

Mi Universidad

Nombre del Alumno Jesús Emanuel Díaz Morales

Nombre del tema proyecto movimientos del siglo xx

Parcial 3

Nombre de la Materia historia del arte

Nombre del profesor Lic. María Fernanda

Nombre de la Licenciatura diseño grafico

Cuatrimestre I

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS DEL SIGLO XX

INTRODUCCION

A lo largo de la historia, han surgido muchos tipos o movimientos artísticos los cuales cada uno de ellos destacaba por algo en particular, algo que los hacia diferentes o por no llamarlos especiales del resto.

Por ejemplo el art Nouveau que destacaba la naturaleza y la belleza de la figura femenina algo que no solía pasar en otros tipos de arte o movimientos, algo que los hacia especiales e diferentes o el fauvismo que destacaba el uso audaz y brillante de los colores ,pero de igual manera estos movimientos tenían un punto de inicio que los relacionaba con un autor o un creador que rompió las reglas que en su tiempo existían para así lograr un cambio y poder cambiar de lo convencional o lo nuevo a lo poco visto e utilizado.

ART NOUVEAU

Aquel movimiento artístico que surgió a finales del siglo XIX y a inicios del XX influenciado por el deseo de revitalizar el arte convencional y romper con las tradiciones académicas. Este estilo se inspira en las formas naturales, haciendo uso de líneas curvas y figuras orgánicas como hojas, flores y formas con aspecto femeninas, buscando una estética armónica entre la belleza y la funcionalidad. En la arquitectura, el diseño y artes decorativas (o diseños de interiores) el art Nouveau integraba materiales modernos como el vidrio, el hierro, lo que como resultado surgían estructuras innovadoras y detalladas. Su objetivo era transformar los espacios los espacios en blanco en obras de arte completas, donde cada detalle se integraba para crear una estética fluida y decorativa más armónica

FAUVISMO

Creado o Desarrollado en París en el año de 1905, fue un movimiento artístico que se caracterizaba por el uso audaz y vibrante del color, sin restricciones del realismo o perspectiva convencional. Los fauvistas, como Henri Matisse y André Derain, priorizaban la expresión emocional sobre la precisión visual, usando tonos puros y trazos sueltos para crear una sensación de libertad en sus obras. Aunque muy corto tiempo, el fauvismo marco marco un cambio en el arte al destacar el color como un medio de expresión en si mismo, influyendo en movimientos posteriores como el expresionismo, a su vez rompiendo completamente con el uso común en los colores.

FUTURISMO

Fue un movimiento artístico y social que nació en Italia a principios del siglo XX, fundado por el poeta Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Este movimiento celebraba la modernidad, la velocidad, la tecnología y la energía de la vida urbana. Los futuristas buscaban romper con el pasado y representar el dinamismo de la vida moderna. Los futuristas empleaban técnicas visuales para transmitir la sensación de movimiento y velocidad, utilizando líneas diagonales y composiciones asimétricas, estas obras se representaban con vehículos, maquinarias y escenas de la vida urbana, reflejando la fascinación por la tecnología y modernidad, rompiendo el pasado y abrazando el futuro, el movimiento también buscaba exaltar la guerra como un medio de renovación y purificación de la misma sociedad.

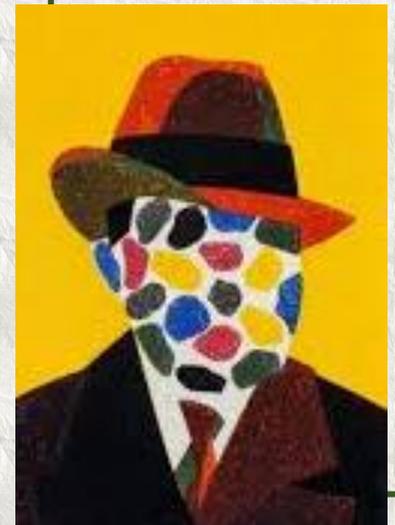
EXPRECIONISMO ALEMAN

Surgió a principios del siglo XX en un contexto marcado por inestabilidad política y social en Europa, así como por las tentaciones provocadas por la primera guerra mundial. Este movimiento se desarrollo 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 lineación del individuo en una sociedad moderna que parecía desmoronarse. Este movimiento se centra en la expresión de emociones y sentimientos personales, a menudo distorsionado la realidad para transmitir la angustia y la desesperación del individuo, las figuras humanas y los paisajes son representadas de una forma exagerada o distorsionada, reflejando la angustia interna y la alineación, transmite la experiencia emocional artística y provocar una respuesta emocional en el espectador, cuyos artistas buscaban romper con las convenciones artísticas y tradicionales y explorar temas como la alineación, la angustia y la lucha del individuo en un momento muy caótico.

