

Super Nota del Siglo XX

Alumna: Paulina Vázquez Cancino

Materia: Historia del Arte

Licenciatura: Diseño Gráfico

Docente: Lic. María Fernanda Montserrath Campos Román

1 de noviembre de 2024

Introducción

El siglo XX fue un periodo de experimentación constante, se vio afectado por varias situaciones como lo fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la Revolución Industrial, las cuales tuvieron un impacto significativo en la sociedad y con esto avances tecnológicos, cambios sociales y políticos, entre muchas cosas más.

Gracias a todos estos cambios los artistas empezaron a cuestionarse e inspirarse para reflejar todo lo que se vivía en esa época a su estilo y así surgieron movimientos como lo son el Fauvismo, Art Nouveau, Constructivismo Alemán, Dadaísmo, entre muchos otros estilos.

Todos estos estilos son diferentes de algunas maneras y similares de otras pero lo que todos tienen en común es el querer romper con las tradiciones y estilos pasados.

En épocas anteriores los artistas representaban de manera realista todo lo que ocurría, algo que en el siglo XX ya no ocurría, en esta época los artistas representaban todo a través de la abstracción, las emociones y todo lo subjetivo, rechazaban las normas tradicionales lo cual los volvía innovadores y así promovían la libertad de expresión.

También con los avances tecnológicos que ofreció esta época el arte empezó a utilizar la fotografía y el cine como recursos para sus obras. Como también la creación de nuevas formas de arte como el arte interactivo el cual podemos observar en el arte cinético.

Todos estos movimientos fueron y son importantes para la historia ya que reflejaban lo que la sociedad estaba atravesando en esos momentos, expresando emociones positivas o negativas, explorando los sueños o el subconsciente o también representando la realidad de una manera no convencional.

1.- Arte Nouveau

En español llamado “Arte Nuevo” y también llamado arte moderno o arte modernista, es un movimiento artístico desarrollado entre 1890 y 1910 principalmente en Europa y Estados Unidos. Este movimiento buscaba “romper con las tradiciones artísticas del pasado” ya que el propósito de este era integrar el arte a la vida cotidiana, la idea principal de este movimiento es “El futuro ya comenzó”, esto debido a su lucha contra el dominio del historicismo.

Se caracteriza por su rechazo al historicismo, el uso de formas orgánicas, la ornamentación, la inspiración de la naturaleza, la figura femenina y el uso de materiales y técnicas innovadoras.

Algunos de los artistas más influyentes de este movimiento son Alfons Mucha, Ramón Cass y Otto Eckman.

2.- Fauvismo

El Fauvismo, también llamado fovismo con nombre proveniente de la palabra francesa “fauves” que significa “bestias”, es un movimiento surgido en Francia entre 1904 y 1908, fue un movimiento corto pero significativo.

Su propósito fue desafiar las normas convencionales del arte y expresar sus emociones a través del color.

Se caracteriza por el uso audaz del color, la expresión de emociones, simplificación de objeto, y también por dar un primer paso para la abstracción.

Su estilo se basa en pinceladas cortas y composiciones simplificadas.

Algunos artistas de este movimiento son Henri Matisse (Líder del movimiento), André Derain, Maurice de Vlaminck como también Rufino Tamayo y María Izquierdo.

3.- Futurismo

El Futurismo, movimiento artístico y social, inició en Italia a principios del siglo XX.

“Orientada hacia el futuro”, buscaban expresar la “Nueva Era”, caracterizada por la velocidad, el dinamismo y el cambio constante.

Entre las características importantes de es movimiento podemos encontrar el rechazo a la tradición, glorificación del patriotismo y la violencia así como la celebración de la era de la máquina.

Su estilo se basaba en usar temas contemporáneos, representar el movimiento y el uso de colores brillantes.

Algunos de los artistas más destacados de este movimiento son Umberto Boccioni, Tullio Crali, Natalia Goncharova y Carlos Carrá así también tenemos artistas que fueron influenciados por el futurismo como lo son María Luisa Bombal y Roberto Matta.

4.- Expresionismo Alemán

Este movimiento surgió en Alemania a principios del siglo XX, estando en un contexto de , siendo este una respuesta a la Primera Guerra Mundial, la industrialización y todo lo que esta conllevaba. Buscaba mostrar emociones y sentimientos y así provocar una respuesta emocional en el espectador.

