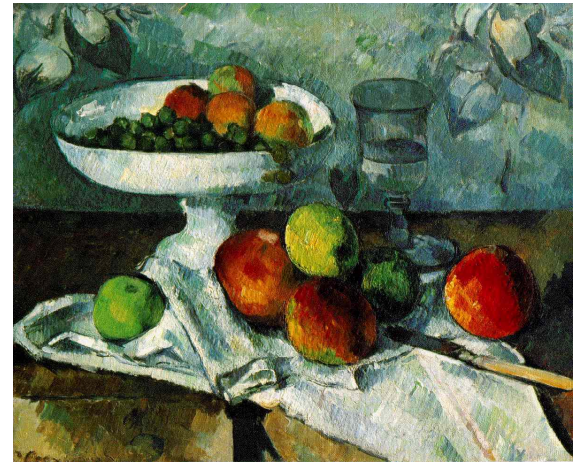
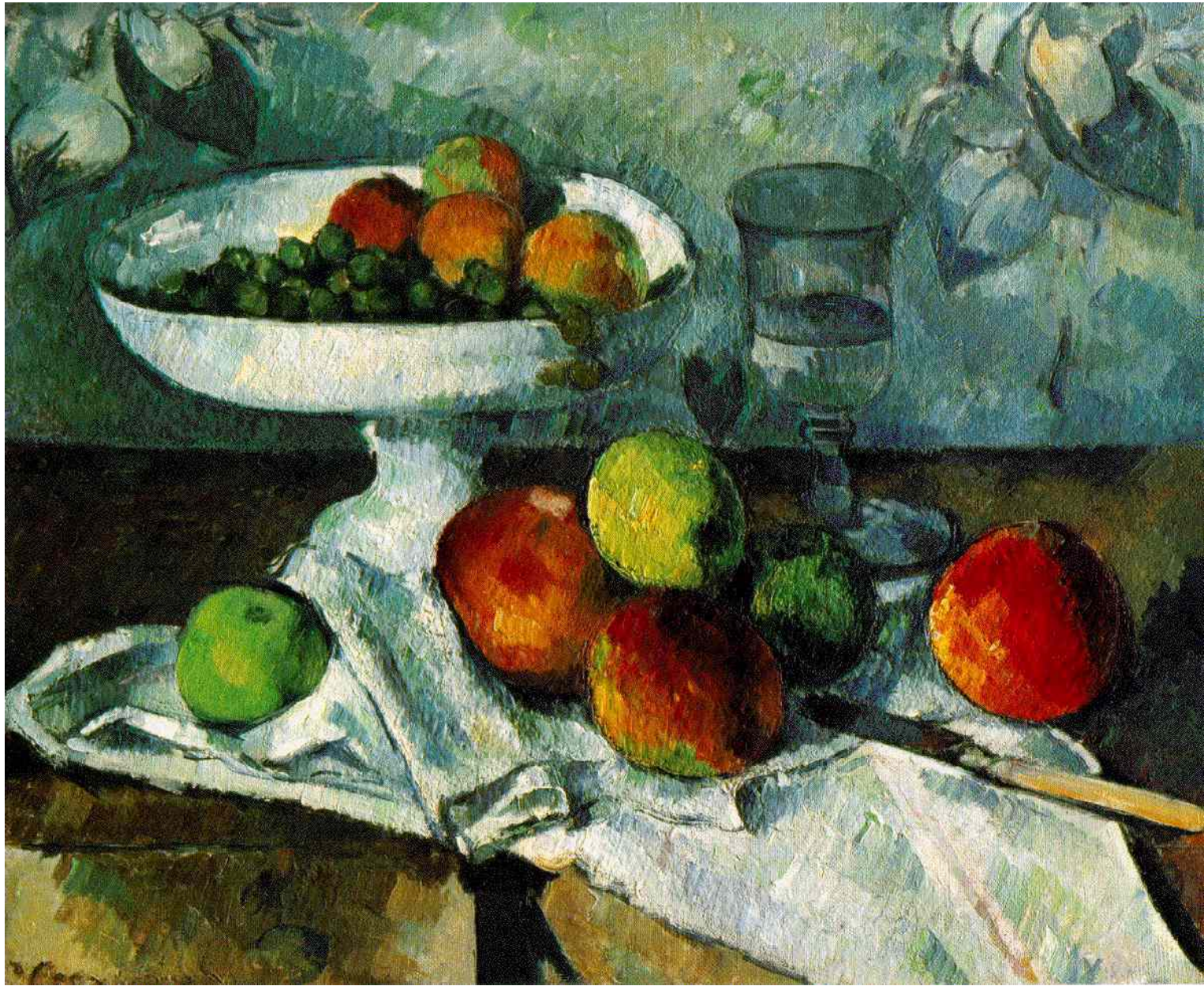

El Postimpresionismo

3) Cézanne

→ Representación de paisajes empleando una pincelada que remitía a formas geométricas, principalmente el cuadrado. Es considerado el padre del arte moderno. Fue la principal influencia del cubismo.

El siglo XX. Las vanguardias

Serie de movimientos que se dieron de forma casi paralela por pintores jóvenes que se rebelaron en contra de las formas académicas.

- Fauvismo
- Cubismo
- Expresionismo
- Abstracción (o abstraccionismo)
- Abstracción geométrica
- Dadaísmo (o movimiento Dadá)
- Surrealismo
- Futurismo
- Constructivismo
- Suprematismo

El siglo XX

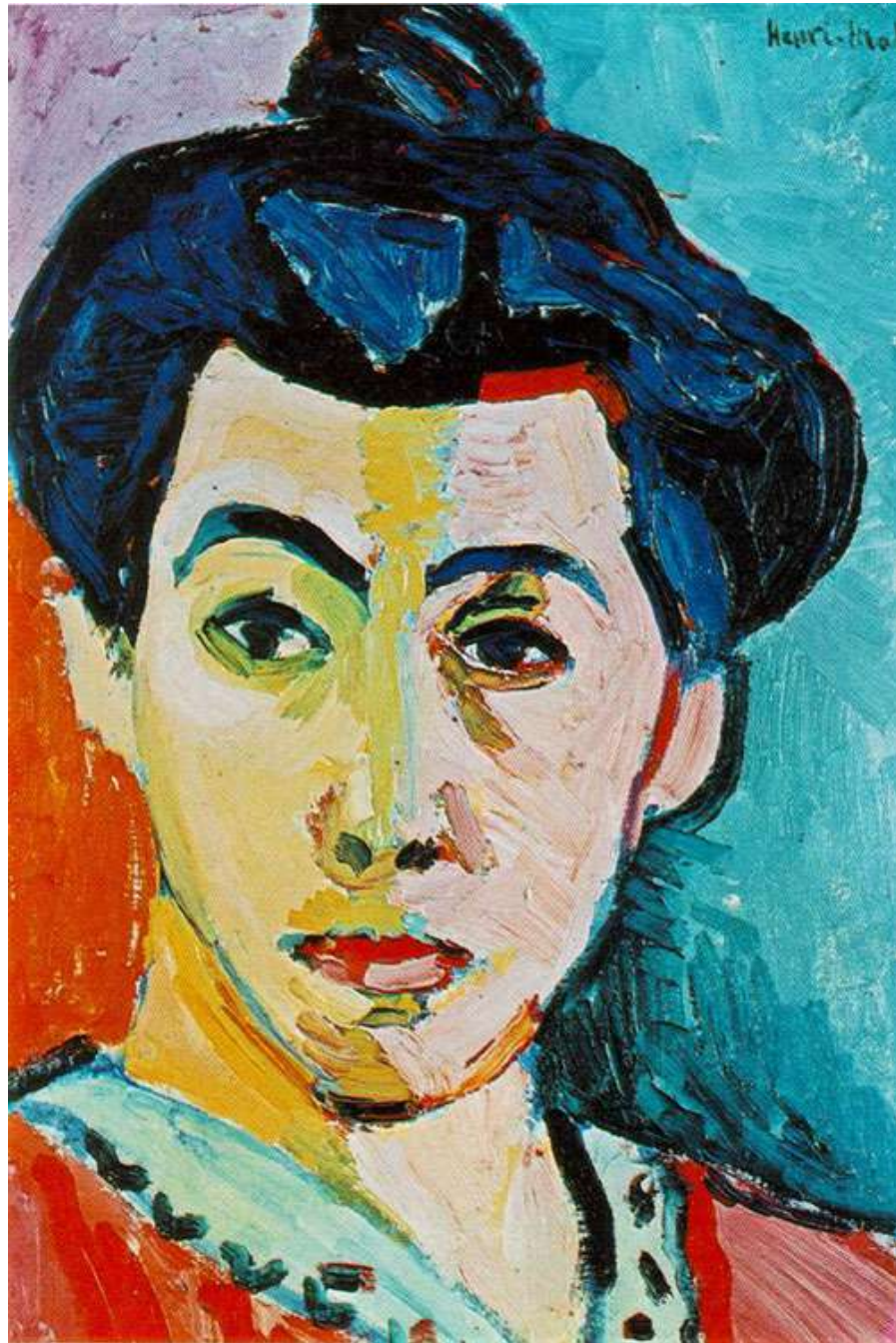
- Primera mitad del siglo XX:
LAS VANGUARDIAS.

