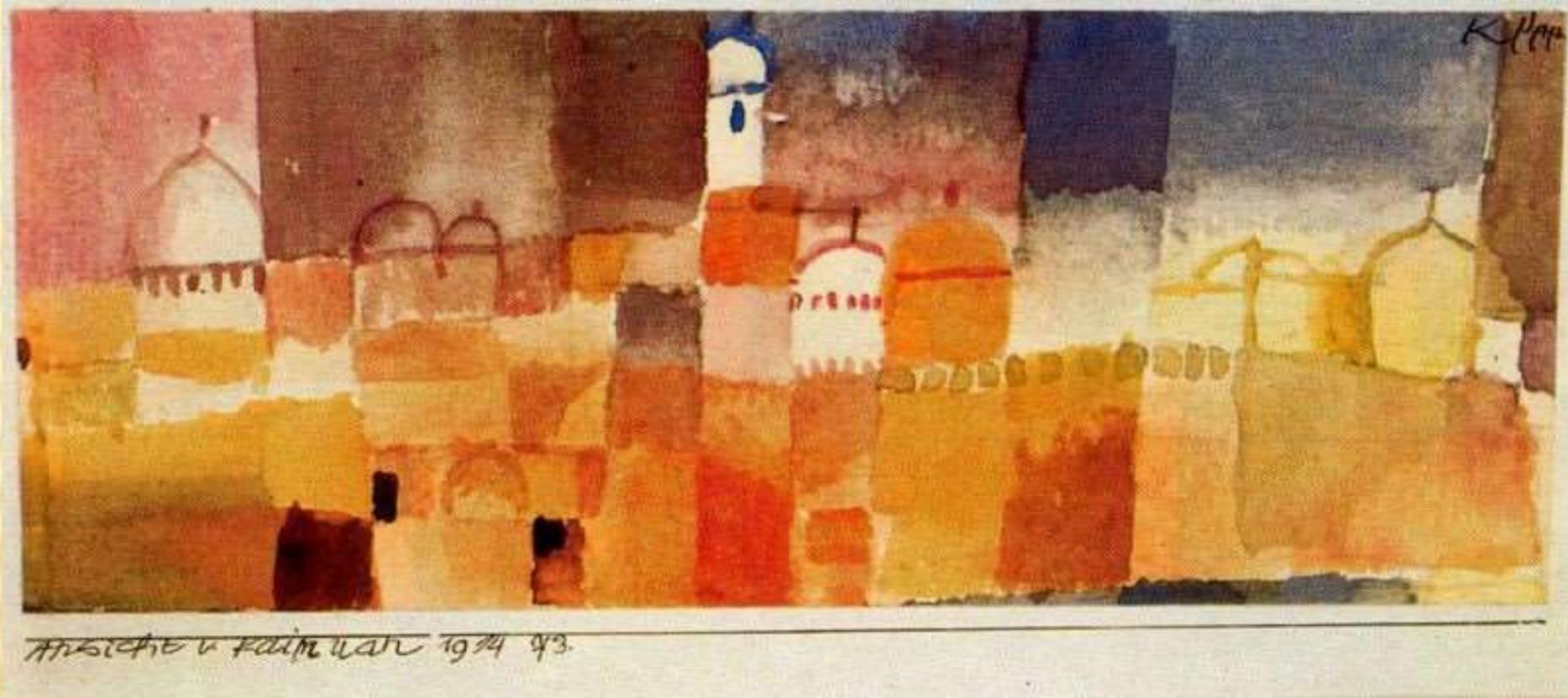

RECIPROCAL ACCORDS. 1942

KANDISKY , Composición X 1939 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

PAUL KLEE

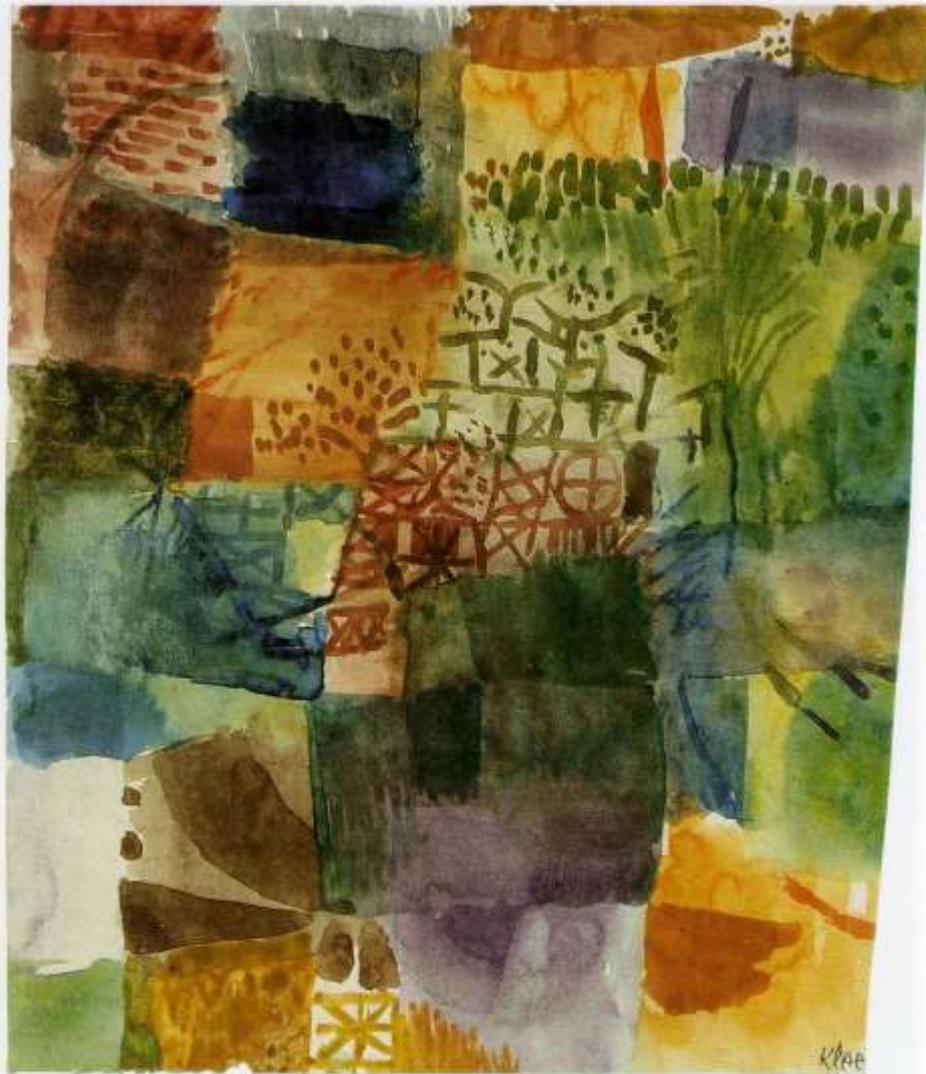
VISTA DE KAIROUAN 1914 ACUAARELA Y LÁPIZ GALERÍA STANGL.
MUNICH

PAUL KLEE

CÚPULAS DE KAIROUAN. 1914 KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN-
WESTFALEN, DUSSELDORF

CAMINOS PRINCIPALES Y LATERALES 1929 MUSEUM LUDWIG,
COLONIA

PAUL KLEE.

RECUERDO DEL JARDÍN 1914. KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN-WESTFALEN,
DUSSELDORF

JARDÍN TUNECINO 1919 COLECCIÓN DE HEINZ BERGGUEN. PARÍS

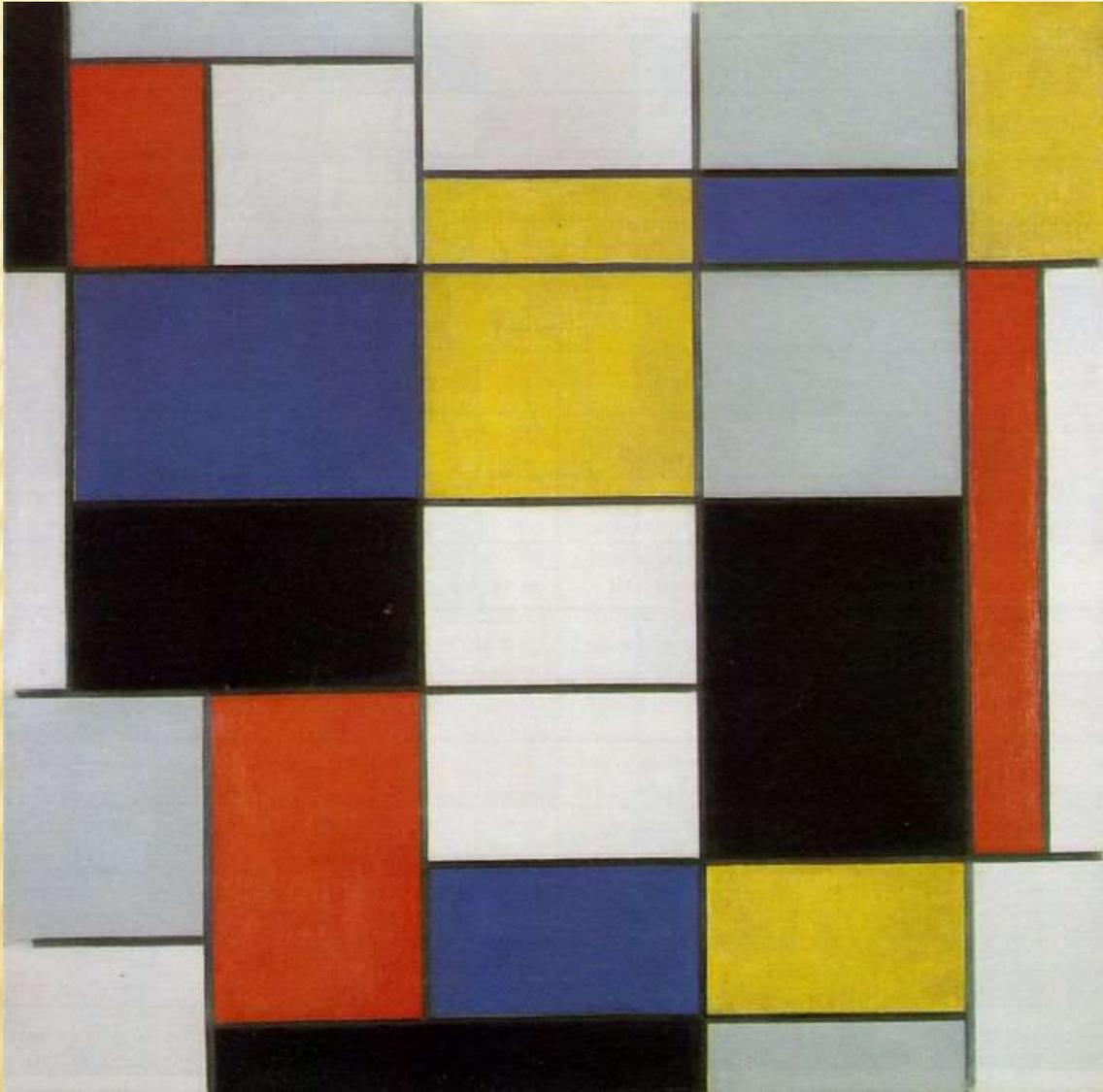

PAUL KLEE. El gato y el pájaro ,1928 Museo de Arte Moderno Nueva York

**PAUL
KLEE**
Senecio
1922
Museo de
Arte de

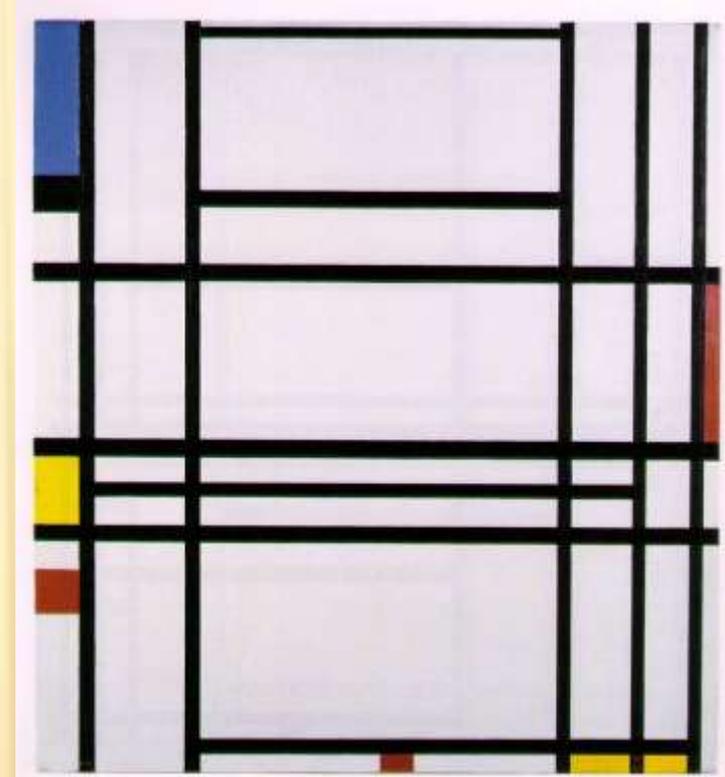
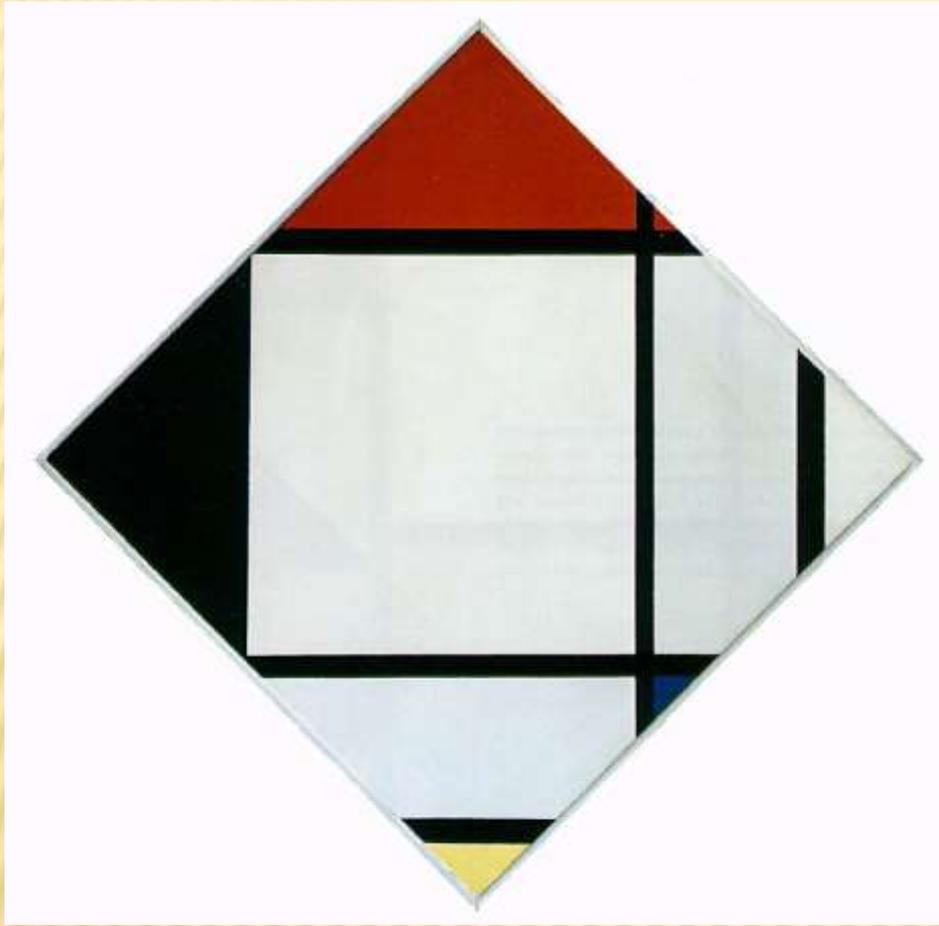

NEOPLASTICISMO

MONDRIAN ,
COMPOSICIÓN A Negro,
rojo, naranja, amarillo, azul
1920 Galería Nacional de
Arte Moderno y
Contemporáneo de Roma

