

SUPER NOTA

SIGLO XX

Nombre: Paula María Morales Niurulu

Docente: Lic. Fernanda Campos Román

Materia: Historia del arte

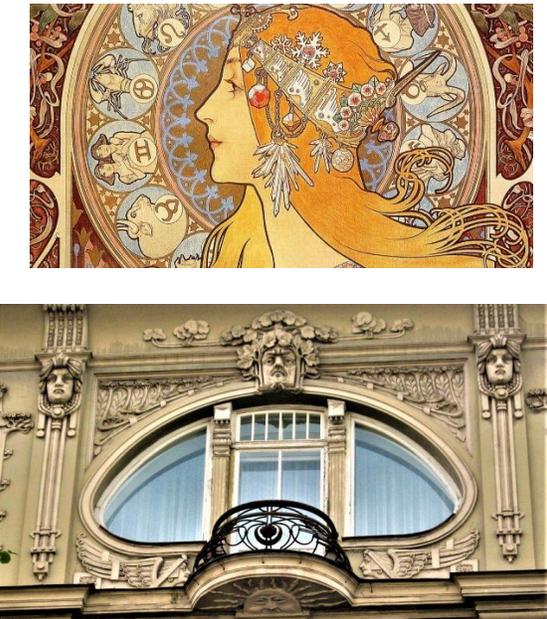
***1er cuatrimestre de la Licenciatura en Diseño
Gráfico***

Fecha: Viernes /01/ 11/2024

INTRODUCCION

El siglo XX fue un período de intensa innovación y creatividad en el mundo del arte, donde diversos movimientos artísticos surgieron y transformaron la manera en que percibimos y entendemos el arte, cada movimiento artístico del siglo pasado tiene una historia única y fascinante que merece ser explorada.

Los movimientos artísticos del siglo XX tuvieron un impacto profundo en la forma en que se concebía el arte en esa época. Estos movimientos desafiaron las normas establecidas, experimentaron con nuevas técnicas y estilos, y exploraron nuevas formas de expresión artística, cada movimiento artístico del siglo XX contribuyó de manera significativa al desarrollo y evolución del arte contemporáneo.

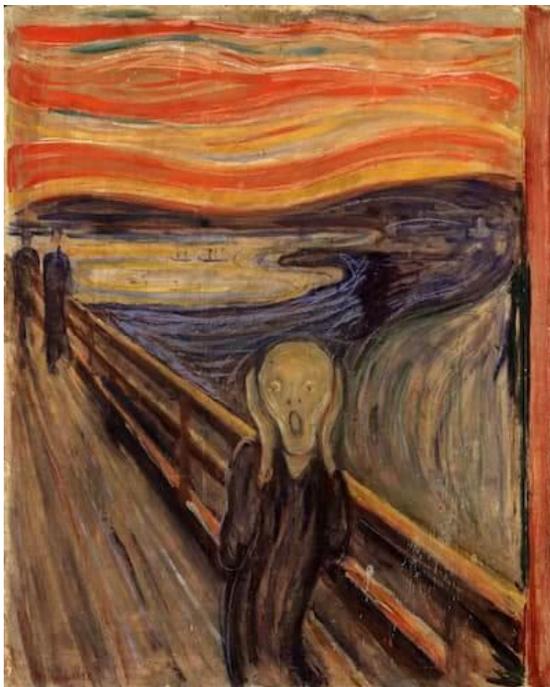
Movimientos Artísticos del Siglo XX	
Movimiento Artístico	Definición del Movimiento
<p>Art Nouveau</p> 	<p>fue un movimiento artístico renovador y se manifestó en pintura, escultura, arquitectura, artes gráficas, artes decorativas y todo tipo de diseño (diseño interior, de moda y demás). Este movimiento se caracterizó por el rechazo al estilo neoclasicista y al estilo romántico. En su lugar 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. El Art Nouveau proponía no solo un lenguaje artístico afín al espíritu de un nuevo momento histórico, sino toda una nueva concepción del arte</p>

	<p>marcada por la vitalidad, la libertad y la creatividad individual.</p>
<p style="text-align: center;">Fauvismo</p> 	<p>El fauvismo fue el pionero de una serie de movimientos de vanguardia que buscaron romper con una tradición pictórica de siglos basada en la mimesis. También fue el estilo pictórico propio de esta corriente, caracterizado por una audaz paleta de colores no naturalistas, gruesas pinceladas e intensa expresividad. El fauvismo desarrolló una estética atrevida y desenfadada, que omitía los claroscuros y las perspectivas. Además, apostaba por la brillantez de los colores y la expresión de los sentimientos a través de un estilo espontáneo, vigoroso, que contradijo la norma clásica de representar el mundo. El fauvismo se vio inspirado por el espíritu disruptor de los impresionistas y estuvo muy influenciado por Vincent Van Gogh.</p>
<p style="text-align: center;">Futurismo</p> 	<p>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 y el movimiento. Se ofrecía como un movimiento actual, feroz y agresivo. Aunque su eje principal tenía que ver con la literatura, tuvo también una importante repercusión en las artes plásticas, la arquitectura, el urbanismo, la moda, el cine y la publicidad. El futurismo</p>

