

Mi Universidad

Super Nota Siglo XX

Nombre del Alumno: Aldo Adonai González Fonseca

Materia: Historia Del Arte

Licenciatura: Diseño Gráfico

Docente: Maria Fernanda Montserrath Campos Roman

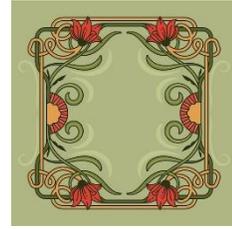
Fecha de entrega: Sabado, 2 de Noviembre del 2024

Introducción:

En el siglo XX se produce, como una de sus características fundamentales, la crisis del racionalismo. A partir de finales del XIX el ser humano duda de que la razón por sí sola sirva para explicar el mundo y la complejidad humana. Varios hechos histórico-sociales contribuyen a orientar el arte y el pensamiento del XX:

Arte Nouveau

Fue un movimiento artístico renovador que apareció en Europa durante el período de fin de siglo y la belle époque, es decir, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y se manifestó en pintura, escultura, arquitectura, artes gráficas, artes decorativas y todo tipo de diseño (diseño interior, de moda y demás).

- se caracterizó por el rechazo al estilo neoclasicista y al estilo romántico.
- Proponía formas sinuosas, diseños fluidos y orgánicos inspirados en el mundo natural, con líneas curvas, dinámicas y asimétricas y el uso de materiales modernos como el hierro, el vidrio y la cerámica.
- Planteaba que cualquier disciplina que involucrara trabajo creativo podía llevar la belleza a la vida cotidiana.
- En el Art Nouveau, los objetos de uso doméstico (vajillas, lámparas, muebles, etc.) eran elevados a hermosas piezas de diseño, con la idea de que la belleza estuviera en todas partes y al alcance de todas las personas, y no solamente de élites o grupos adinerados.
- Fuerte inspiración en la naturaleza, lo exótico y el mundo espiritual.
- Fascinación por los motivos sensuales, exóticos y femeninos
- Rechazo de la frialdad de la era industrial

Fauvismo

El fauvismo o fovismo fue un movimiento artístico surgido en Francia entre 1904 y 1908. También fue el estilo pictórico propio de esta corriente, caracterizado por una audaz paleta de colores no naturalistas, gruesas pinceladas e intensa expresividad. Se enmarca en las llamadas vanguardias históricas, que fueron movimientos artísticos rupturistas que surgieron en Europa y dominaron la escena del arte durante la primera mitad del siglo XX.

- Desarrolló una estética atrevida y desenfadada, que omitía los claroscuros y las perspectivas.
- Apostaba por la brillantez de los colores y la expresión de los sentimientos a través de un estilo espontáneo, vigoroso, que contradujo la norma clásica de representar el mundo.
- Sus colores eran puros y brillantes.
- Trató de expresar el mundo emocional del artista.
- Dio un primer paso hacia la abstracción.
- Sus temas oscilaron entre las representaciones urbanas y el mundo rural.
- Fue fugaz, pero muy determinante.
- Fue más que una propuesta pictórica.
- Se interesó en la teoría del color del siglo XIX
- Rompió con el academicismo.

Futurismo

El futurismo fue una corriente artística perteneciente a las vanguardias europeas del siglo XX. Buscó romper con la tradición moral y el pasado del arte y la poesía. Sus máximas eran la exaltación de la velocidad, la fascinación por la novedad tecnológica, lo maquínico (es decir, todo lo relacionado con las máquinas) y el movimiento.

- Se ofrecía como un movimiento actual, feroz y agresivo.
- Se obsesionó por la velocidad
- Sentía atracción por la novedad y la tecnología
- Exaltaba la fuerza bruta y el conflicto
- Abandonó la imagen fija
- Experimentó con nuevos materiales
- Fascinación por los progresos tecnológicos propios de la industrialización y la mecanización del mundo moderno.

Expresionismo Alemán

Movimiento artístico surgido en la Alemania de principios del siglo XX. A diferencia de otros que enaltecían la belleza estética y los trazos con un significado positivo, el expresionismo alemán se caracterizó por su enfoque más oscuro y enfocado, por decirlo de alguna manera, al pesimismo.

