Repaso Tercer parcial

- Valor del 3º parcial: 50%
- Valor del examen: 50%
- Valor de las tareas: 50%

- EXAMEN: PRÓXIMO MARTES. 7 am
- Ese mismo día se califica y se firma la evaluación

- Tareas (EP3):
  - Dibujo en expresionismo abstracto (action painting)
  - Obra en arte conceptual
  - SOLO SE REVISA HOY

Temas del examen

- Rococó
- Neoclásico
- Romanticismo
- Realismo
- Impresionismo
- Postimpresionismo
- Art nouveau
- Vanguardias del siglo XX: fauvismo, cubismo, expresionismo, abstracción, abstracción geométrica, dadaísmo, surrealismo
- Últimas tendencias del arte contemporáneo: expresionismo abstracto, arte cinético, pop art, hiperrealismo, minimalismo, arte conceptual y happening/perfomance/instalación

Temas del examen

1. Rococó
2. Neoclásico
3. Romanticismo
4. Realismo
5. Impresionismo
6. Postimpresionismo
7. Art nouveau

- Vanguardias del siglo XX:
  8. Fauvismo
  9. Cubismo
  10. Expresionismo
  11. Abstracción
  12. Abstracción geométrica
  13. Dadaísmo
  14. Surrealismo
- Últimas tendencias del siglo XX:
  15. Expresionismo abstracto
  16. Arte cinético
  17. Pop art
  18. Hiperrealismo
  19. Minimalismo
  20. Arte conceptual
  21. Happening/perfomance/instalación

Hacer un archivo de power point con una obra de cada tema del examen. Colocar nombre del autor, título y una característica del estilo o vanguardia.

PARA HOY

Rococó

- Estilo del siglo XVIII
- Característica principal: exuberancia decorativa

El sueño interrumpido (1750). Boucher.

El Rococó (s. XVIII)

Características:

- Estilo francés del siglo XVIII cuya característica principal es su exuberancia decorativa.
- En la pintura predominaron las escenas de fiestas campestres.

Fragonard, El columpio

El Neoclasicismo
(2a mitad s. XVIII)

- Renacimiento de las formas clásicas (Grecia y Roma).
- La arquitectura retoma los elementos arquitectónicos imitando o creando nuevas estructuras arquitectónicas.

El Capitolio

El romanticismo

- Dificultad para definirlo.
- No existe una obra representativa del estilo romántico.
- Se manifestó a partir del *espíritu individualista* del artista.
- Baudelaire: “Manera de sentir”.
- Presupone un estado de exaltación pasional (no necesariamente amorosa y rechaza la serenidad).

El romanticismo

En Francia:

Dos características principales:

- Nuevo empleo del **color**
- Representación del **movimiento** (representación de las figuras en acción constante).
- Dos pintores principales: Géricault y Delacroix.

- Gericault.

→ *La balsa de Medusa*. Representación de un hecho real (naufragio del barco Medusa).

- Delacroix

→ *La libertad guiando al pueblo.* Exaltación de los sentimientos de lucha de la Revolución Francesa.

Gericault, La balsa de medusa

Delacroix, La libertad guiando al pueblo

El realismo

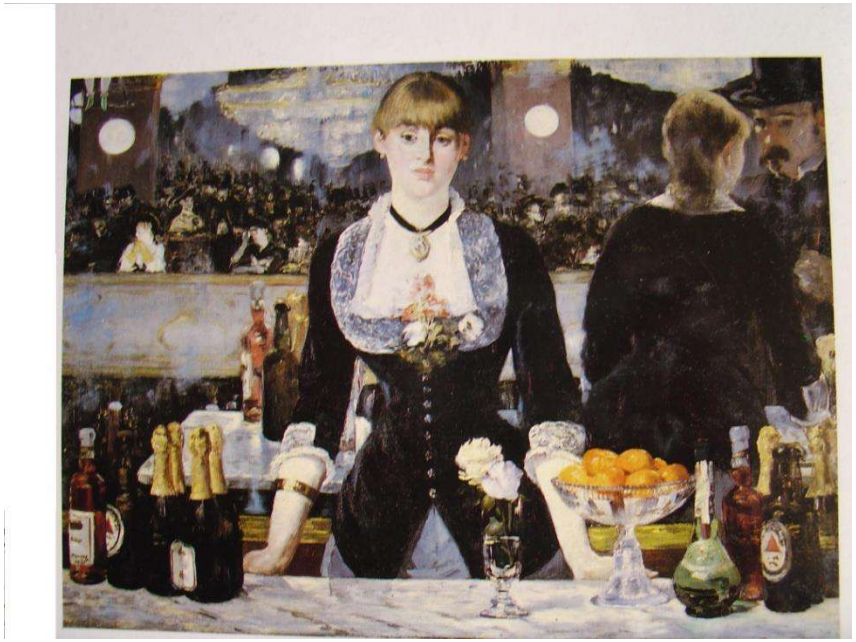
- Representación de escenas “verdaderas” (reales), no necesariamente bellas.
- Se desarrolló en Francia.
- Representante principal: Gustavo Courbet (*Bonjour, Monsieur Courbet* [Buenos días, señor Courbet]).

