

HISTORIA DEL ARTE.

Super nota, siglo XX.

Nombre del autor: Gregorio Moises Martínez Palma.

NOMRE LIC: FERNANDA CAMPOS .

Curso: 1er, Diseño Grafico.

Fecha de entrega: 2/Nov/2024.

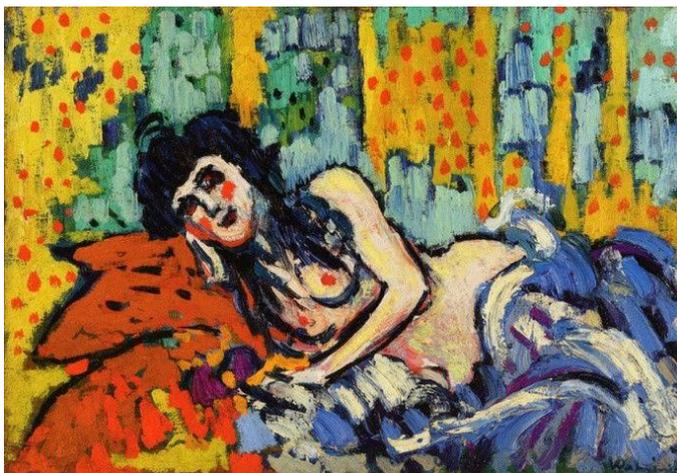
ART NOUVEAU.

El art Nouveau, también conocido como arte modernista o modernismo, fue un movimiento artístico y decorativo internacional que se desarrolló aproximadamente entre 1890 y 1914. Este 'arte nuevo', como se traduce del francés, representaba un estilo original, fresco y contemporáneo. Abarcó diversas disciplinas artísticas, aunque destacó especialmente en la arquitectura y las artes aplicadas. Los orígenes del art Nouveau se encuentran en el movimiento inglés Arts & Crafts, fundado por William Morris en 1861, que promovía la

valorización de la artesanía tradicional y la naturaleza como respuesta a la creciente industrialización. Si bien el art Nouveau también celebró las artes aplicadas y la naturaleza, a diferencia del Arts and Crafts, aprovechó los materiales y técnicas de la era industrial para forjar un estilo moderno.

FAUVISMO.

A finales del siglo XIX, el arte estaba pasando por una gran transformación, resultado de varios factores que se unían. Por un lado, el romanticismo había motivado a las nuevas generaciones a encontrar un estilo personal y original. Por otro lado, la llegada de tecnologías como la fotografía cambió la forma en que se

veía el papel del arte en Occidente. 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 manera directa. Así, en el último tercio del siglo, ya empezaban a surgir propuestas audaces como el

impresionismo, el postimpresionismo, el simbolismo y el arte naif. El fauvismo, por ejemplo, surgió al mismo tiempo que el expresionismo alemán y, al igual que este, promovía la libertad de expresión.

El fauvismo se hizo notar en el Salón de Otoño de París en 1905, donde la sala ocho se dedicó a artistas como Henri Matisse, Maurice Vlaminck y André Derain. Sin embargo, sus obras causaron gran revuelo entre el público y especialmente entre los críticos más tradicionales, ya que usaban colores intensos que no se ajustaban a la “realidad”.

Aunque el fauvismo no tenía un manifiesto claro como el futurismo, sus artistas compartían un interés en resaltar el color y romper con lo establecido. Para 1908, el fauvismo comenzó a desvanecerse, pero su impacto fue muy importante para la primera generación de vanguardistas.

FUTURISMO.

El futurismo fue un movimiento de vanguardia italiano que se presentó al mundo el 20 de febrero de 1909, cuando el diario Le Fígaro de París publicó el Manifiesto futurista, escrito por Filippo Tommaso Marinetti.