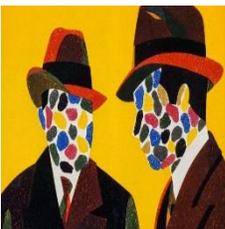
Se libraba la Primera Guerra Mundial, Alemania le dio la bienvenida al expresionismo. Durante los años posteriores a la Guerra y el Pacto de Versalles, la nación experimentó un sentimiento negativo.

- Temas sombríos
- Había desencanto, fracaso, crisis económicas y sociales
- Representaciones surrealistas y oníricas
- Juego de luces y sombras
- Interpretaciones teatrales
- Surge como reaccion al impresionismo

Dadaísmo

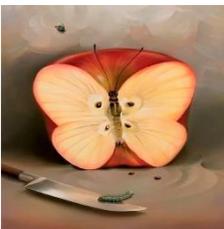
Dadaísmo es el nombre que la historia del arte ha dado al dadá, una postura cultural surgida en Suiza en 1916, en tiempos de la Primera Guerra Mundial. El dadá tenía la intención expresa de rebelarse en contra de las convenciones que consideraba burguesas y demoler la razón propia de la filosofía positivista que las sostenía.

- Se proponía dinamitar los pilares de la cultura
- Rechazaba la lógica y la razón del positivismo
- Era provocador, escandaloso y caótico
- Valoraba el juego
- Eran cadenas de letras y palabras sin lógica aparente, cargadas de irracionalidad, sátira y absurdo, crítica política y social o reflexiones sobre la muerte
- otorgaba mucho valor a la expresión lúdica y espontánea, la improvisación y la experimentación.

Surrealismo

El surrealismo fue un importante movimiento artístico surgido en Francia a finales de la década de 1910, que se proponía explorar de forma artística la mente humana y la dinámica de los sueños.

- Se afianzó en la búsqueda constante de nuevas técnicas, objetos y perspectivas artísticas.
- Exploraba el inconsciente
- El surrealismo rechazó la percepción corriente de la realidad.
- Aspiraba a la libertad total
- Entendía la creación como una expresión colectiva
- Incorporó y creó nuevas técnicas para liberarse del control consciente

- reproducían el ambiente de los sueños mediante relaciones, proporciones e invenciones difíciles de expresar con el lenguaje común.
- El surrealismo tuvo gran trascendencia en Europa y América

Constructivismo Ruso

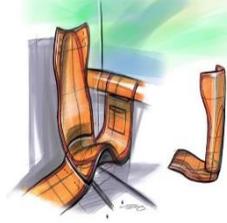
Movimiento artístico que triunfó en la Rusia de los años 20 del pasado siglo. La pintura, el diseño gráfico, la fotografía o el cine nos muestran su influencia, pero fue en la arquitectura donde encontró su aplicación más concreta y más revolucionaria. El movimiento surge del rechazo de los excesos decorativos y ornamentales que consideraba propios del arte burgués.

- Reflejaba una creencia en el arte para el cambio social y no como una expresión personal.
- Sus partidarios abogaban por el arte y el diseño funcional en lugar del arte decorativo y expresivo.
- La cultura burguesa estaba siendo reemplazada por el movimiento proletario revolucionario.
- Aceptación de la modernidad
- Minimalismo
- Arquitectura
- Diseño

Diseño industrial

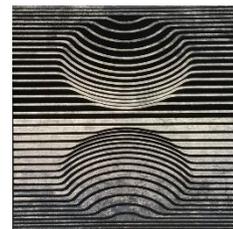
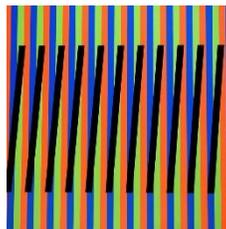
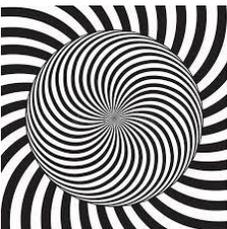
En sus primeras décadas. la escuela de arte, diseño y arquitectura Bauhaus se encargó de impartir diseño industrial como tal, y se convirtió en el referente para otras instituciones relacionadas con el diseño.