- **Fauvismo**

Independencia del color.

Representante principal: Matisse.

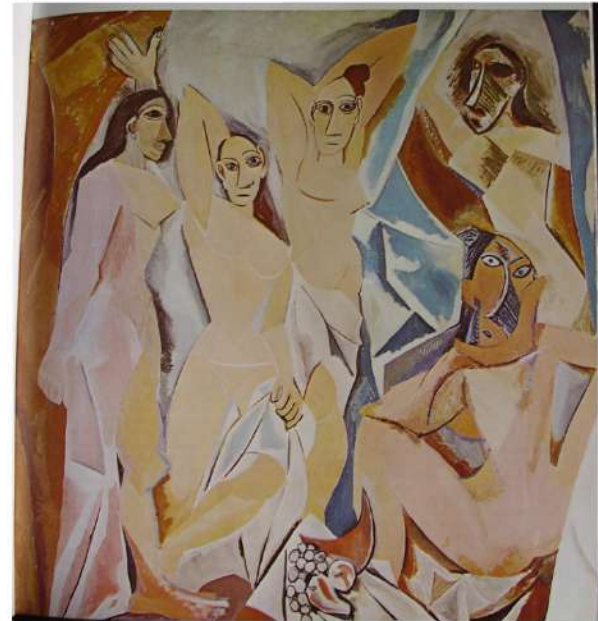

Cubismo

- Descomposición de un objeto o figura en formas geométricas (cubos, cilindros y esferas)
 - Picasso y Braque
 - *Las señoritas de Avignon*
- Primera obra donde aparece el cubismo.

Picasso, Las señoritas de Avignon

Picasso
Las señoritas
de Avignon

Cubismo

- Dos tipos:

1) Analítico

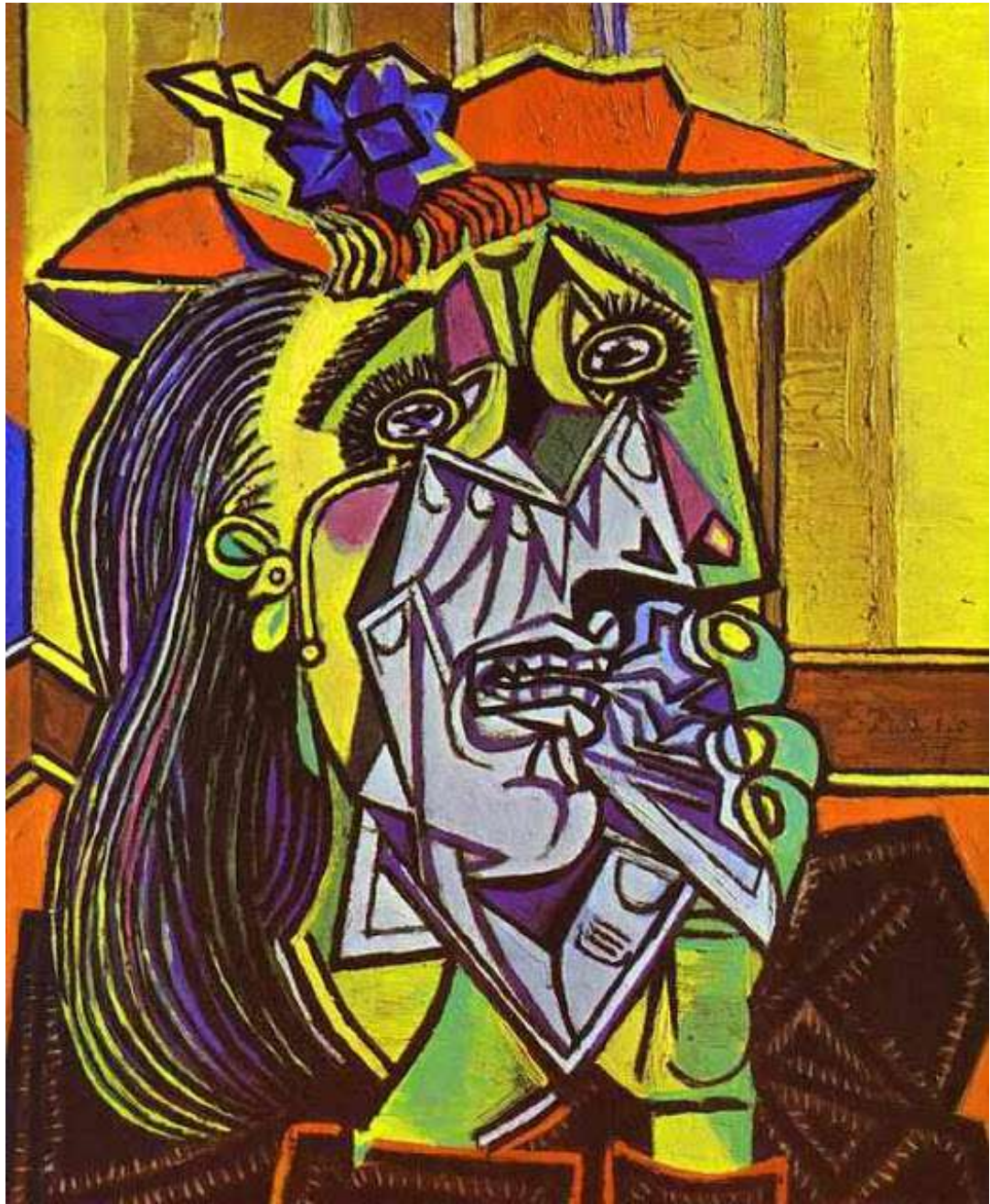
2) Sintético

Cubismo

- Dos tipos:

1) Analítico

2) Sintético

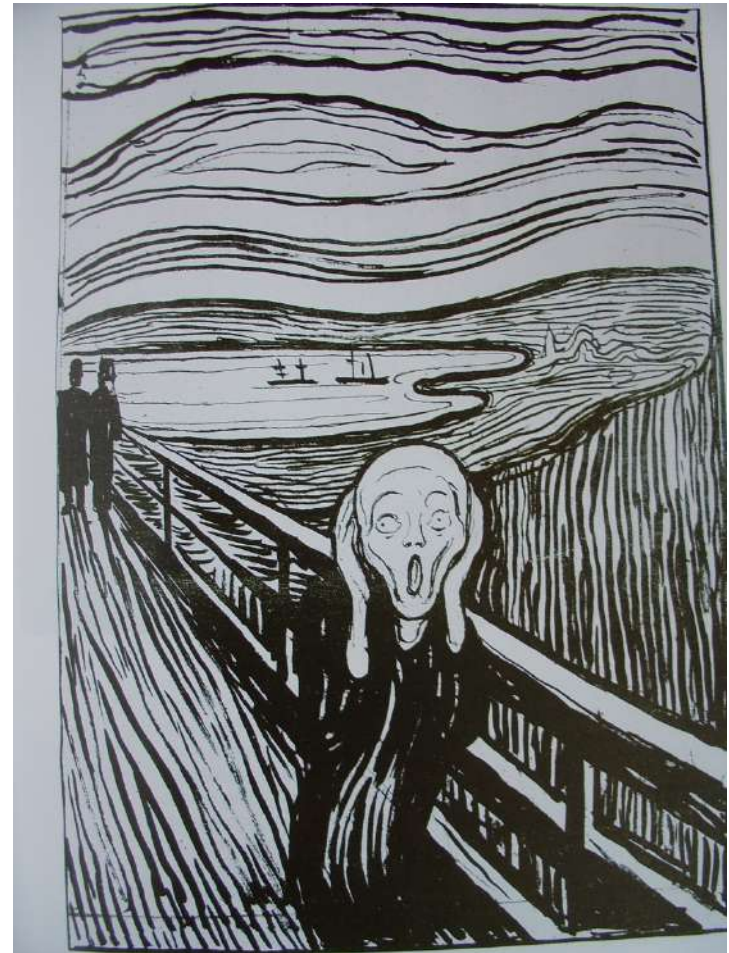

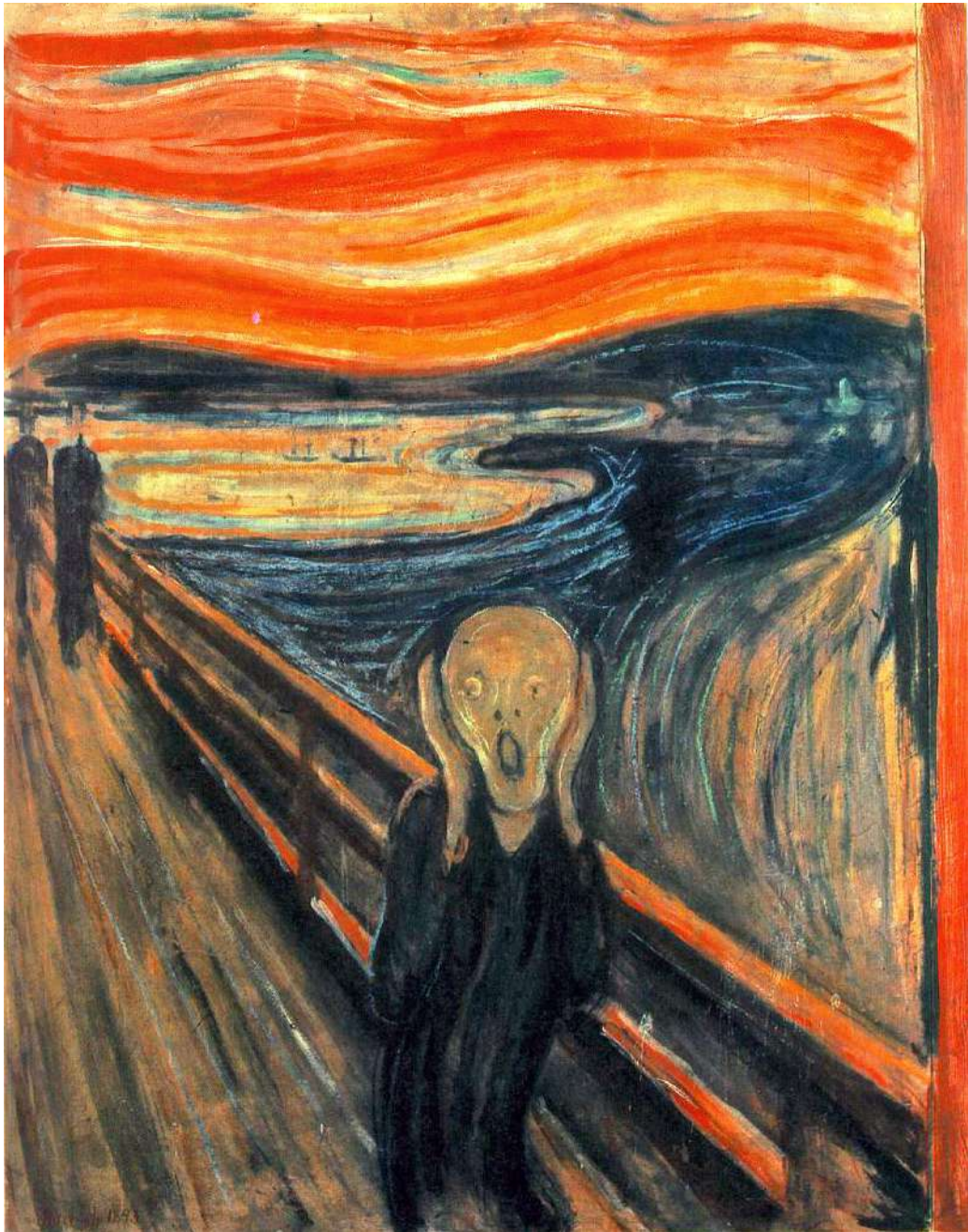
Guernica, 1937

Expresionismo

- Empleo de la caricatura **seria**.
- Carece de belleza.
- Representante:
Edvard Munch, *El grito*.

Abstracción

- Representación de la naturaleza a través de formas abstractas y el color.
- Representante principal: Vassily Kandinsky.

3 tipos de obras:
Impresión, improvisación
y composición.

Kandinsky

- Publicó un gran número de obras teóricas. La principal es *De lo espiritual en el arte*, donde propone 3 tipos de obras:
 - Impresión: Vista directa de la naturaleza. Lo veo y lo pinto tal cual.
 - Improvisación: Expresión espontánea, inconsciente. Lo imagino y lo pinto tal cual.
 - Composición: Expresión de un sentir interior lentamente formado y elaborado repetidamente. Obra pensada una y otra vez.

Abstracción

- Vassily Kandinsky.

3 tipos de obras:

Impresión: Vista directa de la naturaleza.

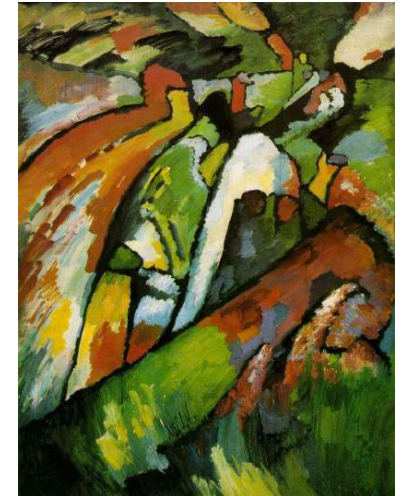
Improvisación:
Representación de lo inconsciente.

Composición: Obra pensada una y otra vez.

Impresión

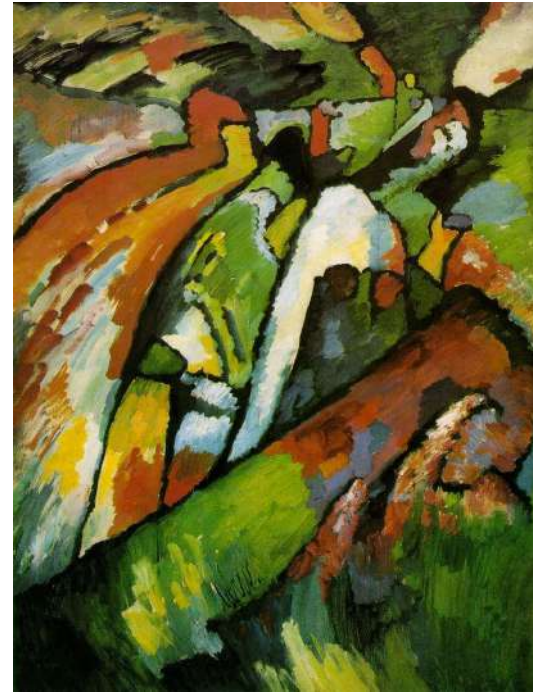
Improvisación

Composición

Abstracción

Impresión

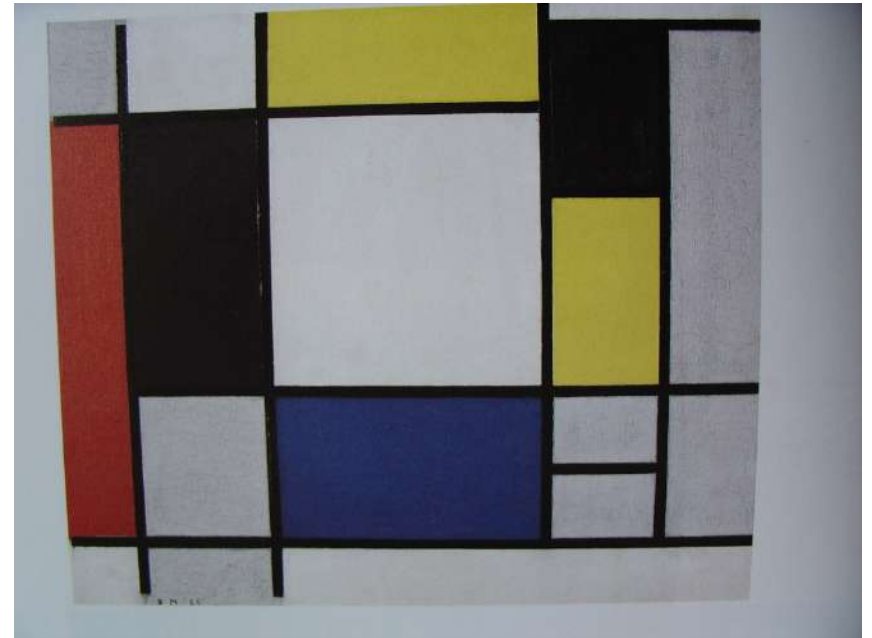
Improvisación

Composición

Abstracción geométrica

- Vanguardia desarrollada en Holanda.
- Representante principal:
Mondrian.
- Empleo de la línea horizontal y vertical y de los colores primarios.