El Expresionismo Alemán se caracterizaba por la expresión de emociones, el uso de colores brillantes, la distorción de las formas, tocar temas oscuros como la muerte, la soledad o la desesperación y tener influencias de la psicología, así explorando el subconsciente.

Entre los artistas de este movimiento podemos encontrar a Edvard Munch, Erich Heckel, Wassily Kandinsky y aquí también podemos encontrar a Rufino Tamayo a María Izquierdo.

5.- Dadaísmo o la Función de Repulsa

El Dadaísmo es un movimiento artístico surgido en 1916, se origino debido a las devastaciones de la Primera Guerra Mundial buscando romper con las normas tradicionales del arte.

Tuvo sus inicios en el Cabaret Voltaire conn Tristan Tzara y Hugo Ball como fundadores.

Tenía como objetivo que la sociedad tomara consciencia de lo absurda que era la guerra utilizando la provocación y el escandalo.

Como principales características la interdisciplinaridad, el sentido antiartístico, como le tomaban más importancia al proceso que al resultado en si, el humor irónico, carácter provocador e irreverente, la creación de nuevas técnicas artísticas y el collage.

Otros artistas que podemos ver en este movimiento además de los ya mencionados, también estan Marcel Duchamp, Hannah Höch, Jean Arp como también Alfredo Ramos Martínez quien utilizo tecnicas no convencionales que se asemejaban al dadaísmo.

6.- Surrealismo

Surgido en 1920 e influenciado por otros movimientos como el dadaísmo y las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud.

Este movimiento buscaba explorar el subconsciente y los sueños, sin tener límites en los pensamientos, además de “explorar la realidad más allá de lo visible”.

Entre sus principales características tenemos la expresión de lo irracional, imágenes oníricas, el uso de la escritura automática para liberar el pensamiento, exploración del subconsciente y el uso de simbolismo y metáforas.

Un claro ejemplo del Surrealismo en el cine son las películas de Tim Burton las cuales están llenas de estos elementos surrealistas.

Algunos de los artistas más destacados de este movimiento encontramos a Salvador Dalí, André Breton, Max Ernst y José Luis Cuevas.

7.- Constructivismo Ruso

Este movimiento surgió en el año 1915 y concluyó en 1917, fue una respuesta a esta necesidad de crear una nueva forma de arte que reflejara la nueva sociedad soviética.

Este movimiento buscaba llevar el arte al pueblo y rescatarla de las élites.

Algunas de sus principales características es la funcionalidad, sin el uso de la ornamentación, el uso de materiales industriales, realizar obras abstractas y geométricas y que estas fueran interactivas con el público, es decir, que en lugar de solo ver las obras las personas puedan meterse e interactuar con ellas.

Influyó en el Diseño Gráfico y Arquitectura en la creación de carteles, tipografías y espacios públicos.

Entre sus artistas más destacados podemos encontrar a Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Naum Gabu, Alfred Leete, como también a Diego Rivera quien tiene conexiones con este movimiento, y Teodoro González de León.

8.- Movimiento entre Guerras

“Producción artística y cultural que tuvo lugar en Europa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial” entre los años 1918 y 1939, periodo el cual fue marcado por la inestabilidad política, económica y social.

Este movimiento exploraba la condición humana en un mundo cambiante y caótico, haciendo el uso del arte para expresar la complejidad de experiencias humanas.

Sus características principales son romper con las tradiciones y usar nuevas técnicas y estilos, así también reflejar la crisis que se estaba viviendo, la interdisciplinariedad y los movimientos vanguardistas que se produjeron durante ese tiempo.

Entre los artistas más influyentes de este movimiento podemos encontrar a Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Henri Matisse, así como también a Diego Rivera, quien reflejaba las preocupaciones sociales y políticas de la época, y David Alfaro Siqueiros.

9.- Diseño Industrial

Este surgió en el siglo XX, fue impulsado por la revolución industrial y la producción en masa, esta se encarga de crear y desarrollar productos funcionales, estéticamente agradables y accesibles.

Se inicia por la conceptualización de ideas para después fabricarlas y producirlas en masa.

