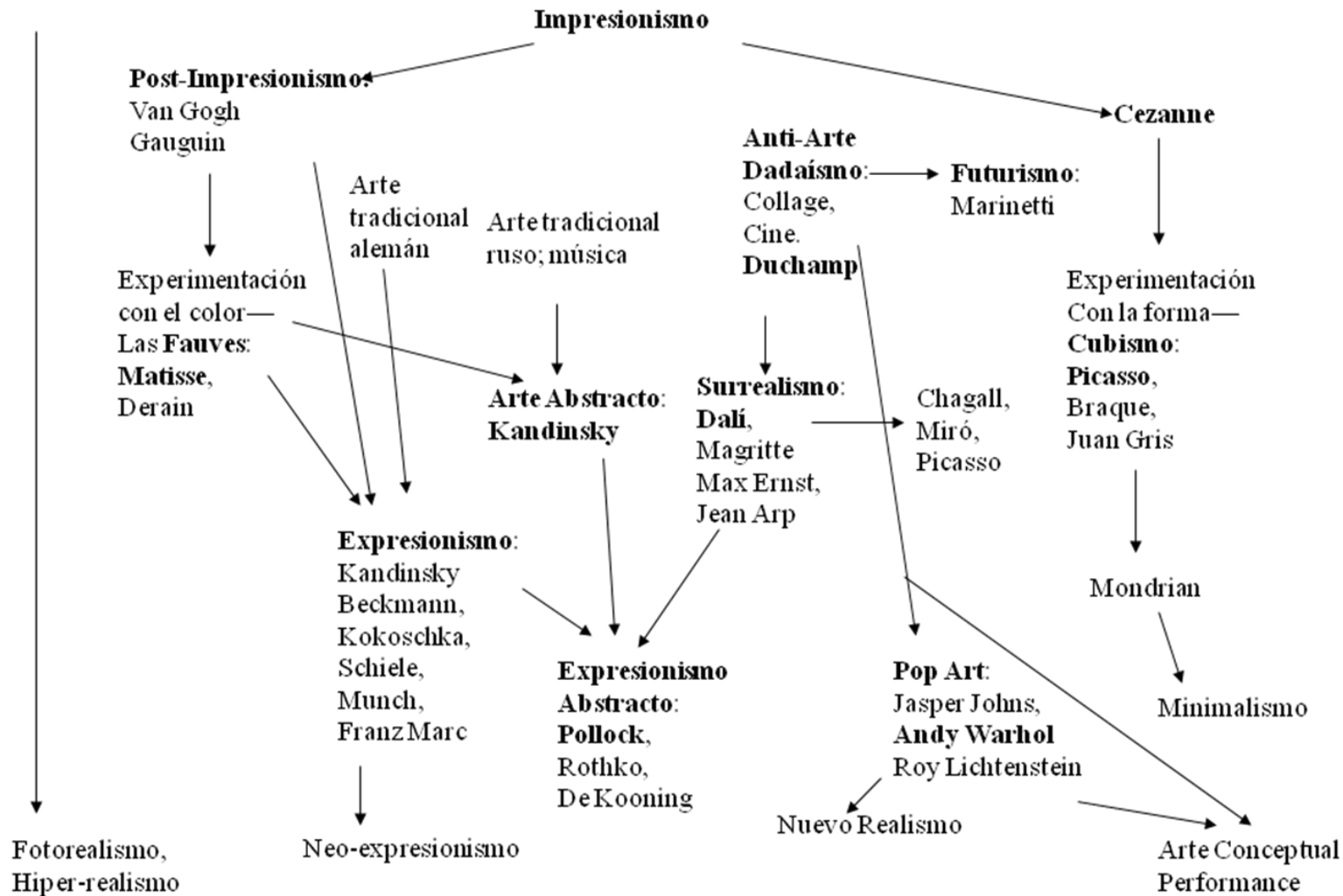

El arte desde finales del XIX hasta la actualidad: de las vanguardias al arte contemporáneo

El Impresionismo

- Francia, último tercio del s.XIX
- Intento de plasmar la **luz** y el **instante** sin reparar en la identidad de lo que se pinta. (IMPRESIÓN VISUAL)
- Antes se trataba de captar la FORMA. Ahora se trata de captar el MOMENTO

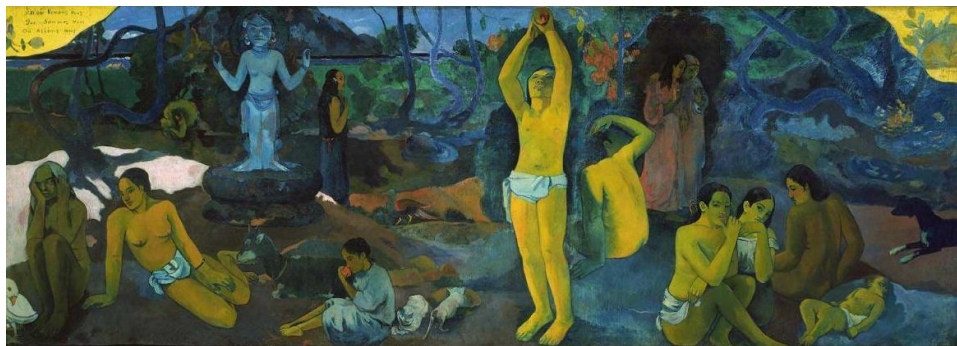
Manet, Monet, Degas, Renoir, Seurat (puntillismo)