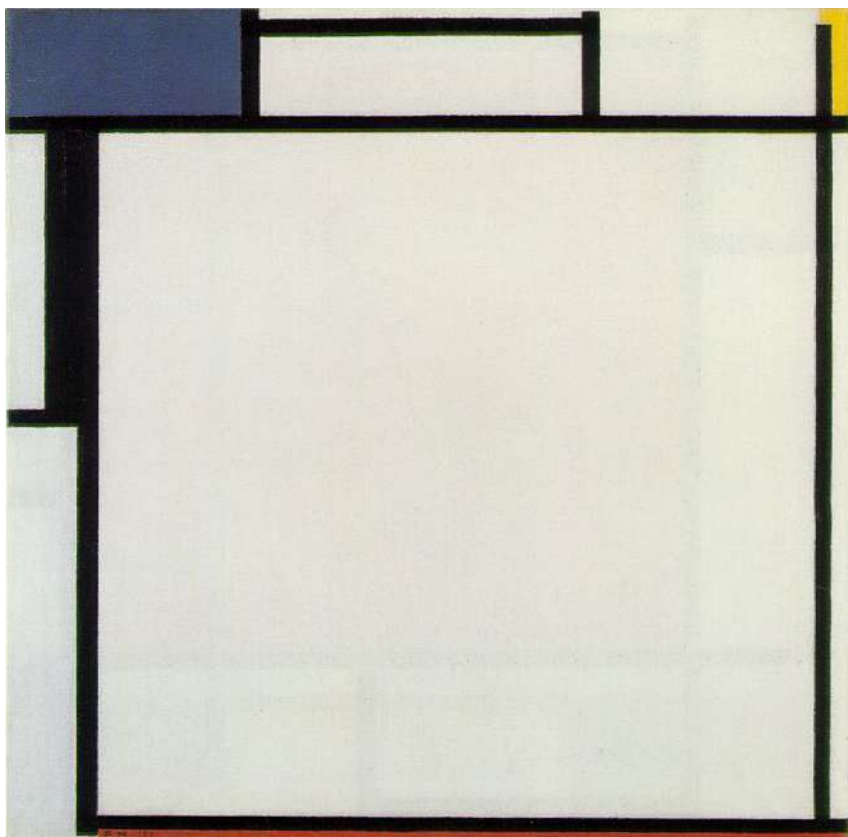

Elementos principales:

- Línea Horizontal → La línea del horizonte.
- Línea Vertical. → Los rayos del sol.
- Colores Primarios:
 - Amarillo. → Rayos del sol.
 - Azul → La bóveda celeste (el horizonte).
 - Rojo → Color unificador.

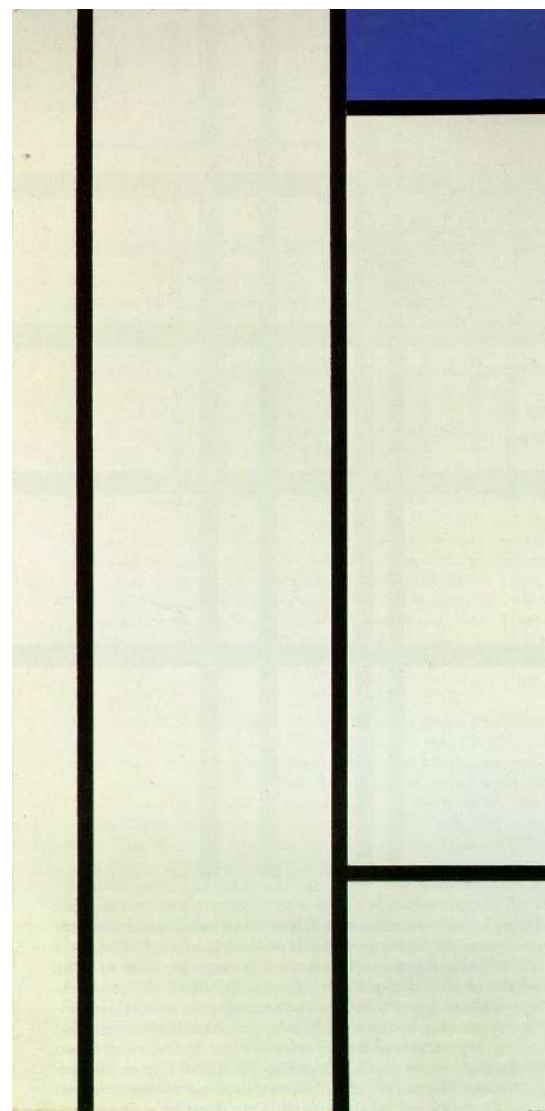
Mondrian, Tabla II. 1921-1925.
Óleo sobre tela.

Mondrian.

Izq.: Composición. Óleo sobre tela.

Der.: Vertical con azul. Óleo sobre tela.

Dadaísmo

- La vanguardia más violenta → signo de de reacción y rebeldía
- Representantes:
Marcel Duchamp
(*ready-made*).

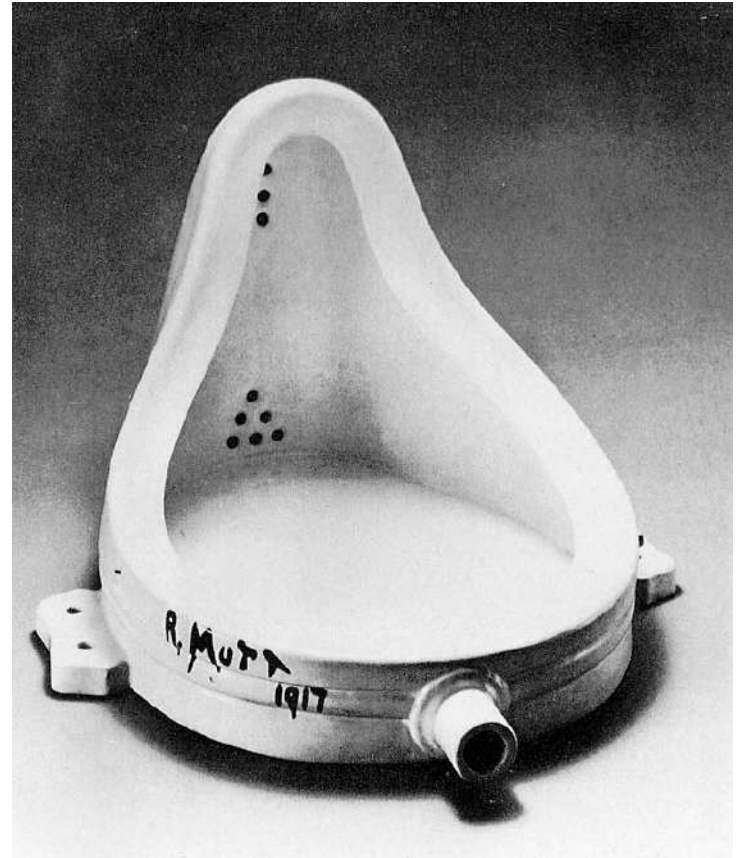

Duchamp, La fuente
Firmada con el seudónimo
de R. Mutt.

- El nombre mismo de la vanguardia no significaba nada.
- El dadaísmo puso en duda los fundamentos del lenguaje, el pensamiento, la coherencia y los materiales del arte mismo, vehículo de la expresión artística.
- Rompió todas las reglas en torno a las formas artísticas que regían hasta ese momento. Fue en contra de la tradición.

Marcel Duchamp

- De nacionalidad francesa, es también conocido como “el anticreador”.
- El eje de su obra gira en torno a la pregunta: ¿Cuáles son las características y condiciones que hacen de un objeto una obra de arte?
- Sus obras son consideradas “**Ready-made**” [sin traducción específica en el español: “ya hecho”]:
 - Objetos ya existentes que son elevados a la categoría de arte.

