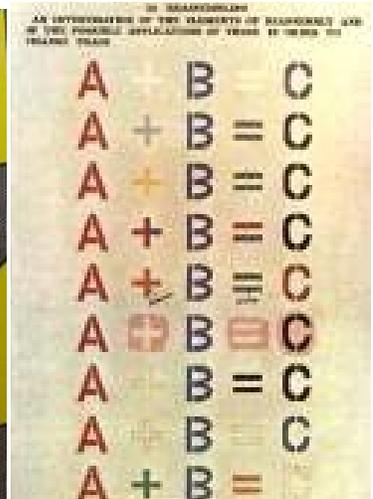
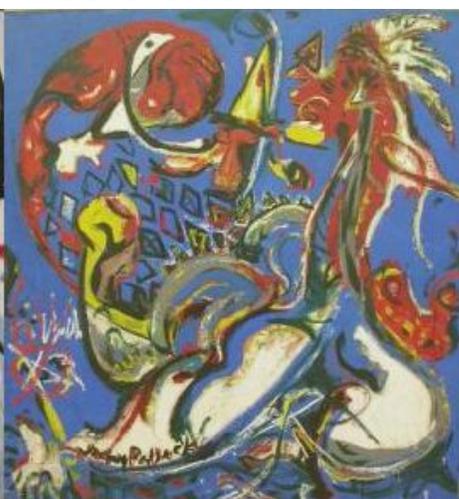

ARTE DEL SIGLO XX

Valeria Yamileth Lopez Narvá ez

ARTE
CONTEMPORANEO
SIGLO XX

ARTE CONTEMPORANEO SIGLO XX CONTEX TO

- Los conflictos internacionales
- Las dos guerras mundiales
- La guerra fría
- La revolución tecnológica - Informática
- La revolución de la telecomunicación
- La extrema pobreza
- Los conflictos étnicos
- El desequilibrio económico
- El desorden ambiental
- La globalización

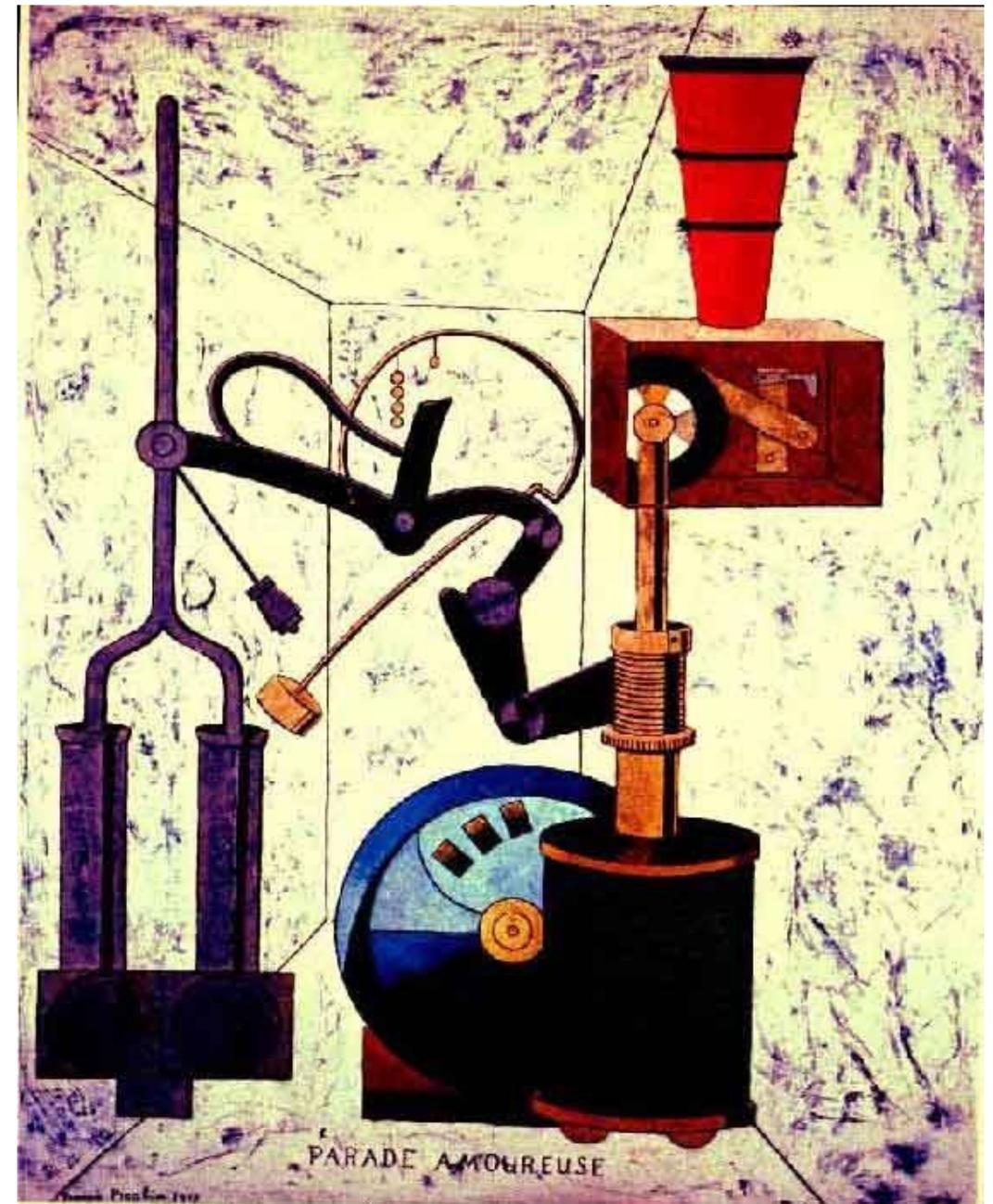
- El terrorismo

ARTE CONTEMPORANEO CONCEPTO

El termino Contemporáneo incluye las manifestaciones artísticas del siglo XX y XXI

El cuestionamiento sobre los principios artísticos que surgen en las últimas décadas del siglo XIX , tuvieron una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del siglo XX.

Esta revolución estética trajo consigo una sucesión de estilos y movimientos, muchos de ellos de corta duración y la mayoría centrados en la búsqueda de nuevas direcciones y principios innovadores.

Francis Picabia

Parada Amorosa,
1917, Acuarela

Clasificación de movimientos

VANGUARDIAS - POST VANGUARDIAS

1900-1914, 1920
1920

Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Constructivis

1920-1945

Expresionis
mo,
Suprematis
mo,
Dadaísmo.

Pos guerra (50's)
Expresionismo
abstracto
Minimalismo
Pop
ArtOp
Art
Nuevas tendencias
Instalaciones
Happenings
Primitivismo

FAUVISMO 1904 - 1908

Movimiento pictórico francés que revolucionó el concepto del color en el arte contemporáneo.

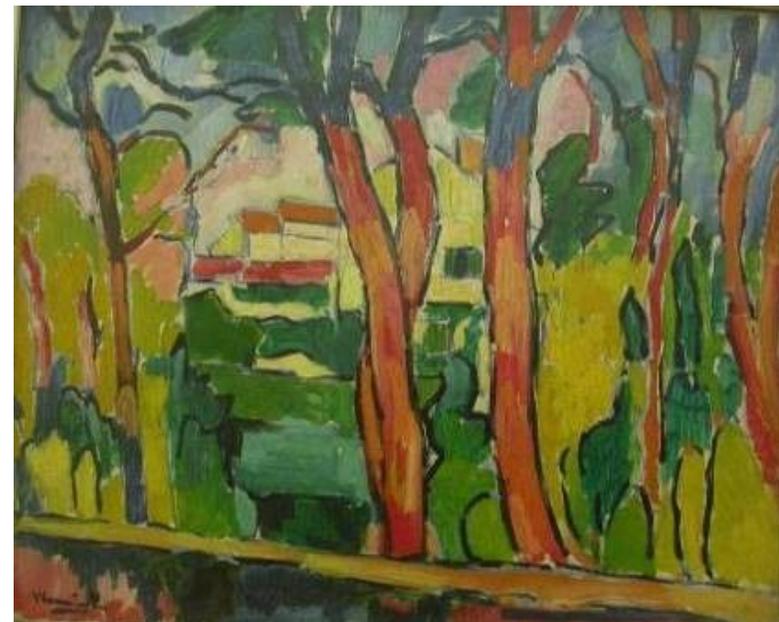
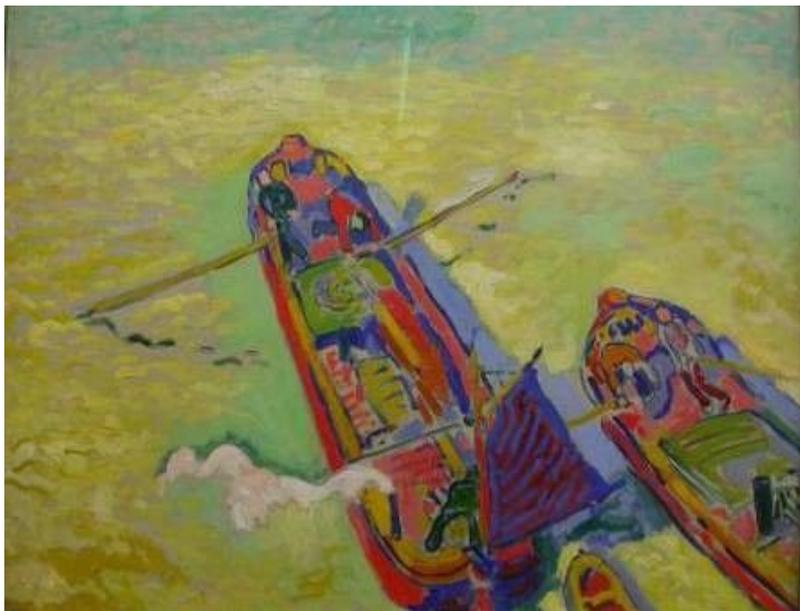

El término **FAUVES**, literalmente 'fieras', fue una etiqueta peyorativa aplicada por la crítica en la primera exposición, en el Salón de Otoño de 1905

CARACTERÍSTICAS - FAUVISMO

Rechazo de tonos naturalistas empleados por los impresionistas en favor de los colores violentos, introducidos por los postimpresionistas Gauguin y van Gogh.