Esta corriente, que miraba hacia el futuro, buscaba reflejar los valores y las experiencias de la era de las máquinas. Así, sus miembros crearon obras basadas en conceptos como velocidad, energía y fuerza, revolucionando la forma de entender tanto la literatura como el arte. El futurismo estaba fuertemente ligado a un nacionalismo extremo, lo que llevó a muchos a verlo más tarde como un precursor del fascismo. Sus escritores y artistas se convirtieron en defensores del militarismo y la guerra, y muchos se unieron a las filas en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de ellos murió en el frente, mientras que otros resultaron gravemente heridos. Esto contribuyó al declive del movimiento, aunque su estética perduró.

Richard Humphreys señala que el futurismo era una filosofía de vida con una fuerte carga política, basada en el rechazo a diversas fuerzas que consideraban opuestas al progreso y la modernización de Italia. Su llamado a destruir la herencia cultural italiana formaba parte de este rechazo. Para ellos, la acción violenta, tanto en la vida como en el arte, era vista como una solución contra el estancamiento político, cultural y psicológico. Además, la relación entre

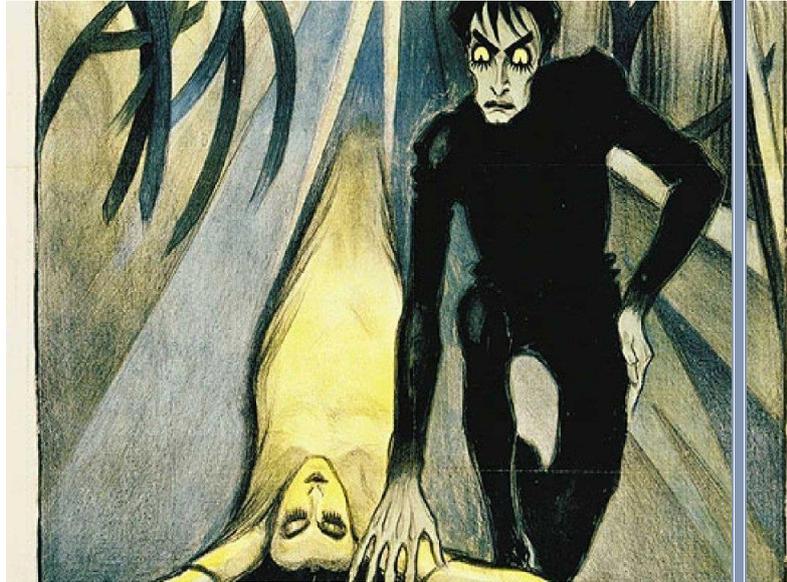

sexualidad y máquinas también se manifestaba en el futurismo, que se mostraba abiertamente contrario a cualquier iniciativa o perspectiva feminista.

ESPRESIONISMO ALEMAN

El **Expresionismo** surge durante los primeros años del siglo XX, antes de la [Primera Guerra Mundial](#), en

medio de las llamadas “*Vanguardias Históricas*” y como reacción al realismo. En esta época se gesta el rechazo a la filosofía positivista, una doctrina de pensamiento racionalista que deposita su fe en el progreso y en los avances científicos como conductores de la sociedad, lo cual se tradujo en una atmosfera de pesimismo, y pérdida de valores humanos que el expresionismo

supo bien reflejar. El siglo XX en la Historia del Arte está determinado por la simultaneidad de corrientes artísticas contrapuestas.

Cuando estalla la Primera Guerra Mundial ya se ha gestado la dinámica de las vanguardias artísticas y el conflicto bélico no hará mas que acentuarlas. La crisis de la sociedad burguesa alcanza su punto culminante en la conflagración de 1914-1918, de la cual surgirán importantes movimientos revolucionarios, abortados en Alemania y triunfantes en otros como en Rusia.