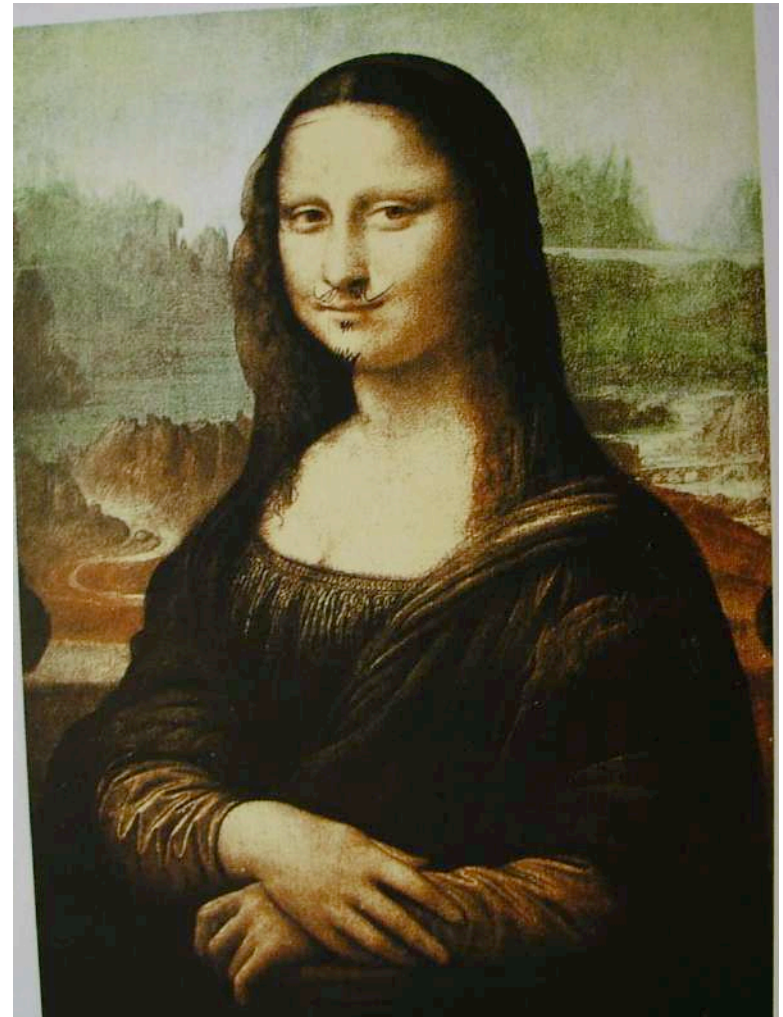

La fuente. Aparato sanitario y pintura en esmalte. Ready-made de Marcel Duchamp, firmado con el seudónimo de R. Mutt, 1917. Copia de la época. Philadelphia Museum of Art. El original está perdido; algunos historiadores señalan que fue destruido en la exposición dadaísta de 1917.

Marcel Duchamp. Izq.: Portabotellas. Der.: Rueda de bicicleta.
Ambos ready-made. Museo de Arte Moderno, Nueva York.

- Marcel Duchamp cuestionó incluso las grandes obras del arte universal.
- En 1919, tomó un cartel de la Mona Lisa y le pintó bigotes y barba para desmitificarla.
- La tituló “L.H.O.O.Q.”, letras que leídas rápidamente en francés, dicen una frase obscena.

Man Ray

- Estadounidense, también conocido como “el inventor”.
- También realizó numerosos ready-made, pero a través de objetos que iba ensamblando y formando.
- Concibió la fotografía como una manifestación artística y no sólo testimonio periodístico.

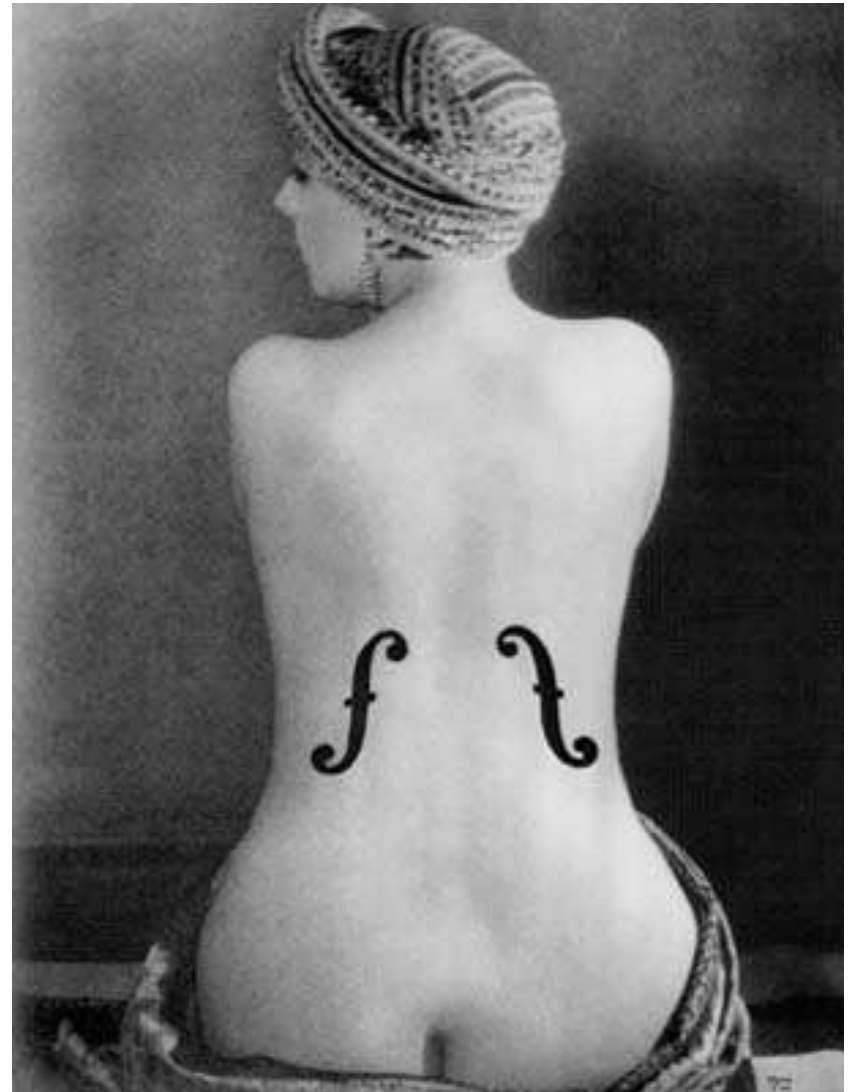

Man Ray, La puericultura II.
Bronce policromado, 1920.

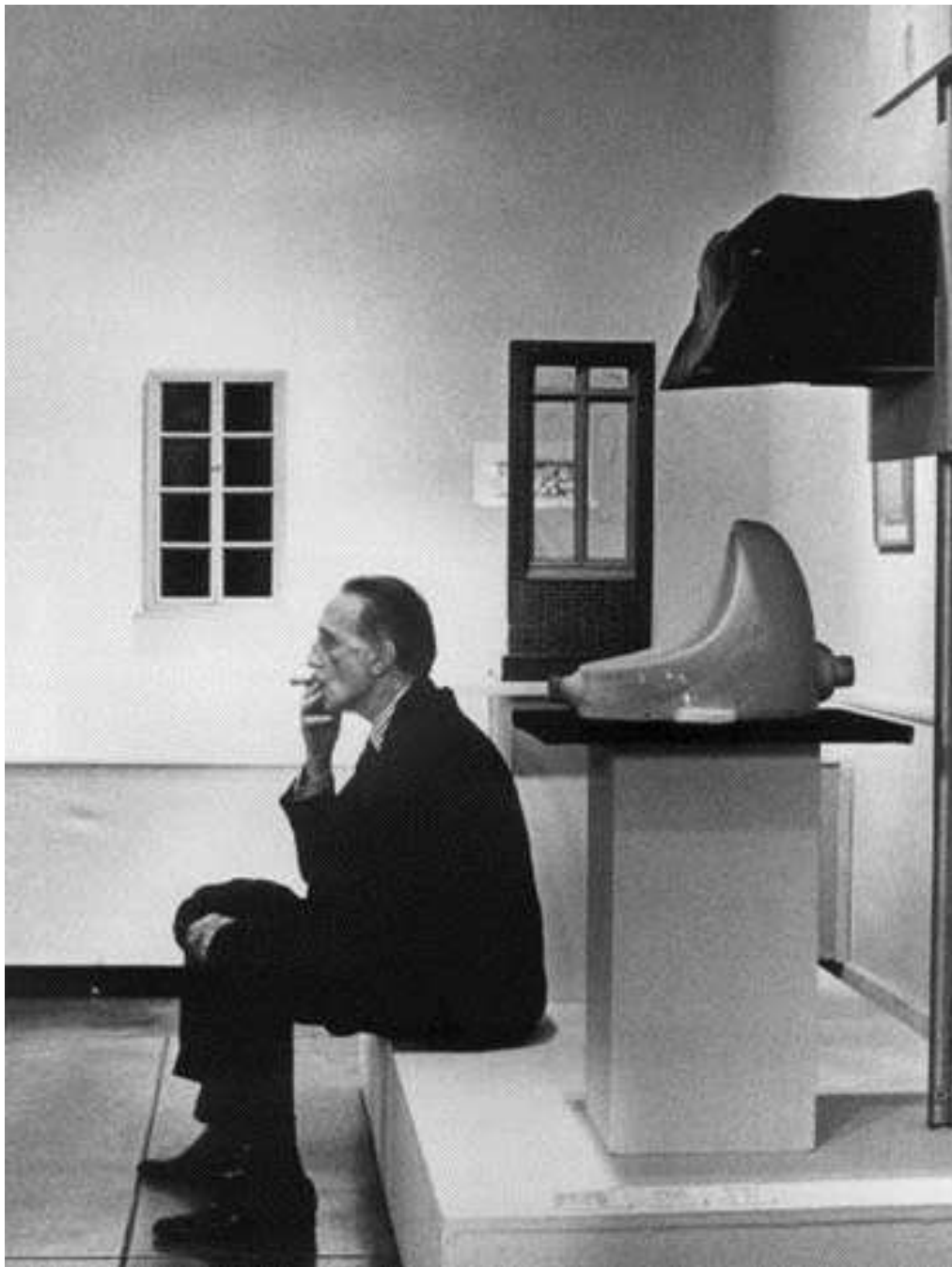

Man Ray. Izq.: Regalo. Plancha de hierro con una hilera de tachuelas en la parte inferior. 17 cms. de altura. 1921. Destruído.