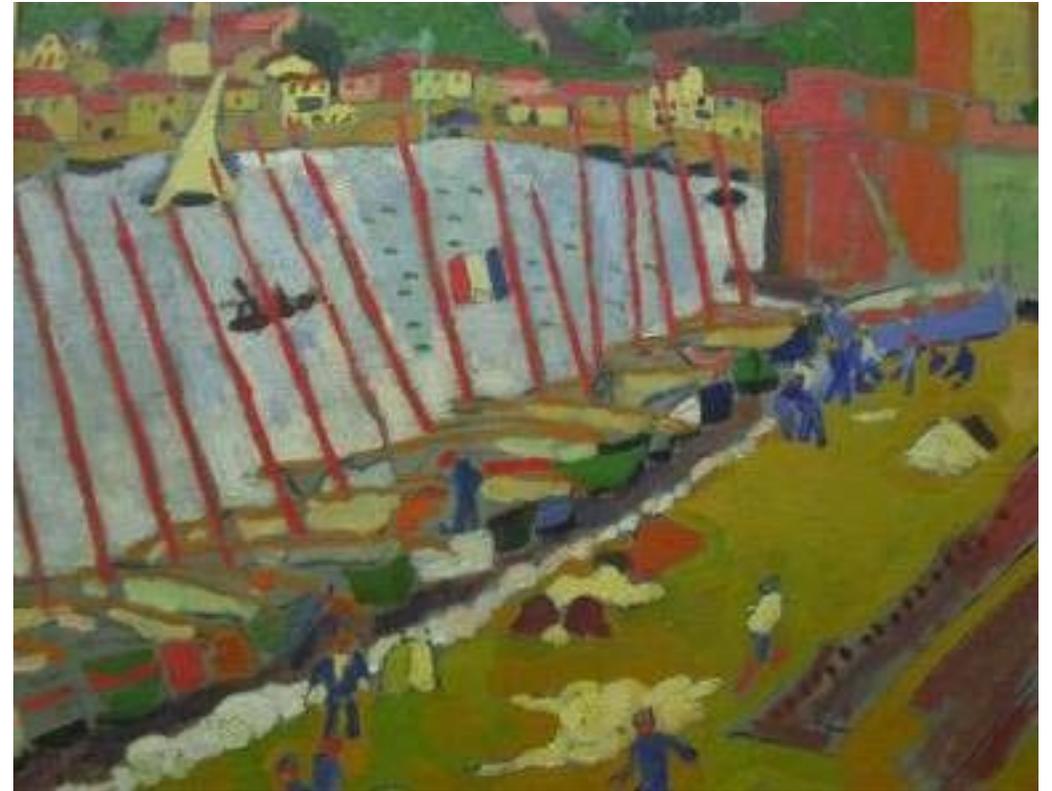
Crea un mayor énfasis expresivo de fuerte colorido. Intensa fuerza poética gracias y al dibujo de trazo muy marcado, desprovisto de dramatismo lumínico.

PRINCIPALES EXPONENTES

Henri Matisse, su
principal exponente.

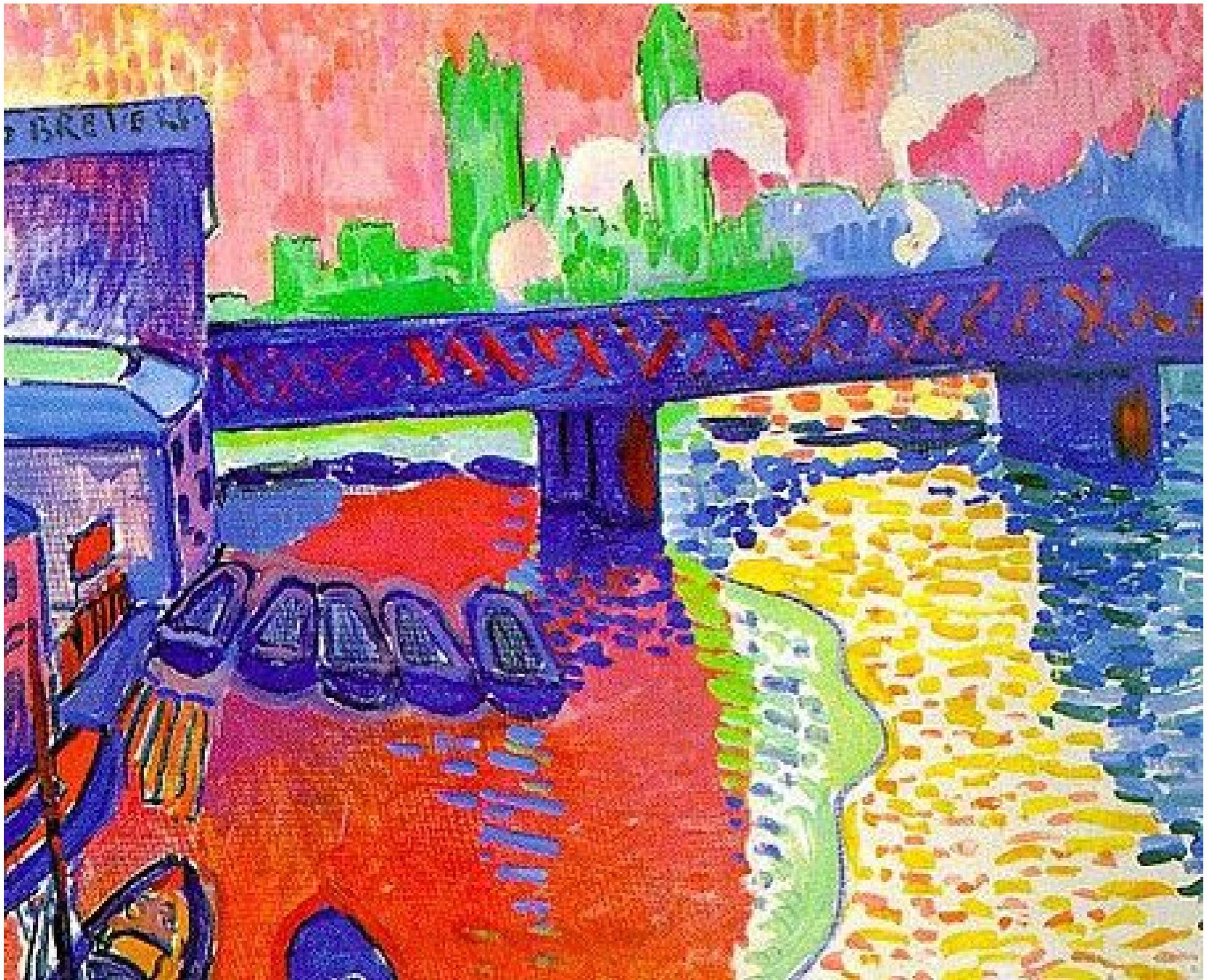
André Derain,
Maurice de
Vlaminck, Raoul
Dufy,
Georges
Braque, Henri
Manguin,
Albert
Marquet, Jean
Puy,

Emile Othon Friesz

Maurice Vlaminck, **Restaurante de la Machine a Bougival**. (1905)

André Derain, **El puente de Londres**. (1906)

Puente de Londres (1906, Museo de Arte Moderno, MOMA, NuevaYork), de
André Derain

CUBISMO

Movimiento artístico que busca alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objetivista desde múltiples ángulos.

Desarrollado principalmente por **Georges Braque y Pablo Picasso** hacia 1907, alcanzó su apogeo alrededor de 1914 y continuó evolucionando durante la década de 1920.

CARACTERISTICAS - CUBISMO

Fue una revolución contra el sentimentalismo y el realismo de la pintura tradicional, contra la importancia que se daba al efecto de la luz y el color y contra la ausencia de formas, características del impresionismo.

Considerado el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística.

Los cubistas rechazan la perspectiva y el movimiento y le dan primacía a la

Se inspiró fundamentalmente en el arte de

Los tribus de África y Oceanía

Fragmentación de las formas y del espacio en planos interrelacionados por el color y las líneas.

Geometrización de las formas

Austeridad cromática y sombreado arbitrario.

PRINCIPALES EXPONENTES

PINTUR

Pablo Picasso
Georges Braque
Albert Gleizes
Robert Delaunay
Fernand Léger
Francis Picabia
Marcel Duchamp
Roger de La
Fresnaye Juan

ESULTU

Pablo Picasso,
Raymond Duchamp
Jacques Lipchitz
Alexander

Pablo Picasso

Establecido en París en 1904 comenzó a pintar en un estilo cercano al postimpresionismo.

Más tarde evolucionó hacia otras tendencias artísticas a lo largo de sus más de 20.000 obras.

Está considerado como el artista más relevante del siglo XX.

Pablo Picasso: **Las Señoritas de Avignon**, 1907
Óleo sobre lienzo, Metropolitan Museum of Art, New York City .

Georges Braque
Casas en L'Estaque, 1908
óleo sobre lienzo, 73 x 60
cm, Kunstmuseum Bern.

El desayuno Museo Nacional de Arte Moderno de París
En las primeras décadas del siglo XX, el artista de origen español **Juan Gris** ejerció gran influencia en la evolución del cubismo sintético por la innovadora utilización del *collage*.

Personajes del circo y del teatro. La Commediadell' arte italiana (Arlequín con un traje a rombos y Pierrot vestido de blanco). Algunos expertos creen que Arlequín es un autorretrato del pintor.

Tres músicos (1921, óleo s/lienzo) Pablo Picasso

Pablo Picasso, **Los Pájaros muertos**, 1912, 46 x 65 cm.,
óleo sobre lienzo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía , Madrid.

Guitarra y copa (1921,) Georges Braque; se aprecian las características del cubismo sintético: formas planas y fragmentadas, predominio de la composición y del color e incorporación del *collage*.