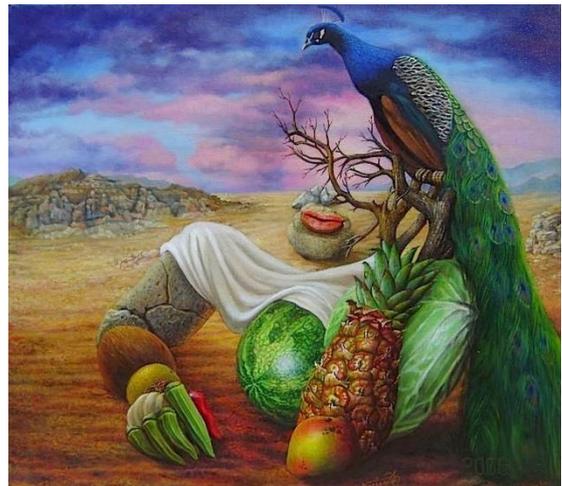
DADAISMO

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. El dadá se enfrentó a los

valores tradicionales del arte porque los consideraba parte del pensamiento elitista que condujo a los horrores de la guerra. Cuestionó la idea del arte como algo bello o armónico y buscó la irracionalidad, el caos, la experimentación y el azar. Por esta razón, **el dadá llegó a ser considerado un “antiarte”**. Muchos de los artistas dadá, como el rumano Tristan Tzara (1896-1963) y el franco-alemán Jean Arp (1886-1966) llegaron a Suiza huyendo de la guerra. El dadá expresaba el desencanto, pero al mismo tiempo la rebeldía y el [entusiasmo](#) de un grupo de jóvenes inconformes que se oponían a la moral burguesa y la guerra. La palabra “dadá” fue, según el relato, encontrada azarosamente por Tzara al apuntar con un abrecartas un diccionario francés-alemán. **“Dadá” parecía un balbuceo de bebé y refería a caballitos de juguete**, lo cual resumía perfectamente el espíritu que pretendían estos artistas: era una palabra absurda, sinsentido, lúdica y provocadora.

SURREALISM El **surrealismo** es un movimiento artístico y literario que surgió en la década de 1920, como una respuesta al racionalismo y al pensamiento lógico predominante en la época. Fue influenciado por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y por la filosofía del inconsciente. El **surrealismo** se caracteriza por la exploración de los sueños, de lo irracional y de lo subconsciente, y busca liberar la creatividad y la imaginación sin restricciones.

En el **surrealismo**, el arte y la literatura se convierten en una expresión de la mente inconsciente, dejando de lado la lógica y la razón. Los artistas surrealistas buscan explorar el mundo de los sueños y del subconsciente, en un intento de revelar verdades ocultas y liberar el potencial creativo humano. Utilizan técnicas como el automatismo, la escritura automática y el collage, para crear obras que desafían la realidad y buscan provocar una respuesta emocional en el espectador. El **surrealismo** ha dejado una huella duradera en el arte y la literatura, y ha influido en movimientos posteriores como el pop art y el arte conceptual.

CONSTRUCTIVISMO RUSO

El **constructivismo** fue un movimiento vanguardista ruso que apareció por primera vez a comienzos del pasado siglo XX, aunque tomó más fuerza cuando acabó la Revolución de Octubre. Este se interesó especialmente en la organización de planos y la expresión del volumen haciendo uso de materiales de la época industrial. Además, se basó en otros movimientos de la época como el suprematismo, cubismo y futurismo.

Son diversos los aspectos que se deben conocer sobre esta corriente artística. Por ejemplo, aunque se enfocó principalmente en la arquitectura y la ingeniería, también se extendió a otras áreas como el arte de la pintura, la moda, el diseño, la literatura, entre otros. Si deseas seguir aprendiendo sobre este movimiento, sigue leyendo. **El constructivismo fue un movimiento artístico y también**

arquitectónico cuyos representantes se enfocaron completamente en los campos creativos. Probaron por completo todas las disciplinas, tanto las técnicas como también las novedosas tecnologías de esa época que iban desde el diseño de carteles, la tipografía y la fotografía, hasta la moda, la arquitectura, las ilustraciones y la propaganda. Por otra parte, si hablamos de estética **este movimiento está relacionado con la arquitectura y la ingeniería**. Además, se desarrolló en el diseño y el arte, entre otros campos. Su objetivo principal fue rescatar al pueblo de las élites, lo que lograría haciendo **arte para el pueblo**.

