

Nombre de alumno: Jose Miguel Garcia Domínguez.

Nombre del profesor: Diana Belén López Gómez

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual.

Materia: Historia del Arte.

Grado: 1°

Carrera: Arquitectura.

Arte Nouveau

Se trató de una corriente artística de renovación, muy influida por la idea del progreso y de la libertad, de que el futuro de la humanidad “**ya había comenzado**”

Características

- ❖ Fuerte inspiración en la naturaleza para sus formas, sobre todo en lo vegetal, combinado con materiales propios de la era industrial, como el acero y el cristal.
- ❖ Preferencia por la línea curva y la asimetría, así como por la estatización de los motivos, alejada de una representación realista.
- ❖ Cierta fascinación por los motivos exóticos, como los diseños orientales, así como por figuras femeninas gráciles y delicadas.
- ❖ Tendencia a la sensualidad y el erotismo, y a llenar todo el espacio disponible de la obra (horror vacui).
- ❖ Emprénde técnicas artísticas propias, como la reproducción mecánica, la xilografía, el cartelismo, etcétera.
- ❖ Desaparece la jerarquía entre artes mayores y artes menores o decorativas. Se aspira así una democratización del arte y la belleza.

Obras más representativas

Pintura.

- ❖ El beso (1908) de Gustav Klimt (1862-1918).
- ❖ El sueño de la granada (1913) de Felice Casorati (1883-1963).
- ❖ Cupido en el baile de disfraces (1887) de Franz Stuck (1863-1928)

Escultura.

- ❖ Fuente de la doncella (1931) de Josep Llimona i Bruguera (1863-1934).
- ❖ La Diosa (1909) de Josep Clarà i Ayats (1878-1958).
- ❖ Maleficia (1896) de Philippe Wolfers (1858-1929).

Arquitectura

El **Art Nouveau** en la arquitectura representó una ruptura importante con la tradición europea: abandonó la iglesia y el palacio y se dedicó a la plaza, el museo, la vivienda, el teatro o el edificio de oficinas.

Obras arquitectónicas más representativas del Art Nouveau

- ❖ La fachada de la Casa Batlló de Antonio Gaudí (1852-1926).
- ❖ El edificio de la Estación Central de trenes de Praga, de Josef Fanta (1856-1954).
- ❖ El edificio Otto Wulf en Buenos Aires, de Morten F. Rönnow (1877-1972).

Art Nouveau en México

- ❖ El Gran Hotel de la Ciudad de México (1896-1897), de Jacques Gruber (1870-1936).
- ❖ El edificio del Palacio de Hierro de la Ciudad de México (1918-1921), de Paul Dubois (1874-1953).
- ❖ El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México (1934), de Adamo Boari (1863-1928) y Federico Mariscal (1829-1905).

Fauvismo

Se da en Paris

Denominación

El nombre surge de un crítico de arte.

Influencias

- ❖ Mezcla de colores Graduales
- ❖ Neoimpresionismo
- ❖ Van Gogh
- ❖ Gauguin
- ❖ Escultura Africana

Los artistas Fauvistas utilizaban colores puros e intensos. Significa que usaban colores primarios (Rojo, Azul y Amarillo) y colores secundarios (Naranja, Violeta y Verde). Estos artistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos, como pena, alegría, angustia, etc.

Colores

Protagonistas

Matisse

Derain

Vlaminck

Duffy

Características

Obras clave

- ❖ Madame Matisse o la raya verde.
- ❖ El comedor rojo de Matisse
- ❖ Restaurante la Machine en Bougival de Vlaminck
- ❖ El puente de Waterloo, de Derain.

- ❖ Liberación del color
- ❖ Sentido decorativo
- ❖ Vitalistas
- ❖ Violencia en la Pincelada
- ❖ Contornos Energéticos
- ❖ Desinterés por la perspectiva tradicional

Futurismo

Se da en Italia

Denominación

Con el poeta Marinetti y se justifica teóricamente en una serie de manifiestos dedicados a cada una de las artes visuales.

Influencias

- ❖ Un intento de explorar el movimiento y el dinamismo.
- ❖ Interesado por los efectos de la luz entendida como energía.
- ❖ Con la llegada de la I Guerra Mundial se convertirían en pinturas más sólidas y volumétricas.

Colores

El futurismo prefirió siempre los colores vibrantes, resplandecientes, aunque también utilizó a menudo las transparencias. A menudo esto servía para representar estados de ánimo. La abstracción también tuvo presencia entre los cuadros futuristas, sobre todo los de Luigi Russolo

Protagonistas

Umberto Boccioni

Carlo Carrá

Luigi Russolo

Giacomo Balla

Características

Obras clave

- ❖ La risa por Umberto Boccioni
- ❖ Muchacha bajando la escalera de Giacomo Balla
- ❖ Retrato de Marinetti por Carlo Carrá
- ❖ La ciudad se levanta por Umberto Boccioni

- ❖ Ruptura con la tradición estética.
- ❖ Celebración de la era de la máquina.
- ❖ Inquietud por la cuarta dimensión
- ❖ Exaltación de la velocidad como belleza.
- ❖ Literatura futurista.

Expresionismo alemán

Se da en Múnich, Alemania.