El Guernica (1937, óleo s/ lienzo, 3.49 × 7.76 mt)

Describe el bombardeo de la localidad vasca por parte de la Legión Cóndor alemana el 26 de abril de 1937 Picasso realizó más de 60 croquis preparatorios en color; sin embargo la obra definitiva es en blanco, negro y grises para destacar la violencia de la

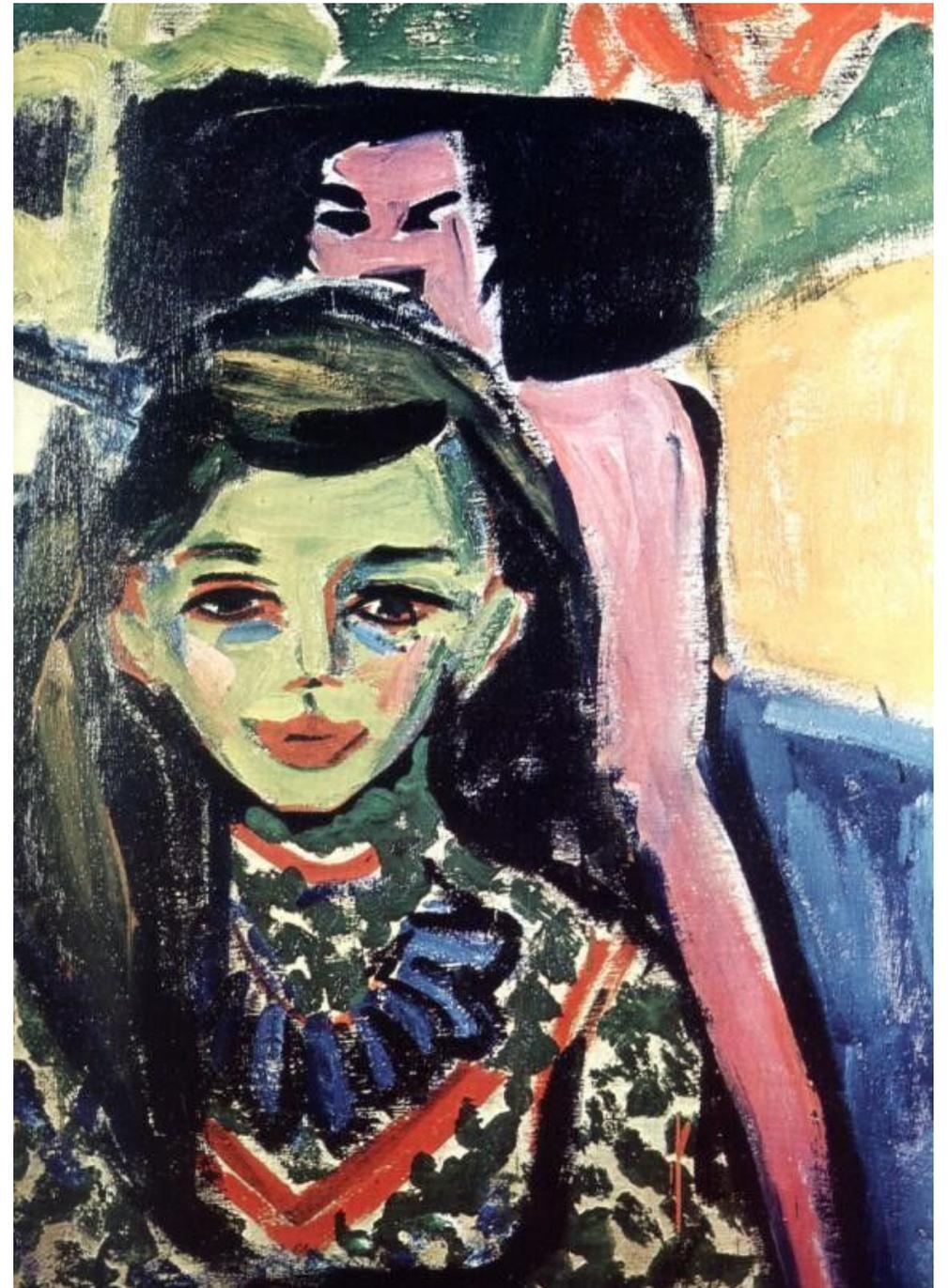
masacre.

En el centro, el caballo herido por una lanza simboliza las víctimas inocentes.

Expresionismo

Corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva.

El movimiento expresionista apareció en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX como reacción frente a los modelos que habían prevalecido en las academias de Bellas Artes.

Muchacha, Ludwig Kirchner, 1906

CARACTERISTICA - EXPRESIONISMO

El artista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador.

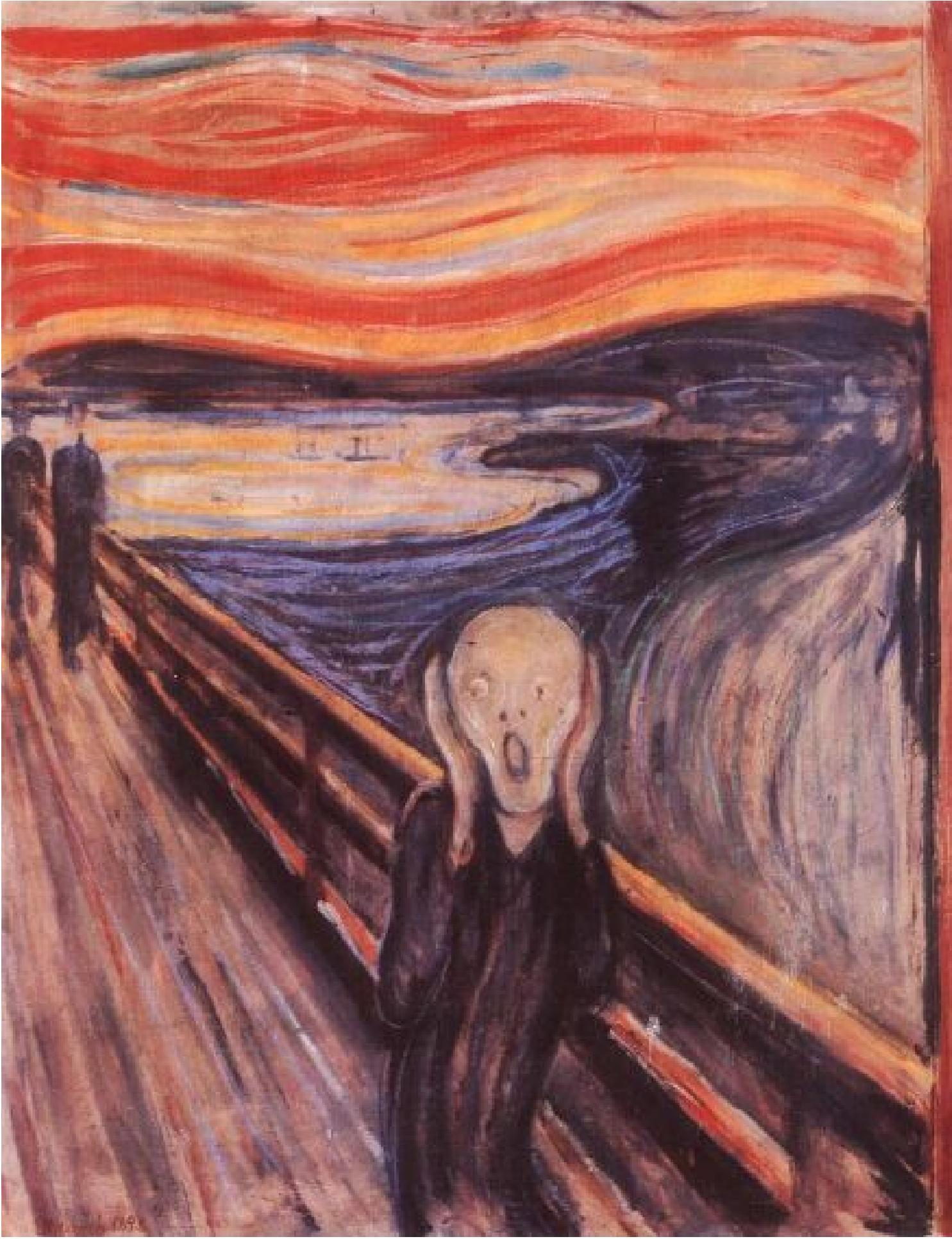
y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística.

Muchachas en isla Fehman
Ludwig Kirchner, 1912

Calle de Berlín(1913),
Ernst Ludwig Kirchner,
colores fuertes,
los espacios planos
contenido patético.
El cuadro mide
200 x 150 centímetros.

El grito (1893) de Edvard Munch se considera el primer cuadro expresionista. Aunque el pintor noruego no militó en las filas de este movimiento, está considerado como su principal precursor por la capacidad para retratar los conflictos internos de sus personajes.

La danza de la vida, Edward Munch, 1899-1900

FUTURISMO

Movimiento artístico de comienzos del siglo XX que rechazó la estética tradicional e intentó resaltar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: **la máquina y el movimiento.**

Velocità astratta (è passata l'automobile). Giacomo Balla.

El poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti recopiló y publicó los principios del futurismo en el manifiesto de 1909. Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo y Gino Severini firmaron el Manifiesto del futurismo.

Características y exponentes

Intento de captar la sensación de movimiento.

Superposición de acciones consecutivas, como una serie de fotografías tomadas a gran velocidad e impresas en un solo plano.

El futurismo tuvo una corta existencia hasta 1914 Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert Delaunay Gino Severini.

Jeroglífico dinámico (1912)
Tren suburbano (1915)

Niña corriendo por un balcón, Giacomo Balla, 1912

Tren suburbano, Gino Severini, La composición dinámica y pinceladas expresivas.

Las formas geométricas y la ausencia de perspectiva clásica

*Formas únicas de
continuidad en
el espacio*, bronce
1913

Umberto Boccioni
intentó mostrar el
modo
en que el cuerpo
humano interactúa
con su
entorno a medida
que se mueve.

Desnudo bajando una escalera,
Marcel Duchamp, 1912

CONSTRUCTIVISMO

Movimiento artístico ruso de principios del siglo XX que ejerció una importante influencia en el arte europeo. Fundado por el escultor y pintor

El nombre hace referencia a la construcción de esculturas abstractas partiendo de una gran variedad de materiales industriales, como metal, alambre y trozos de plástico.

Maqueta para *Columna*
Escultura del ruso-

estadounidense Naum
Gabo

PRINCIPALES EXPONENTES

Las primeras obras representativas de este movimiento son las construcciones en relieve de Tatlin fechadas entre 1913 y 1917.

En 1920 ya se le habían sumado los artistas Alexandr Rodchenko, El Lissitzky, Naum Gabo y Antón Pevsner, entre otros.