Los postimpresionistas:

Gauguin, Van Gogh y Cezanne

- uso expresivo y radical del **color**
- mayor **libertad formal**
- más **expresividad** y emotividad
- énfasis en el concepto **abstracto** del arte

Gauguin: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos? (1897)
Este cuadro supera cualquier cosa que haya hecho, y creo también que hasta el día de mi muerte nunca produciré otro semejante o mejor. He puesto en él toda mi energía [...] Las dos esquinas superiores son amarillas, [...] de modo que parece un fresco que hubiera sido torcido en las esquinas y fijado sobre una pared dorada. En la parte inferior derecha hay un niño dormido y tres mujeres acurrucadas. Dos personajes vestidos de color púrpura se confían mutuamente sus pensamientos. Una gran figura agachada, deliberadamente pintada sin respetar la perspectiva, levanta los brazos a lo alto, sorprendida por esas dos personas que osan hablar sobre su propio destino. En el centro hay una figura que está recolectando fruta [...] El ídolo, con los dos brazos rítmica y misteriosamente alzados, parece señalar el futuro. Hay una figura acurrucada que parece escuchar al ídolo. Y, finalmente, una mujer anciana ya cerca de la muerte y que parece aceptarlo todo, sumirse en sus pensamientos y terminar el cuento [...] A pesar de ciertas transiciones de tono, el aspecto general de la obra es, de un cabo a otro, azul y verde, como en el Veronés[...] He dado fin a una obra filosófica temáticamente semejante al evangelio; estoy seguro de que es buena.

El Fauvismo

1904 (de *fauves*, fieras en francés)

- Comenta los colores utilizados. ¿Son realistas?
- Enumera los colores que no estén pintados en su color real.
- ¿Les interesa a los pintores representar la profundidad? ¿Y los detalles?
- ¿Cuál es el objetivo fundamental: copiar la naturaleza tal como es o recrearse en el color?

Matisse, Derain

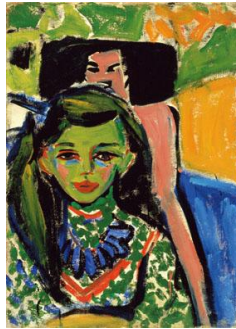
El Expresionismo. Munch

- ¿Crees que las figuras se alargan y los rostros se deforman deliberadamente o piensas que el pintor no domina la técnica?
- ¿Qué sensación te provocan las figuras: agrado o desagrado?
- ¿Qué expresan los cuadros: admiración o desprecio?
- ¿Qué opinión tiene el pintor sobre los burgueses que retrata? ¿Crees que el pintor logra expresar sus ideas acerca de los burgueses?
- ¿Qué significa expresionismo?
- Razona por qué las caricaturas, aunque sirvan para hacer reír, son expresionistas.

Expresionismo en **Alemania**:

- **Die Brücke** (1905-1913): **Kirchner**
- **Der Blaue Reiter** (1911): **Kandinsky** y **Franz Marc**

Expresionismo en **Austria** (Viena):

Kokoschka y **Schiele**

El cine expresionista alemán: **Murnau**

Cézanne y el camino hacia el *cubismo*

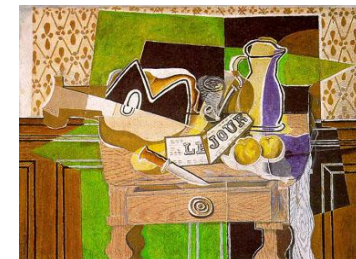

El cubismo

Iniciado en 1907 con *Las señoritas de Avignon*

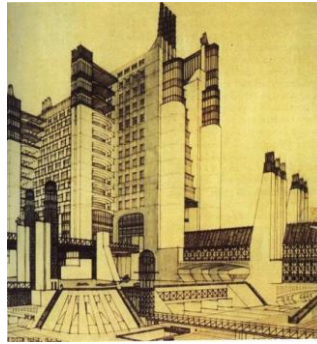
- ¿Es reconocible el tema? Intenta describirlo.
- “Los cubistas maltratan a las figuras”.
¿Crees que es acertada esta frase?
- ¿Y ésta? ¿Qué te parece? “Las figuras se descomponen en varios planos superpuestos que representan varios puntos de vista”.
- ¿Cuál es el objetivo formal del cuadro: representar formas geométricas o recrearse en el color?

Picasso, Braque, Juan Gris

El futurismo

- Crees que el cuadro representa el movimiento y la velocidad, o produce sensación de inquietud?
- ¿Cómo intenta el pintor reproducir los movimientos?
- “Un bólido rugiente es más bello que la Victoria de Samotracia.”
¿Qué piensan los futuristas sobre el arte clásico?