- Lo que hace es dar nuevo aspecto y cambiar la estética de productos que ya realizan esta operación.
- Busca cambiar la forma de los productos ya existentes, con el objetivo de mejorar su usabilidad y comodidad.
- Busca la manera de utilizar nuevos materiales
- Está en evolución y cambio constante
- Uso de la ergonomía.

Arte Cinético

Corriente artística surgida en París a mediados del siglo XX, que integra el movimiento físico-espacial como elemento compositivo. El concepto del arte cinético se extiende a todas las obras basadas en el movimiento físico o virtual, lo que puede incluir algunas expresiones del arte óptico.

- Movimiento como principio, el movimiento físico real de la obra, el movimiento óptico y el movimiento físico del espectador.
- Transformabilidad de la obra
- El espacio y luz como “materia” de creación plástica
- Estudio de las percepciones ópticas
- El cinetismo crea secuencias repetidas (de líneas, formas simples o colores) que, en su conjunto, crean la percepción de un ritmo visual.

Escuela polaca

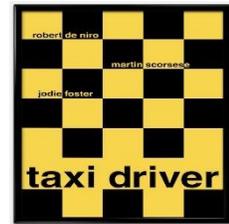
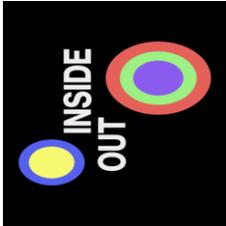
La Escuela Polaca del Cartel surgió como respuesta a los rigores del socialismo realista y destacó por sus aportaciones para desarrollar el arte del cartel contemporáneo.

- Nace de su preocupación por incorporar conceptos que dan contenido y sentido a la obra, mas alla de lo estetico.
- Se caracteriza por ser libre en su forma de expresión hasta el limite de lo abstracto.
- Uso de la metáfora
- Importancia de la tipografía
- Político e ideológico y con claras alusiones a la reconstrucción del país devastado.

Escuela suiza

Durante los años 50 apareció en Suiza el estilo, que persistió con fuerza por más de 20 años. Mientras que Rusia y Alemania se instalaba el realismo heroico, Suiza se refugió en las bases de la Bauhaus.

- Rechazo de la expresión personal del diseñador
- Unidad visual de diseño lograda por medio de la organización asimétrica de los elementos sobre una red dibujada matemáticamente (grilla).
- Uso de tipografías sans serif o palo seco (particularmente helvetica y univers)
- Margenes nivelados solo del lado derecho
- Información visual y verbal clara e imparcial
- Uso de elementos puros: planos y colores. Geometría.

Escuela japonesa

Es conocido por los elementos tradicionales y culturales que refleja. Gracias a esta mezcla de culturas y simbolismo se ha posicionado como uno de los referentes del arte

- Se caracteriza por su eclecticismo, pues se retoma diversos elementos de las culturas que han arribado a sus costas a lo largo de su historia.
- Destacan de esta corriente una estética centrada en lo sagrado.
- Son representadas fuerzas invisibles, dioses, espíritus y poderes que mueven tanto al cosmos como a los objetos.
- En específico, se ha visto influenciado por la religión sintoísta, basada en la adoración de los espíritus de la naturaleza.
- Se distingue por la austeridad de elementos y elimina toda clase de elementos ornamentales.
- Sus obras muestran desequilibrio, asimetría, simplicidad, sutileza, una cierta pobreza y una serie de ideas afines. Asimismo, utiliza un mínimo de líneas para representar lo que quiere expresar.

Conclusión:

La influencia de tantos movimientos que surgieron en el siglo xx nos deja un gran aprendizaje ya que cada movimiento tiene su historia y el porque de ella, tuvieron que pasar varios sucesos historicos como por ejemplo las guerras para la creación de nuevas ideas y nuevos diseñadores, los diseños y obras de arte no solo eran esteticos si no expreseban las emociones, libertad, caos, negatividad del momento y daban un mensaje a la sociedad.

Bibliografía:

Aquino, L. Los grandes genios del arte contemporáneo del siglo XX. Hopper. Madrid: Biblioteca el Mundo, 2005.

Calvo Serraller, F., González García A., Y Marchán F. Escritos de arte de la vanguardia 1900. Madrid: Istmo, 2008

CHIPP H. Teorías del arte contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas. Madrid: Akal, 1995.