MOVIMIENTOS ENTRE GUERRAS

El período de entreguerras fue la franja de tiempo que transcurrió entre el final de la [Primera Guerra Mundial](#) (1914-1918) y el comienzo de la [Segunda Guerra Mundial](#) (1939-1945).

Una de las características del período de entreguerras fue el descreimiento de muchos sectores sociales en los valores de progreso del liberalismo y en las instituciones parlamentarias, especialmente en Europa, luego de los horrores de la Primera Guerra Mundial. En este contexto creció la adhesión al comunismo, que había triunfado en Rusia en 1917, y a los movimientos nacionalistas, que se alimentaban del resentimiento por el trato humillante ofrecido a algunos de los países tras la Primera Guerra Mundial (como fue el caso del fascismo italiano, que llegó al gobierno en 1922 e inspiró al nazismo alemán).

Una expresión del conflicto político e ideológico del período fue la [guerra civil española](#) (1936-1939), que enfrentó a sectores republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas con el bando sublevado o “nacional” que contó con el apoyo del [fascismo](#) y el [nazismo](#). Este conflicto concluyó pocos meses antes del inicio de la [Segunda Guerra Mundial](#).

MOVIMIENTO ENTREGUERRAS

El siglo XIX fue un período de cambios profundos y acelerados que transformaron la sociedad, la economía y, por supuesto, el arte y el diseño. La Revolución Industrial, con sus avances tecnológicos y su impacto en la producción y el consumo de bienes y servicios, dejó una huella imborrable en la historia del diseño gráfico. El siglo XIX fue un período de cambios profundos y acelerados que transformaron la sociedad, la economía y, por supuesto, el arte y el diseño. La Revolución Industrial, con sus avances tecnológicos y su impacto en la producción y el consumo de bienes y servicios, dejó una huella imborrable en la historia del diseño gráfico. En medio de esta época de transformación, el diseño gráfico emergió como una disciplina fundamental, moldeada por innovaciones tecnológicas y movimientos artísticos que allanaron el camino hacia el diseño moderno tal como lo conocemos hoy.

ARTE CINEMAITCO

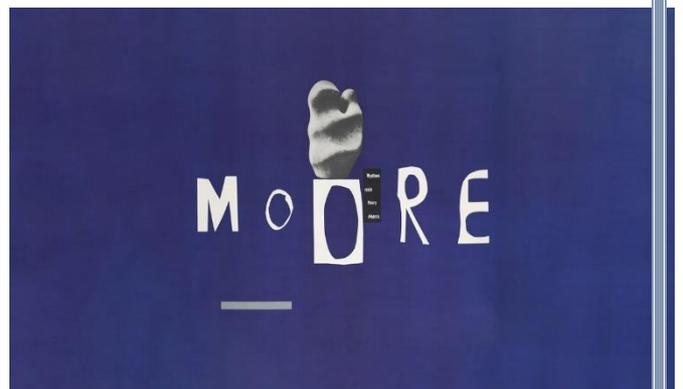
El arte cinético, conocido también como cinetismo, es una corriente artística surgida en París a mediados del siglo XX, que integra el movimiento físico-espacial como elemento compositivo. El concepto del arte cinético se extiende a todas las obras basadas en el movimiento físico o virtual, lo que puede

incluir algunas expresiones del arte óptico. Sin embargo, no todo arte óptico es cinético. Para que un objeto artístico sea cinético, el movimiento debe ser el centro de interés. 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. 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