Der.: La pera de Satie. Objeto tridimensional. Pera de plástico, pintura al óleo y fotografía en caja de madera. (Obra: Tres fragmentos en forma de pera. Anéctora de Satie con Debussy.

May Ray. Fotografías. Izq.: Marcel Duchamp como Rose Selavy (uno de los seudónimos de Duchamp).
Der.: El violín de Ingres (Alice Prin). Ambas, 1920.

Marcel Duchamp fumando frente a La fuente. Fotografía de Man Ray.

Surrealismo

- Representación de imágenes relativas a los sueños (imágenes oníricas) y con contenido fantástico.
- Dos tendencias:
- Figurativo: René Magritte y Salvador Dalí.
- Abstracto: Joan Miró y Max Ernst.

- Los artistas surrealistas tomaron al arte como fuente principal para descubrir el inconsciente.
- Manifiestos: André Bretón (francés que visita en México a Diego Rivera y Frida Kahlo).
- Dos tendencias:

– Figurativo { René Magritte (belga)
Salvador Dalí (español)

– Abstracto { Joan Miró (catalán)
Max Ernst (alemán)

René Magritte

- Utilizó una técnica pictórica precisa (arte figurativo) cuya finalidad era otorgar un carácter casi tangible a imágenes que pertenecían a la dimensión mental y no a la real.

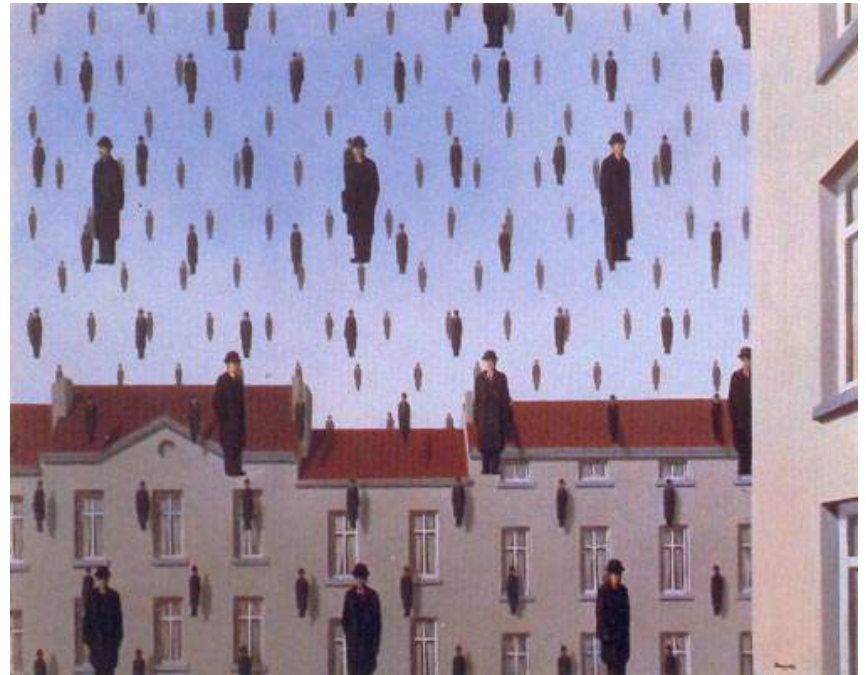
Magritte, El terapeuta, 1937.
Óleo sobre lienzo.

Magritte. Días de titanes.

Magritte. Intentando lo imposible.

Izq.: El hijo del hombre.

Der.: Golconda (ciudad en la India, rica en diamantes, fortificada).

Magritte representó una y otra vez la imagen de un hombre con traje y bombín como si fuera él mismo.

Magritte. El imperio de la luz.
Óleo sobre lienzo.

Magritte. La condición humana.
Juego entre lo real y lo ficticio.

Magritte. Los amantes I y Los amantes II. Óleo sobre lienzo.

Magritte. El espejo falso.

Magritte. La llave del campo, 1936.
(p. 83, *La luz en la pintura*).

Salvador Dalí

- También dentro del surrealismo figurativo, Dalí se ha convertido en uno de los máximos exponentes de esta vanguardia.
- Toda su obra presenta profundos contenidos simbólicos como reflejo del inconsciente.

Salvador Dalí

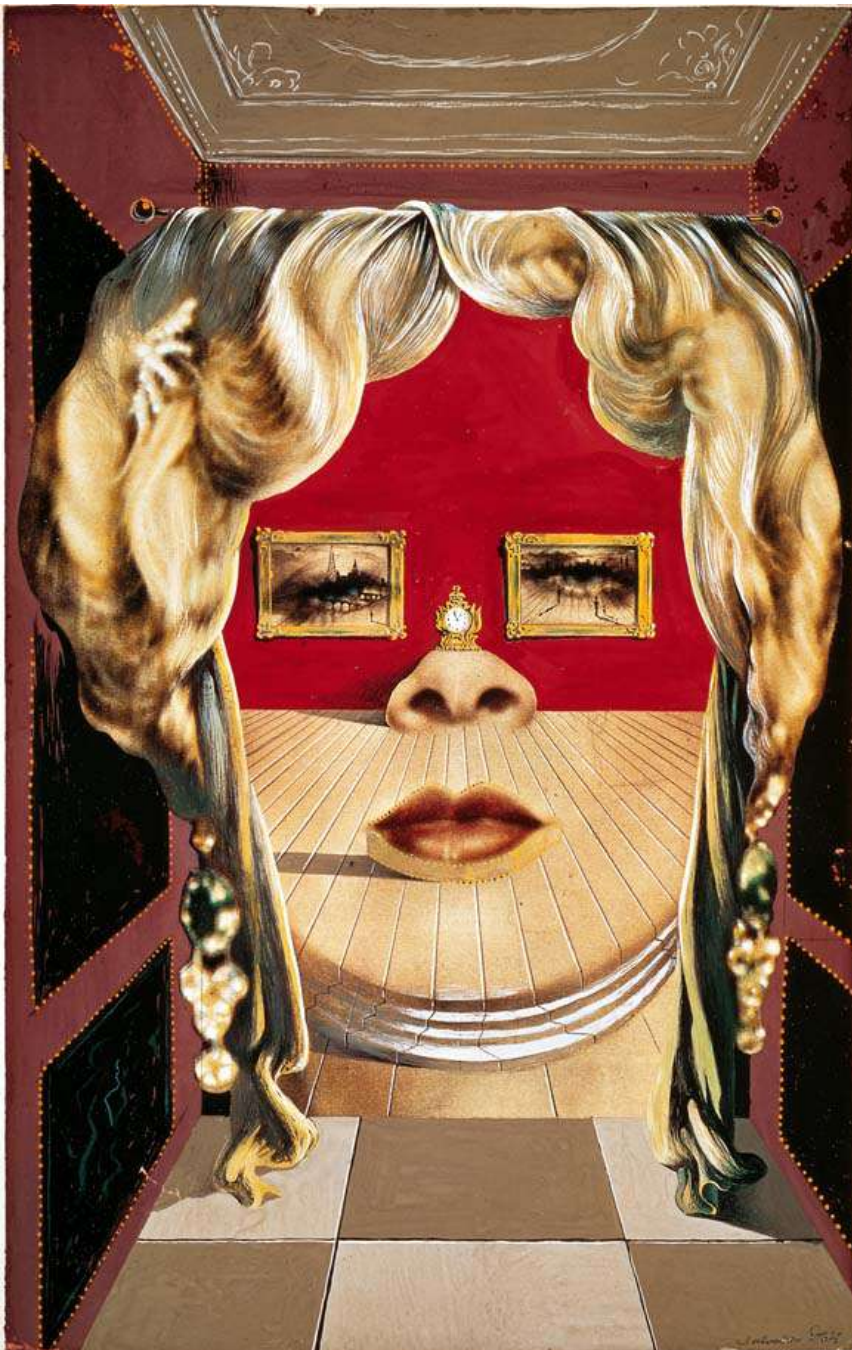

Una mujer observa el mar recargada en una ventana. Nótese cómo el filo del agua está al nivel de la ventana como signo del inconsciente.