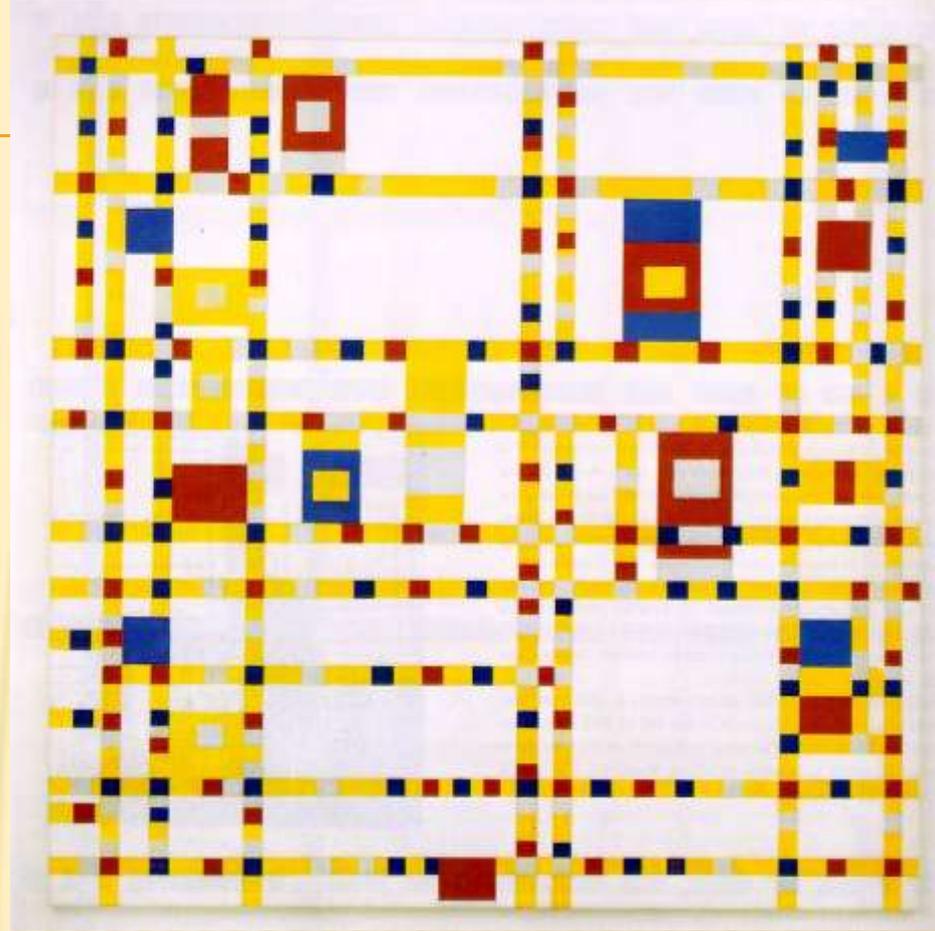
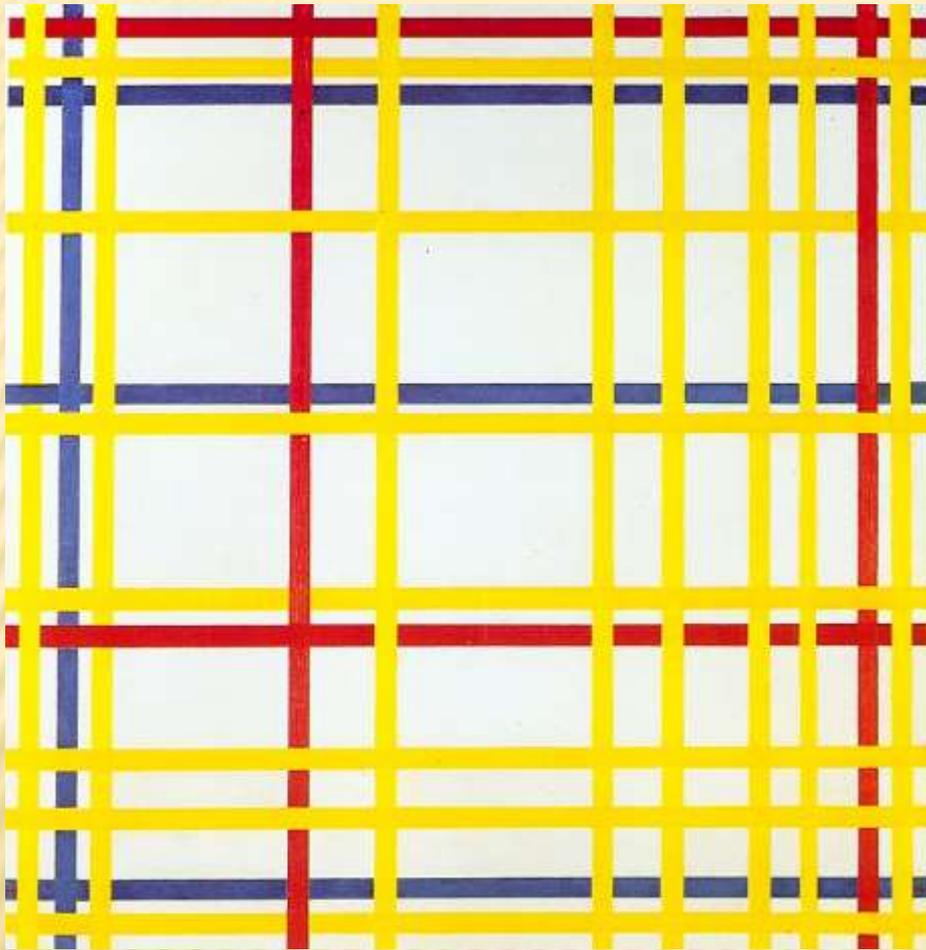
El cuadro esta realizado por un conjunto de colores primarios (rojo amarillo y azul) separados por lineas negras. Algunos cuadros interiores se terminan en gris y blanco para causar un limpio contraste. El cuadro no resulta estático sino que tiene ritmo por la colocación de los diferentes recuadros No existe profundidad, pero si se pretende el placer visual

PIET MONDRIAN

COMPOSICIÓN 1925. COLECCIÓN PRIVADA

COMPOSICIÓN 10 1939-1942 COLECCIÓN PRIVADA

PIET MONDRIAN

N.YORK CITY 1941/42 MUSEO GEORGE POMPIDOU
. BROADWAY 1942/43 MOMA

SUPREMATISMO :MALÉVICH

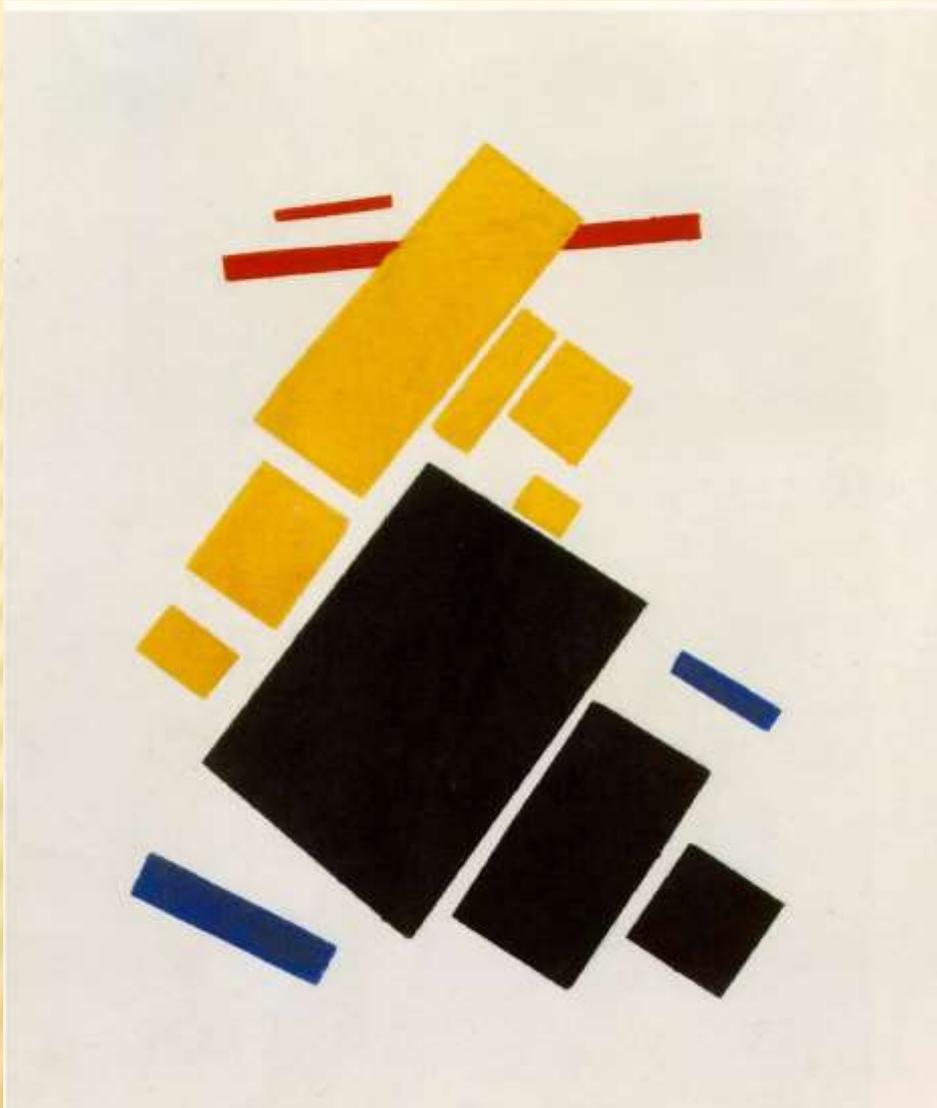
MOVIMIENTO DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX . EL NOMBRE FUE DADO POR KAZIMIR MALEVICH , TEORIZADO EN EL MANIFIESTO DE 1915, ESCRITO POR EL PINTOR (FALTA EL NOMBRE DEL PINTOR), EN COLABORACIÓN CON EL POETA VLADÍMIR MAIAKOVSKI, Y MÁS TARDE EN SU ENSAYO DE 1920 EL SUPREMATISMO O EL MUNDO DE LA NO REPRESENTACIÓN, Y CONSISTE EN UNA TENDENCIA ARTÍSTICA, DERIVADA DEL CUBISMO, EN LA QUE LOS ELEMENTOS FORMALES GEOMÉTRICOS SE REDUCEN AL TRIÁNGULO, EL CUADRADO, LA CRUZ Y EL CÍRCULO; LOS ELEMENTOS CROMÁTICOS SE CIRCUNSCRIBEN AL ROJO,NEGRO, AZUL, BLANCO VERDE. ESTA TENDENCIA DEFIENDE UN ARTE LIBERADO DE FINES PRÁCTICOS Y ESTÉTICOS, LA ABSTRACCIÓN PURA, EXPRESADA POR MEDIO DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS, PRESCINDIENDO DE LA APARIENCIA DE LOS OBJETOS. UN EJEMPLO DE LOS LÍMITES A QUE LLEVA ESTE TIPO DE ARTE ES LA OBRA DEL PROPIO MALÉVICH "CUADRADO NEGRO SOBRE FONDO BLANCO", DE 1913, EN LA QUE SE HA PRESCINDIDO COMPLETAMENTE DEL COLOR. EL SUPREMATISMO TUVO UNA GRAN INFLUENCIA EN PINTORES COMO VASIL KANDINSKI Y EN LA BAUHAUS ALEMANA,

CUADRADO NEGRO SOBRE FONDO
BLANCO 1913

ROJO SOBRE
BLANCO o
Peasant woman
1915

MALÉVICH

**AEROPLANO VOLANDO 1915 . SUPREMATISMO :
SUPREMUS 58 1916**

DADAISMO

- ✘ Pensaban que una sociedad que había concebido la guerra debía ser destruida, por eso y en la línea del futurismo se proponen destruir o burlarse del arte establecido.
- ✘ Su visión sarcástica y las nuevas vías creativas provocaron el escándalo: hacen cuadros con objetos de desecho, exaltan un orinal a la categoría de arte, (Ver Fuente de M. Duchamp) Picabia pinta máquinas en las que se burla de la ciencia o contenido erótico (DESFILE o PARADA AMOROSO) ; Duchamp pinta bigote a la Gioconda para burlarse de los críticos de arte; Schwitters decora paredes con objetos encontrados en la calle. El foco Dada parisino forma la esencia de lo que será el Surrealismo.
- ✘ Aunque el movimiento Dada es corto y muy diverso , algunas de sus propuestas son importantes para el futuro:
  - porque conceden prioridad a los procesos constructivos de la obra más que el producto final, la experiencia y la vida (acción) frente al arte. El espectador es quien completa la obra con su participación.
  - En su rechazo al arte establecido incorporan nuevas técnicas : fotomontaje, pinto-escultura con la incorporación de elementos callejeros y utensilios(Schwitters); el ready-made (ya hecho) , es un objeto de uso común al que una mínima intervención del artista lo convierten en objeto de arte(" Rueda de bicicleta" de Duchamp).
- En su negación de la experiencia y de la racionalidad siembran un precedente del Surrealismo. El foco dadaísta de París evoluciona hacia el surrealismo.

DADAISMO

MARCEL DUCHAMP . FUENTE 1917 READY MADE
MUSEO DE ARTE DE FILADELFÍA . OBSERVAR EL CAMBIO
DE POSICIÓN DEL URINARIO

MARCEL DUCHAMP.

Rueda 1913 MOMA Es el primer ready made Es simplemente un taburete y una rueda de bicicleta , pero incita al espectador a intervenir ¿ haríamos girar la rueda?

Portabotellas 1914,

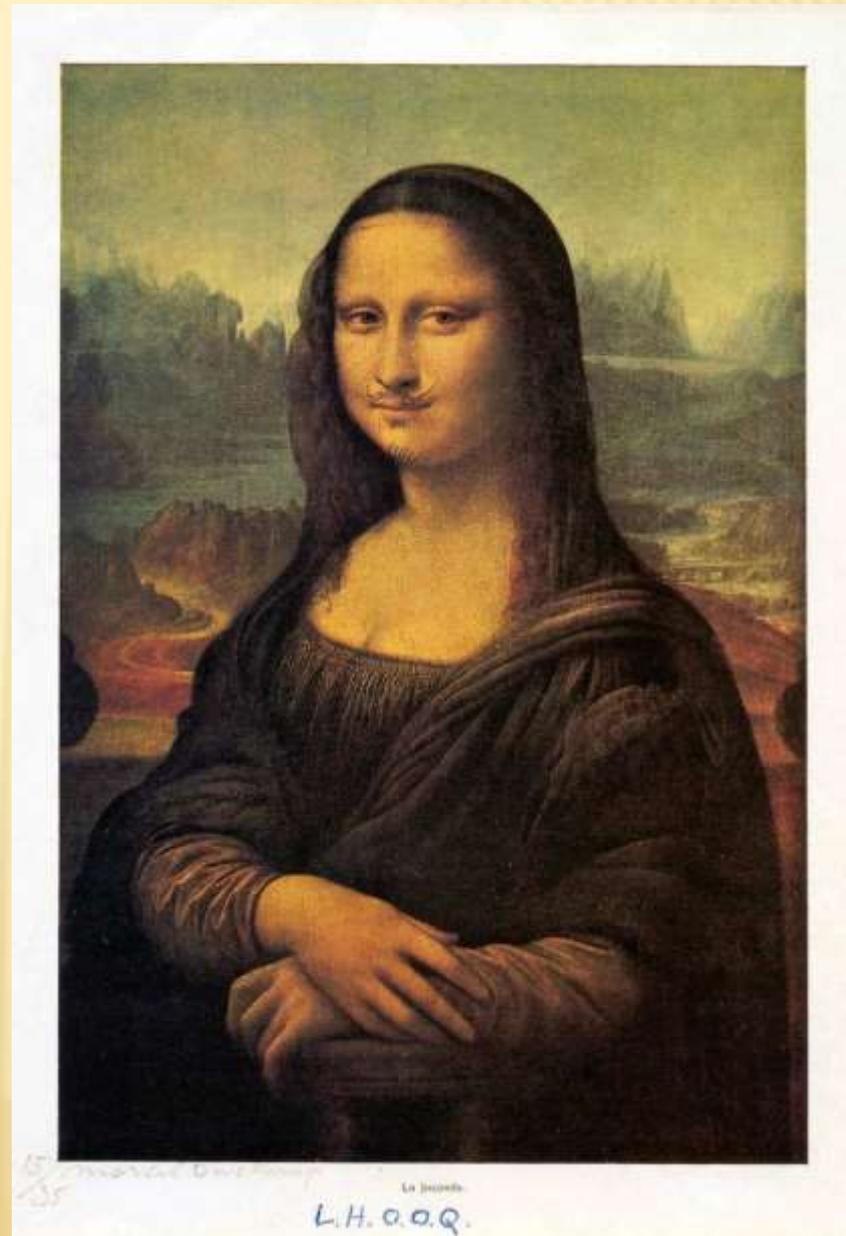
L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp 1919. Museo Georges Pompidou

Es uno de los ready-mades COMO LOS DE LAS DIAPOSITIVAS ANTERIORES. Los ready-mades son objetos que han sido producidos en serie, normalmente destinados a un uso utilitario y ajenos al arte que se transforman en obras de arte por el mero hecho de que el artista los elija y les cambie el nombre, los firme o simplemente los presente a una exposición artística.

