

UDS

Mi Universidad

Nombre del Alumno: María José Albores Escalante

Nombre del tema: Siglo XX

Nombre de la materia: Historia del Arte

Nombre del profesor: Lic. María Fernanda Monserrat Campos Román

Nombre de la licenciatura: Diseño gráfico

Cuatrimestre: 1

Lugar y fecha de elaboración:

Comitán de Domínguez, Chiapas a 01 de Noviembre del 2024

INTRODUCCIÓN

En esta super nota se hablara de los movimientos artisticos del siglo XX, en total fueron 13, los cuales forman parte importante en la histroia del arte, por que gracias a ellos podemos tener mucha diversidad y variedad en el arte. El arte es importante por que permite sentir y percibir la vida con más profundidad, Por la función comunicativa, el arte funciona como un canal de comunicación por el que transcurre el intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas, sobre el carácter, las características personales del artista y las aspiraciones de las personas. La importancia del arte radica en su capacidad para influir en la forma en que las personas piensan, sienten y se relacionan entre sí en la sociedad. A través del arte, se pueden expresar emociones y experiencias personales, fomentando la imaginación, la empatía y la comprensión de diversas perspectivas y realidades. La práctica artística no solo es un medio para aprender nuevas técnicas y desarrollar nuestras habilidades, también contribuye a nuestro desarrollo personal y nos motiva a superarnos constantemente, tambien nos enseña a poder sentir y saber expresarnos de diferentes maneras. Aprendemos a identificar cada tipo de obra, lo que se quiere tratar de transmitir y que nosotros podamos entender, para poder emplearlos en nuestra vida diaria y aplicarlos a diseños que nos puedan servir. La historia del arte te ayuda a entender qué tipo de huella ha dejado el ser humano en la historia, y también te ayuda a comprender mejor cómo es que el poder de crear e innovar puede hacer cambios importantes en la construcción de esa historia.

SIGLO XX

ART NOUVEAU

Movimiento artístico que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizado por sus formas orgánicas y decorativas inspiradas en la naturaleza. Agrupó el arte y la industrialización y, aunque destacó en todas las disciplinas artísticas, fue en la arquitectura y el urbanismo donde encontró su gran bastión. Esta corriente no solo demostró al mundo la belleza de la naturaleza, además tuvo el honor de haber sido el puente en un cambio de siglo. La inspiración en la naturaleza, desde animales, vegetación, flores, cascadas, osamentas, entre otros. Empero, tal inspiración no significaba plasmar de forma literal sus elementos, sino reinterpretar las ondulaciones, plasticidades y estéticas naturales, por lo que las formas hiperbólicas y parabólicas (aquellas con curvaturas), así como las fachadas con ornamentaciones abovedadas fueron atributos recurrentes.

FAUVISMO

La inspiración en la naturaleza, desde animales, vegetación, flores, cascadas, osamentas, entre otros conceptos. Empero, tal inspiración no significaba plasmar de forma literal sus elementos, sino reinterpretar las ondulaciones, plasticidades y estéticas naturales, por lo que las formas hiperbólicas y parabólicas (aquellas con curvaturas), así como las fachadas con ornamentaciones abovedadas fueron atributos recurrentes. Aunque el fauvismo aún está atado a la representación de la naturaleza, es decir, de los objetos reconocibles, no busca la representación naturalista, sino exaltar el valor del color en sí mismo, al que prefieren usar en su estado puro y de una manera muy directa.

FUTURISMO

El Futurismo se propuso celebrar la modernidad, la tecnología y la vida urbana, rompiendo con el pasado y abrazando el futuro. Su objetivo era reflejar el espíritu de una nueva era, caracterizada por la velocidad, el dinamismo y el cambio constante. El movimiento también buscaba exaltar la guerra como un medio de renovación y purificación de la sociedad. Este movimiento se destacó por su énfasis en el dinamismo, la velocidad, la tecnología, la juventud, la violencia y los objetos como el automóvil, el avión y la ciudad industrial. Los futuristas admiraban la velocidad, la tecnología, la juventud y la violencia, el automóvil, el avión y la ciudad industrial, todo lo que representaba el triunfo tecnológico de la humanidad sobre todo la naturaleza.

EXPRESIONISMO ALEMÁN

La inestabilidad política y social en Europa, así como por las tensiones provocadas por la Primera Guerra Mundial. Este movimiento se desarrolló principalmente entre 1905 y 1920, y fue una reacción a la industrialización y la deshumanización que esta conllevaba. Los artistas expresionistas buscaban reflejar la angustia existencial y la alienación del individuo en una sociedad moderna que parecía desmoronarse. El expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva (aunque en definitiva, esa puede ser una definición válida del arte: una deformación de la realidad...). Se quieren mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustre la naturaleza y los seres humanos.