Es una materia multidisciplinar y que abarca varias áreas como el diseño, la ingeniería del diseño, simulación de prototipos, entre otros.

Busca mejorar la calidad de vida de las personas con productos funcionales, accesibles y correctamente diseñados.

La funcionalidad, la producción en masa, sus diseños minimalistas y modernos, y la sostenibilidad son las características principales de este movimiento.

Entre sus artistas más reconocidos están Le Corbusier, Walter Gropius, Alvar Aalto, como también Luis Barragán y Tatiana Bilbao.

10.- Arte Cinético (Op Art y Pop Art)

También llamado cinetismo, surgió a mediados del siglo XX en París, en un periodo lleno de avances tecnológicos y transformaciones sociales. Este se desarrolló cuando la Revolución Industrial estaba afectando la vida cotidiana, lo que llevó a los artistas a experimentar con el movimiento y la percepción. Fue influenciada por el futurismo y el constructivismo pero el arte cinético iba más allá de la representación tradicional.

Este buscaba “cuestionar y expandir las nociones tradicionales sobre la estática en el arte”. Y con el movimiento

Las características más importantes del cinetismo son utilizar el movimiento como principio, la interactividad, el uso de la tecnología y tener influencia de ciencia, es decir, explorar conceptos científicos como como la óptica y el tiempo.

Algunos de los artistas más destacados de este movimiento Victor Vasarery, Jean Tinguely, Yaacov Agam, Julio Le Parc, Carlos Cruz-Diez, entre muchos más artistas importantes y de referencia de este movimiento.

11.- Escuela Polaca

Esta escuela tuvo sus inicios es la década de los 50's cuando Polononia se encontraba en reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Surgió en un periodo donde se buscaba terminar con el realismo socialista y adentrarse en nuevas formas de expresión además de también fusionar la tradición y la modernidad.

Su propósito fue “revitalizar el Diseño Gráfico en un contexto de cambio social y cultural”.

Es conocida en su mayoría por sus carteles cinematográficos y teatrales, así también por su uso del color, tipografía y abstracción.

Se caracterizaba por el uso de colores vibrantes y contrastes, su tipografía creativa, uso de formas abstractas y metáforas, así como también la narrativa visual que emplean en sus obras.

Los artistas más reconocidos de este movimiento son Henryk Tomaszewski, Wojciech Zamecznik, así como también podemos tomar en cuenta a José Guadalupe Posada ya que su estilo influyó a la Escuela Polaca.

12.- Escuela Suiza

Conocida también como “La Nueva Tipografía” y surgida en la década de 1920 en Suiza, esta escuela “fue la respuesta al estilo ornamental de la anterior” y buscaba comunicar ideas de manera más clara y funcional.

Tenía como propósito establecer un nuevo estándar que priorizara la claridad y eficiencia en el Diseño Gráfico y además tenía un énfasis en la simplicidad, legibilidad y el uso de rejillas.

Entre sus características encontramos el uso mínimo de elementos, la geometría, el uso de la tipografía, en específico sans-serif, el uso de la fotografía como elemento principal y la funcionalidad.

Gracias a esta escuela, encontramos a los grandes maestros de esta como lo son Max Miednger, Emil Ruder, Adrian Frutiger, Jan Tschichold o Armin Hofmann y también a otros artistas como lo son Hugo de Garay o Alberto Corazón.

13.- Escuela Japonesa

La escuela Japonesa tiene sus comienzos durante el periodo Edo, entre 1603 y 1868, en un periodo lleno de paz y y estabilidad bajo el sistema Tokugawa el cual permitio un florecimiento cultural.

Tiene un enfoque hacia el arte el cual ofrece una experiencia poética y emocional.

Buscaba “capturar movimientos efímeros y la belleza de lo cotidiano” y tener una profunda conexión con la naturaleza y las emociones humanas.

Entre sus características principales encontramos el minimalismo, la representación de la naturaleza, la estacionalidad, el simbolismo o y el uso de métodos históricos.

Entre los artistas podemos encontrar a los más importantes como lo son Yayoi Kusama, Takashi Murakami, Isamu Noguchi o Rafael Cauduro quien fusionaba culturas.