marcó un precedente importante para movimientos artísticos posteriores. Los mayores exponentes del futurismo se enlistaron cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Los pintores futuristas empleaban el color puro y las formas geométricas, y representaban objetos de manera sucesiva, como si estuvieran en movimiento, y otros efectos para imprimir dinamismo.

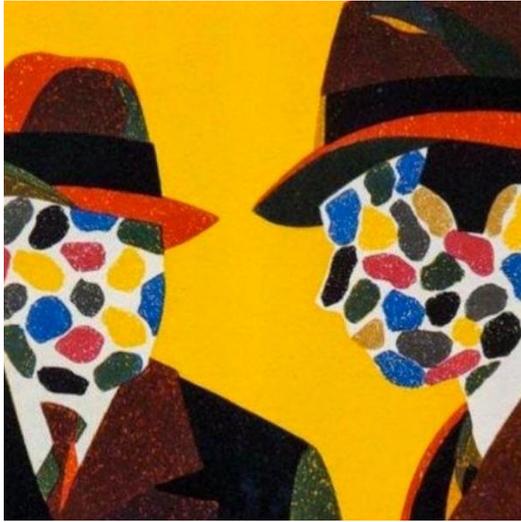
Expresionismo Alemán

Defendió un arte basado en las emociones y la experiencia humana contra el racionalismo del impresionismo y el realismo, y procuró representar el mundo subjetivo del artista de manera intensa e inquietante. Los expresionistas querían reflejar estados psicológicos y emocionales, como la soledad, la angustia o el miedo, de la manera más intensa posible. Para eso, empleaban formas distorsionadas, colores intensos y líneas dinámicas en sus composiciones. Los expresionistas se alejaron de la búsqueda de objetividad y belleza cotidiana que habían perseguido los impresionistas. Se centraron, en cambio, en el caos y las experiencias humanas, especialmente en las más intensas o dolorosas.

Dadaísmo

Dadá, es, por lo tanto, más que un movimiento artístico, una actitud intelectual de una serie de poetas, pintores

y escultores angustiados por una guerra de magnitud insospechada, con un sentimiento común: el desprecio a la guerra. Tienen un carácter netamente provocador, destinado a desprestigiar la obra de arte tradicional y ofrecer en su lugar una propuesta nihilista, iconoclasta, ilógica y absurda, reflejo fiel del desencanto producido por la locura autodestructiva de las sociedades humanas durante la Guerra. El movimiento se difundió, gracias a la publicación de revistas y el retorno de sus protagonistas después del conflicto, por París y Nueva York.

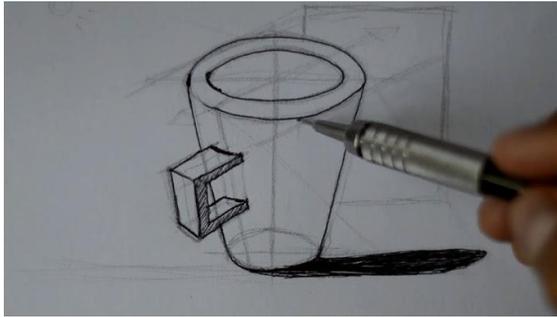
Surrealismo

se caracteriza por expresar imágenes irracionales y oníricas. André Breton es considerado el padre del surrealismo y esta corriente pretendía superar el racionalismo en el arte y explorar el subconsciente. El movimiento estaba influido por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y utilizaba técnicas colaborativas para crear combinaciones inesperadas en las obras de arte. Se caracteriza por su intento de expresar el funcionamiento real del pensamiento mediante el automatismo psíquico y la suspensión del control del artista. Su enfoque en la libertad creativa y la exploración del subconsciente ha tenido