El impresionismo

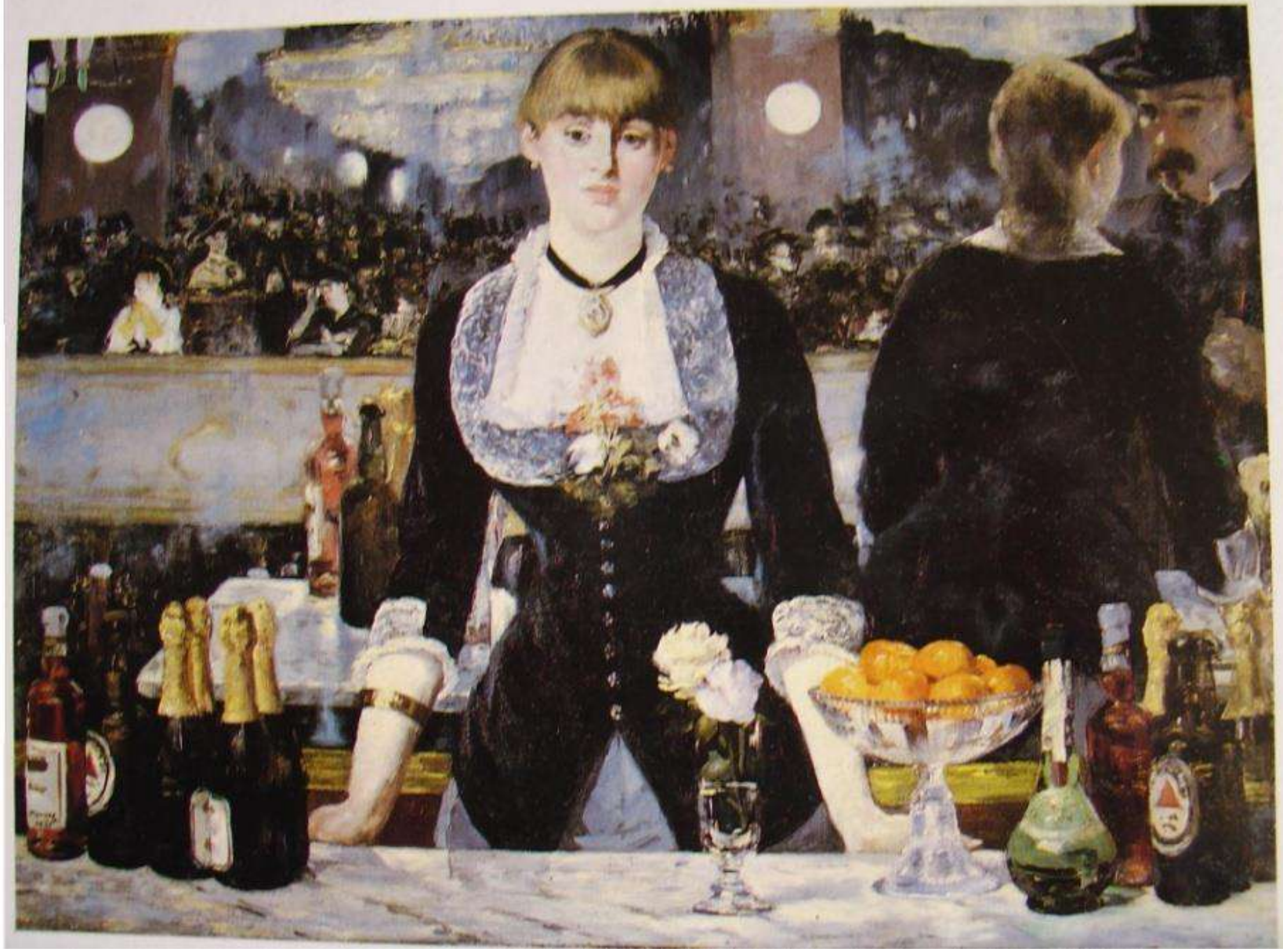
- Representación de la naturaleza a partir de violentos juegos de la luz y sombra de acuerdo a la hora y lugar en donde se encontrara el pintor.
- Preferencia por la pintura al aire libre → "*a plein air*".