En 1920 Gabo y Pevsner publicaron en Moscú el Manifiesto realista, donde se exponen los principios teóricos del nuevo estilo

Obra de Naum Gabo

ARTE ABSTRACTO

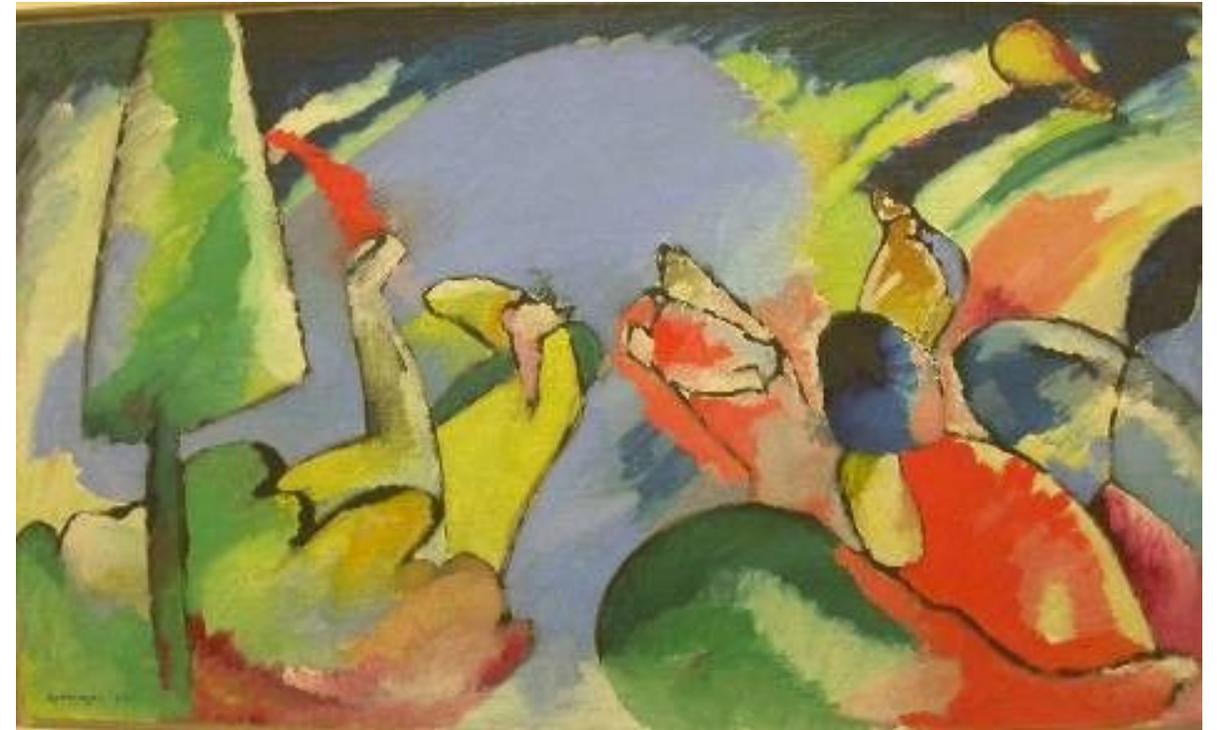
ABSTRACCION (del latín, abstrahere, 'destacar', 'sustraer' o 'abstraer'), implica la realización de una operación intelectual que lleva a aislar un determinado elemento, excluyendo otros que puedan encontrarse relacionados con él.

Surgió alrededor de 1910 y sus consecuencias múltiples han hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del

CARACTERÍSTICAS – ARTE ABSTRACTO

Deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias

Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas, que exaltan la fuerza del color

Se forma a partir de la estructuración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas

Wassily Kandinsky. **Composición VII.** Óleo sobre lienzo. 195 x 300 cm. Galería Estatal Tretjakov. Moscú.

Improvisación 28 (segunda versión) Wassily Kandinsky 1912. Destacan el empleo de colores vivos y las sugerencias formales, que expresan un cierto contenido espiritual y anímico.

SUPREMATISMO

Suprematismo,
1919 Colección del
StedelijkMuseum,

Kazimir Maliévich eliminó de sus pinturas toda referencia externa, creando así obras totalmente subjetivas. Su abstracción radical, conocida como suprematismo, influyó considerablemente en el arte del siglo XX.

Amsterdam.

SUPREMATISMO – Kasimir Malevich

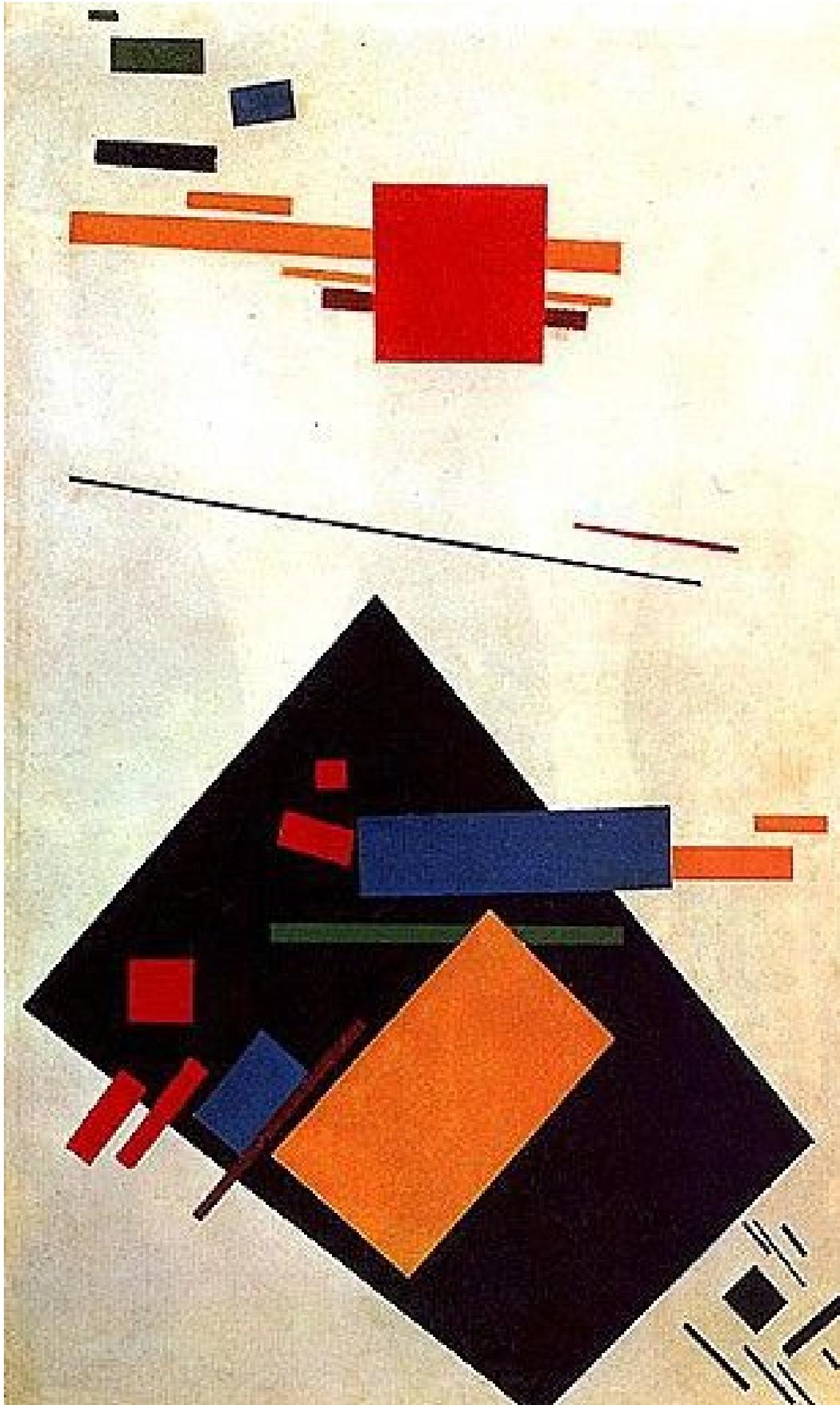

Abstracción geométrica basada en la "pura no-objetividad", es decir no extraída de la reducción expresiva del mundo objetivo o del yo interior del artista.

Supremacía de la sensibilidad plástica puramente encima de todo fin materialista, práctico, social, descriptivo o ilusionístico.