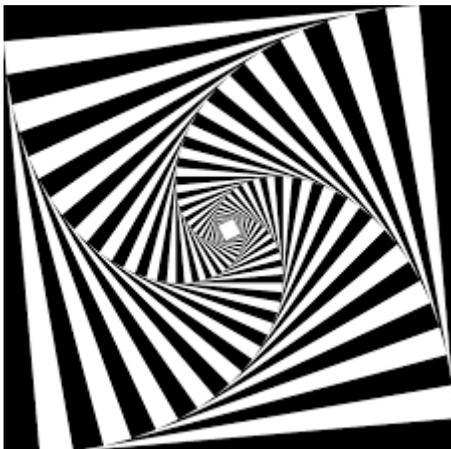
	<p>un impacto duradero en la forma en que se concibe y se crea el arte.</p>
<p>Constructivismo Ruso</p> 	<p>El constructivismo ruso es un movimiento artístico que triunfó en la Rusia de los años 20 del pasado siglo. La pintura, el diseño gráfico, la fotografía o el cine nos muestran su influencia, pero 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. Frente al neoclasicismo y el Art Nouveau imperantes en el resto de Europa ellos van a crear un arte basado en la simplicidad, las líneas puras y las formas geométricas, inspiradas por el cubismo y el futurismo.</p>
<p>Movimiento entre Guerras</p> 	<p>la situación de crisis y pesimismo originó un arte de carácter rebelde, futurista, incomprensible y que rompiera con lo establecido. Son muchas las vanguardias y corrientes que se han destacado en la época debido a los sucesos históricos, políticos y sociales. Los artistas encontraron en su quehacer artístico un excelente medio de manifestación y una forma de hacer catarsis y mostrar su visión del futuro. En esta ocasión veremos las corrientes más destacadas de la época entre las que se encuentran el dadaísmo, el ultraísmo y el surrealismo.</p>

Diseño Industrial

El diseño industrial es la práctica profesional consistente en desarrollar productos fabricados, dispositivos y servicios con una especial atención a su forma y su función. Los diseñadores industriales suelen investigar el modo en que los consumidores pudieran usar un producto específico y, a continuación, trabajan con otros profesionales —como los ingenieros y responsables de marketing para crear los conceptos y diseños de sus invenciones. Los diseñadores industriales por lo general se especializan en una sola categoría de productos, como los automóviles, muebles o electrodomésticos. 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 del cliente de destino.

Arte Cinético

El arte cinético integra el movimiento físico-espacial como elemento compositivo. No todo arte óptico es cinético. Para que un objeto artístico sea cinético, el movimiento debe ser el centro de interés. La escultura cinética es la expresión más destacada de esta corriente. A diferencia de las esculturas tradicionales, sólidas y estáticas, las cinéticas son estructuras dinámicas. El arte cinético heredó del futurismo la voluntad

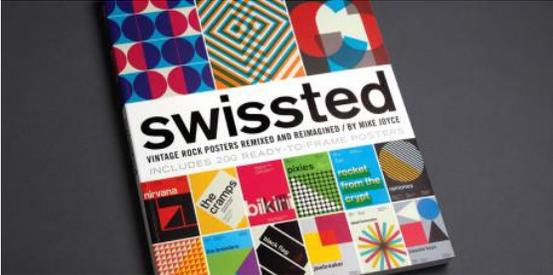
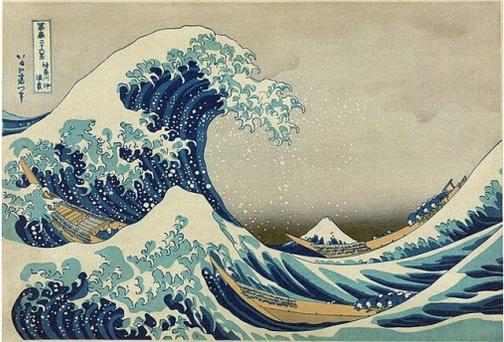
mecanicista y, del constructivismo, la celebración tecnológica. La fusión de estos dos aspectos permitió hacer del movimiento algo más que un principio: una realidad perceptible y/o real. De allí se desprenden las características de esta corriente. A diferencia del futurismo y el constructivismo, en el cinetismo el movimiento no se imagina, sino que se percibe sensorial y materialmente. Comprende el movimiento de tres maneras: el movimiento físico real de la obra, el movimiento óptico y el movimiento físico del espectador.

Escuela Polaca

Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una época en la historia de Polonia en la que los muros y paredes de Varsovia y de otras grandes ciudades se cubrieron de carteles que servían para comunicar cualquier tipo de acontecimiento o pensamiento. Mientras que en otros lugares, el uso de los carteles disminuía, en Polonia se convirtieron en el principal medio de comunicación. Estos carteles hicieron que floreciera un nuevo arte que, sin olvidar la destrucción de la guerra, proponía un mundo de colores vibrantes y formas sencillas, a menudo caracterizadas por trazos rápidos y por la técnica del collage. se produjo bajo unas circunstancias políticas, económicas y sociales muy