En *L.H.O.O.Q.* el objeto es una tarjeta postal barata con una reproducción de la conocida obra de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, a la que Duchamp dibujó un bigote y una perilla con lápiz y le puso un título.

El nombre de la obra, *L.H.O.O.Q.* es homónimo en francés de la frase «Elle a chaud au cul», literalmente «Ella tiene el culo caliente», que podría traducirse como «Ella está excitada sexualmente».

Duchamp dijo que no se trataba de una mujer sino de un hombre tal vez el título aluda a una espectadora

MARCEL DUCHAMP
Desnudo bajando
una escalera
1912 Museo de Arte
de Filadelfia

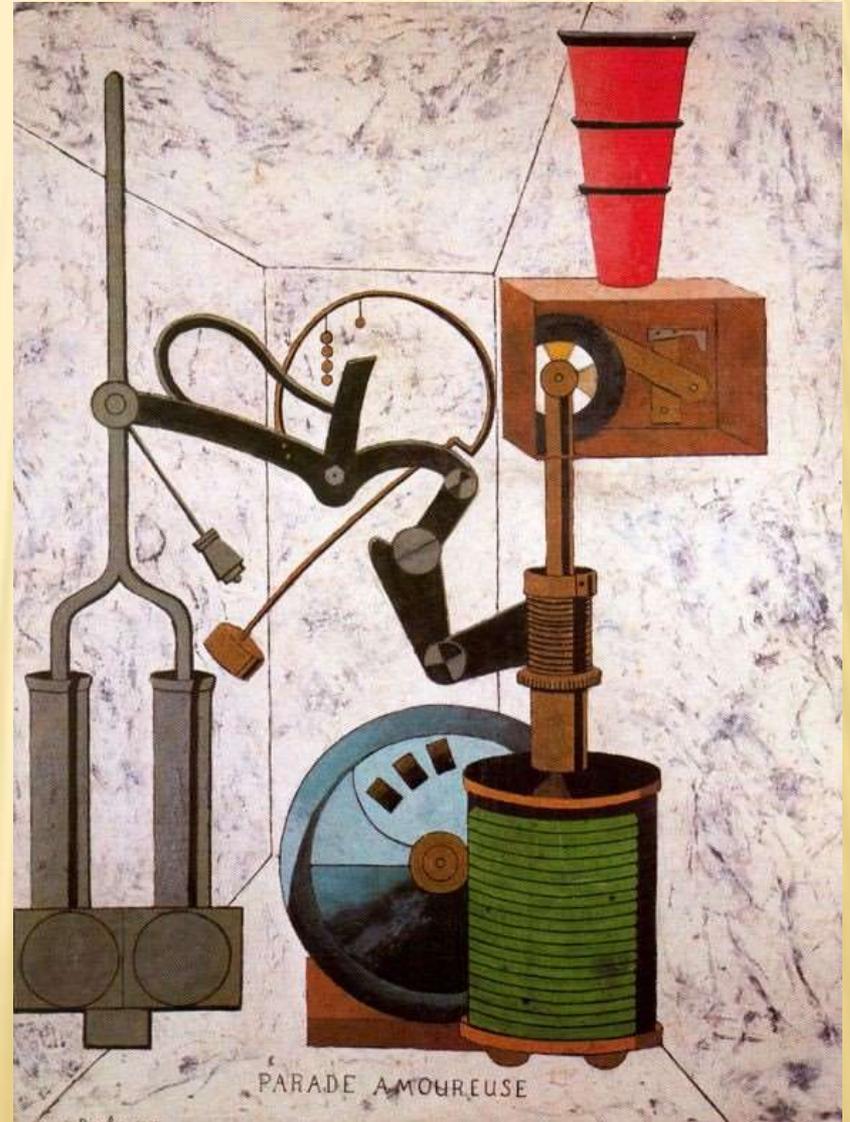
DUCHAMP EL GRAN VIDRIO o la novia puesta al desnudo por sus solteros. 1915-1923

Se divide en dos partes La parte superior "*La Novia*", que se encuentra desnuda en espera de sus novios. En la parte inferior se encuentran nueve solteros excitados (símbolo el molino de chocolate). El encuentro no se llegara a realizar. Se ha querido ver que la parte superior simboliza lo mental y la inferior la carnal. Cuadro conceptual que participa de surrealismo

MAN RAY. CADEAU. 1921 TATE GALLERY

FRANCIS PICABIA. PARADA AMOROSA 1917 COLECCIÓN PARTICULAR

SCHWITTER. Kurt

“ Construcción para una dama

noble” 1919 Los Angeles County
Museum of Art, Los Angeles

Collages

Cardboard, wood, metal, and paint

Excluido del movimiento Dadá

Berlin, reacciona fundando Dadá

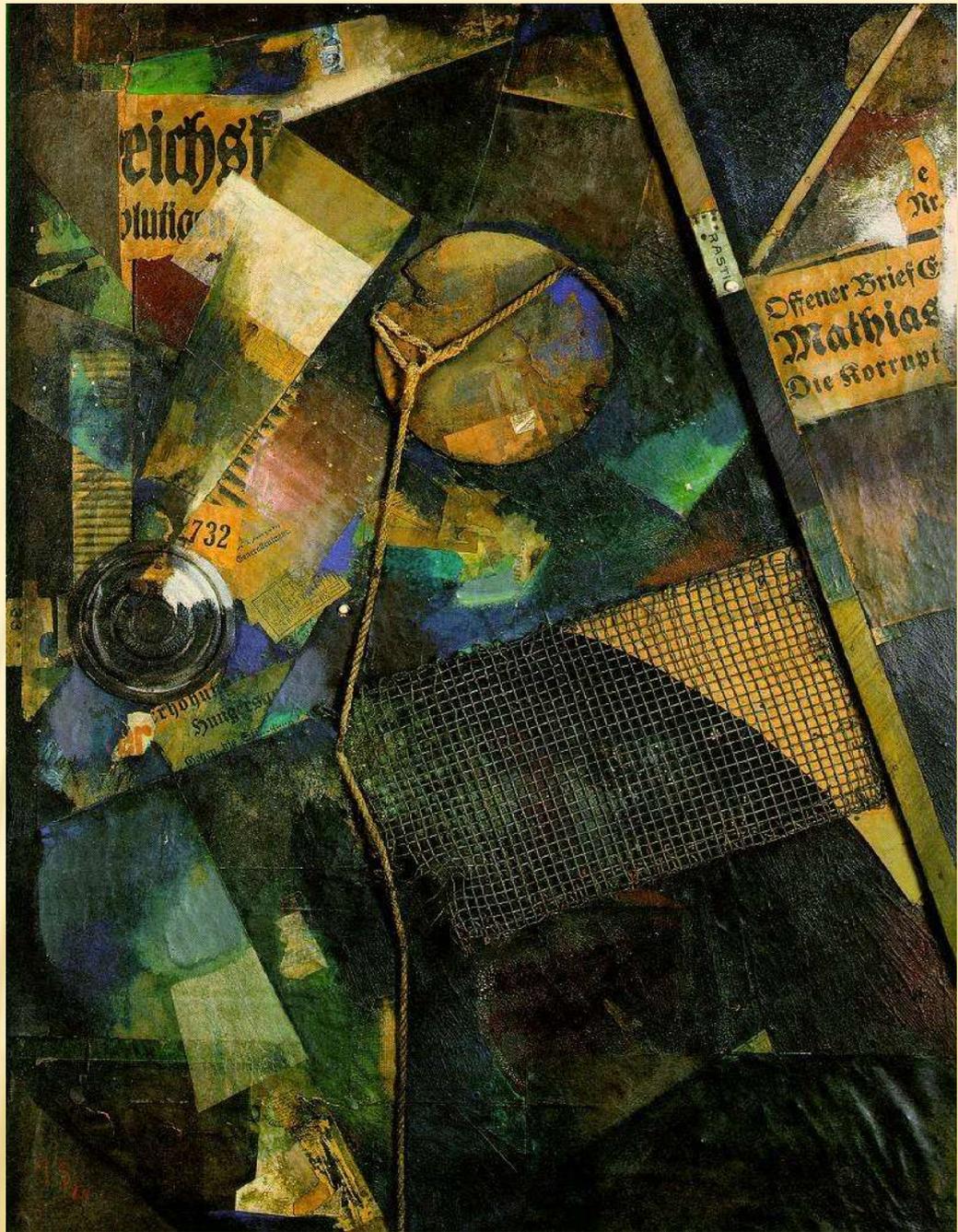
Hannover. Sus fundamentos eran
apolíticos y más vinculado a
lo fantástico y el constructivismo.

Sus principales pilares eran la
revista Merz y el arte del mismo
nombre.

La base de sus composiciones es
el collage sobre sus telas se
encontraban boletos de autobús, ,
pedazos de afiches, periódicos,
lana, botones, telas, y objetos
encontrados en la calle , TODO
VALE.

El nombre Merz alude a un
fragmento de papel donde estaba
escrito la palabra alemana
Kommerz, de *Kommerz Bank*.

SCHWITTERS. Kurt

Merz. The star picture
1920 Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf

SURREALISMO

- × Es una vanguardia de fundamento literario, " El manifiesto surrealista" se publica en 1924 por Bretón. Se expresa no solo en literatura, pintura, escultura, sino también en cine (Luis Buñuel)-
- × Trata de REPRESENTAR EL MUNDO DE LOS SUEÑOS, de los fenómenos subconscientes, escondidos o reprimidos por la conciencia, cuya importancia estaba siendo demostrada por el psicoanálisis (Sigmund Freud)

En los sueños suelen aparecer imágenes inconexas, fantásticas, con personajes extraños y en situaciones extrañas, que según la " interpretación de los sueños", son formas que responden a deseos insatisfechos, a una forma de esconder nuestro "yo" más recóndito MAS OCULTO (EL QUE NO SE QUIERE DAR A CONOCER)

- × Tiene como antecedentes a El Bosco, Brueghell, Goya ...
- × Utiliza recursos como: animación de lo inanimado (piedra que parece moldearse ablandarse) metamorfosis, fragmentos de elementos anatómicos, máquinas fantásticas, formas que no existen o evocación del caos..... en suma todo lo que suene a onírico, distinto.
- × TENDENCIA FIGURATIVAS MAGRITTE , DELVAUX, DALÍ
- × TENDENCIA ABSTRACTA: MIRÓ

RENÉ MAGRITTE. AUNQUE SE LE SITÚE DENTRO DEL SURREALISMO, SUS CUADROS SE DIRIGE FUNDAMENTALMENTE AL PENSAMIENTO Y A LA REFLEXIÓN SOBRE LO QUE ES LA REALIDAD.

LA CONDICIÓN HUMANA 1933
COLECCIÓN SIMON SPIERER. GINEBRA

EN ESTA PINTURA EL ESPECTADOR SE SITÚA ANTE UNA VENTANA QUE DA AL CAMPO, PERO LA SORPRESA ES QUE EL PAISAJE ESTÁ CUBIERTO POR UN LIENZO QUE REPRESENTA UN PAISAJE ¿ ES EXACTAMENTE IGUAL QUE EL EXTERIOR O ES DIFERENTE?

AL MONTAR EL CUADRO SOBRE LA REALIDAD EL PINTOR QUIERE EXPONER QUE LA REALIDAD EXTERIOR ES UNA CONSTRUCCIÓN DE LA MENTE

A PROPÓSITO DE ESTE CUADRO ESCRIBIÓ "VEMOS EL MUNDO FUERA DE NOSOTROS. SIN EMBARGO, LA REPRESENTACIÓN QUE TENEMOS DEL MUNDO ESTÁ EN EL INTERIOR DE NOSOTROS. DEL MISMO MODO, COLOCAMOS EN EL PASADO ALGO QUE SUCEDE EN EL PRESENTE POR LO QUE EL ESPACIO Y EL TIEMPO CARECEN DE SIGNIFICADO INGENUO QUE LES OTORGAMOS EN LA EXPERIENCIA COTIDIANA".

RENÉ MAGRITTE La traición de las imágenes (esto no es una pipa) 1928, Colección particular

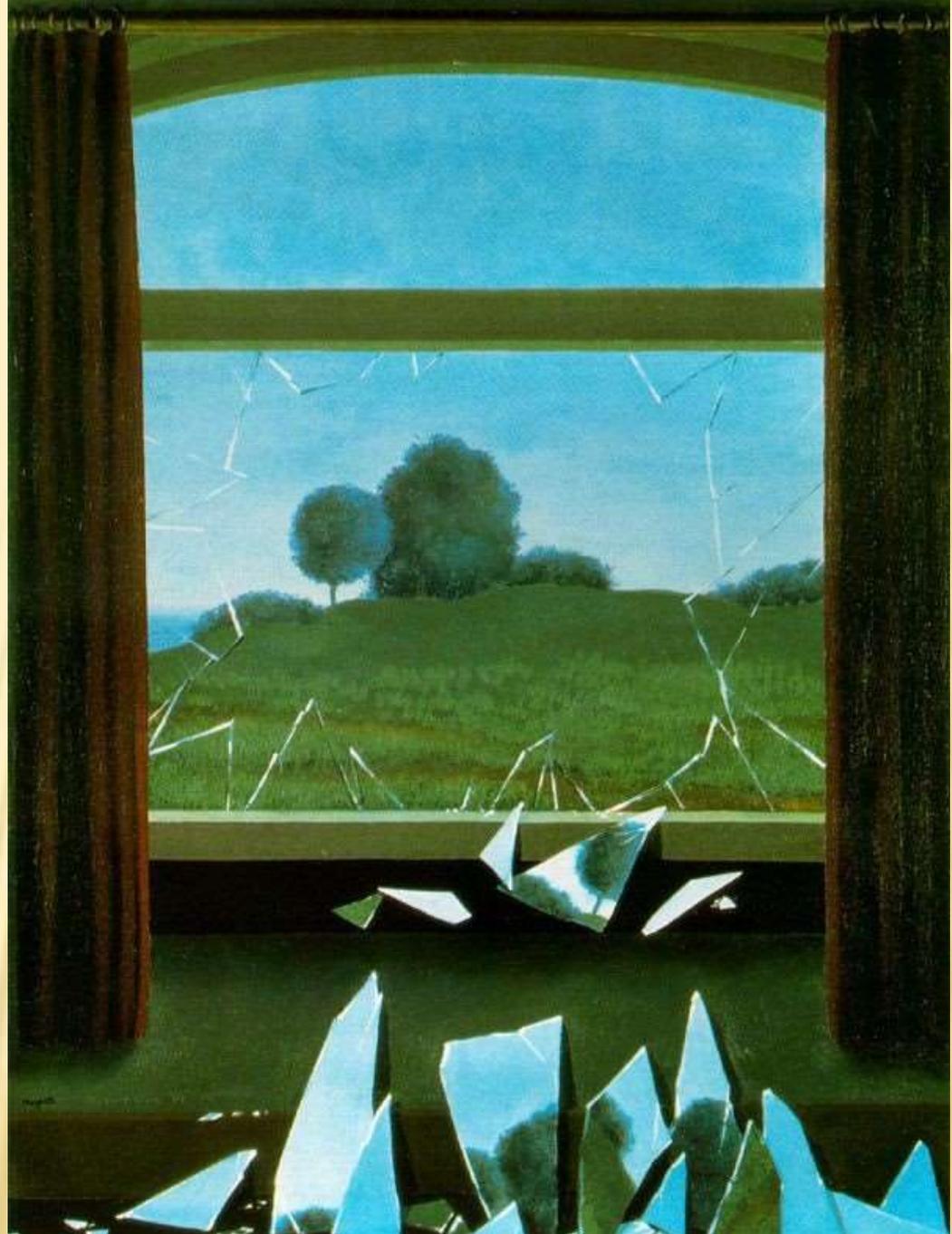
RENÉ MAGRITTE Los amantes 1928 Colección particular