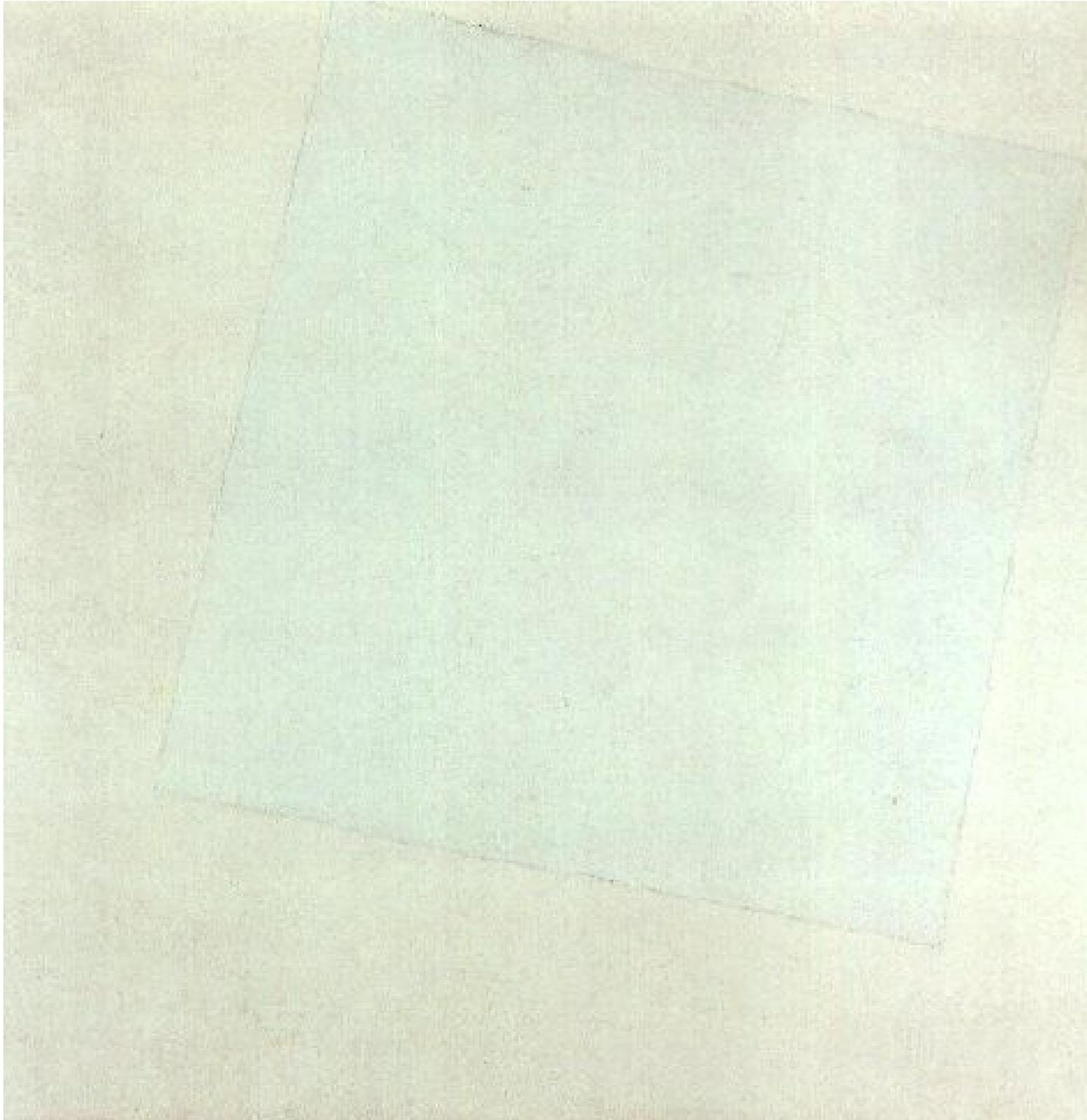
Estructuraciones sencillas a base de formas geométricas puras y absolutas (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y cruz)

- Empleo de colores planos contrastantes, en general primarios y también gamas intermedias, sin dejar de incluir nunca el blanco y el negro.
- Predominio de fondos neutros, generalmente el blanco.

Kasimir Malevich
Suprematism. 1915

Stedelijk Museum, Amsterdam

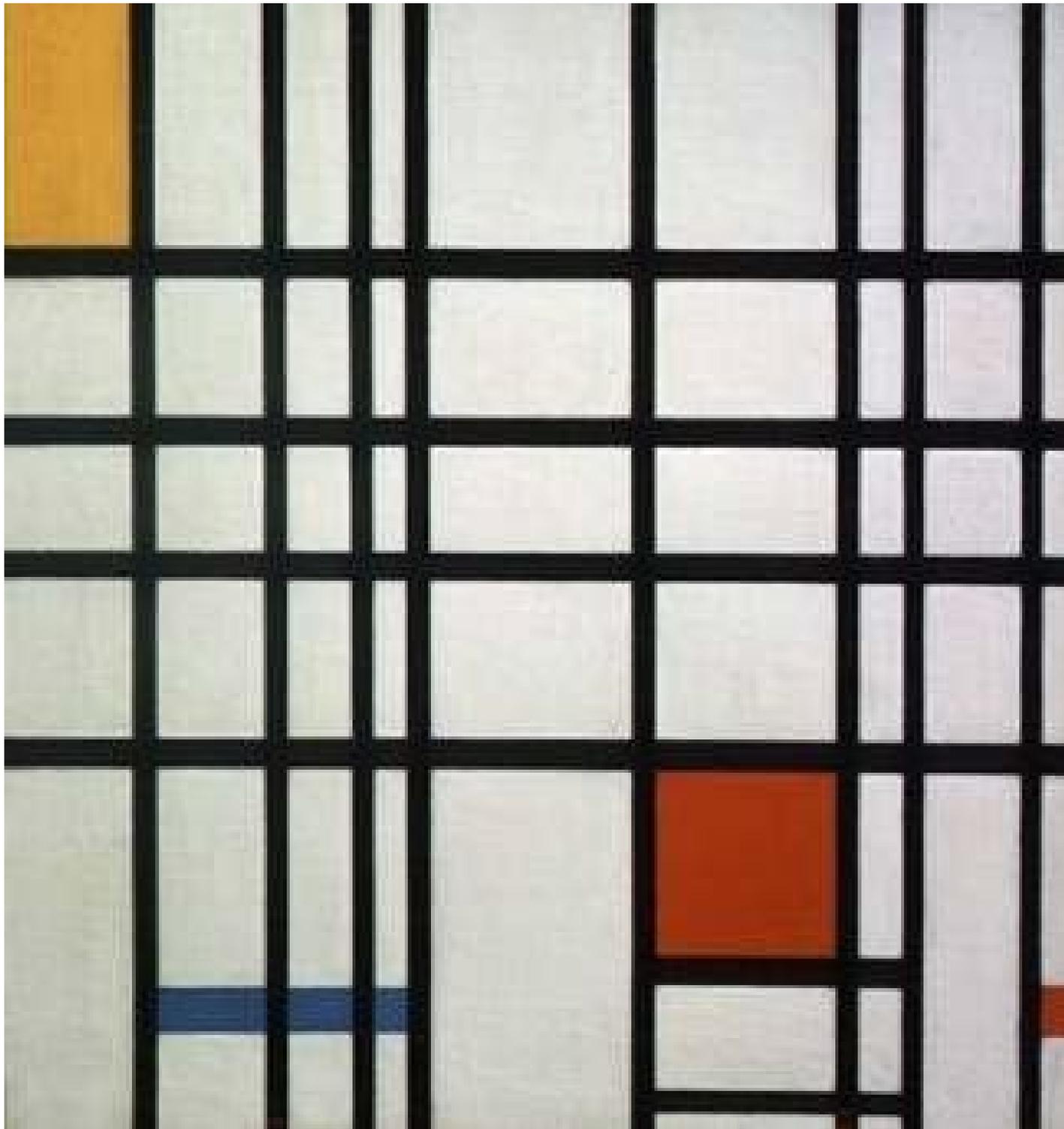

- Ausencia total del color en obras de la última etapa (como en "Cuadrado blanco sobre fondo blanco"),
- para evitar influir en la percepción objetiva del espectador.

Kasimir Malevich: **Suprematist Composition, White on White** (1918)

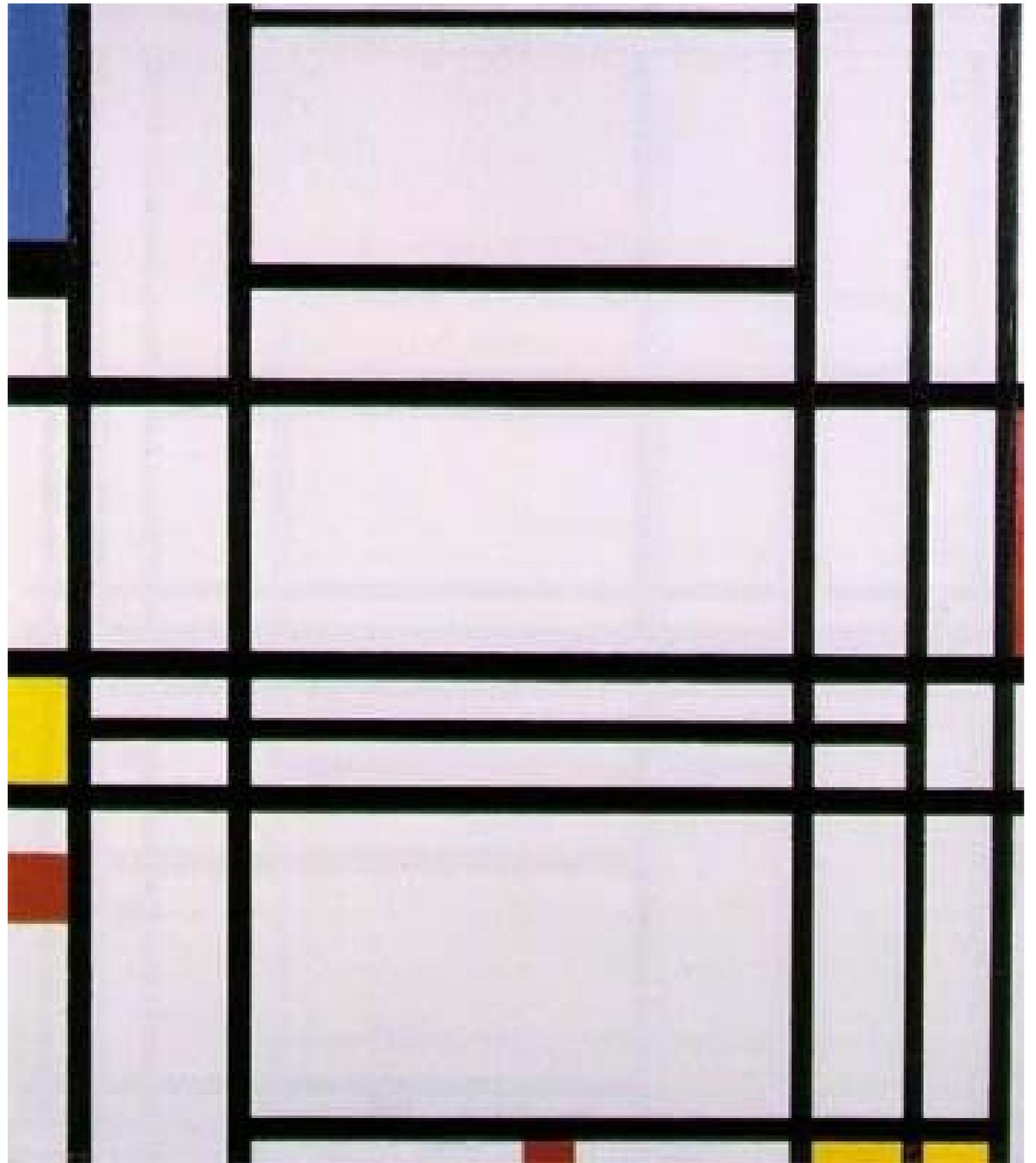
Cuadrado negro sobre blanco, Kazimir Malevich, 1913

Composición en rojo, azul y amarillo (1930) Piet Mondrian La pintura debía construirse con espacios planos y líneas rectas, limitándose a los colores primarios, más negro, blanco y gris. Sobre esta base creó el **neoplasticismo**, estilo abstracto geométrico.