DADAÍSMO O LA FUNCIÓN DE REPULSA

El propósito del dadaísmo era despertar la conciencia del público sobre la locura de la guerra y la hipocresía de la sociedad. A través de la provocación y el escándalo, los dadaístas buscaban liberar la creatividad y desafiar las normas establecidas, sentando las bases para movimientos posteriores como el surrealismo. El Dadaísmo surgió en medio de la devastación de la Primera Guerra Mundial, un evento que provocó un profundo escepticismo y desilusión entre muchos intelectuales y artistas de la época. Se caracteriza por su rechazo a las convenciones artísticas tradicionales, su experimentación con nuevas formas y técnicas, y su crítica a la sociedad occidental y sus valores.

SURREALISMO

El propósito del surrealismo era liberar el pensamiento y la creatividad, explorando la realidad más allá de lo visible. Buscaban romper con las convenciones sociales y artísticas, promoviendo una nueva forma de ver el mundo que integrara lo racional y lo irracional. El movimiento tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Freud, que supone un rechazo de la cultura tradicional basada en el poder de la razón. Defiende la revolución y se compromete con movimientos activistas y de izquierdas, quiere convertirse en germen del desarrollo del Dadaísmo en cuanto a crítica constructiva del arte tradicional, rompe con los convencionalismos sociales e incorpora la experimentación de los métodos del psicoanálisis en literatura y pintura; lo vemos en la escritura automática y los cadáveres exquisitos.

CONSTRUCTIVISMO RUSO

El constructivismo tenía como objetivo principal llevar el arte al pueblo, rescatándolo de las élites y transformándolo en una herramienta de propaganda y educación. Se buscaba que el arte no solo fuera un medio de expresión, sino también un vehículo para la construcción de una nueva sociedad. El constructivismo se convirtió en el arte oficial de la Revolución Rusa tras su triunfo y la manifestación estética de la nueva sociedad socialista. Los constructivistas entendían el arte como una herramienta más de la revolución, que podía y debía contribuir a la formación del nuevo orden social y a la difusión de la ideología socialista.

SIGLO XX

MOVIMIENTO ENTRE GUERRAS

El movimiento entreguerras se refiere a la producción artística y cultural que tuvo lugar en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial (1918-1939). El propósito del movimiento entre guerras era explorar la condición humana en un mundo cambiante y caótico, utilizando el arte como un medio para expresar la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda de significado en tiempos de crisis. Un aspecto interesante de este periodo es que muchos artistas se convirtieron en activistas políticos, utilizando su arte para criticar las injusticias sociales y políticas de la época, lo que llevó a una mayor conciencia social a través del arte.

DISEÑO INDUSTRIAL

El diseño industrial emergió como una disciplina en el siglo XX, impulsado por la revolución industrial y el crecimiento de la producción en masa. Sintetiza conocimientos, métodos, técnicas y creatividad, teniendo como meta la concepción de objetos de producción industrial; atendiendo a sus funciones, sus cualidades estructurales, formales y estético-simbólicas, así como todos los valores y aspectos se centran en todos los aspectos, desde la funcionalidad y la fabricabilidad de un producto hasta la comprobación de si satisface las necesidades y expectativas. Los diseñadores industriales desempeñan un enorme papel en darle forma a nuestro mundo y a lo que nos rodea.

ARTE CINÉTICO

El arte cinético surgió a mediados del siglo XX, en un periodo marcado por rápidos avances tecnológicos y transformaciones sociales significativas. Esta nueva forma de arte se desarrolló en un contexto donde la Revolución Industrial estaba generando un impacto notable en la vida cotidiana, lo que llevó a artistas a explorar la relación entre el movimiento y la percepción. Influenciado por corrientes como el futurismo y el constructivismo, el arte cinético es pues una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo, por lo que suelen interactuar con elementos «exteriores» como pueden ser el viento o el agua; algunos tipos de motores; e incluso la luz o el electromagnetismo.

ESCUELA POLACA

La Escuela Polaca de Diseño surgió en la década de 1950, en un contexto de reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial en Polonia. Este movimiento se desarrolló en un periodo en el que el arte y el diseño buscaban romper con el legado del realismo socialista y explorar nuevas formas de expresarse. Se conformó en los años cincuenta, cuando los diseñadores se liberaron de los rigores del socialismo realista que regía como el único estilo artístico permitido, ganando así libertad creativa y la oportunidad de presentar sus obras no solo a una sino a varias personas para que pudieran verlas.