	<p>complejas y que, unidas a la gran sensibilidad artística de los artistas de aquel periodo, dieron lugar a una producción única en la historia del dibujo.</p>
<p style="text-align: center;">Escuela Suiza</p> 	<p>estilo tipográfico, se había forjado ya una reputación en Suiza por la excelencia de su tipografía y su innovador diseño gráfico. combinó el enfoque racional con los principios espaciales inspirados en De Stijl para crear un sistema reticular para composiciones. Los gráficos de la Escuela Suiza de los años veinte se distinguían por el uso de fotomontajes y nuevas fuentes. La estética reductivista resultante era precisa, directa y de aspecto funcional. la Escuela Suiza se distinguía por el uso de la sans-serif. empezaron a experimentar con composiciones mas expresivas, pero con el mismo planteamiento moderno de la Escuela Suiza.</p>
<p style="text-align: center;">Escuela Japonesa</p> 	<p>Sus obras son típicamente japonesas tanto en la elección del sujeto como en los diseños abstractos y decorativos y a la hora de seleccionar paisajes también se decantaba por los más típicamente japoneses, como las islas cubiertas de pinos de Matsushima, diferenciándose así de los artistas de la escuela Kano que pintaban paisajes más chinos. Asimismo, su estilo también era muy japonés, utilizando el color de forma muy concreta,</p>

utilizando colores brillantes y hojas doradas sobre superficies planas, para conseguir así patrones decorativos y abstractos de gran belleza y sensibilidad. en el contraste del color y las líneas y desarrolló un estilo original de pintura monocromática donde la tinta era utilizada como si fuera color. colores vivos o bien tinta monocroma, a menudo sobre fondo dorado, desarrollando un estilo pictórico mucho más abstracto y simplificado que el de sus predecesores.

CONCLUSION

El siglo XX fue un período de rica diversidad y experimentación en el arte. Los movimientos artísticos de este siglo desafiaron las convenciones, exploraron nuevas formas de expresión y dejaron un legado duradero que sigue influyendo en el arte contemporáneo. Desde la abstracción hasta el pop art, cada movimiento ha contribuido a ampliar nuestra comprensión del arte y su potencial para reflejar y transformar la experiencia humana. En esta unidad pudimos conocer un poco más a fondo cada movimiento artístico, con la creación de bocetos aprendimos más de cada movimiento, en clase con cada imagen y cada artista que pudimos ir viendo logramos comprender mejor cada movimiento y como influyeron en su momento y que a pesar del tiempo aún siguen siendo influyentes para los diseñadores gráficos, cada uno de los movimientos tienen algo en particular que los identifica, alguno que otro tienen ciertas conexiones pero no logran conectar del todo porque aunque visualmente sea igual, al analizarlo mejor vamos a poder observar que no es igual, en lo personal el movimiento que más me gusta es el surrealismo, porque siento que es una manera en la que a través de imágenes irracionales podemos expresar mucho y aunque aparentemente no tenga sentido es más profundo de lo que uno cree, y me gusta porque una sola imagen las personas pueden entender distintos mensajes, algunos logran captar el mensaje que el artista quiso transmitir pero si otra persona tiene distintos sentimientos pueden entenderlo de distinta manera, aunque es un poco difícil poder transmitir un mensaje a través del surrealismo pero eso es lo bonito porque puedes transmitir muchos sentimientos y no solo uno, sin duda es mi movimiento favorito.

BIBLOGRAFIA

Movimientos artísticos del siglo 20 (s.f.) Artículos de arte <https://apreciart.pe/articulos/los-movimientos-artisticos-del-siglo>

Art Nouveau(o Modernismo) (s.f.) Concepto <https://concepto.de/art-nouveau/>

Fauvismo (s.f.) Concepto <https://concepto.de/fauvismo/>

Futurismo (s.f.) Concepto <https://concepto.de/futurismo/>

Expresionismo (s.f.) Concepto <https://concepto.de/expresionismo/>

Dadaísmo (18/02/2024) Historia del Arte <https://historiarterubino.wordpress.com/>

¿Qué es el surrealismo? El surrealismo en pintura y literatura (s.f.) Domestika <https://www.domestika.org/>

El arte en el periodo de entre guerras (s.f.) Prezi <https://prezi.com/>

Las vanguardias artísticas del período de entreguerras (19/04/2017)

<https://www.universia.net/>

Diseño industrial: qué es y qué hacen quienes se dedican a ello (s.f.) Adobe

<https://www.adobe.com/>

Arte cinético: qué es, características y artistas más importantes (s.f.) Cultura General

<https://www.culturagenial.com/>

Eugenia Luchetta (15/3/2021) Blog by pixartprinting <https://www.pixartprinting.es/>

Tipografías Escuela Suiza (s.f.) Fonts by de fharo <https://defharo.com/>

Laura (17/04/24) Japonismo <https://japonismo.com/>