Piet Mondrian,
Composición 10.

1940, óleo sobre
lienzo, 80 x 73 cm.

DADAISMO

Movimiento que abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo existente durante la I Guerra Mundial

El término dada (palabra francesa que significa caballito de juguete) fue elegido por el editor, ensayista y poeta rumano Tristan Tzara, al abrir al azar un diccionario.

El movimiento Dadá fue fundado en 1916 por Tzara, el escritor alemán Hugo Ball, el artista Jean Arp y otros intelectuales que vivían en Zurich (Suiza)

CONTEXTO

Se producía en Nueva York una revolución contra el arte convencional liderada por Man Ray, Marcel Duchamp y Francis Picabia.

- En París inspiraría más tarde el surrealismo.
- Tras la I Guerra Mundial el movimiento se extendió hacia Alemania y muchos de los integrantes del grupo de Zurich se unieron a los dadaístas franceses de París.
- En 1922 el grupo de París se desintegró.

El escurridor de botellas,
Marcel Duchamp, 1914

Fuente, Marcel Duchamp, 1917

La casada desnudada por sus solteros, incluso, Duchamp, 1915-23

9 moldes viriles, Marcel Duchamp, 1914

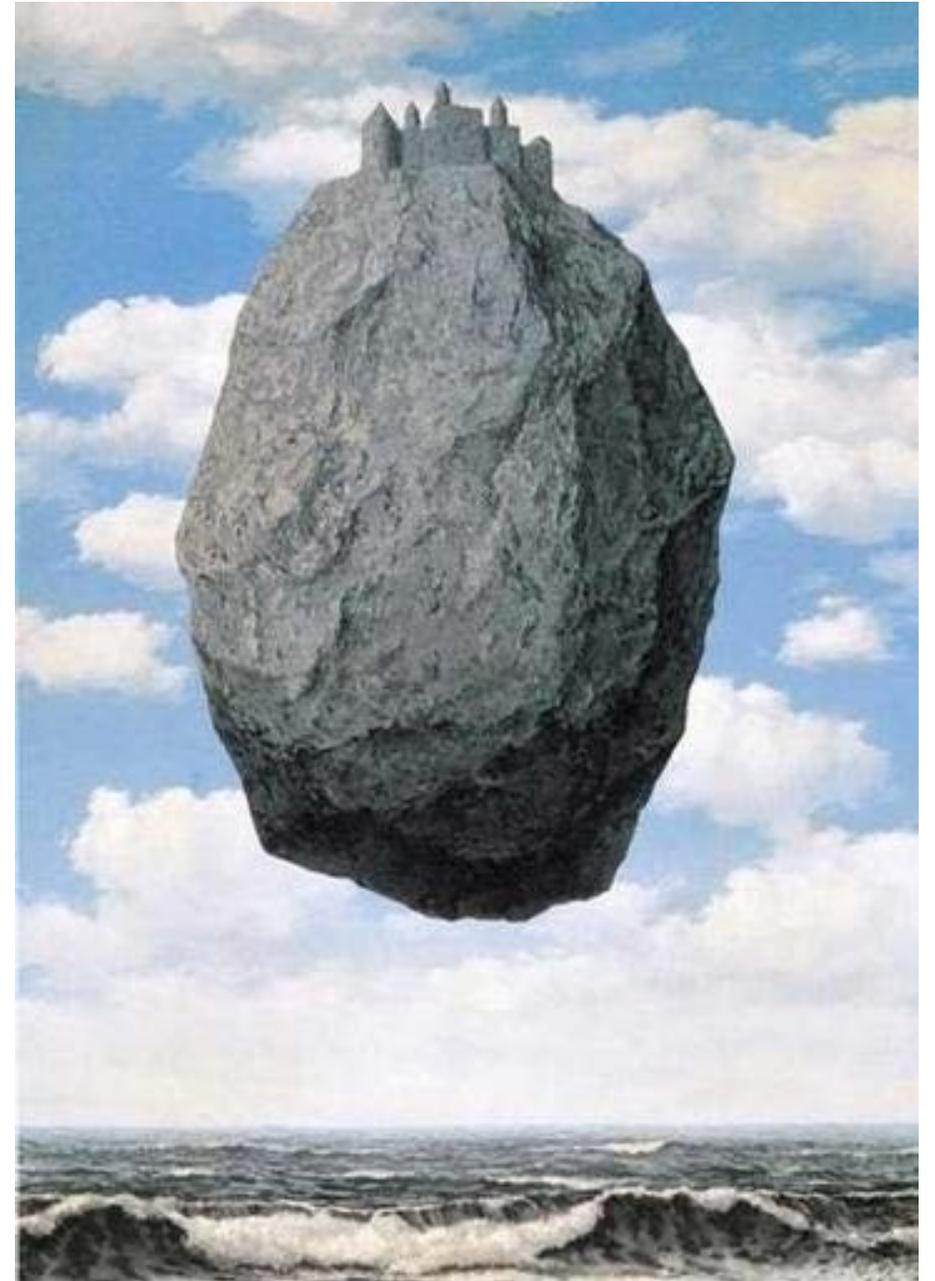

Rueda de bicicleta,
Marcel Duchamp, 1913

SURREALISMO

La teoría de lo inconsciente y lo irracional una posibilidad de cambio de la vida, la sociedad el arte y el hombre por medio de la revolución.

No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio

René Magritte. **El castillo de los Pirineos** (1959)

CARACTERÍSTICAS - SURREALISMO

- Desarrollo a partir del Dadaísmo
- Ruptura con los convencionalismos sociales
- Experimentación de los métodos del psicoanálisis y subconsciente
- Da importancia a lo irracional y lo absurdo

- Figuración con temática subjetiva de carácter onírico basada en las técnicas del inconsciente de Freud
- (el carácter figurativo

René Magritte.

La condición humana (1933).

National Gallery of Art,
Washington

PRECURSORES Y TENDENCIAS

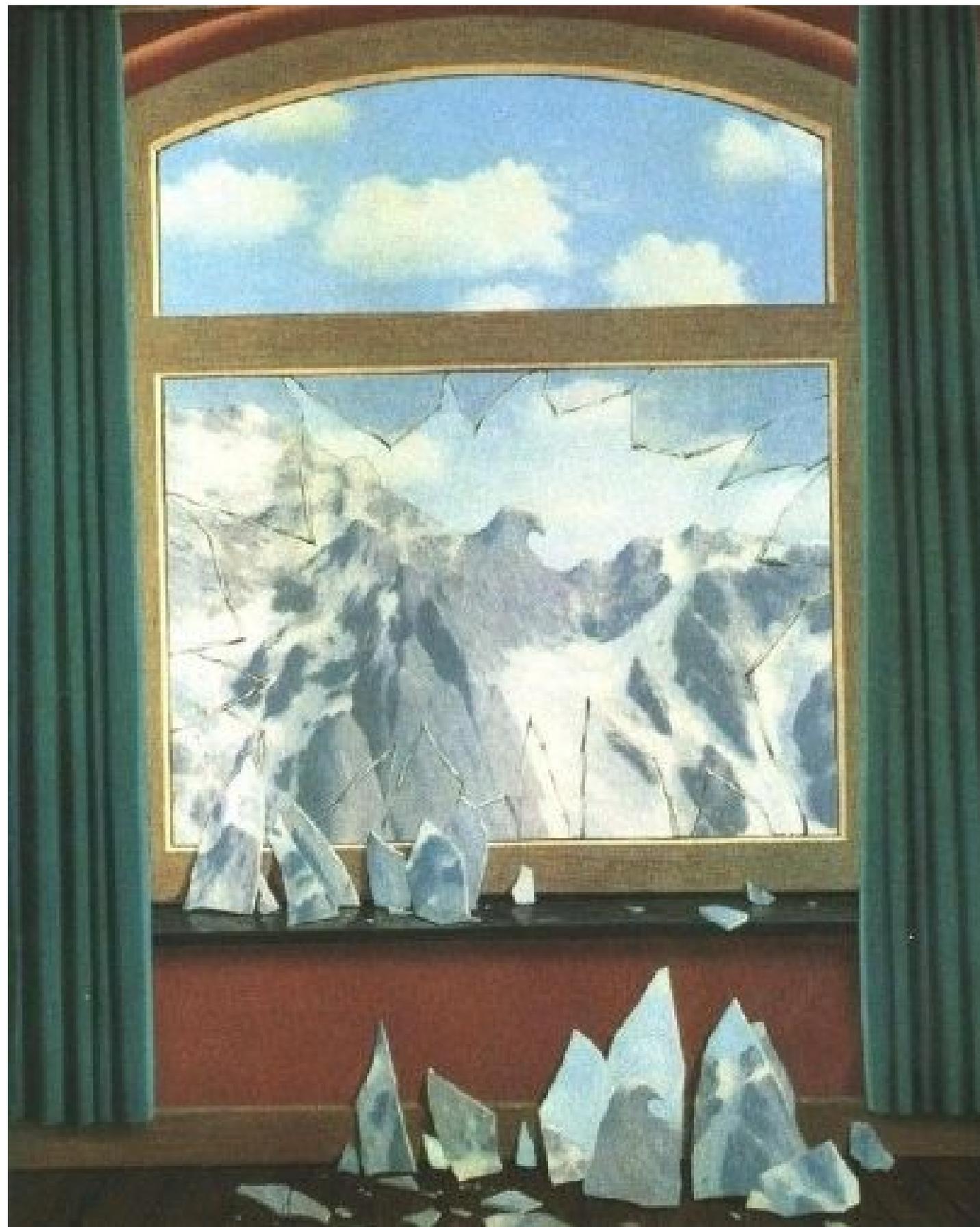
- EL BOSCO
- GOYA
- ROUSSEAU
- CHAGALL
- DE CHIRICO
CHIRICO

- FIGURATIVA:

- DALI
- MAGR
- ITF

- ABSTRACTA:

- MIRO
- MAX ERNST
- WILFREDO
LAM
- ROBERTO

René Magritte
**El dominio de
Arnhem (1949)**

SURREALISMO ABSTRACTO

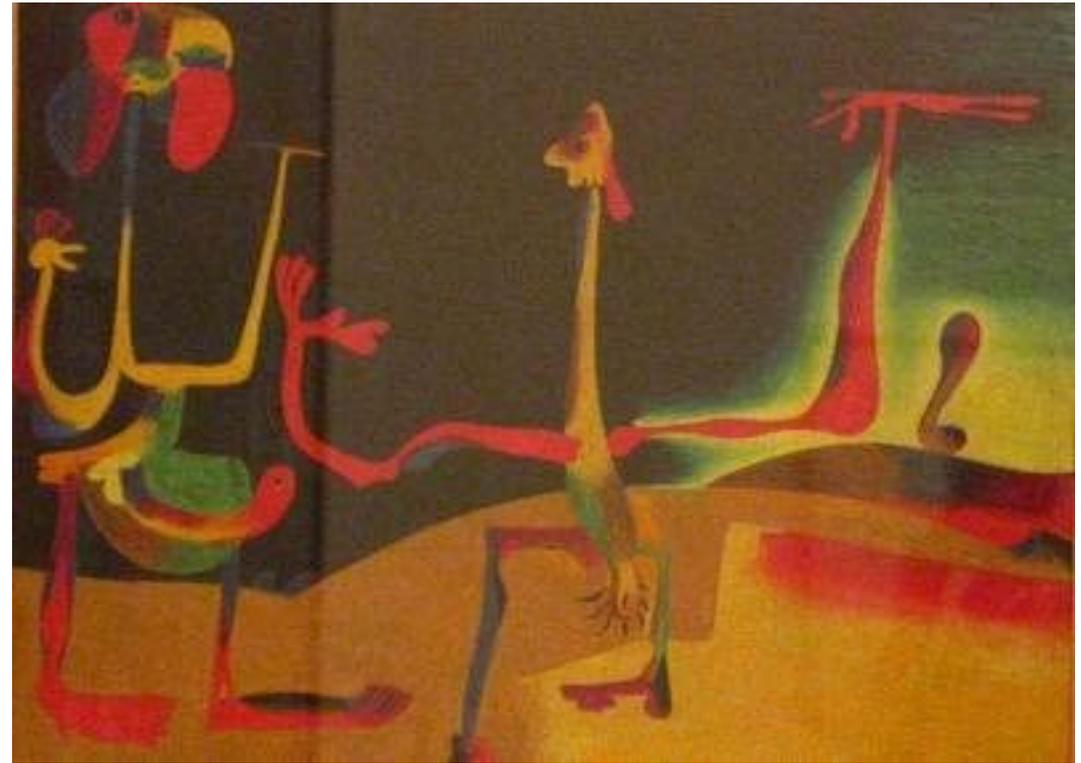

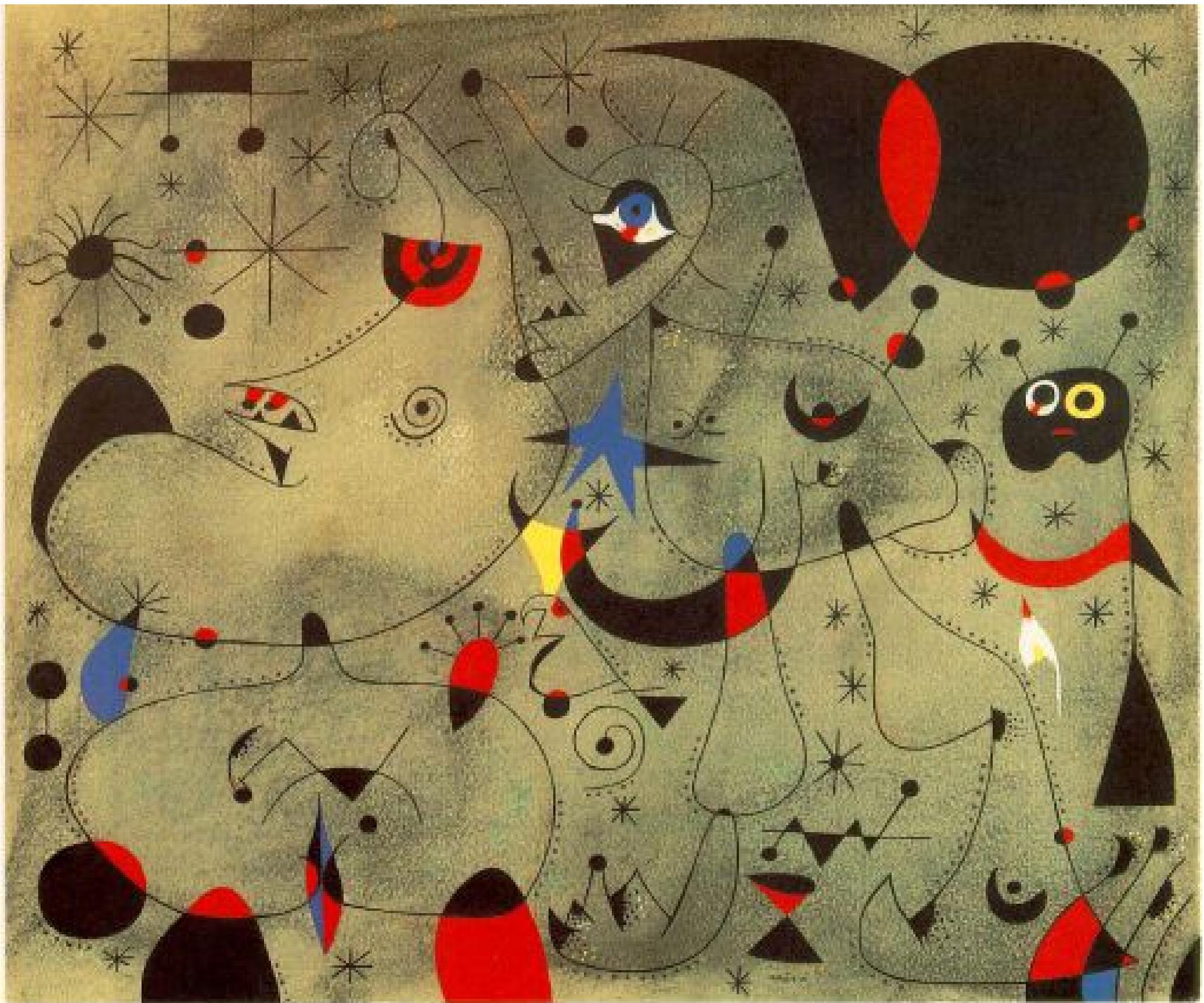
Abandono de la figuración.
Expresión de vacío espacial.

- Representación de elementos orgánicos reducidos a formas mínimas y de apariciones preñadas.
- Representación de elementos confusos y ambiguos.
- Utilización de signos y trazos realizados con gestos dejados fluir plasmando el recorrido indicado por el inconsciente (*automatismo surrealista* utilizado por Masson y que influirá en los pintores del expresionismo abstracto).

- Libertad cromática, desde colores matizados a colores primarios (Miró).

JOAN MIRO

Joan Miró. **Nocturno** (1940).

- Roberto Matta (1911-2002).

SALVADOR DALI

Salvador Dalí fue uno de los líderes del movimiento surrealista. Sus obras están pobladas de objetos extraños tratados con gran precisión técnica que les confiere un efecto irreal. A pesar de que su principal medio de expresión fue la pintura, Dalí también hizo incursiones en el cine, la joyería y el teatro (vestuario y escenarios). Es autor asimismo de varios libros, entre los que destaca su *Diario de un genio* (1965).

MUSEO DALI

L
a
p
e
r
s
i
s
t
e
n
c
i
a
d
e
l
a
m
e
m

oria (1931) La extraña forma que aparece en primer plano está tomada de *El jardín de las delicias* (c. 1505-1510) de El Bosco.