Grupo de los impresionistas:

1) Manet → el líder del grupo.



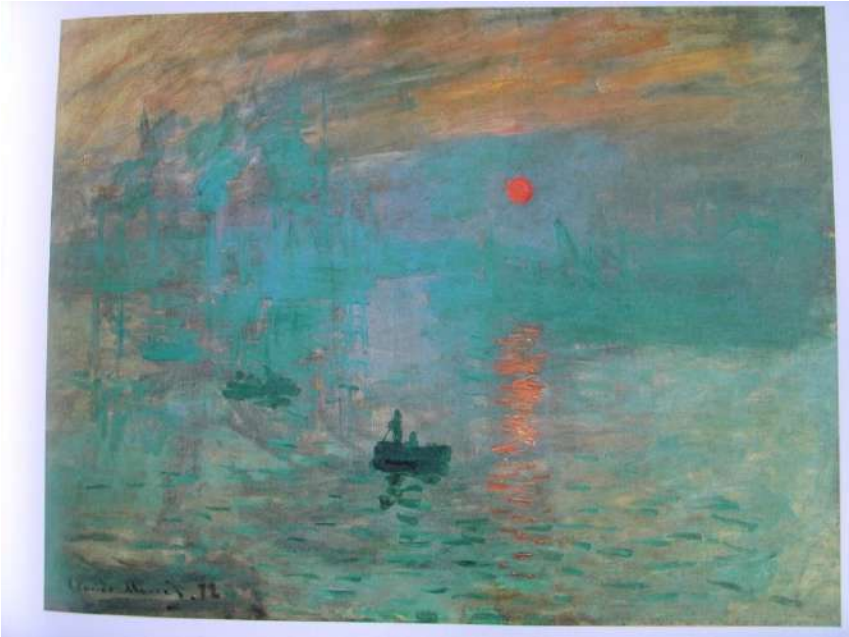
Manet. El bar en el Folies Berger



El impresionismo

2) Monet → Maestro de los reflejos y de las variaciones de la luz y del agua. Sobre todo jardines y la serie de nenúfares (lirios acuáticos).

Se llamó impresionismo por el título de la obra de Monet "Impresión: amanecer" y por el comentario de un crítico que estos artistas querían "impresionar", pero de forma despectiva.



El impresionismo

3) Renoir → Preferencia por los retratos y las escenas con personajes de la época.

4) Degas → Pintor de atmósferas. Preferencia por interiores

(= representación de bailarinas de ballet y escenas en el teatro).

El Postimpresionismo

Movimiento posterior al impresionismo.

- Los pintores de este periodo formaron parte del impresionismo en algún momento de su trayectoria pero cada uno de ellos tomaron caminos diferentes. Aunque sus obras son completamente diferentes, son agrupados y denominados como postimpresionistas.

Los tres pintores son:

1) **Vincent Van Gogh**

→ Representación de paisajes con pinceladas violentas propias de su agitación personal. Utilizó en la pincelada, la técnica de empaste. Fue la principal influencia del expresionismo.

Van Gogh

Tipo de pincelada: Empaste (óleo)

El art nouveau

Características:

- Utilización de formas onduladas, alargadas y uso de florales y animales para motivos decorativos, fondos planos.
- Se extendió al urbanismo.

El siglo XX. Las vanguardias

Se llamó vanguardias por la idea de “ir hacia adelante”

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

El siglo XX

- Primera mitad del siglo XX:

  LAS VANGUARDIAS.

- **Fauvismo**

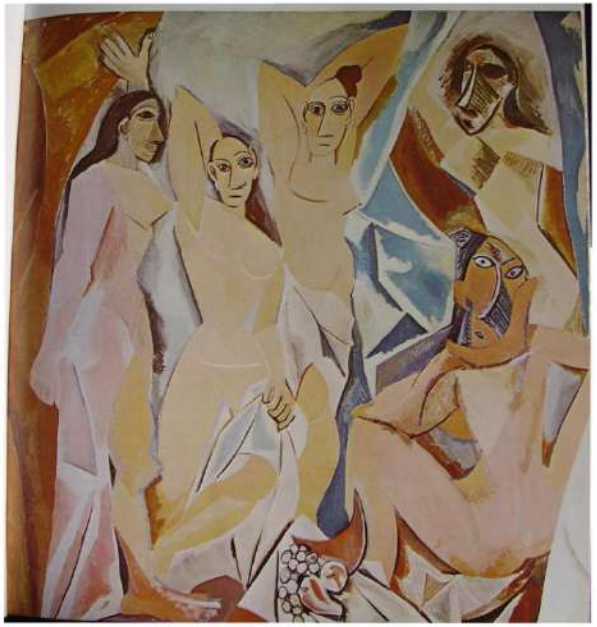
  Independencia del color.