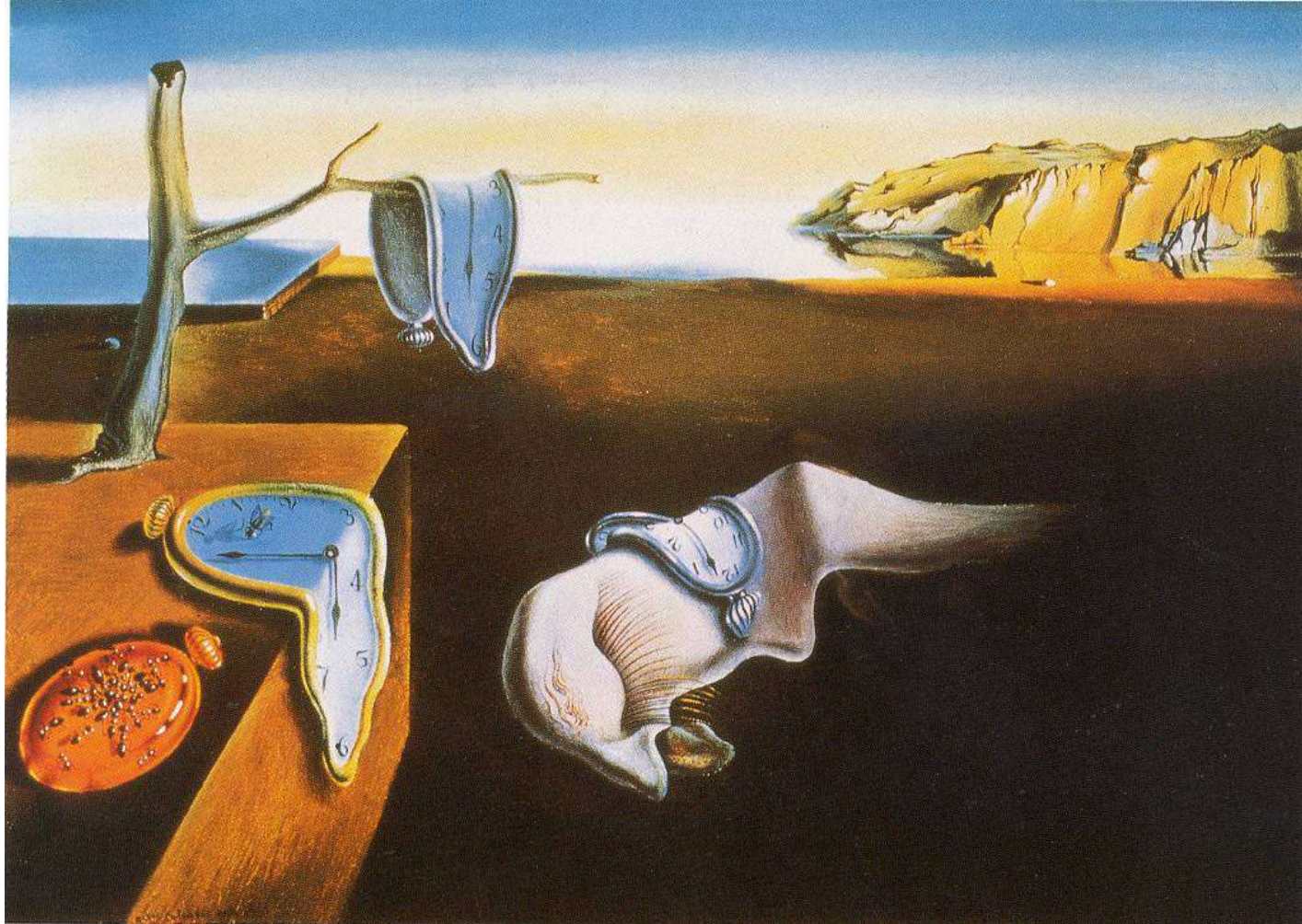
Dalí. Muchacha en la ventana.
(p. 121, *Luz en la pintura*).

Dalí. Aparición de una cara y un frutero sobre una playa

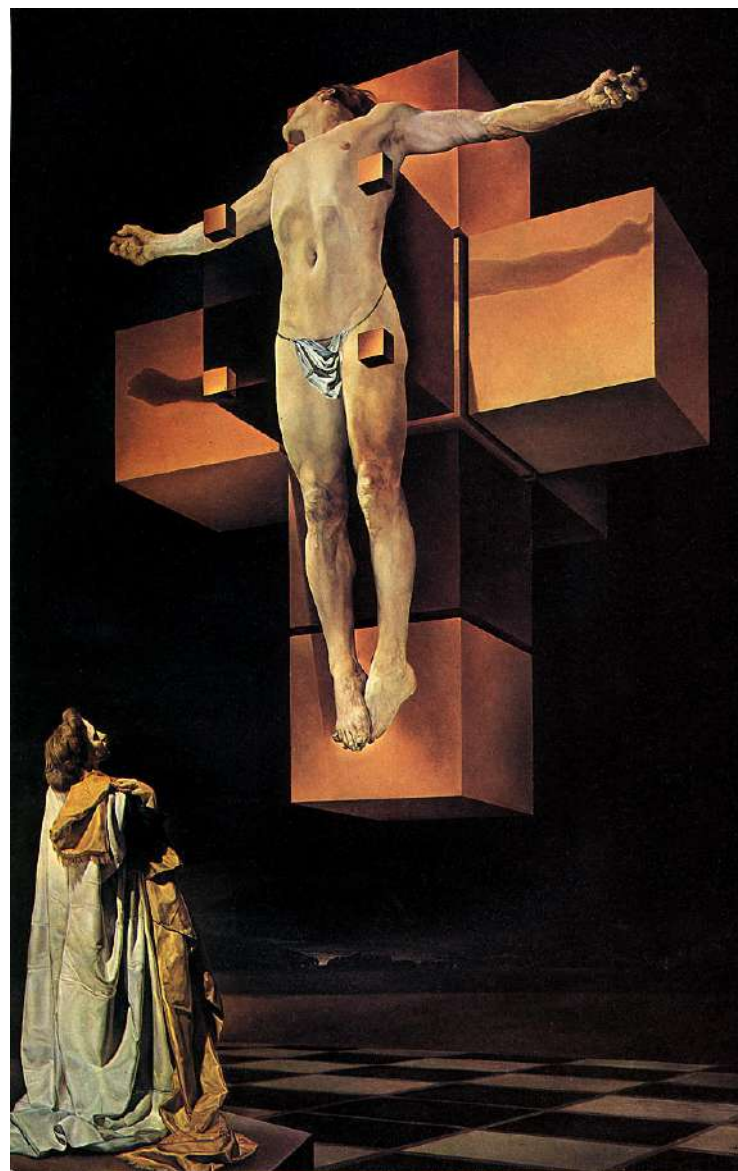
Salvador Dalí.
Retrato de Mae West.

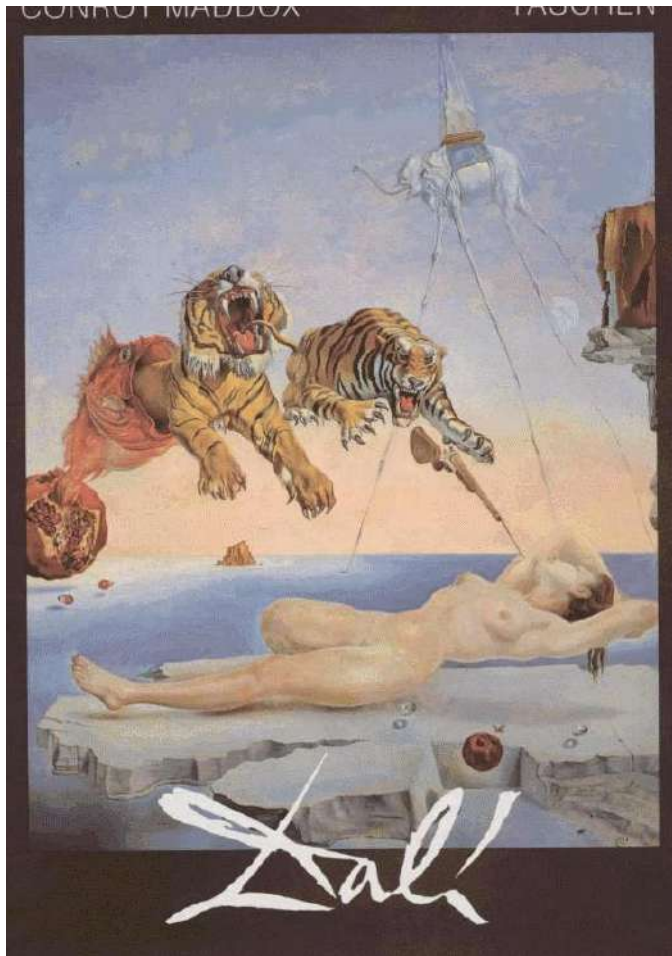
Salvador Dalí. La persistencia de la memoria o los relojes blandos.