La Escuela Polaca del Cartel nació como una especie de juego con el poder político: se conformó a mediados de los años cincuenta, cuando, con la muerte de Stalin y la política del „deshielo” en el bloque soviético, se abrieron espacios de una relativa libertad artística. Los diseñadores se liberaron de los rigores del “socialismo realista”, que hasta aquel momento fue obligatorio como el único estilo artístico permitido. Ganaron no sólo la libertad creativa, sino también la oportunidad de presentar sus obras a un público masivo. La censura no intervenía demasiado, porque, desde la perspectiva del poder, el cartel no era percibido como potencialmente subversivo, sino un arte accesible para el “pueblo trabajador”. Asimismo, los cartelistas polacos no tenían que sujetarse a las exigencias del mercado, a diferencia de sus colegas del mundo capitalista.

En los años 60 el cartel polaco se volvió un referente mundial imprescindible, la Academia de Bellas Artes de Varsovia atraía a los estudiantes de la Europa Occidental y el maestro Henryk Tomaszewski se convirtió en una especie de gurú de jóvenes diseñadores. Desde 1966, la Bienal Internacional de Cartel de Varsovia llegó a ser un espacio de diálogo de los artistas más relevantes del momento, como Alberto Giacometti, Andy Warhol o Roy Liechtenstein. El diseñador japonés Yusaku Kamekura dijo en aquel momento que los carteles polacos “irradian una energía extraordinaria, fascinan con su ambiente poético”. Sin duda alguna, la metáfora era un elemento destacado de esta época del cartel polaco, al igual que su capacidad de síntesis y una extraordinaria tipografía.

ESCUELA ZUIZA

El diseño gráfico de estilo suizo utiliza un sistema de cuadrícula para proporcionar un marco matemático para crear un marco organizativo coherente y lógico que ayude a determinar el elemento espacial del diseño. Los sistemas de cuadrícula permiten una organización semántica (lógica) de los datos para crear una estructura y un diseño visual bien definidos. Las cuadrículas funcionan bien con la proporción áurea (también conocida como espiral áurea), una proporción matemática que se encuentra en la naturaleza y que se ha utilizado a lo largo de la historia para crear diseños proporcionales. La Proporción Áurea se puede ver en la arquitectura del Partenón griego y las pirámides de Egipto, así como en algunas de las pinturas de Leonardo da Vinci, Katsushika Hokusai, Rembrandt y Piet Mondrian.

El diseño gráfico suizo se caracteriza por la limpieza, la objetividad y la legibilidad. El concepto artístico es eliminar adornos y distracciones excesivas. Muchos artistas que utilizan este estilo reciben capacitación técnica y educativa para aprender los elementos de detalle fino, habilidades artesanales, implementación de diseño precisa y refinada, simplicidad, minimalismo y letras inventivas. Swiss Style incorpora con frecuencia formas y patrones geométricos, combinaciones de colores interesantes, manipulación de texto e imágenes abstractas audaces combinadas con el uso de espacios en blanco para evocar una filosofía de diseño de “menos es más”. Swiss Style presta especial atención a la selección de tipo de letra y diferentes tamaños de fuente para acentuar visualmente el diseño. Swiss Style también hace un gran uso de la fotografía en su aplicación de diseño.

ESCUELA JAPONESA

Considerado el gran catalizador del arte moderno, el impresionismo es uno de los movimientos artísticos más populares y

prevalentes de la historia. Si bien muchos aspectos de este género son revolucionarios y

completamente originales, los impresionistas, al igual que la mayoría de los artistas, se inspiraron en otros tipos de arte—particularmente, en las

estampas japonesas. En 1874, el mismo año en que Claude Monet produjo la primera pintura

impresionista, *Impresión, sol naciente*, el

coleccionista y crítico francés Philippe Burty acuñó el término *japonisme*, que se traduce como

japonismo. Aunque hoy en día el término se refiere a la influencia de todas las formas de arte japonés

en cualquier movimiento artístico, se utiliza sobre todo para describir el papel prominente de los grabados japoneses en el

Aunque las impresiones *ukiyo-e* eran algo relativamente nuevo en occidente, en tan solo un par de décadas se habían vuelto increíblemente populares entre artistas y

amantes del arte europeos. Claude Monet, por ejemplo, adquirió una

enorme colección de estampas japonesas, la mayoría de las cuales todavía cuelgan de las paredes de su casa de Giverny.