René MAGRITTE

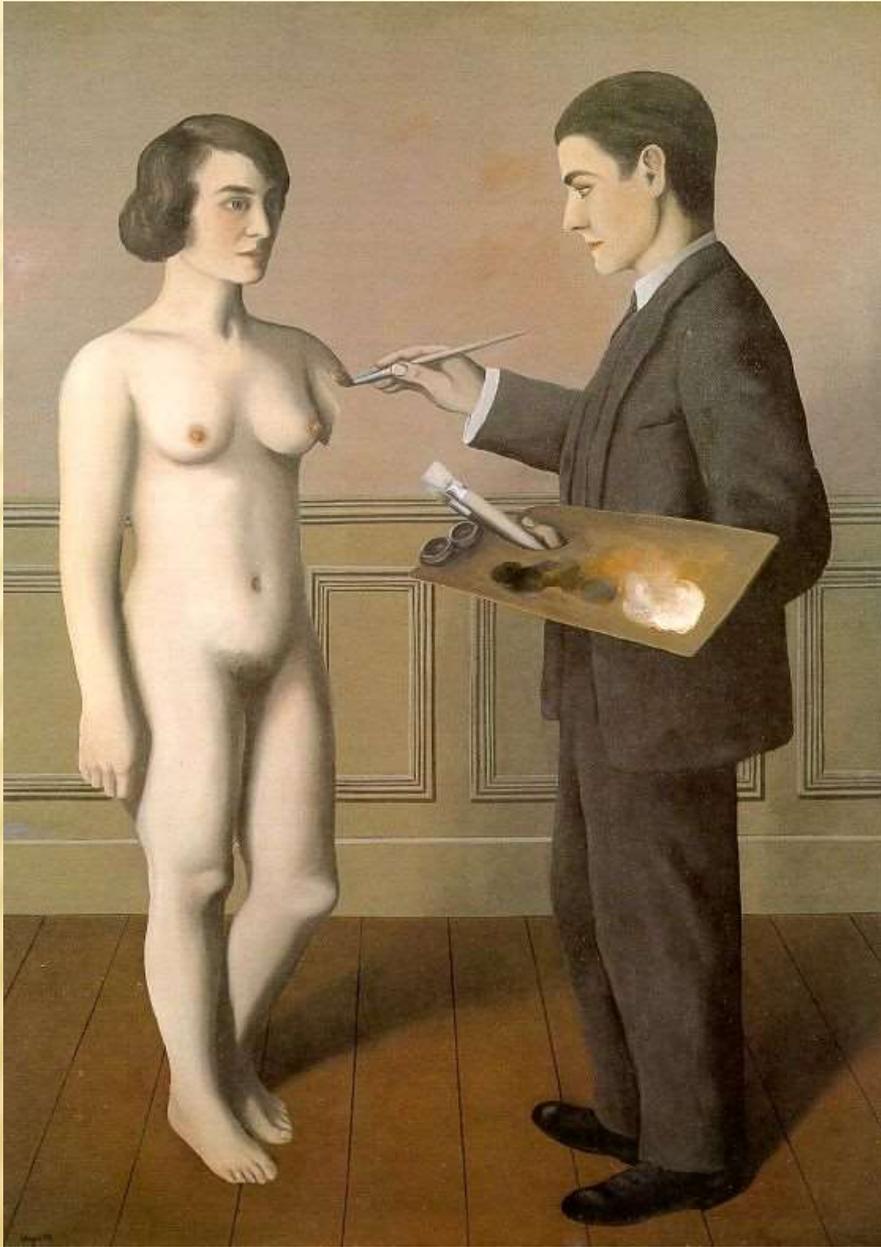
La llave de los campos 1936

Museo Thyssen Madrid

De nuevo el espectador ante una ventana. A través del cristal observamos el paisaje exterior. La sorpresa y objeto de meditación son los fragmentos de cristal con imagen del paisaje QUE ENTRAN EN EL INTERIOR

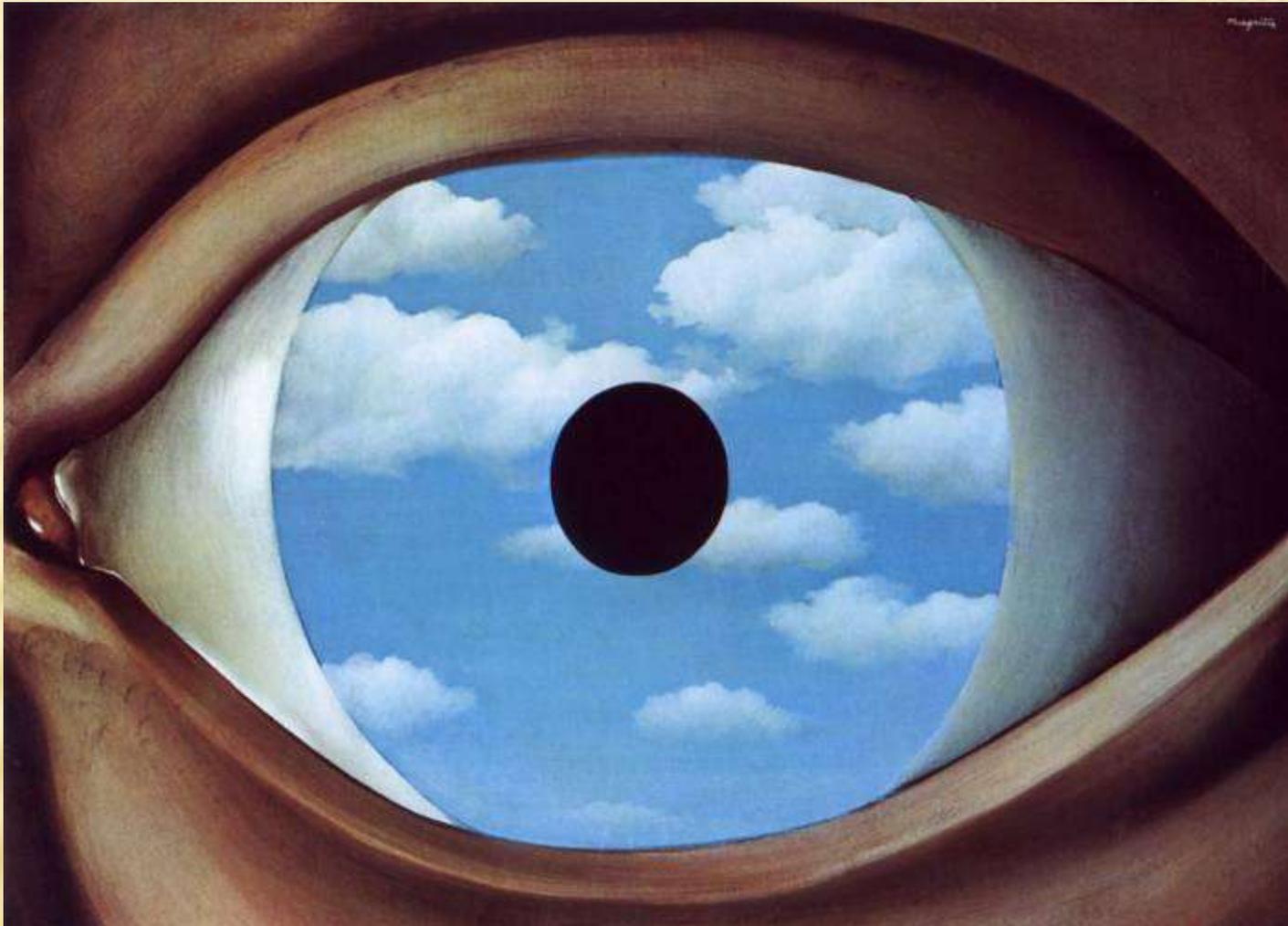
RENÉ MAGRITTE

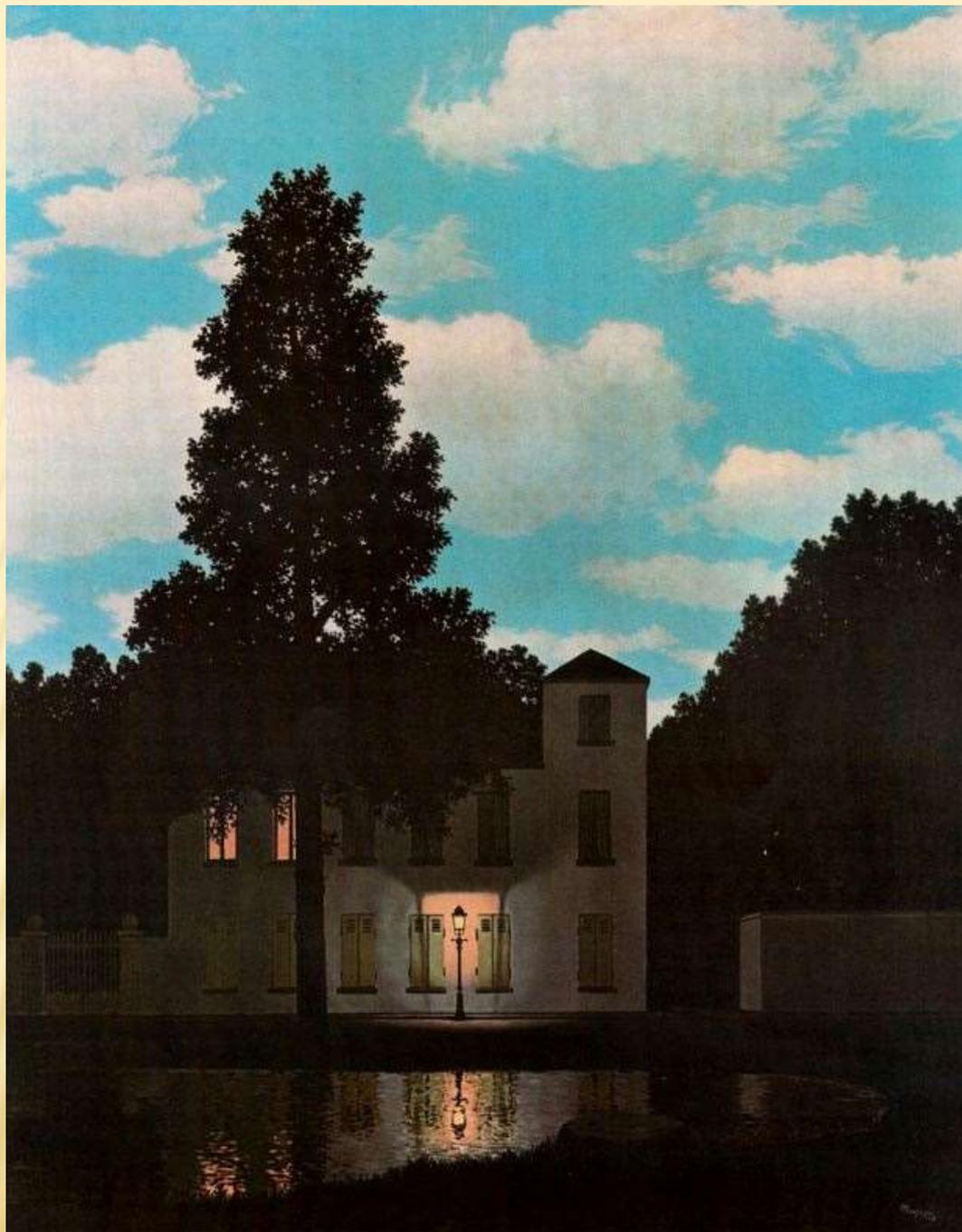
Tentativa de lo imposible 1928

Reproducción imposible 1937
Museum Boymans-van Beuningen.
Rotterdam. Holanda

FALSO ESPEJO. 1928 MoMA

René
MAGRITTE.
Imperio de la
luz 1954
Peggy
Guggenheim.
Venecia.

PAUL DELVAUX. El despertar del bosque 1939
Instituto de Arte de Chicago

Paul DELVAUX. Amanecer 1940 Banco Paribas Bélgica S.A..
Bruselas.

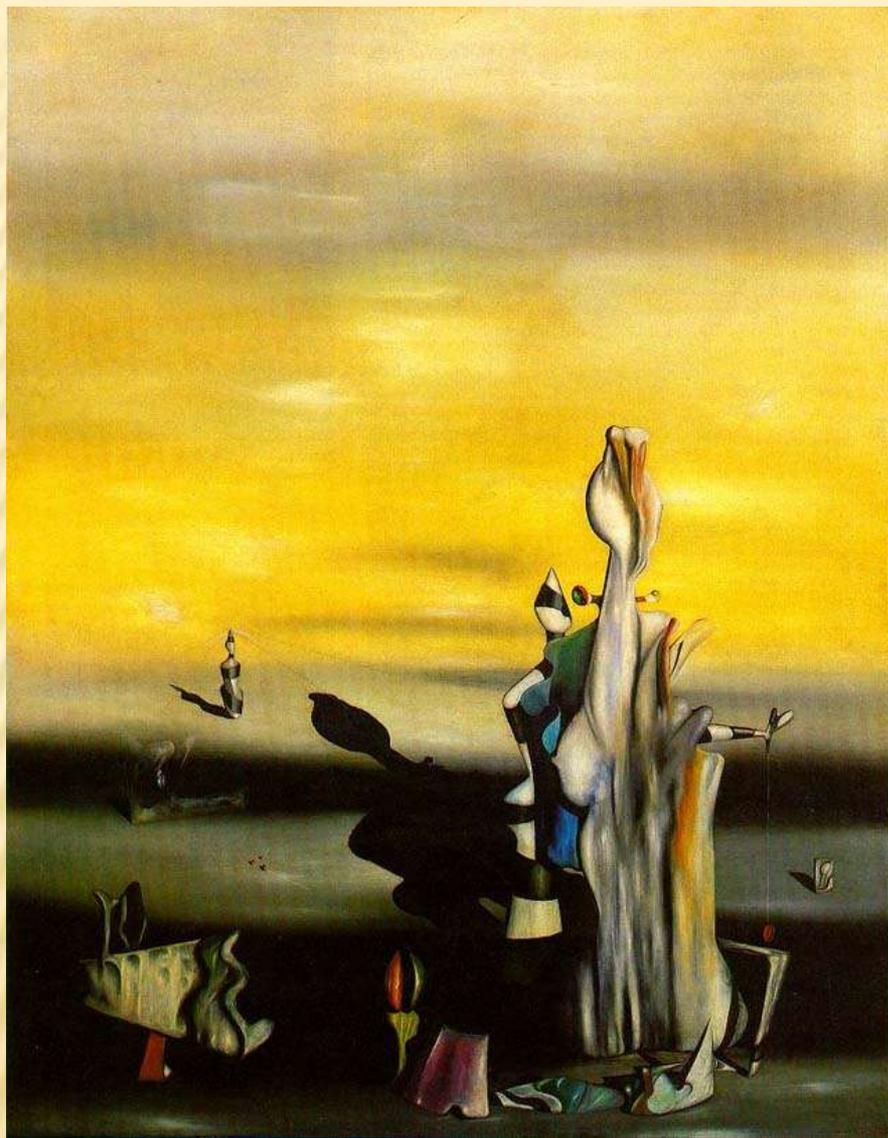

PAUL
DELVAUX
El Congreso
1941
Colección
Crédit
Communal.
Bruselas.