Denominación

Agrupando artistas con una determinada visión del arte, en la que imperaba la libertad creadora y -otra vez- la expresión personal y subjetiva de las obras.

Influencias

- ❖ libertad en el uso de la forma y el color
- ❖ Exteriorización de los sentimientos, sin buscar la belleza ni ningún valor estético.
- ❖ reacción al impresionismo y se entiende como una deformación de la realidad.
- ❖ Una forma de plasmar la naturaleza y el ser humano de forma subjetiva

Colores

En el estilo, se puede ver un uso estridente de colores y contrastes, contraposición de colores primarios y complementario como el amarillo, azul, naranja, morado, rojo, etc. Los trazos se volvieron desobedientes a voluntad y crearon un caos ordenado.

Obras clave

- ❖ Fränzi ante una silla tallada, de Ernst Ludwig Kirchner.
- ❖ Caballo Azul de Franz Marc
- ❖ El grito (1893) de Edvard Munch
- ❖ Senecio (1922) de Paul Klee

Protagonistas

Edvard Munch

Franz Marc

Ernst Ludwig Kirchner

Paul Klee

Características

- ❖ Uso de colores fuertes e intensos
- ❖ Trazos gruesos y marcados
- ❖ Alteración de la luz y la perspectiva
- ❖ Predominio de la subjetividad
- ❖ Reivindicación de la libertad individual
- ❖ Búsqueda de una respuesta emocional

Dadaísmo o la Función de Repulsa

Se da en Europa

Denominación

Fue creada por un grupo de artistas (pintores, escritores y poetas) de la Primera Guerra Mundial refugiados en 1916 en Zurich, Suiza.

Influencias

- ❖ rebelarse en contra de las convenciones literarias, y especialmente artísticas
- ❖ por burlarse del artista burgués y de su arte
- ❖ Su actividad se extiende a gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía, a la escultura, pasando por la pintura y la música.

Colores

Primordial mente encontraremos colores como el blanco, el negro o el gris, aunque también se emplean el amarillo, rojo y azul.

Protagonistas

Marcel Duchamp

Triztan Tzara

Hugo Ball

Hannah Hoch

Obras clave

- ❖ Los Étant Donnés de Marcel Duchamp
- ❖ La columna de Schwitters
- ❖ Cathedrals of Broadway de Florine Stettheimer
- ❖ Flight de Hannah Höch

Características

- ❖ **Carácter interdisciplinario**
- ❖ **Aborrecimiento frente al concepto de belleza**
- ❖ **Sentido antiartístico y anti literario**
- ❖ **Humor irónico, carácter provocador e irreverente**
- ❖ **Crítica aguda en contra de la sociedad occidental**

Surrealismo

Se da en Paris, Francia

Denominación

Fundado por André Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine.

Influencias

- ❖ Los sueños
- ❖ Las fantasías
- ❖ Las ensoñaciones
- ❖ La inconsciencia
- ❖ La falta de lógica
- ❖ El surrealismo espesó los movimientos contemporáneos y de vanguardia de principios del siglo XX.

Colores

Los colores que se utilizan en el surrealismo son variados, la mayoría incluso suelen ser con gran colorido con tonos rojo, amarillo, azul, verde, marrón, gris, blanco, negro, entre otros.

Obras clave

- ❖ La persistencia de la memoria, Salvador Dalí
- ❖ El Carnaval del Arlequín, Joan Miró
- ❖ Guernica, Pablo Picasso
- ❖ Los amantes, René Magritte

Protagonistas

Frida Kahlo

Rene Magritte

Salvador Dalí

Pablo Picasso

Características

- ❖ Nació como movimiento literario
- ❖ Búsqueda del inconsciente
- ❖ Interpretación de los sueños
- ❖ El arte como un canal de conocimiento
- ❖ Arte bizarro
- ❖ Rienda suelta a la imaginación
- ❖ Manifiesto Surrealista

Constructivismo Ruso

Se da en Rusia.

Denominación

Los principales impulsores de este movimiento artístico son Vladimir Tatlin y los hermanos Anton Pevsner y Naum Gabo, que fueron los encargados de darle forma en el Manifiesto Realista de 1920.

Influencias

- ❖ La pintura,
- ❖ El diseño gráfico
- ❖ La fotografía
- ❖ El cine.
- ❖ El movimiento surge del rechazo de los excesos decorativos y ornamentales que consideraba propios del arte burgués.

Colores

Uso de los colores naranja, rojo, azul, amarillo, negro y blanco (tanto en afiches como en objetos). – Para la decoración se emplean motivos supremacistas, o sea formas geométricas sobre un fondo blanco y plano (como en el caso de la cerámica)

Obras clave

- ❖ Primeras estaciones del metro de Moscú de Iván Fomín
- ❖ Póster de la película La sexta parte del mundo de Aleksandr Rodchenko
- ❖ ¡Dadnos más tanques! De El Lissitzky
- ❖ Vladimir Tatlin

Protagonistas

Bladimir Tatlin

Aleksandr Rodchenko

Naum Gabo

Liubov Popova

Características

- ❖ Es una filosofía
- ❖ Aceptación de la modernidad
- ❖ Minimalismo
- ❖ Formas geométricas puras, linealidad, simetría, repetición
- ❖ tipografías sencillas de palo seco
- ❖ dominio de rojo y negro, repetición, fotomontaje