CONCLUSION

Los movimientos artísticos desempeñan un papel fundamental en el arte contemporáneo, ya que son motores de innovación y reflexión crítica. A través de sus diversas corrientes, se desafían convenciones, se exploran nuevas técnicas y se abordan temas sociales y políticos relevantes. Estos movimientos no solo enriquecen la diversidad estética, sino que también ofrecen un contexto histórico y cultural que permite entender mejor las obras actuales. En resumen, la importancia de los movimientos artísticos radica en su capacidad para inspirar a artistas y espectadores, fomentar el diálogo y contribuir a la evolución del arte en un mundo en constante cambio.

Cada movimiento artístico se enmarca en un momento histórico que refleja las preocupaciones y aspiraciones de su tiempo. Comprender estos contextos ayuda a apreciar mejor las obras contemporáneas y su relevancia en el mundo actual.

DESARROLLO

Los movimientos artísticos son fundamentales en la evolución del arte contemporáneo, actuando como catalizadores de cambio y transformación. A lo largo de la historia, cada movimiento ha surgido como respuesta a contextos culturales, sociales y tecnológicos, aportando nuevas perspectivas y formas de expresión.

Innovación y Experimentación

Uno de los aspectos más significativos de los movimientos artísticos es su capacidad para promover la innovación. En el arte contemporáneo, la experimentación con materiales, técnicas y formatos ha llevado a la creación de obras que desafían las nociones tradicionales de lo que constituye el arte. Por ejemplo, el minimalismo, que se centra en la simplicidad y la reducción, ha influido en artistas a experimentar con la forma y el espacio de maneras que antes no eran consideradas. Por otro lado, el arte digital ha abierto nuevas vías de creación, donde la interactividad y la tecnología juegan un papel central, permitiendo a los artistas explorar dimensiones virtuales y dinámicas.

En resumen, los movimientos artísticos son cruciales para el desarrollo del arte contemporáneo. A través de la innovación, la reflexión crítica, la inclusión de diversas voces, la interacción social y la contextualización histórica, estos movimientos no solo enriquecen la práctica artística, sino que también proporcionan un marco para comprender el mundo en que vivimos. El arte contemporáneo, en su esencia, es un espejo de la sociedad, y los movimientos artísticos son las fuerzas que moldean esa imagen, invitándonos a explorar, cuestionar y, en última instancia, conectar.

FUENTES CONSULTADAS :

<https://estudyando.com/estilo-tipografico-internacional-origen-teoria-y-caracteristicas/>

<https://culturary.com/constructivismo/>

<https://lacamaradelarte.com/el-expresionismo-aleman/>

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

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

<https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo>

<https://concepto.de/dadaismo/>

<https://historiauniversal.org/surrealismo/>

<https://humanidades.com/periodo-de-entreguerras/>

<https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/historia-del-diseno-grafico-la-era-de-la-revolucion-industrial->

[sxix/#:~:text=Historia%20del%20Dise%C3%B1o%20Gr%C3%A1fico%3A%20La%20Era%20de%20la,del%20dise%C3%B1o%20gr%C3%A1fico.%20...%204%20Revoluci%C3%B3n%20industrial.%20](https://www.esdip.com/blog-escuela-de-arte/historia-del-diseno-grafico-la-era-de-la-revolucion-industrial-#:~:text=Historia%20del%20Dise%C3%B1o%20Gr%C3%A1fico%3A%20La%20Era%20de%20la,del%20dise%C3%B1o%20gr%C3%A1fico.%20...%204%20Revoluci%C3%B3n%20industrial.%20)