Yves TANGUY

Tiempo
amueblado
1939 Galería
Matisse, N.
York

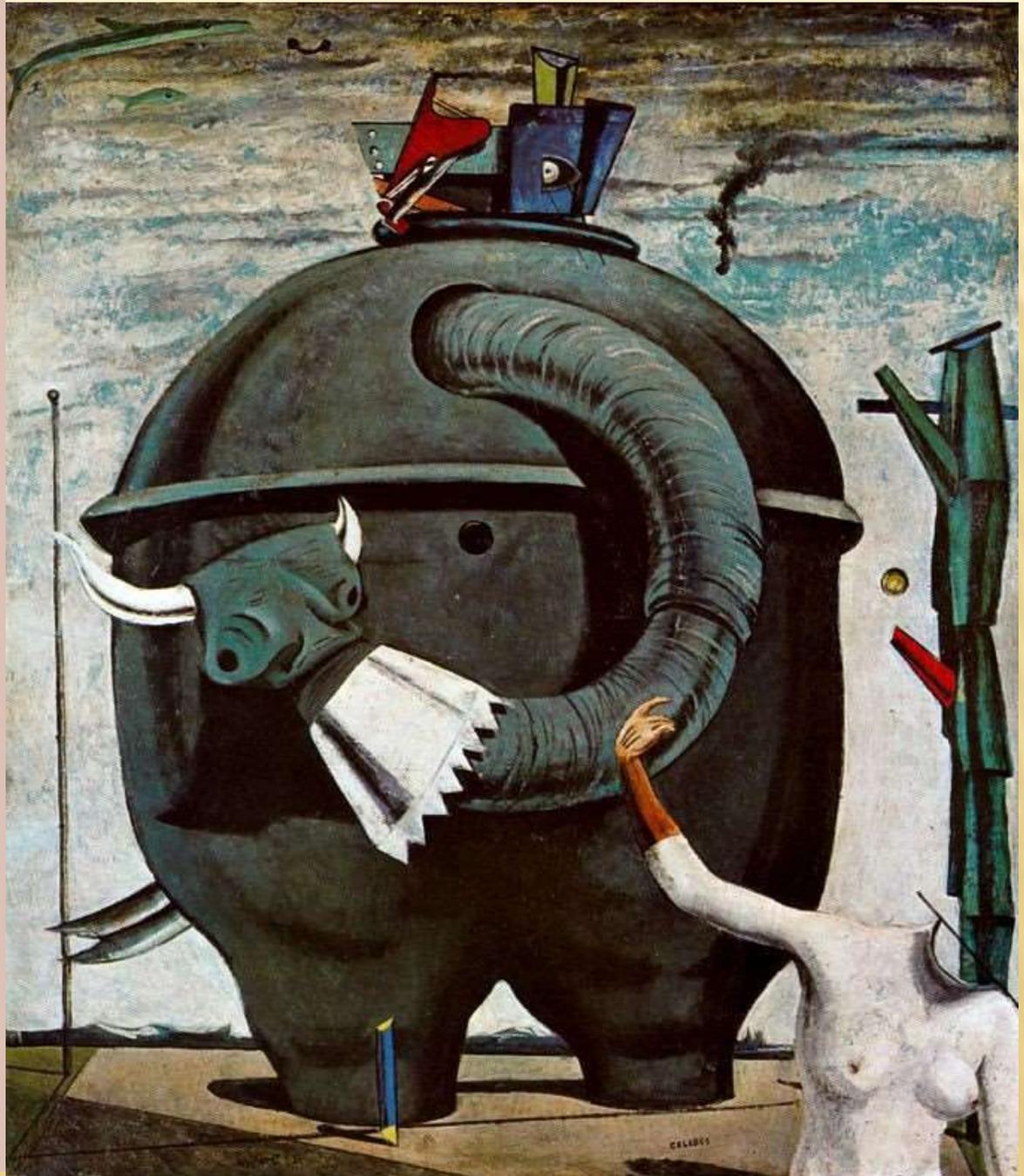
YVES TANGUY LA DAMA AUSENTE 1942 Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen. Dusseldorf. ,y DIVISION INDEFINIDA
1942

Max ERNST Célebes .1921

Tate Gallery

Combina la atmósfera onírica del surrealismo con el collage aspectos de Dada.

La criatura de Ernst tiene un manguito metálico, con volantes cuello, y una cabeza con cuernos. La línea baja del horizonte contribuye a destacar la mole de la criatura, y el gesto del maniquí sin cabeza introduce al espectador a la figura. El maniquí lleva un guante quirúrgico, un símbolo surrealista común. Esta figura desnuda puede tener una connotación mitológica, tal vez sugiere el secuestro de Europa por Zeus, disfrazado de toro. El cielo casi vacío contiene más incongruencias: hay dos peces "volando" y rastro de un humo negro referencia al terror de la primera guerra mundial. Por tanto la obra se puede referir al mito de la destrucción.

Max ERNST L'ange du foyer o El triunfo del surrealismo
1937 Colección privada

Marx ERNST. Árbol solitario y árboles conyugales 1942 Museo Thyssen

MAX ERNST , EL ARREGLO DE LA NOVIA, 1939. Colección Peggy Guggenheim. Venecia

MAX ERNST EDIPO REY,

1922 Colección privada Este cuadro refleja las malas relaciones con su familia Edipo simboliza la revuelta contra la autoridad paterna, EL cuadro parece sueño ,

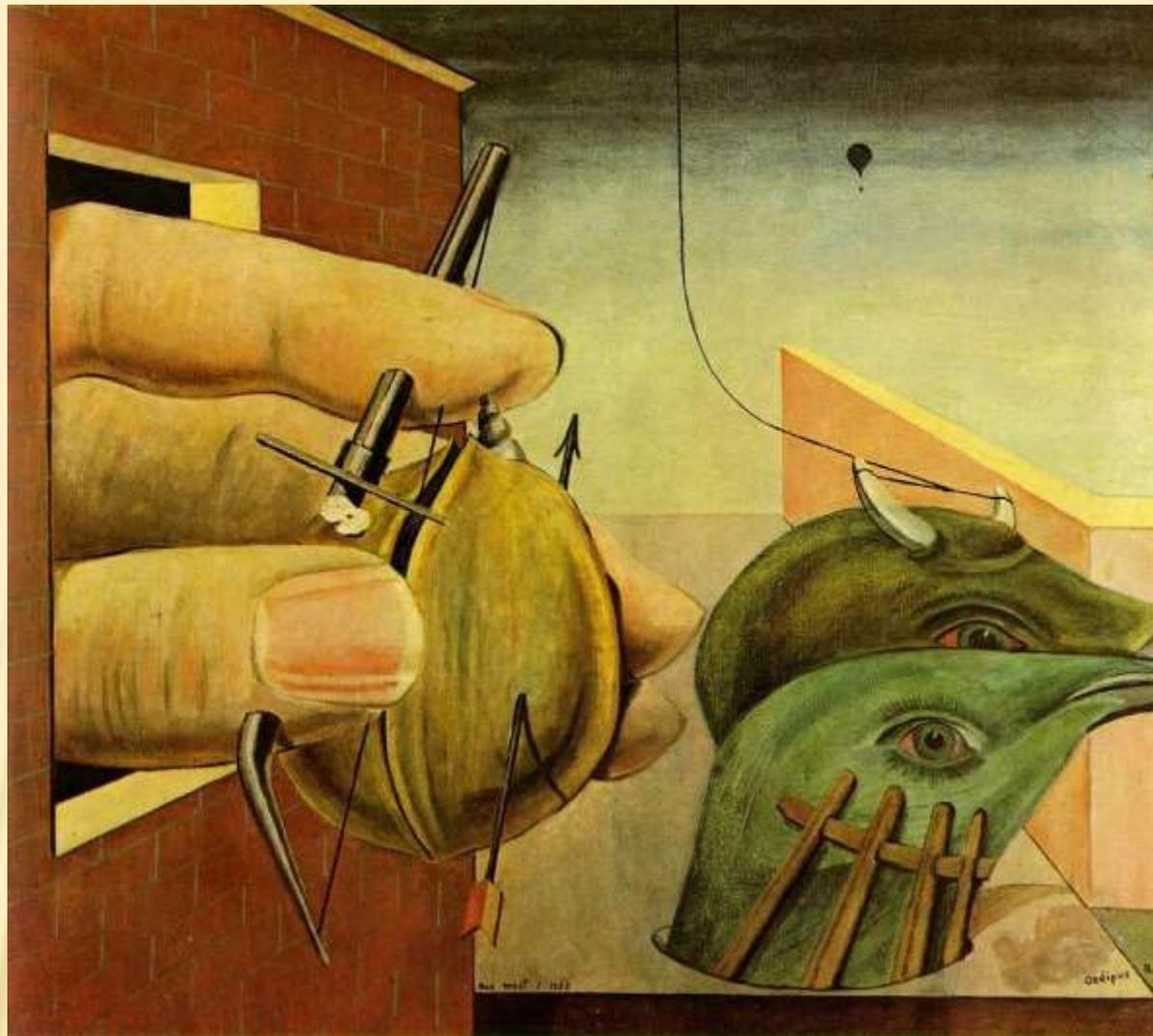
A nuestra izquierda sale de una ventana muy pequeña una mano gigante con una tuerca que sujeta un nuez que puede simbolizar el cráneo que alberga lo consciente e inconsciente

Las **dos aves** representan la **culpa** **La madre de Edipo, Yocasta, está simbolizado por la cabeza en primer plano**

Edipo , aparece en la forma de un ave macho cuyo sexo está simbolizado por los **cuernos**.

Las dos aves tienen algo de zoomorfo como los ojos almendrados y están inmovilizados

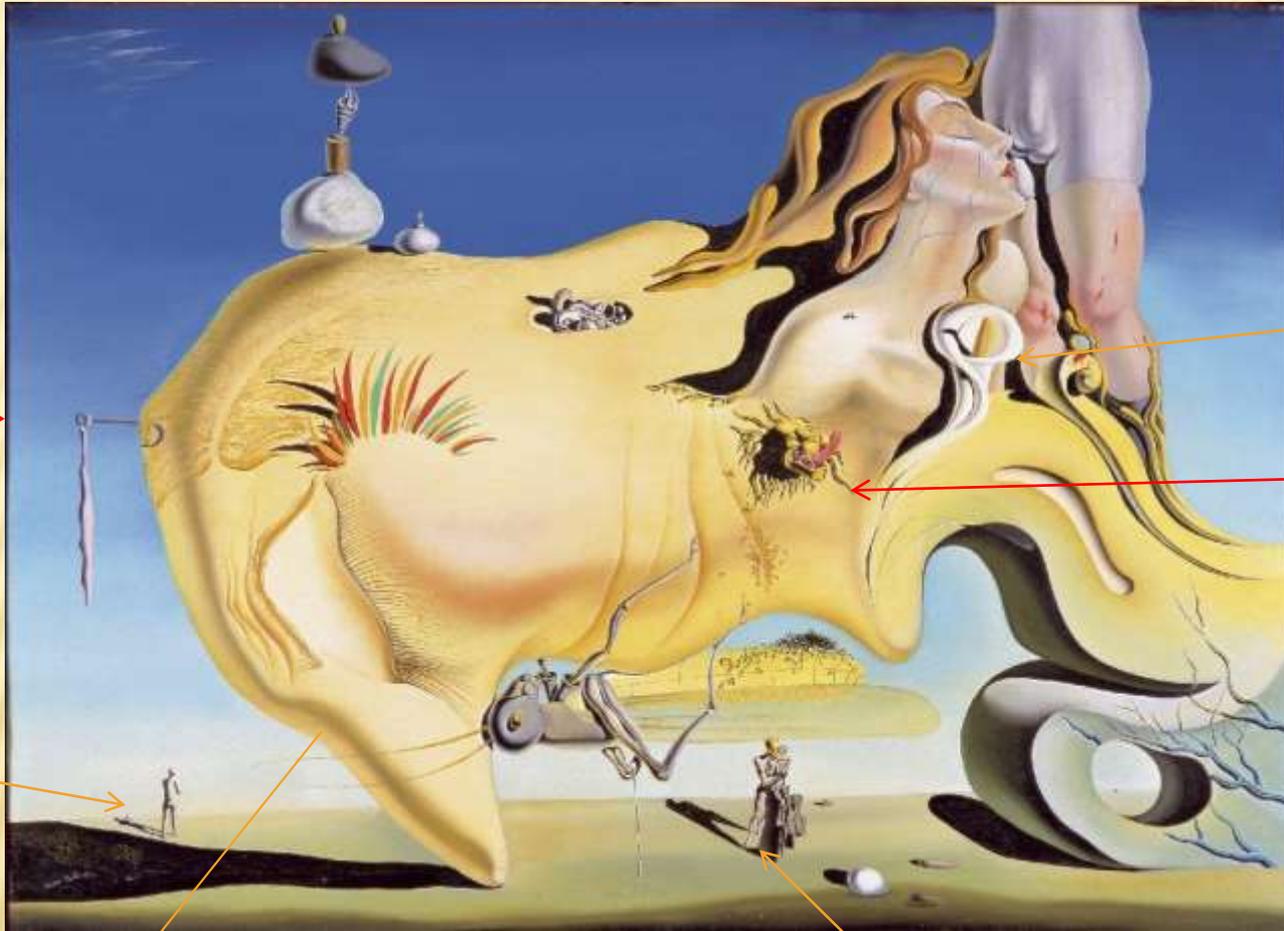
En el fondo del cuadro y en el cielo un globo que recuerda a Odilón Redón

DALÍ

DALÍ. El gran masturbador 1929 Museo Reina Sofía

anzuelo →

Hombre proyecta su sombra

Personaje autorretrato con gran nariz, plumas como pestañas y encima piedras

Langosta (asociada a la muerte) plagada de hormigas

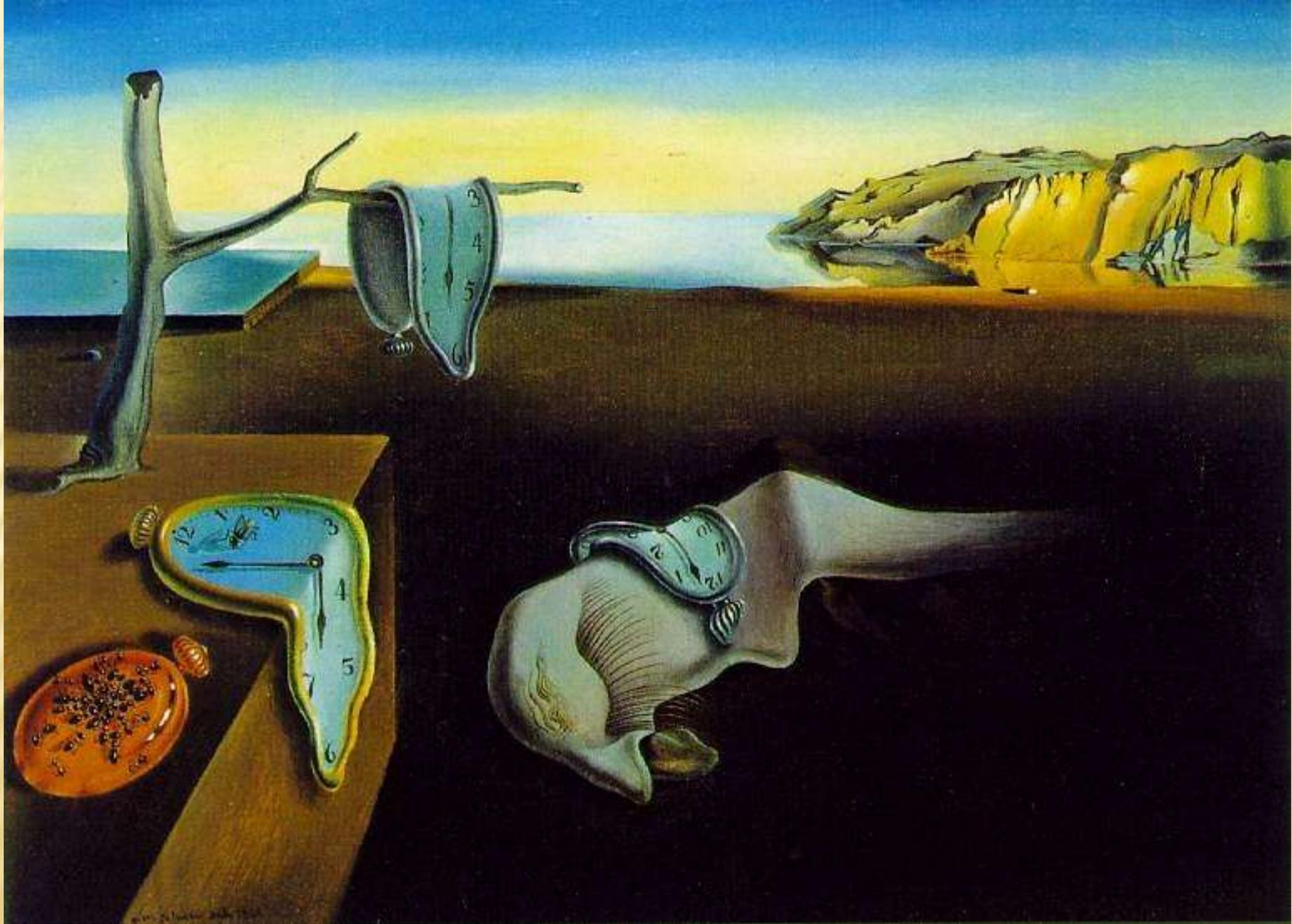
Pareja?