DADAISMO

Nació en 1916 en medio de la primera guerra mundial, como una respuesta radical a la devastación y el absurdo de la guerra. Fundado en el cabaret Voltaire en Zúrich por artistas como Tristán tzara y Hugo Ball, el dadaísmo se caracterizaba por su rechazo a la lógica y las normas culturales establecidas, este movimiento se extendió rápidamente a otras ciudades europeas, como Berlín y nuevo york. Rechaza la lógica y la razón, promoviendo lo absurdo y lo ilógico como formas de expresión artísticas, su propósito era despertar la conciencia del publico sobre la locura de la guerra y la hipocresía de la sociedad a través de la provocación y el escandalo, buscaban desafiar las normas establecidas sentando las bases para movimientos posteriores como el surrealismo.

SURREALISMO

Se desarrollo en la década de 1920 influenciado por el dadaísmo y las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Este movimiento buscaba explorar el subconsciente y los sueños, liberando la imaginación de las restricciones de la razón. André Breton, considerando el líder del surrealismo, publico el "MANIFIESTO SURREALISTA" en 1924, estableciendo los principios del movimiento. El surrealismo se caracteriza por la creación de imágenes que evocan sueños y fantasías, combinando elementos de manera inesperada, se basa en las teorías de Freud, buscando explorar los deseos y miedos ocultos del ser humano, libera el pensamiento y la creatividad, explorando la realidad mas allá de lo visible. Los surrealistas buscaban romper con las convenciones sociales y artísticas promoviendo una nueva forma de ver el mundo que integrara la racional y lo irracional.

CONSTRUCTIVISMO RUSO

Surgió en la rusia post-revolucionaria, alrededor de 1915 y se consolido tras la revolución de octubre de 1917. Este movimiento fue una respuesta ala necesidad de crear una nueva forma de arte para reflejar los ideales de la nueva sociedad soviética. Los artistas constructivistas como Vladimir tatlin y alexander rodchenko, buscaban romper con las tradiciones artísticas del pasado y crear n arte que sirviera ala comunidad y al estado promoviendo la ideología comunista. Como tal se concentraba en la utilidad y funcionalidad rechazando la ornamentación y el arte por arte, se buscaba que el arte tuviera un propósito social y practico. Cuyas obras eran abstractas y geométricas, utilizando formas simples y líneas limpias para transmitir un sentido de modernidad, se buscaba que el arte no solo fuera un medio de expresión, sino también un vehículo para la construcción de la nueva sociedad.

MOVIMIENTO ENTRE GUERRAS

Se refiere a la producción artística y cultural que tuvo lugar en Europa entre la primera y la segunda guerra mundial (1918-1939) este periodo estuvo marcado por la inestabilidad política, económica y social, lo que llevo a los artistas a explorar nuevas formas de expresión y a cuestionar las normas establecidas. Buscaba romper lo tradicional y experimentar nuevas formas, exploraba 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. Muchos artistas relacionados con este movimiento se convirtieron en artistas políticos , utilizando su arte para criticar las injusticias sociales y políticas de la época, lo que llevo a una mayor conciencia social a través del arte

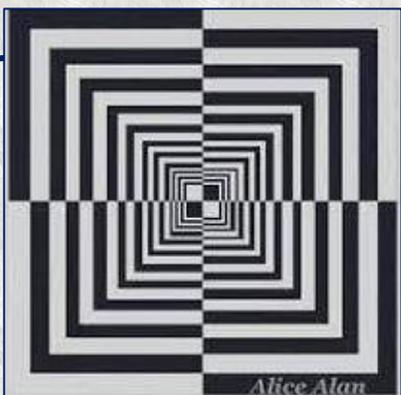
DISEÑO INDUSTRIAL

Emergió como una disciplina en el siglo XX impulsado por la revolución industrial y el crecimiento de la producción en masa. Este campo se centra en la creación de productos que sean funcionales estéticamente agradables y accesibles para el público en general. Prioriza la funcionalidad y la usabilidad de los productos asegurando que sean prácticos y eficientes, es mejorar la calidad de vida de las personas a través de productos bien diseñados que sean accesibles y funcionales contribuyendo al bienestar social y económico. Ah fluido en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, desde muebles y electrodomésticos hasta automóviles y tecnología, convirtiéndose en una gran parte integral de la cultura moderna.