Conclusión

En esta super nota aprendimos de muchos movimientos importantes como lo son el Art Nouveau, El Fauvismo, el Constructivismo Ruso, el Expresionismo Alemán, la Escuela Suiza, entre muchos otros movimientos.

Estos movimientos, sus técnicas, su forma de ver el mundo y como los artistas representaban lo vivido en esta época en sus obras de arte hizo que tanto los criticaran de varias maneras, como en el fauvismo a quienes los llamaron bestias, como también lograran avances en el arte y que hoy en día sean movimientos y artistas reconocidos que nos inspiren en la actualidad y así también tener variedad de estilos y técnicas para representar, crear y seguir inspirando a futuras generaciones.

El surrealismo por ejemplo, con su representación abstracta de la realidad ha sido inspiración en la actualidad con el arte conceptual.

También la experimentación de nuevas técnicas y estilos de esa época hacen que en la actualidad tengamos variedad de opciones para crear.

Así como también, el arte comenzó a no solo estar en Europa, sino que se expandió al resto del mundo, ejemplo de esto es la influencia de varios artistas en América Latina como José Guadalupe Posada quien inspiró a la Escuela Polaca.

Todos estos descubrimientos, técnicas, estilos e innovaciones en el han ayudado a que en la actualidad haya varias formas de representar, ya no es como anteriormente que se enfocaban en representar todo de manera fiel a la realidad, sino que también ahora sabemos que podemos representar no solo como se ve algo en la realidad sino que también como se siente, que sentimos cuando observamos el mundo, como se ve todo desde nuestra perspectiva hasta nuestros pensamientos más profundos y todo esto se logró gracias a los movimientos y artistas de esta época que se atrevieron a innovar y no les importó lo que dijera la sociedad de ellos.

Bibliografía

Clase Historia del Arte, 2024

Art Nouveau. (s/f). HA! Recuperado el 30 de octubre de 2024, de <https://historia-arte.com/movimientos/art-nouveau>

Sojo, F. P. (s/f). *Fauvismo - Concepto, historia, características y artistas*. Recuperado el 30 de octubre de 2024, de <https://concepto.de/fauvismo/>

Futurismo. (s/f). HA! Recuperado el 30 de octubre de 2024, de <https://historia-arte.com/movimientos/futurismo>

Durán, C. A. (2020, febrero 27). *Futurismo: características, representantes y obras*. Cultura Genial. <https://www.culturagenial.com/es/futurismo/>

Expresionismo. (s/f). HA! Recuperado el 31 de octubre de 2024, de <https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo>

de arte MX, G. (2023, junio 6). *Dadaísmo*. Galería de Arte | Galería de Arte Oline; Galería de Arte Mx. <https://galeriadeartemx.com/dadaismo/>

¿Qué es el surrealismo? El surrealismo en pintura y literatura. (2023, septiembre 20). Domestika. <https://www.domestika.org/es/blog/11497-que-es-el-surrealismo-el-surrealismo-en-pintura-y-literatura>

Constructivismo. (s/f). HA! Recuperado el 1 de noviembre de 2024, de <https://historia-arte.com/movimientos/constructivismo>

El Constructivismo Ruso. (s/f). Historia del Diseño Gráfico. Recuperado el 1 de noviembre de 2024, de <http://www.historiadisgrafico.com/el-constructivismo-ruso.html>

Diseño Industrial ¿En qué consiste y cuál es su función? (2021, enero 27). *INFINITIA Industrial Consulting*. <https://www.infinitiaresearch.com/noticias/diseño-industrial-definición-función/>

Arte cinético: qué es, características y artistas más importantes. (2020, noviembre 12). Cultura Genial. <https://www.culturagenial.com/es/arte-cinetico/>

Aportaciones de la Escuela Suiza al diseño. (2015, julio 18). Juanjook.com; Juanjook. <https://blog.juanjook.com/aportaciones-de-la-escuela-suiza-al-diseño/>

HISTORIA DEL ARTE La Escuela Suiza. (s/f). Scribd. Recuperado el 1 de noviembre de 2024, de <https://es.scribd.com/document/636200602/HISTORIA-DEL-ARTE-La-escuela-suiza>

Vilas, D. (2023, febrero 13). La influencia del arte moderno en la arquitectura. *Alubuild*. <https://alubuild.com/es/arte-moderno-en-la-arquitectura/>