lirio

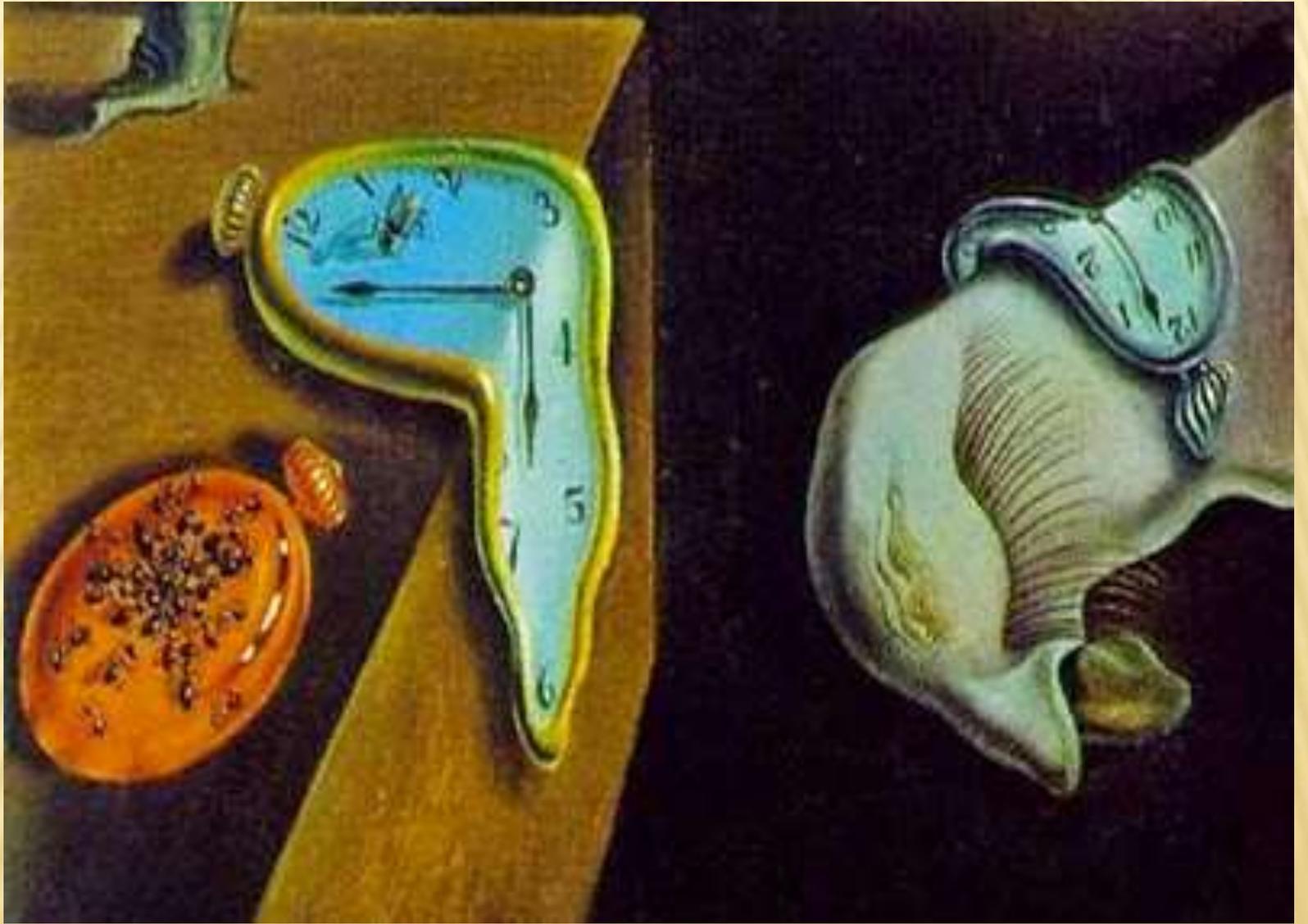
Cabeza de león con gran lengua

PERSISTENCIA DE LA MEMORIA 1931

El tema o iconografía. En este paisaje como soñado aparece una asociación extraña como en los sueños lo que permanece y dura la roca de los acantilados y lo blando los relojes ; el espacio la playa y el tiempo los relojes

La escena se ubica en una playa de la costa Brava (parece cerca de Creus) rodeada de acantilados. El cielo y el mar se confunden al atardecer. Sobre una especie de mesa en diagonal se encuentran

Un reloj de bolsillo, el único que es rígido lleno de hormigas , de nuevo las hormigas como en el gran masturbador

- Un reloj blando que marca cerca de las siete sobre el que está posada una mosca y que parece resbalar
- Una rama de árbol seco del que cuelga otro reloj blando que marca las 6

En el centro una figura blanda con gran nariz con una enorme lengua , con un ojo cerrado y grandes pestañas que recuerda a su autorretrato de El gran masturbador.

Sobre esta figura hay un cuarto reloj blando que parece derretirse como el queso .

Al fondo, iluminada fuertemente, se observa una cala con rocosos acantilados y en la playa una piedra que proyecta una sombra irreal sobre la playa. Al fondo el mar y el cielo parecen unirse

ANÁLISIS

La obra desde el punto de vista formal es clásica

En la composición se observa el esquema horizontal de la playa y la rama del árbol que se equilibran con la vertical del tronco. **Estas línea estáticas** se compensan con **esquemas y líneas dinámicas** como las diagonales de la mesa y sobre todo las curvas de los relojes y de la cabeza.

Dalí cuida del dibujo que es muy clásico delimitando las formas y volúmenes con cierto detalle , pero las formas no son reales como los relojes de grandes dimensiones y deformados y la cabeza.

La luz divide el cuadro en dos partes el primer plano tiene poca luz , una luz suave que procede de la derecha e incide en las figuras; la zona del fondo está fuertemente iluminada con una luz blanca e irreal que contribuye al efecto profundidad

La gama cromática es variada y juega con el contraste de colores fríos como los azules, grises con cálidos como marrones, amarillos , anaranjados

El efecto profundidad se logra mediante una perspectiva geométrica y los colores fríos del cielo y del mar. El encuadre de muchos objetos es desde lo alto.

SIGNIFICADO, ESTILO Y AUTOR

Las interpretaciones son muy diversas

- Se coincide en la interpretación de las rocas , de los acantilados como lo que dura , lo que permanece en el tiempo.

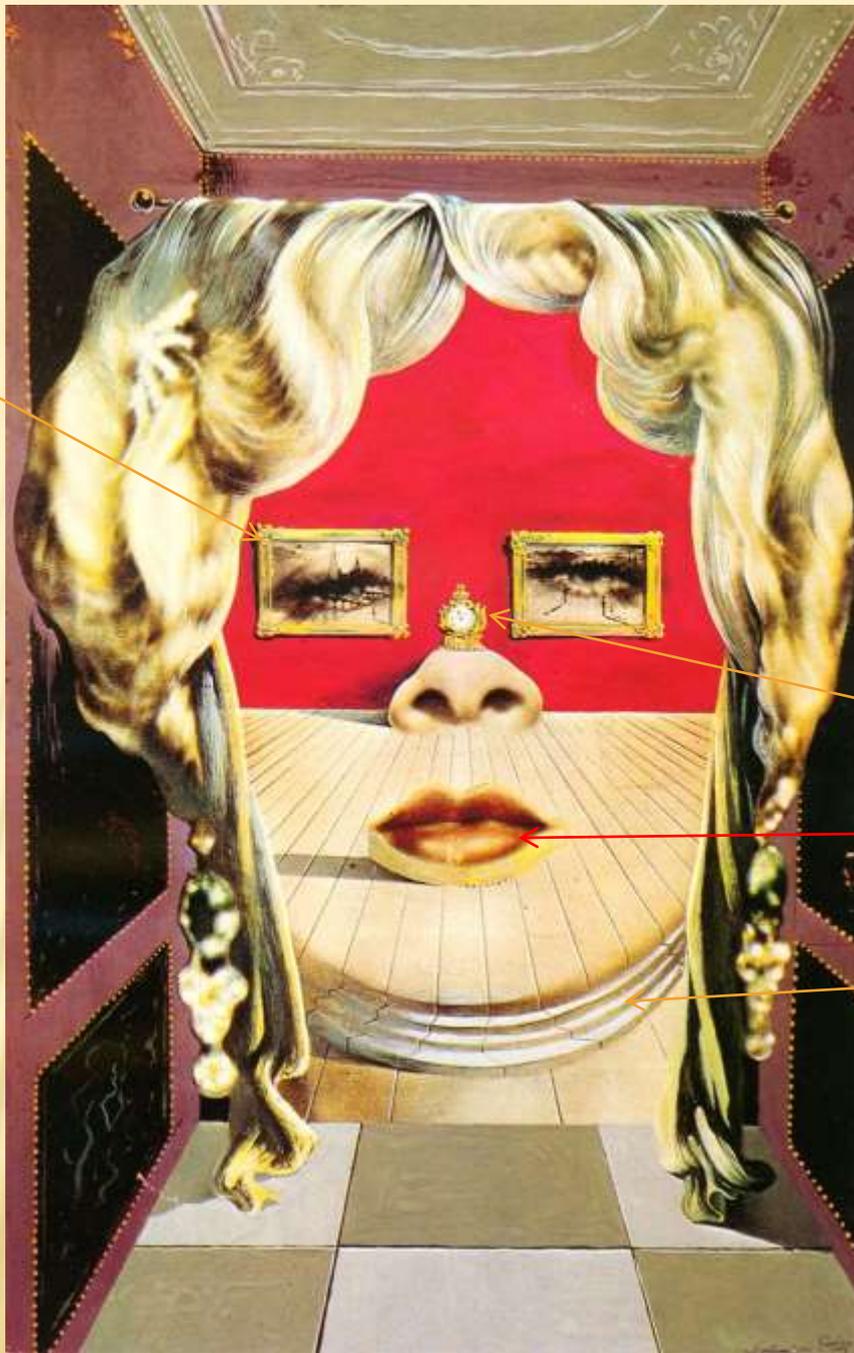
- En cuanto a los relojes tres de ellos marcan una hora y el de bolsillo el único rígido no señala hora.

Los relojes serían el símbolo del paso del tiempo, cuyos recuerdos se conservan en la memoria pero que conviene renovar, si no se derretirá.

Dalí se inspiró en las alucinaciones que tuvo después de haberse comido un queso camembert blando. Como se observa asoció este queso con los relojes y el tiempo

- la cabeza es un posible autorretrato muy parecido al observado en el gran masturbador, es un ser blando por tanto si lo vinculamos con los relojes es un ser condicionado por el tiempo y por tanto su fin será la muerte

- Las hormigas vuelven a aparecer al igual que en el cuadro antes señalado y representan la decadencia, incluso la muerte , al igual que las mos

MAE WEST.
1934/1935
Instituto de
Arte de
Chicago

cuadros

reloj

sillón

escaleras

DALÍ. Premonición
de la guerra civil
1936 Museo de
Arte de Filadelfia

Dalí utiliza la deformación de los cuerpos, la blandura de las extremidades y los fuertes contrastes de luces y sombras como recursos pictóricos que denuncian el clima prebélico que se vivía en España por esas fechas. El paisaje, que se empieza a ver amenazado por nubes de tormenta, también alude a ese mismo sentimiento de angustia. Fuente Artehistoria