Manifiesto futurista de Marinetti (1909)

- 1) Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad.
- 2) El coraje, la audacia, la rebelión, serán elementos esenciales de nuestra poesía.
- 3) La literatura exaltó, hasta hoy, la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo.
- 4) **Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo... un automóvil rugiente, que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la Victoria de Samotracia.**
- 5) Queremos ensalzar al hombre que lleva el volante, cuya lanza ideal atraviesa la tierra, lanzada también ella a la carrera, sobre el circuito de su órbita.
- 6) Es necesario que el poeta se prodigue, con ardor, boato y liberalidad, para aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales.
- 7) No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para forzarlas a postrarse ante el hombre.
- 8) ¡Nos encontramos sobre el promontorio más elevado de los siglos!... ¿Por qué deberíamos cuidarnos las espaldas, si queremos derribar las misteriosas puertas de lo imposible? El Tiempo y el Espacio murieron ayer. Nosotros vivimos ya en el absoluto, porque hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente.
- 9) Queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo– el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere y el desprecio de la mujer.
- 10) Queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo, y combatir contra el moralismo, el feminismo y contra toda vileza oportunista y utilitaria.
- 11) Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras, incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean; a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patalean sobre los rieles, como enormes caballos de acero embridados con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos, cuya hélice flamea al viento como una bandera y parece aplaudir sobre una masa entusiasta. Es desde Italia que lanzamos al mundo este nuestro manifiesto de violencia arrolladora e incendiaria con el cual fundamos hoy el FUTURISMO porque queremos liberar a este país de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y de anticuarios. Ya por demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de ropavejeros. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren por completo de cementerios.

Dadá: ¡El anti-arte!

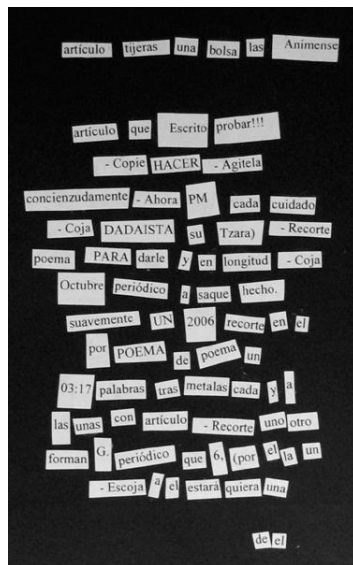
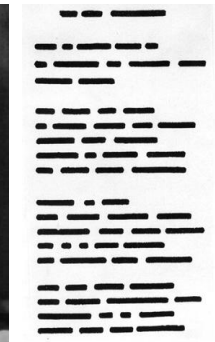
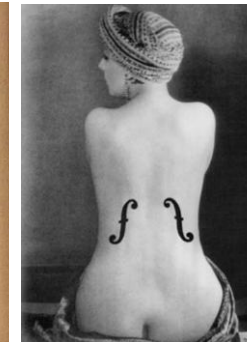
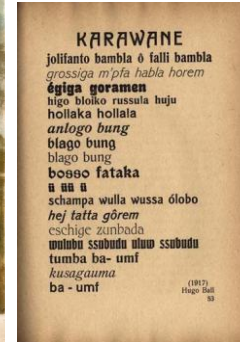
1916. Zúrich (Suiza). Iniciado por Tristan Tzara

Dadá=nada=vida

El arte es un producto farmacéutico para imbéciles.

- protesta
- escándalo
- inconformismo
- negación
- irracionalidad
- odio a la sociedad que ha provocado la II Guerra Mundial

Duchamp, Man Ray, etc.

Consejos de Tristan Tzara para hacer un poema dadaísta:

- Coja un periódico.
- Coja unas tijeras.
- Escoja en el periódico un artículo de la longitud que quiera darle a su poema.
- Recorte el artículo.
- Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa.
- Agítela suavemente.
- Ahora saque cada recorte uno tras otro.
- Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa.
- El poema se parecerá a usted.
- Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo.

Hacia el **surrealismo**:

Chagall y Chirico

El **surrealismo**

- ¿Te parecen reconocibles los objetos o figuras del cuadro?
- ¿Son más naturales que los de los movimientos anteriores?
- ¿Por qué causan extrañeza?
- ¿Vemos cosas parecidas en nuestros sueños?

SURREAL = *Superreal o Suprarreal (por encima de la realidad)*

- Sueños
- Fantasías alucinaciones
- Lo absurdo
- Libre asociación de ideas y objetos

Dalí, Magritte, Miró

Surrealismo: "sustantivo, masculino. **Automatismo psíquico puro**, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el **funcionamiento real del pensamiento**. Es un dictado del pensamiento, **sin la intervención reguladora de la razón**, ajeno a toda preocupación estética o moral."

La filosofía: "El surrealismo se basa en la creencia de una realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos psíquicos, y a sustituirlos por la resolución de los principales problemas de la vida."

André Breton: Primer manifiesto surrealista, 1924

De París
a Nueva York:
Hopper, Pollock, Bacon,
el POP ART, etc.