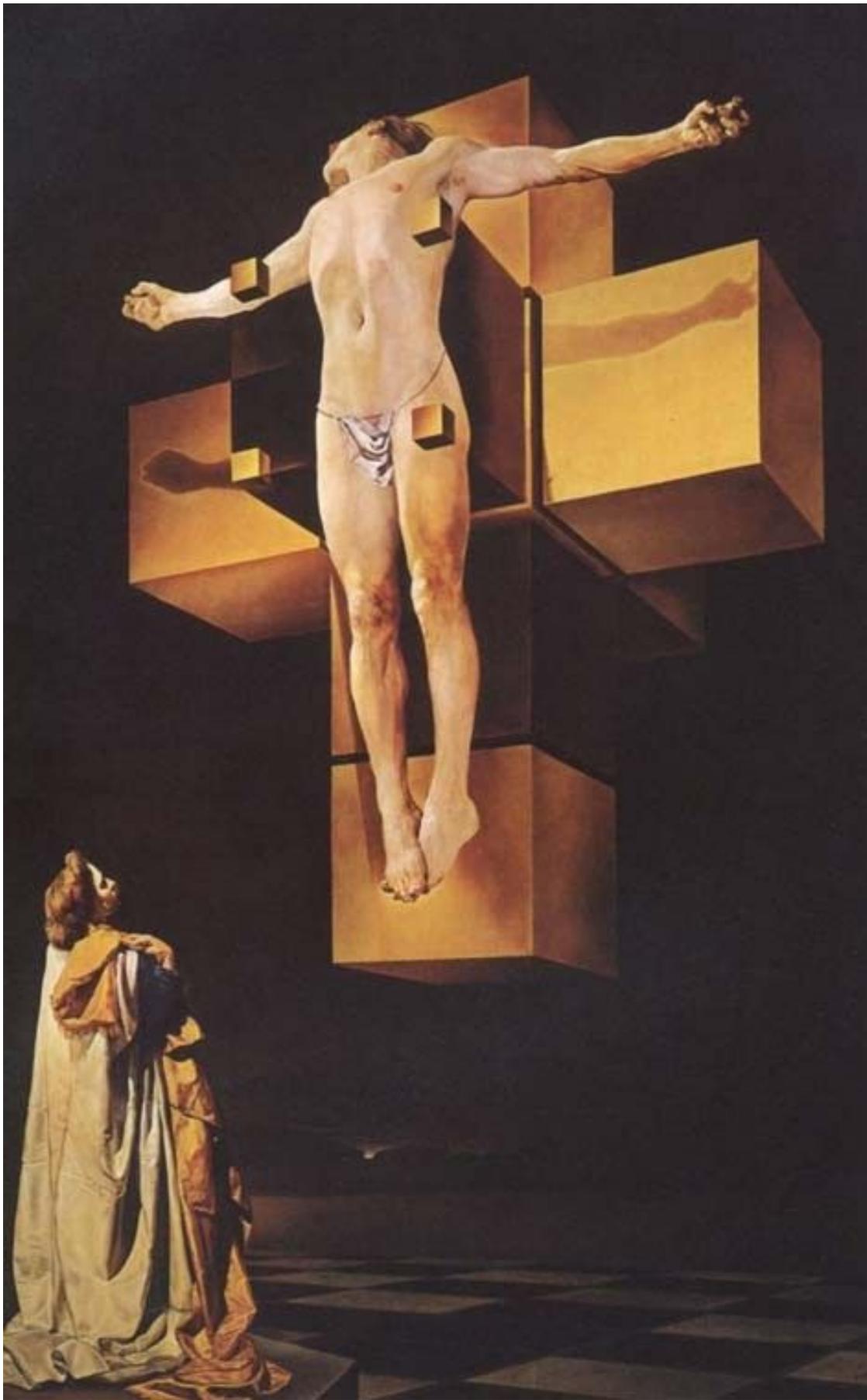

Salvador Dalí, **El Gran Masturbador**, 1929, 110 x 150 cm., óleo sobre lienzo, Museo Nacional

Salvador Dalí.
**Sueño Causado por el
Vuelo de una Abeja en
Torno a una Granada
un Segundo antes de
Despertar, 1931,**
51 x 41 cm., óleo

sobrelienzo,
Fundación
Thyssen-Bornemisza,
Thyssen Museum,
Madrid.

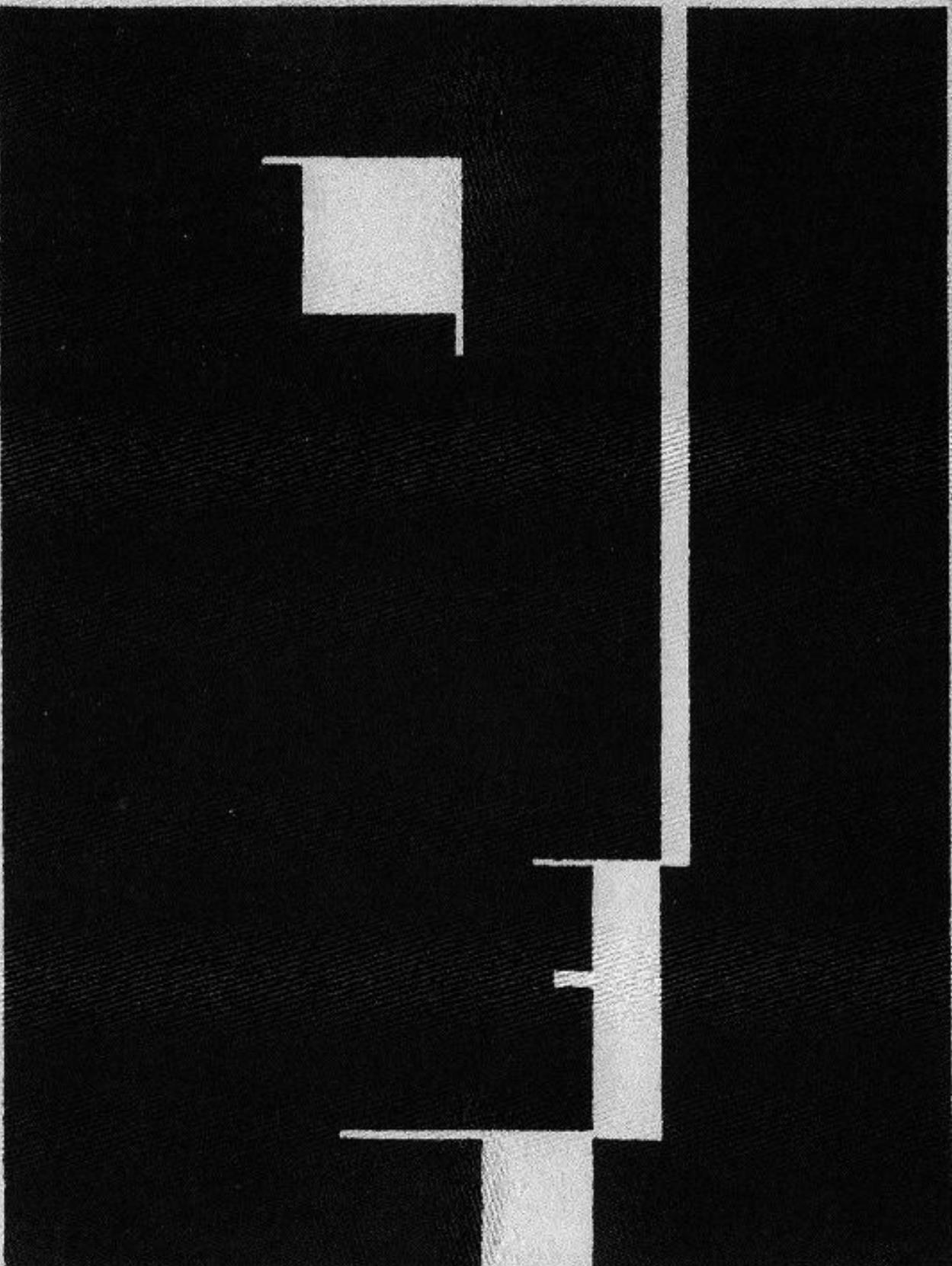

**Crucifixión o Corpus
Hiper-cubicus, 1954,**

194.5 x 124 cm., óleo
sobre lienzo,
Metropolitan
Museum, New York.

ARTE
TÉCNICA
DISEÑO

BAUHAUS

BAUHAUS-AUSSTELLUNG
WEIMAR, JULI - SEPT. 1923

Edificio Bauhaus en Dessau, Walter Gropius, 1925-26

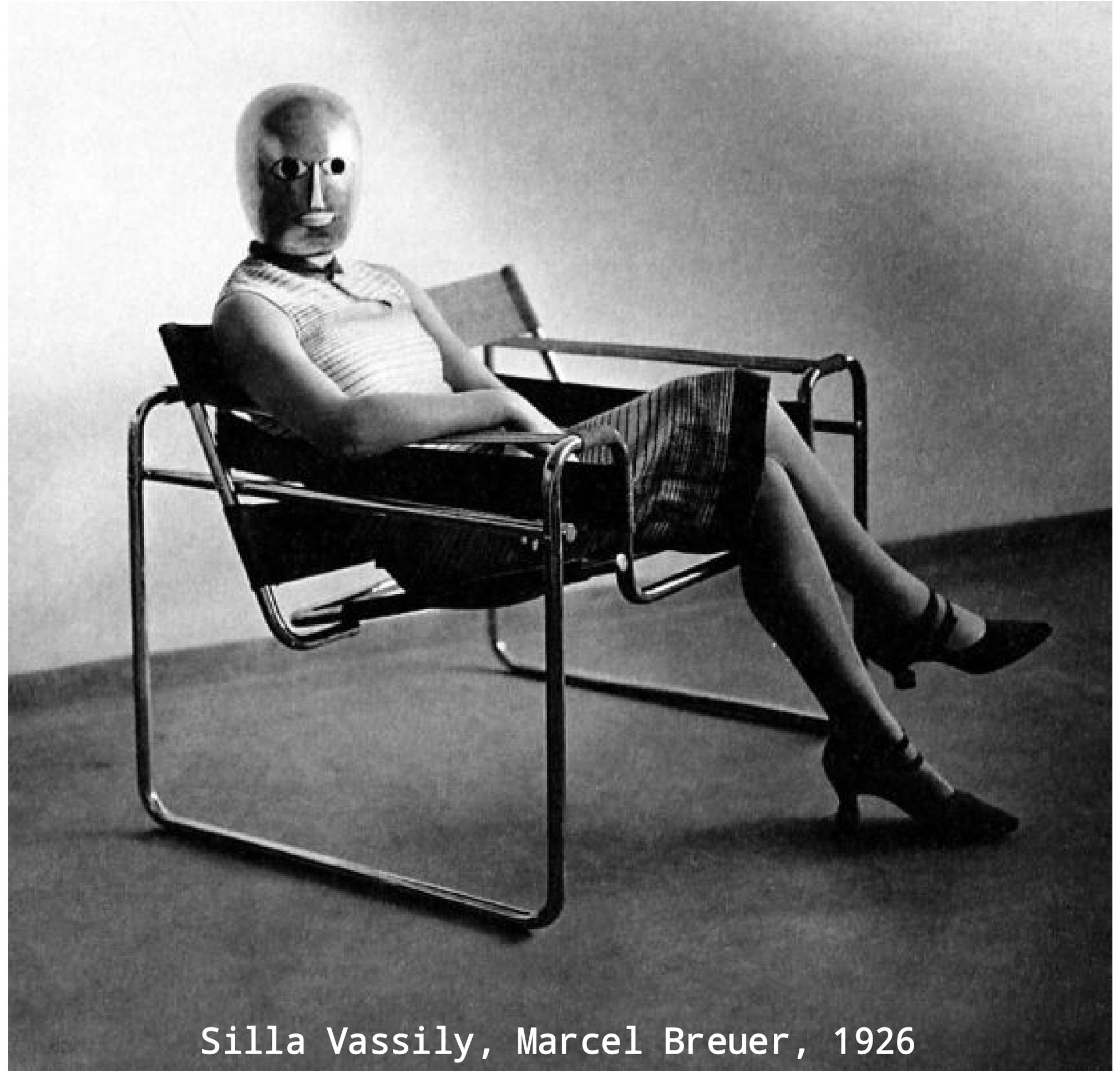

Cenicero, Marianne Brandt, 1924

Flexo, Marianne Brandt, 1924

Silla Vassily, Marcel Breuer, 1926

Silla, Mies Van Der Rohe, 1927

Pisos, Marcel Breuer, 1926

Estante, Walter Gropius, 1923