Filósofo
recostado

galgo

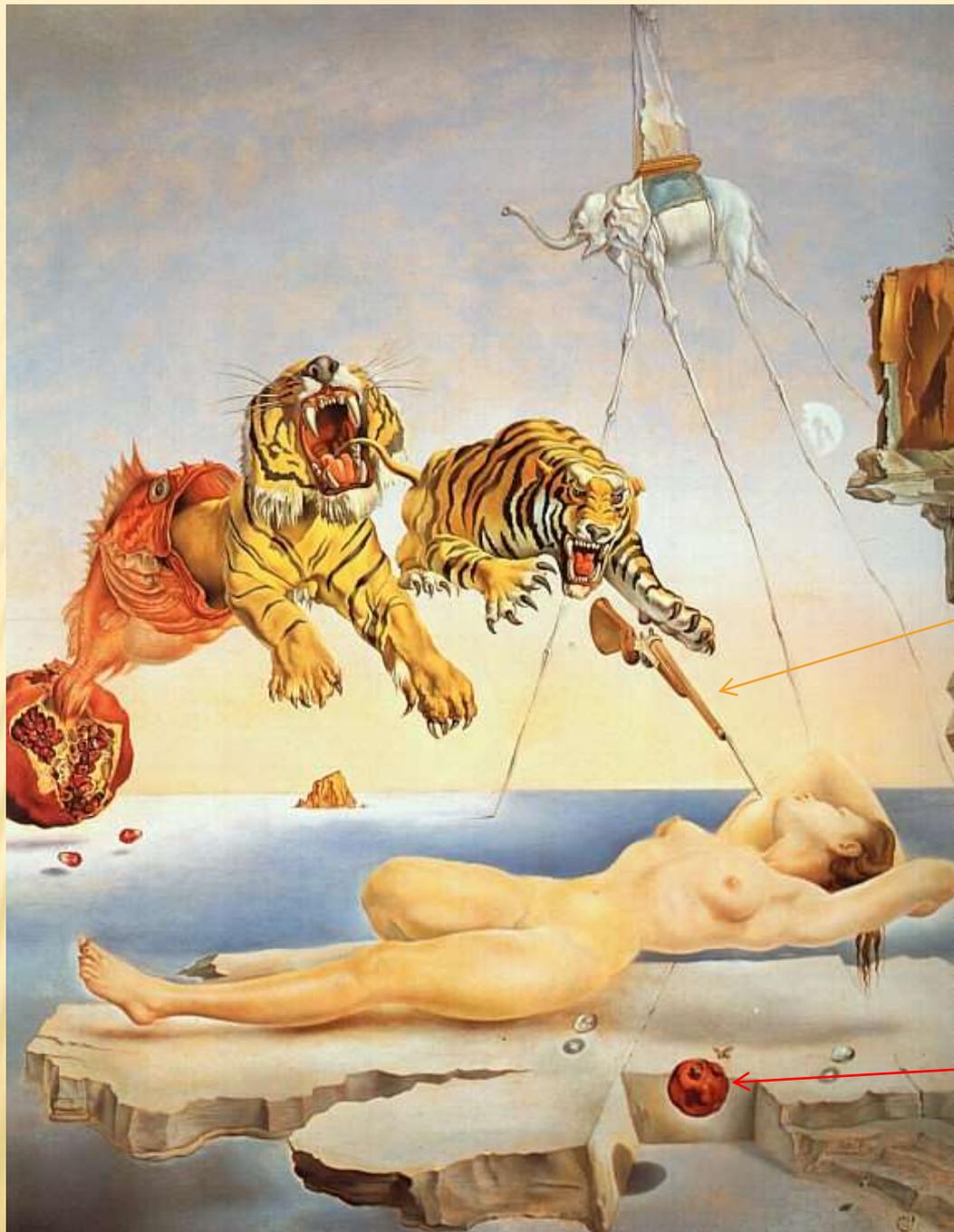
mandolina

Cara
gran
cretin
o y
frutero

Animal
mitológico

DALÍ. ENIGMA SIN FÍN 1938 Museo Reina Sofía

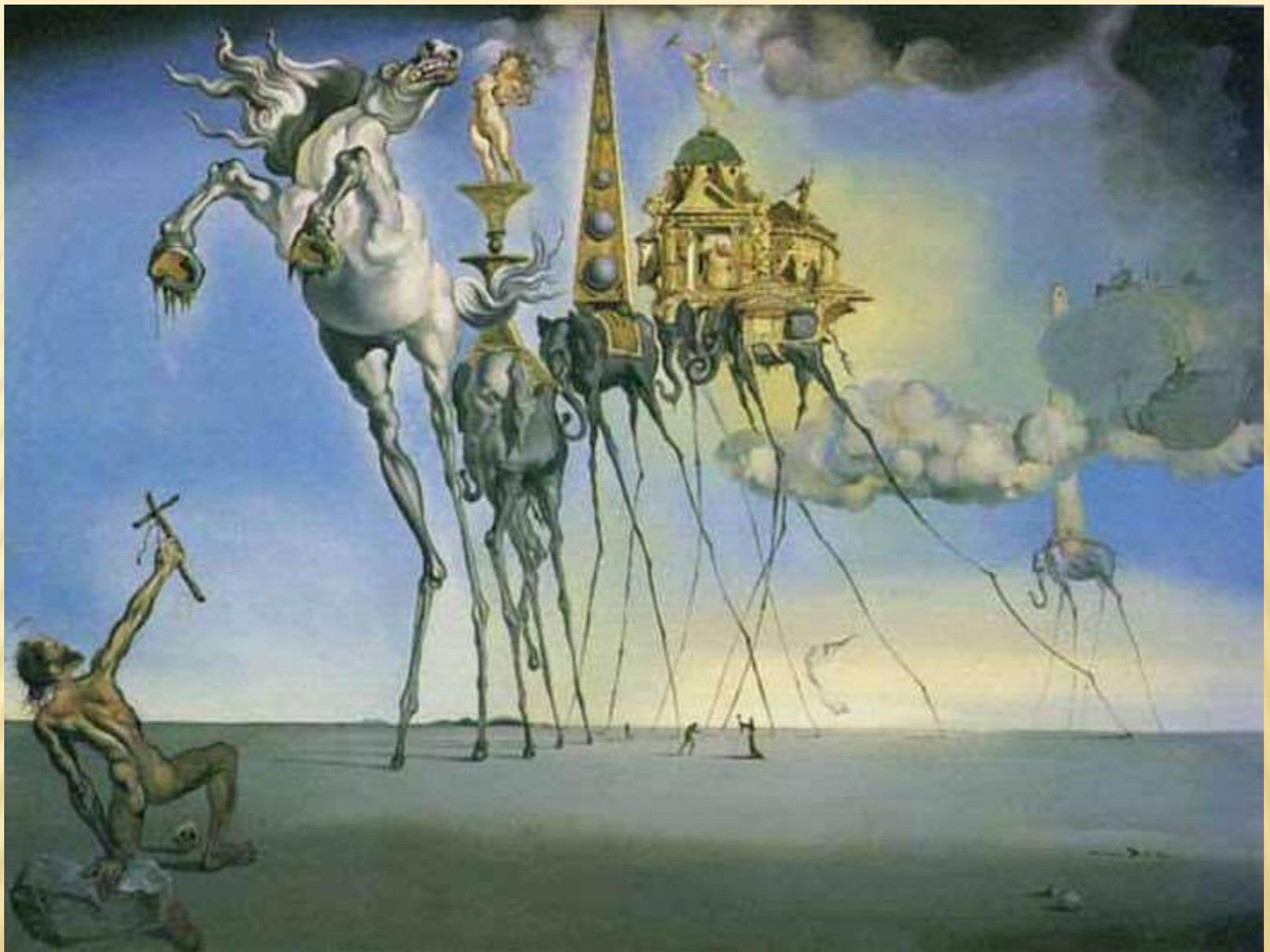

Elefantes
con obelisco
patas se
deforman

Bayoneta
símbolo del
picotazo

Sueño provocado
por el vuelo de
una abeja
alrededor de una
granada
1944 Museo
Thyssen ; Madrid

Explosión de
la granada,
sale un pez y
del pez dos
tigres

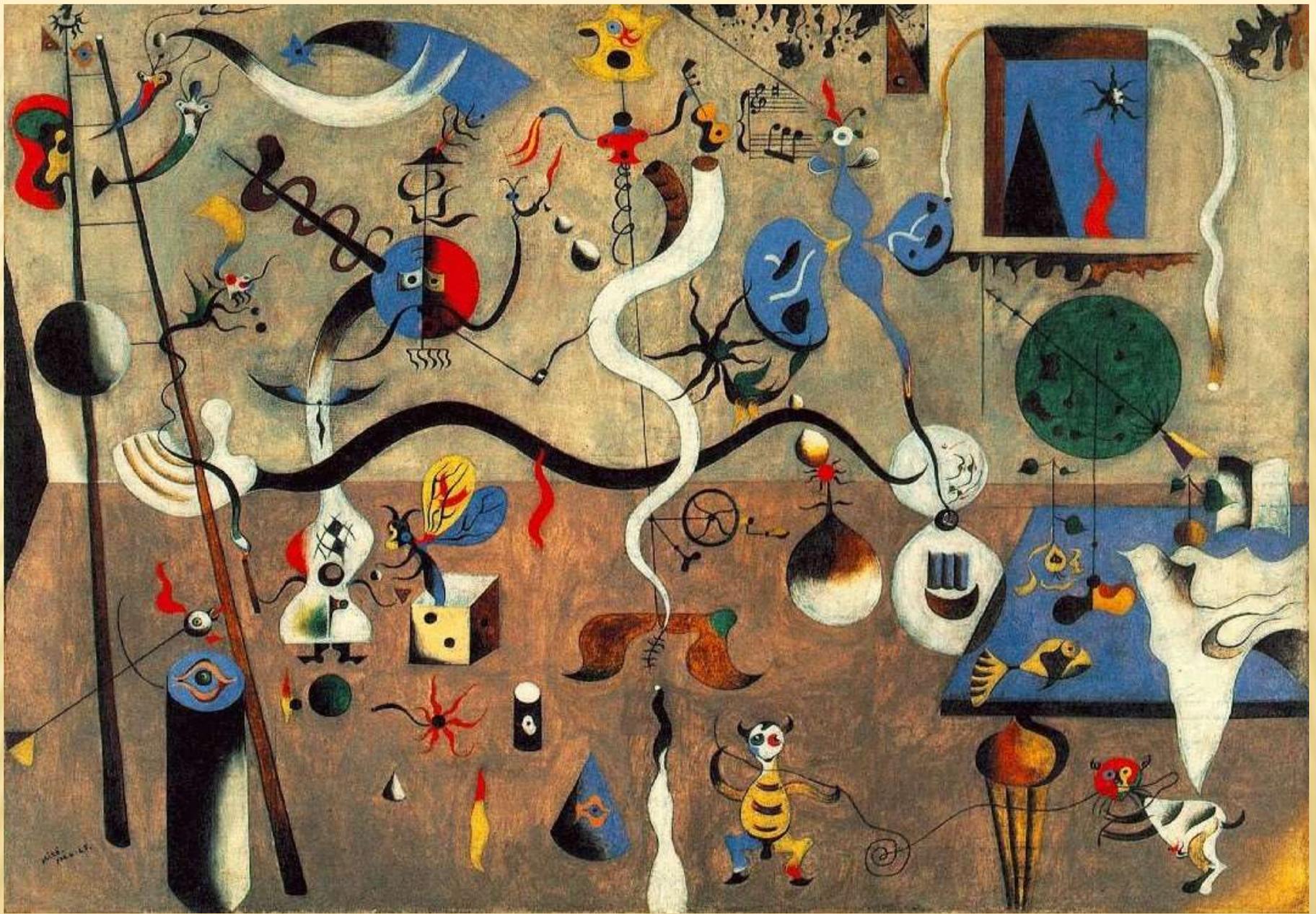

DALÍ. La tentación de San Antonio 1946
Museos reales de Bellas Artes de Bélgica,

DALÍ. Cristo de San Juan
de la Cruz. 1951
Museo Kelvingrove,
Glasgow

MIRÓ. Carnaval de arlequín. 1924/1925 [Albright-Knox Art Gallery, Buffalo](#)

Ventana con paisaje

Hombre que toca

cuadro

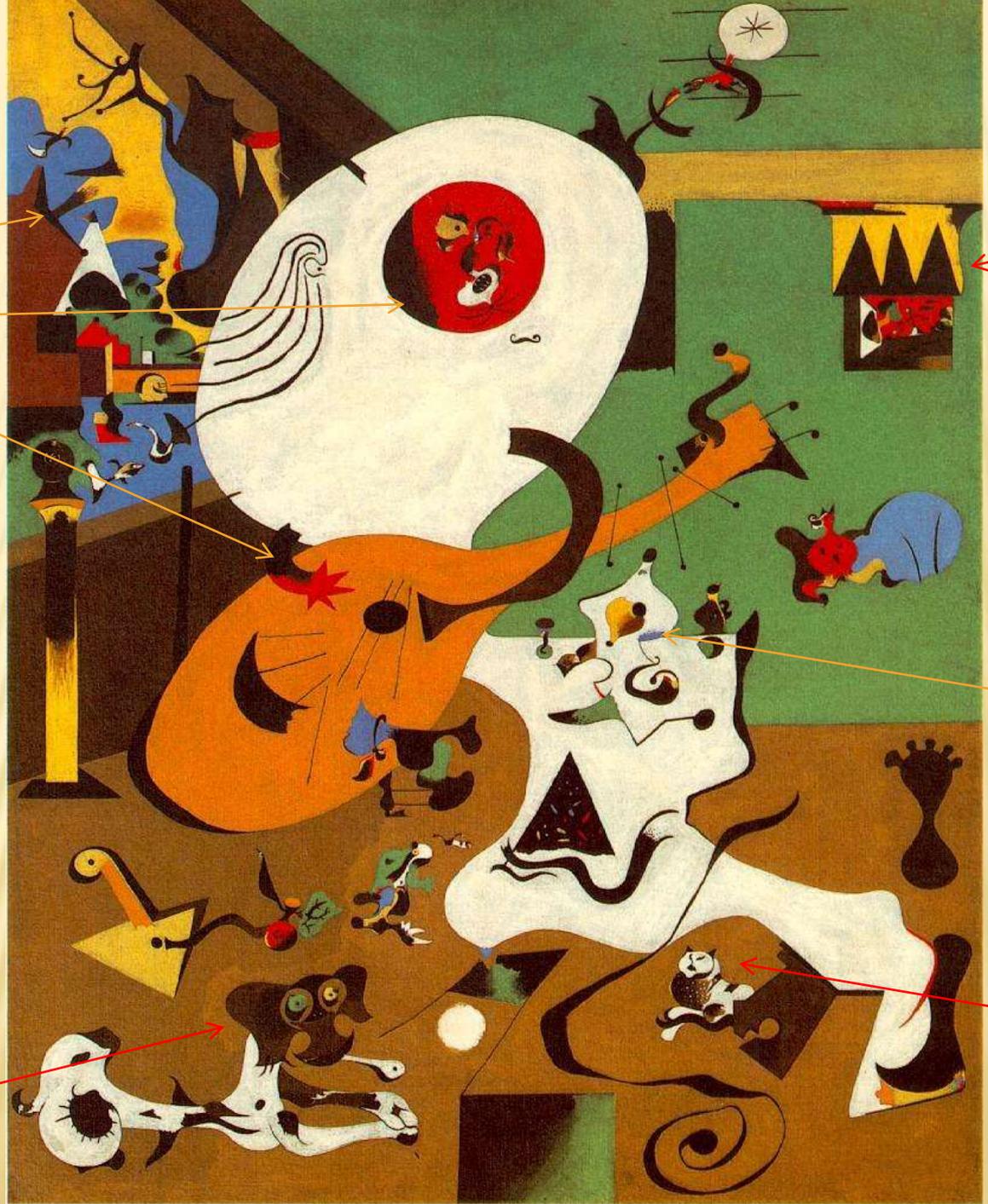
laud

mujer

MIRÓ.
Interior
holandés I
1928 MoMA

perro

El gato

MIRÓ INTERIOR HOLANDÉS

Los pintores neerlandeses, como Vermeer y los maestros del siglo XVII, causaron un gran impacto en el artista, que compró postales coloreadas de estas pinturas, y a su regreso a París se dedicó a la creación de una serie conocida como *Interiores holandeses*. Realizó numerosos dibujos para la consecución de la primera pintura *Interior holandés I*, inspirada en *El tocador de Laud* de Hendrick Martensz Sorgh,

La estructura de la obra es en apariencia compleja, pero a partir del cuadro tocador de laúd se puede seguir la interpretación. En una habitación de dudosa estructura tridimensional, en la que cada pared tiene un color diferente, aunque, se puede observar un indicio de perspectiva, surge la figura de un guitarrista, cuya cabeza simplificada al máximo está rodeada de un halo blanco de donde salen un pequeño bigote descolocado y un mechón de cabellos que parecen rodear a una pequeña oreja.

Ojos, nariz y boca permanecen dentro de un círculo de color ocre. El guitarrista sujeta el instrumento, quizá lo más reconocible de toda la composición, mientras se ve rodeado por una multitud de animalillos, plantas y pequeños objetos que parecen bailar al son de la música. La simplicidad es extrema, los colores, planos, se enmarcan en líneas muy definidas.

Una ventana abierta a la izquierda deja ver un paisaje igual de alucinante que el interior de la sala. Todo está dotado de una imaginación y creatividad

Aspectos técnicos y estilísticos:

El arte de Miró es el resultado de un proceso de **simplificación** de la pintura que tiende a reducirla a **sus elementos esenciales: línea, color y composición**. A partir de ellos construye un mundo propio, **en el que los objetos no aparecen como son en la naturaleza, sino como signos muy simples de su universo interior**. Así como Picasso es el modelo de artista polifacético que innova constantemente, **Miró es el prototipo del que escoge un camino concreto y profundiza en él para aportar una sólida y homogénea creación. Es el primer autor que pone imágenes al surrealismo, pero con un lenguaje absolutamente personal.**

El color se aplica de forma plana.

Esta obra contiene aún gran variedad de colores. pero el proceso de simplificación de Miró le llevó a reducir la gama hasta utilizar casi exclusivamente los colores primarios -rojo, amarillo y azul- separados entre sí por el negro o el blanco. A menudo hay líneas que actúan como elementos unificadores de la diversidad de objetos,

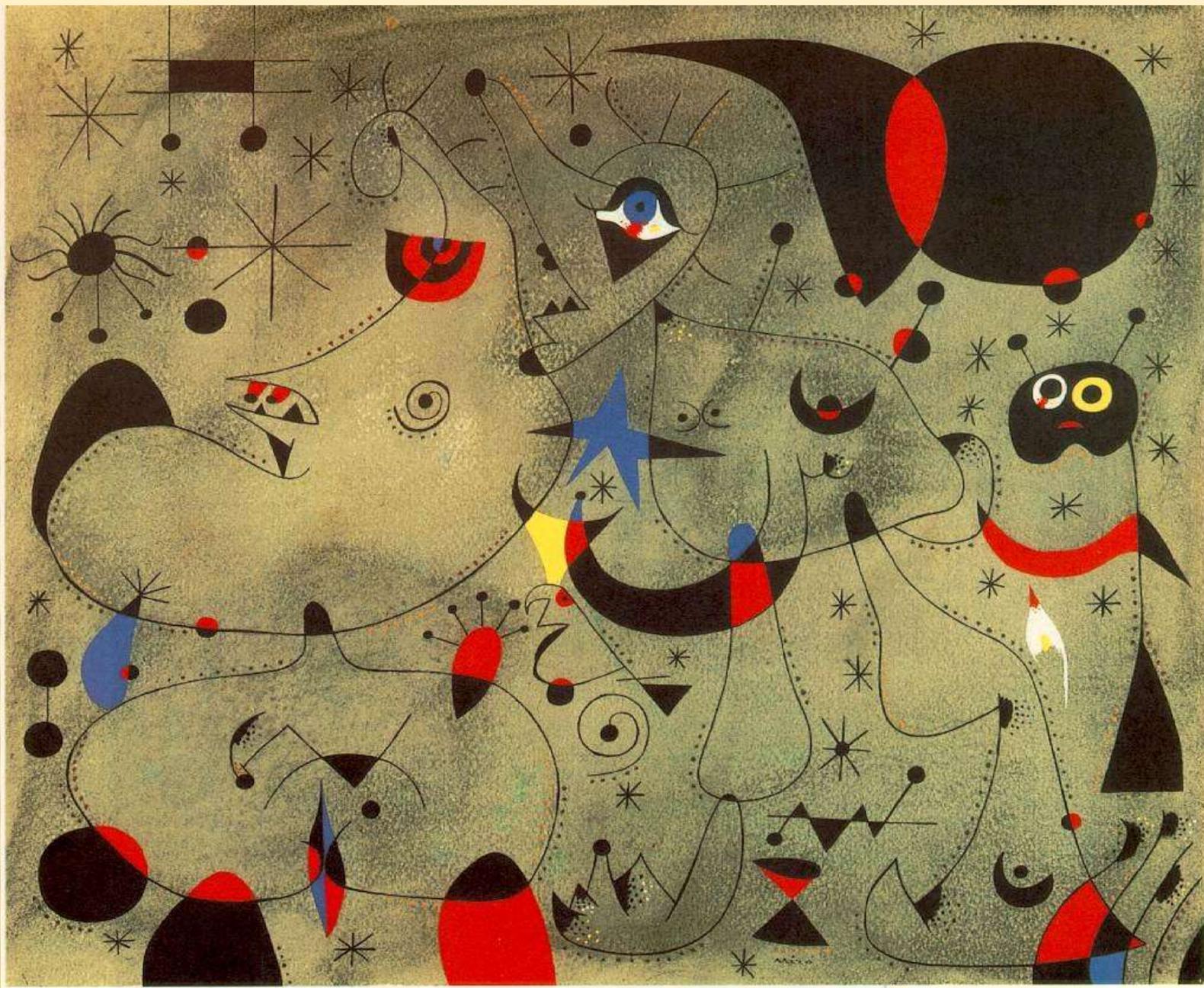
Los signos con que pinta los objetos se irán definiendo y simplificando a lo largo de su obra, hasta convertirse en verdaderos ideogramas.