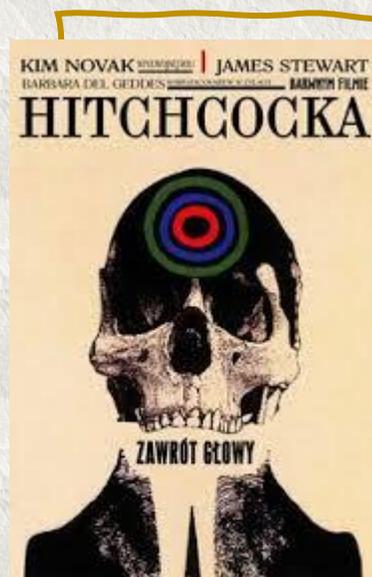
ARTE CINETICO

Surgió a mediados del siglo XX en un periodo marcado por rápidos avances tecnológicos y transformaciones sociales significativas. En esta forma de arte se desarrollo en un contexto donde la revolución industrial estaba generando un impacto notable en la vida cotidiana, lo que llevo a artistas a explorar la relación entre el movimiento y la percepción. Influenciado por corrientes como el futurismo y el constructivismo, el arte cinético iba más allá de la representación tradicional buscando incorporar el movimiento real y perceptual en las obras de arte. Suelen representar un vinculo estrecho con el publico ya que su significado y a prestación dependen de su movimiento. Esta obra depende de movimientos mecánicos, ópticos o la acción del espectador para crea la ilusión de movimiento. Incorporando motores, luces y otros mecanismos para generar movimiento físico u visual. Alexander Calder es famoso por sus "móviles" obras escultóricas que se mueven con corrientes de aire, Jesús Rafael soto creo instalaciones que desafían la percepción visual, invitando al espectador a caminar a través de formas que parecen cambiar.

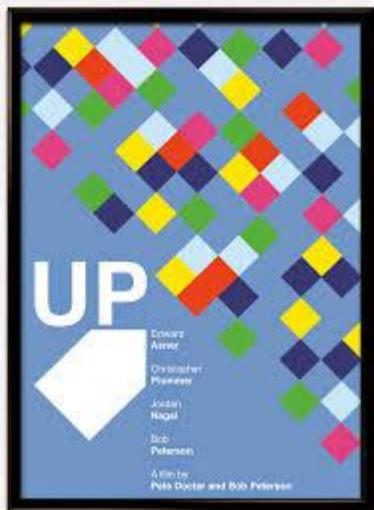
ESCUELA POLACA

Surgió en la década de 1950, en un contexto de reconstrucción post-segunda guerra mundial en Polonia, este movimiento se desarrollo en un período en el que el arte y el diseño buscaban romper con el legado del realismo socialista y explorar nuevas formas de expresión, artistas y diseñadores polacos, como Henryk tomaszewski y wojciech zamecznik, buscaban una fusión entre la tradición y la modernidad, creando un estilo único que combinaba la innovación con la identidad cultural palanca. Caracterizado por el uso de colores brillantes y constantes que capturaban la atención, no solo buscaban no solo comunicar información, sino también provocar emociones y reflexiones sobre la identidad polanca y la vida contemporánea también usa formas abstractas y metáforas visuales para transmitir mensajes profundos.

ESCUELA SUIZA

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 mas clara y funcional de comunicar ideas, en un contexto de cambios sociales y políticos tras la primera guerra mundial, los diseñadores suizos, como Max miedinger y adrián frutiger, promovieron un enfoque racional y sistemático en el diseño grafico y la tipografía influyendo en el desarrollo del diseño moderno. Se caracteriza por su énfasis en la simplicidad, la legibilidad y el uso de rejillas como base del diseño en un mundo cada vez mas industrializado y globalizado, estableció un nuevo estándar en el diseño grafico que prioriza la claridad y la eficiencia en la comunicación visual , se buscaba crear un lenguaje visual universal que trascendiera las barreras culturales y lingüísticas, facilitando la comprensión del lector y accesibilidad de la información, esta escuela influyo en la creación de identidades corporativas y sistemas de señalización a nivel mundial.

ESCUELA JAPONESA

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 experimento un periodo de paz y estabilidad bajo sistema de Tokugawa, lo que permitió un florecimiento cultural sin precedentes, trasciende la mera representación para ofrecer una experiencia poética y emocional , los artistas no solo buscaban representar la belleza , si no también evocar sentimientos sutiles que conectan al espectador con la naturaleza y su entorno.

Predomina la simplicidad en las composiciones y un uso controlado del color, lo que permite un enfoque en la esencia en los elementos y representaciones

CONCLUSION

En conclusión existen muchos tipos de movimientos, los cuales han ayudado para poder crear más y más movimientos, como por ejemplo el surrealismo está basado del dadaísmo mas bien le sirvió de inspiración para poder llegar a crear lo que actualmente se le conoce. Cada uno de los movimientos han servido para poder avanzar o progresar el arte como actualmente es representado, y cada uno de los movimientos anteriormente representados todos tienen una característica única que los reconoce como lo que es, desde colores brillantes y saturados, hasta el uso absurdo o burla de ilustraciones como lo es el dadaísmo , o algunos mas expresados en la naturaleza o avance científico o la comodidad del que lo percibe

FUENTES DE BUSQUEDA.

LAS DIAPOSITIVAS DE LA PROFE FERNADA 😊

EH IMÁGENES DE GOOGLE