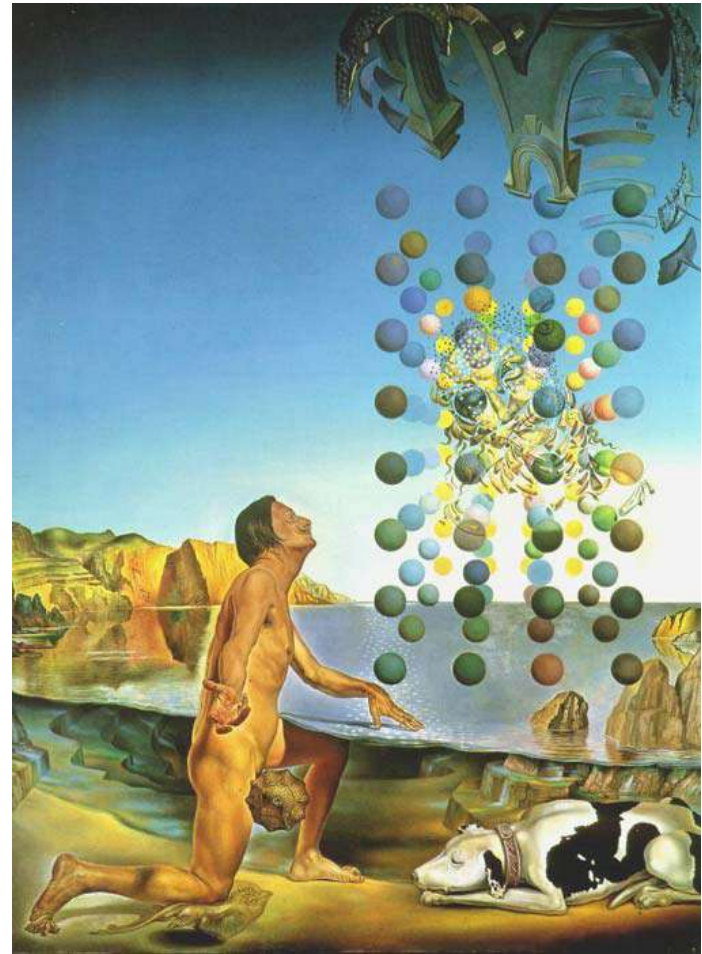
Dalí. Cristo en la cruz con
San Juan

Dalí. Corpus Hypercubus

Dalí. Sueño causado por el vuelo de una abeja, alrededor de una granada, un segundo antes de despertar. Óleo sobre lienzo.

Dalí. Dalí desnudo.
Óleo sobre lienzo.

Últimas tendencias

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Últimas tendencias

Expresionismo abstracto

- Manipulación de la pintura a través del “dripping” (chorreo)
- En Francia: tachismo (de tache = mancha)

Representante:

Jackson Pollock

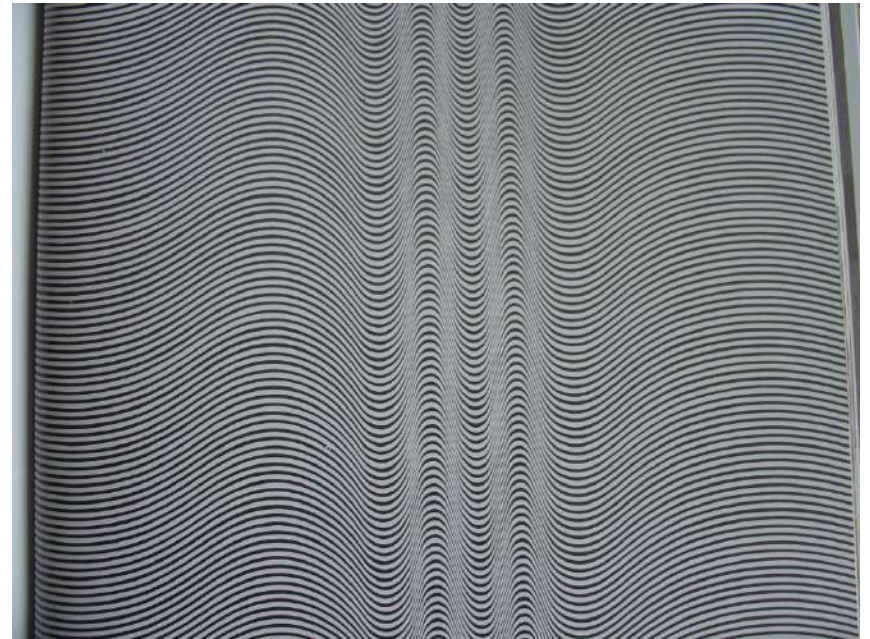

El arte contemporáneo

- **El arte cinético y el *op art***

Característica: Obras que dan la impresión o ilusión de movimiento al espectador.

Representante principal : Vasarely.

El *pop art*

- Abreviatura de *popular art*.
- Se inspiró en las imágenes de la publicidad con la intención de llamar la atención sobre las experiencias cotidianas de la vida norteamericana.
- Fue apreciado y aplaudido por un público de masas (poco culto) que se mostró encantado de reconocer objetos corrientes en los cuadros y de ahorrarse el esfuerzo que representaba la interpretación de las obras del expresionismo abstracto.

- Representantes:

1) Andy Warhol.

→ Representación de latas de conservas y retratos de personas famosas.

El *pop art*

2) Roy Lichtenstein
(técnica del comic).

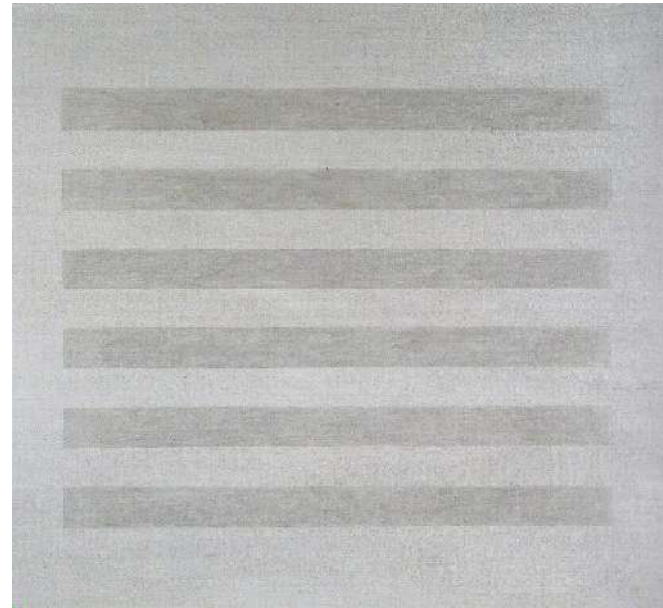
El hiperrealismo

- Se basa en la representación de lo cotidiano y representa la traducción literal y fotográfica de la realidad.
- Signo de crítica social.

El *minimal art*

- Primero llamado “ABC art” y “Estructuras primarias”.
- Su característica principal es la simplicidad.
- “Menos es más”
- Principal representante: Agnes Martin.

El arte conceptual

- El concepto tiene preferencia sobre el objeto real. Su fundamento filosófico se basa en el examen de la propia naturaleza del arte.
- Una de sus ideas principales es que el pensamiento expresado en palabras puede ser arte.
- El arte conceptual deriva en el happening o performance.

Happening

- A partir de los 80's, se le llamó: "Performance". Actualmente se combina con la llamada "Instalación".
- También fue llamado: "Artes de la acción".
- El Happening incorpora la pintura, la escultura, el body art, la música, la danza, el teatro e incluso la arquitectura a través de la escenografía.
- Son efímeros y queda como testimonio la fotografía y el video.