Así, su pintura constituye una auténtica caligrafía en la que el arte consiste en la manera de elaborar el signo. La composición es básicamente intuitiva y recurre al equilibrio tectónico entre líneas y manchas de color.

. La fuerza plástica de su pintura reside en la viveza de un color propio de una sensibilidad mediterránea. (fuente XTEC=

MIRÓ
constelaciones en
amor con mujer
1941 Instituto de
Arte de Chicago

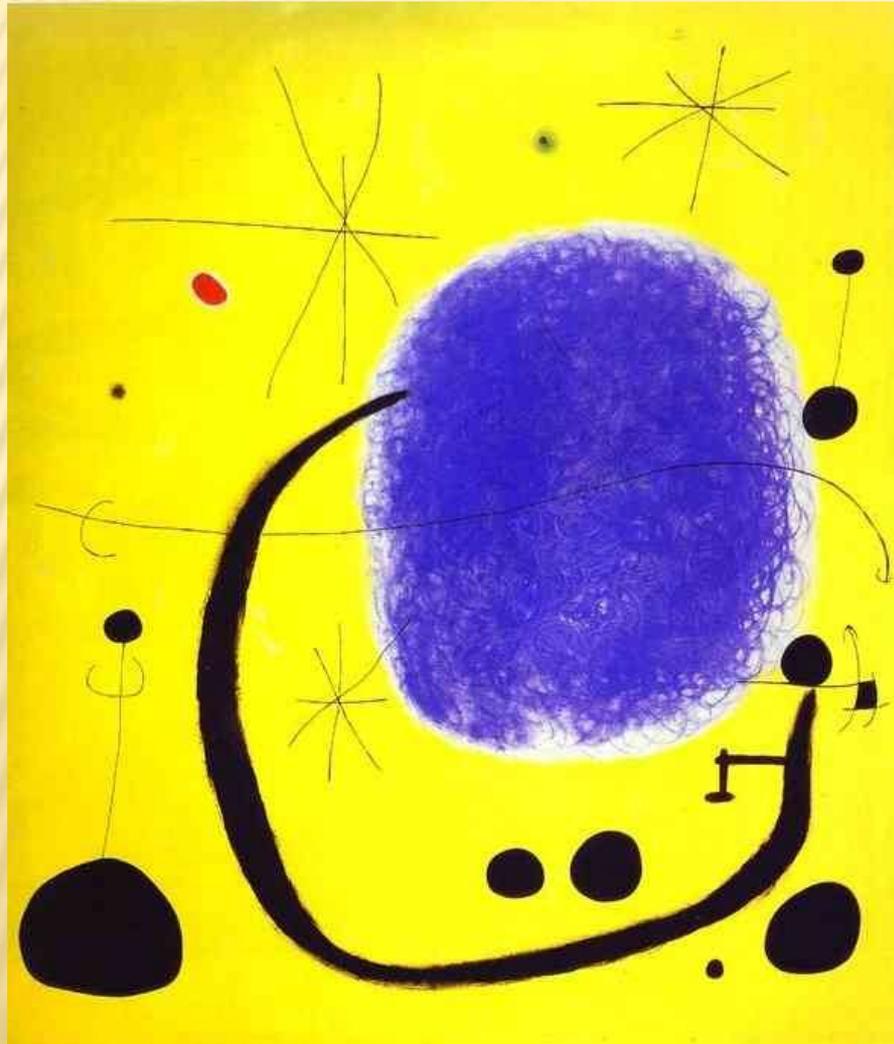
MIRÓ. Nocturno 1940 Colección privada

Juan MIRÓ.

Ladders cross the
blue sky. 1953
Colección privada

**MIRÓ. THE GOLD OF THE AZURE 1967 FUNDACIÓN JOAN
MIRÓ
MAYO 68 1973. FUNDACIÓN JOAN MIRÓ**

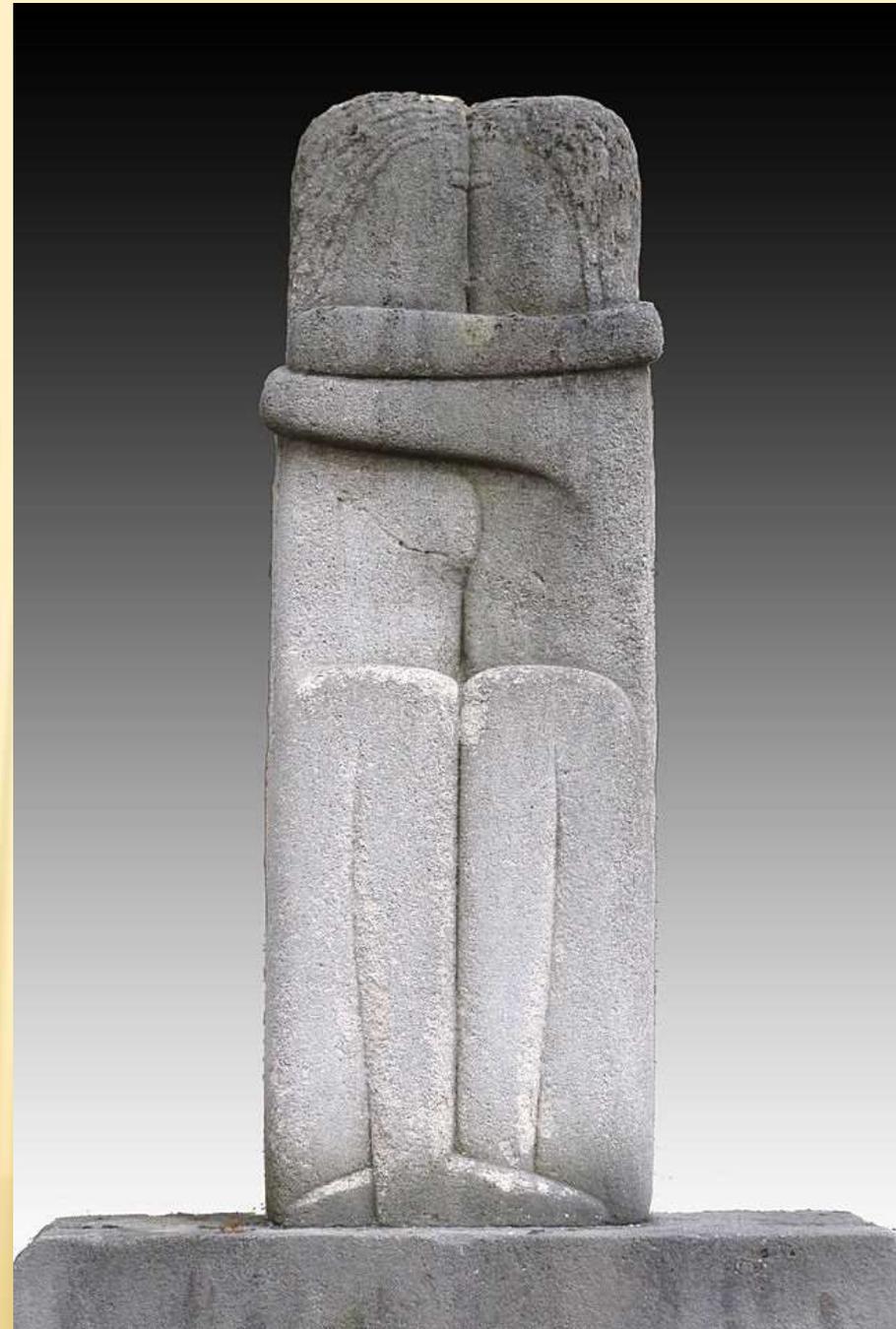

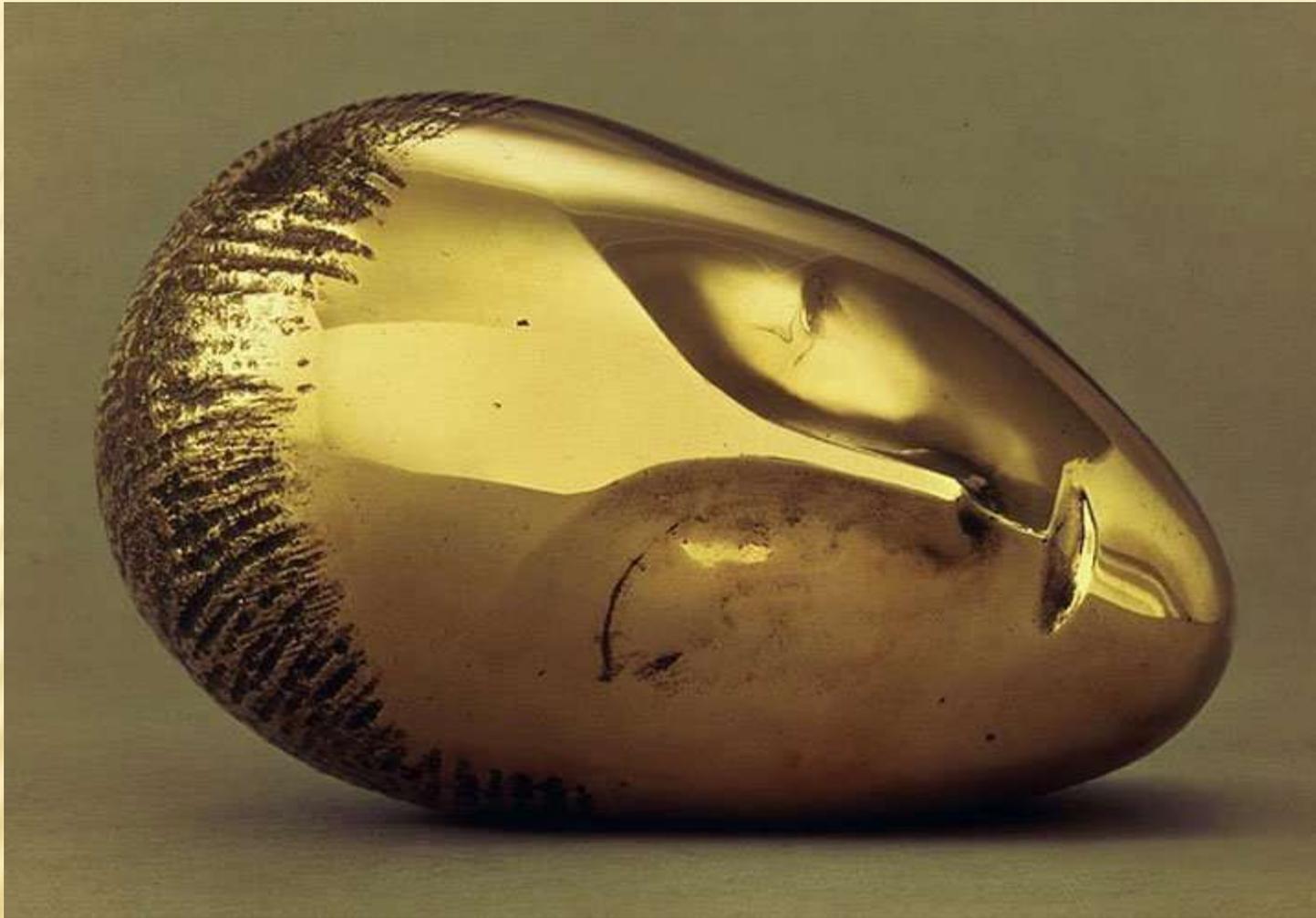
ESCULTURA

Constantin BRANCUSI
El beso 1987 Museo de Craiova,
Rumania

El beso, 1909 Cementerio de
Montparnase

BRANCUSI , Musa dormida 1910 Metropolitan Museum N. York

Constantin BRANCUSI Señora POGANY 1912 Museo de Arte de Filadelfia
Pájaro en el espacio 1923' MoMA

Este tema relacionado con el vuelo de los pájaros fue objeto de su interés a partir de 1910 y tiene como referente tradiciones rumanas concretamente las Maiastras , especie de aves con poderes mágicos capaces de predecir el futuro o de curar a los ciegos. Y es que la obra de Brancusi estuvo ligada al recuerdo de vivencias y tradiciones de su original cultura rumana. .

Durante años fue realizando figuras de aves de las que paulatinamente fue eliminando elementos como plumas, pico para irse quedando con lo esencial

Este “ Pájaro en el espacio” es la primera de las versiones que hizo con este nombre.

El material es el bronce con la técnica de la fundición y posteriormente muy pulimentado y dorado hasta dotarle de una textura lisa. La sensación táctil es fría y la sensación de masa es de poco peso , de algo liviano

La forma está muy estilizada y aerodinámica como si fuera una llama está apoyada en una peana.

Brancusi elimina los elementos o detalles del ave como las alas, plumas, pico estilizándolo al máximo para conseguir LA IDEA DE VUELO como movimiento ascendente

Esta forma tan estilizada establece una relación con el espacio circundante en el parece que se adentra.

BRANCUSI. Foca
1941 , Centro
Geroge Pompidou

ALBERTO GIACOMETTI.

Hombre caminando. Hacia
1960

Louisiana Kunstmuseum.
Humblebæk

**ALBERTO
GIACOMETTI.**

Diego hacia 1954
Walker Art Center

Raymond DUCHAMP VILLON Caballo
1914 dos vistas
[Museum of Fine Arts, Houston](#)

ARCHIPENKO

Mujer peinándose Museo de Israel , Jerusalén

Rey Salomón, Campus de la Universidad de Pensylvania

CARRUSEL PIERROT,1913 Museo Guggenheim N. York

PABLO GARGALLO, El profeta 1936, M. Reina Sofía. Madrid

Realizada primero en yeso y luego en bronce se estructura en torno a un eje central (cabeza, columna vertebral, pierna izquierda) a partir de ahí crecen otros elementos en medio de curvas y contracurvas y espacio lleno y vacío

La exaltación del discurso del profeta se encuentra en la cabeza en el vacío de la mejilla y la boca desde el que sale la voz , también contribuye a dar fuerza al discurso el brazo levantado

Urano . Realizada en 1933 presenta al dios de los cielos y del tiempo sobre la grupa de un caballo y una esfera armilar. Al caballo le ha incorporado alas a modo de Pegaso..

PABLO GARGALLO,
Arlequín con flauta
Centro Georges
Pompidou

JULIO GONZÁLEZ,
Mujer peinándose
1931, Centro Georges
Pompidou

JULIO GONZÁLEZ.

Montserrat gritando 1942
Museo de Arte Moderno,
Barcelona

Realizada en bronce. En
la boca y mirada capta el
miedo de la campesina
ataviada con un pañuelo