ESCUELA SUIZA

La Escuela Suiza de Diseño, también conocida como la Nueva Escuela Suiza de Diseño, también conocida como la Nueva Tipografía, surgió en la década de 1920 en Suiza. Este movimiento fue una respuesta al estilo ornamental del arte anterior, buscando una forma más clara y funcional de comunicar ideas. En un contexto de cambios sociales y políticos tras la Primera Guerra Mundial, este estilo defendía los siguientes principios: la composición de página asimétrica con uso de cuadrícula, la alineación del texto a bandera derecha, el uso de tipografías de palo seco y, por último, el uso de fotografías para realizar fotomontajes, gráficos minimalistas, el uso de un sistema de cuadrícula modular, diseño asimétrico y fuentes sans-serif. Tipografía, surgió en la década de 1920 en Suiza. Este movimiento fue una respuesta al estilo ornamental del arte anterior, buscando una forma más clara y funcional de comunicar ideas. En un contexto de cambios sociales y políticos tras la Primera Guerra Mundial,

ESCUELA JAPONESA

La escuela japonesa de arte se remonta a raíces profundas en la cultura y filosofía del país, destacándose especialmente a partir del periodo Edo (1603-1868). En esta época, Japón experimentó un periodo de paz y estabilidad bajo el sistema Tokugawa, lo que permitió un florecimiento cultural. En general, el arte japonés consigue un grado todavía mayor de simplificación, que a veces lo acerca a manifestaciones plenamente abstractas. Esto, unido a una tendencia permanente al decorativismo, hace del arte japonés una expresión casi continua de espiritualidad en sus obras. promueve las artes en las categorías de bellas artes, artes literarias, y música, drama y danza.

Conclusión

Aprender estos movimientos nos ayuda a saber de donde viene, las características que tienen cada uno de estos movimientos artísticos, desde sus colores, ya sean tonos muy saturados o tal vez tonos de color pastel o incluso si solo son blanco y negro, las formas en como se expresan o si hablan siempre sobre un mismo tema, si tienen diferentes tipos de técnicas como por ejemplo si son pinceladas cortas, largas o se utilizan puras formas geométricas y como se hace cada tipo de movimiento para que este sea correcto, como podemos emplear por ejemplo algún anuncio con la temática de la escuela suiza, o alguna obra de arte sobre la naturaleza que ahí se emplearía el art nouveau, hay muchas cosas que podemos hacer hoy en día gracias a ellos, podemos inspirarnos en realizar pinturas, esculturas y hasta proyectos. El arte lo podemos ver en todos lados, desde la portada de un libro, una caja de cerillos, hay muchas maneras en la que nosotros podemos expresarnos y sobre todo que no hay límite para permitirnos sentir y expresar, para mí el movimiento que más me gustó fue el dadaísmo por que este se revela a que no todas las obras de arte tienen que seguir reglas y ser estructuradas, que nosotros también podemos poner cosas no realistas, y hablar de ellas sin motivo y que tenga que ver con lo que hacemos, es realizar un collage de cosas que nos gusten y como nosotros nos sentimos, este tiene un parecido al surrealismo, y es que como su nombre lo dice, son cosas fuera de lo común, que a una persona no se le ocurriría y que sería raro verlas, sin embargo acá nos damos cuenta de que nuestra imaginación puede llegar a grandes obras de arte.

Fuentes bibliográficas

- Historia del arte, clase 2024
Lic María Fernanda Campos Roman
- De Arte Mx, G. (2024, 22 octubre). *Futurismo*. Galería de Arte | Galería de Arte Oline. <https://galeriadeartemx.com/futurismo/>
- Imaginario, A. (2023, 30 octubre). *Fauvismo: qué es, características, artistas y obras*. Cultura Genial. <https://www.culturagenial.com/es/fauvismo/>
- Diaz, G. (2023, 14 diciembre). Art Nouveau en arquitectura: historia y características. *Architectural Digest*. <https://www.admagazine.com/articulos/art-nouveau-en-arquitectura-historia-y-caracteristicas>
- *Expresionismo*. (s. f.-b). HA! <https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo>
- De Arte Mx, G. (2024a, octubre 22). *Dadaísmo*. Galería de Arte | Galería de Arte Oline. <https://galeriadeartemx.com/dadaismo/>
- De Cultura, S. (s. f.). *La exposición «Maestros del cartel polaco» será inaugurada en Cecut*. gob.mx. <https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-exposicion-maestros-del-cartel-polaco-sera-inaugurada-en-cecut#:~:text=La%20Escuela%20Polaca%20del%20Cartel%20se%20conform%C3%B3%20en%20los%20a%C3%B1os,obras%20a%20un%20p%C3%ABlico%20masivo.>
-