  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

Cubismo

- Dos tipos:

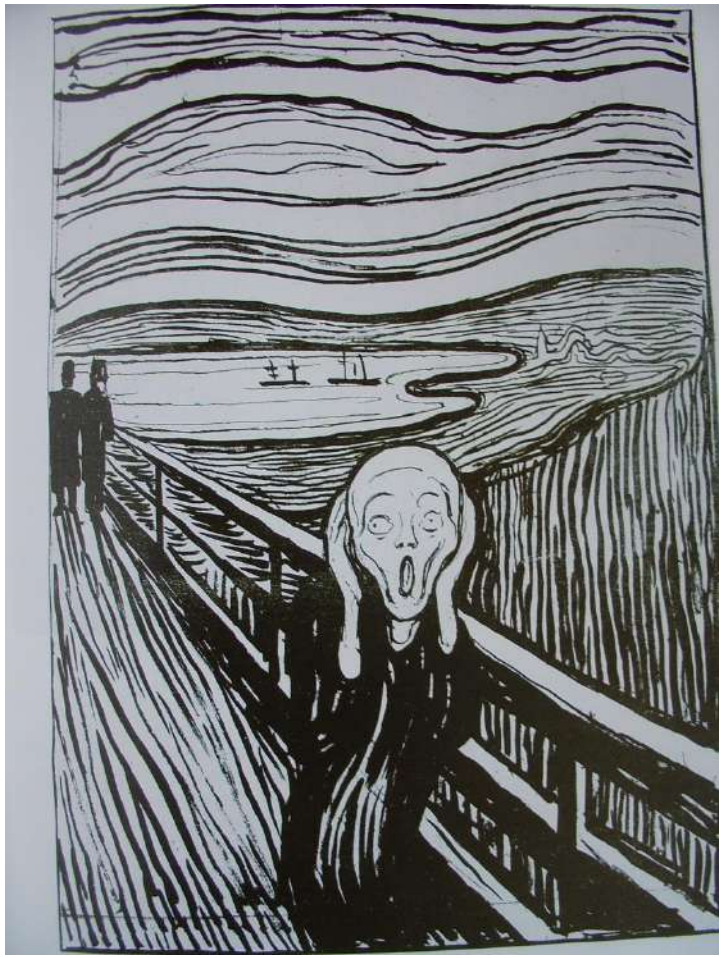
1) Analítico

2) Sintético

Expresionismo

- Empleo de la caricatura **seria**.
- Carece de belleza.
- Representante:

  Edvard Munch, *El grito*.

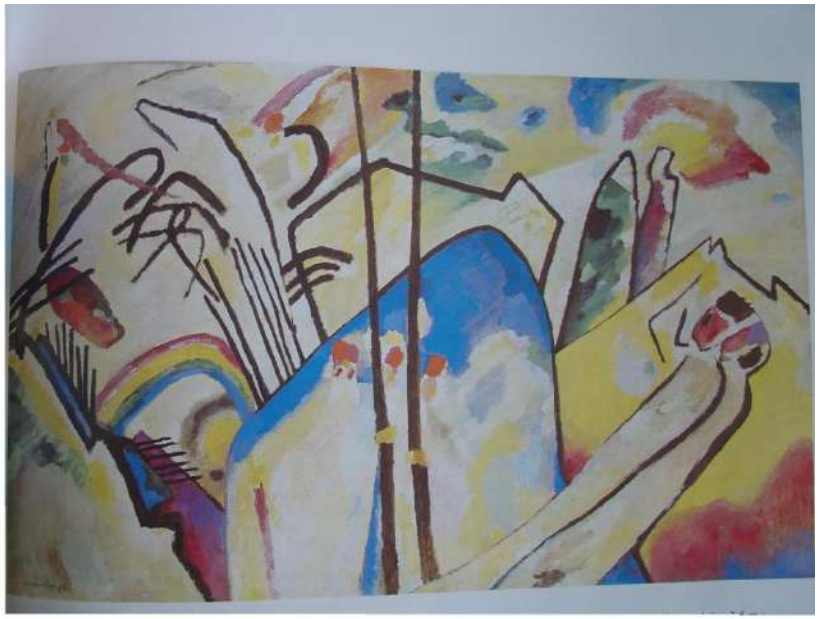


Abstracción

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

3 tipos de obras:

Impresión, improvisación y composición.



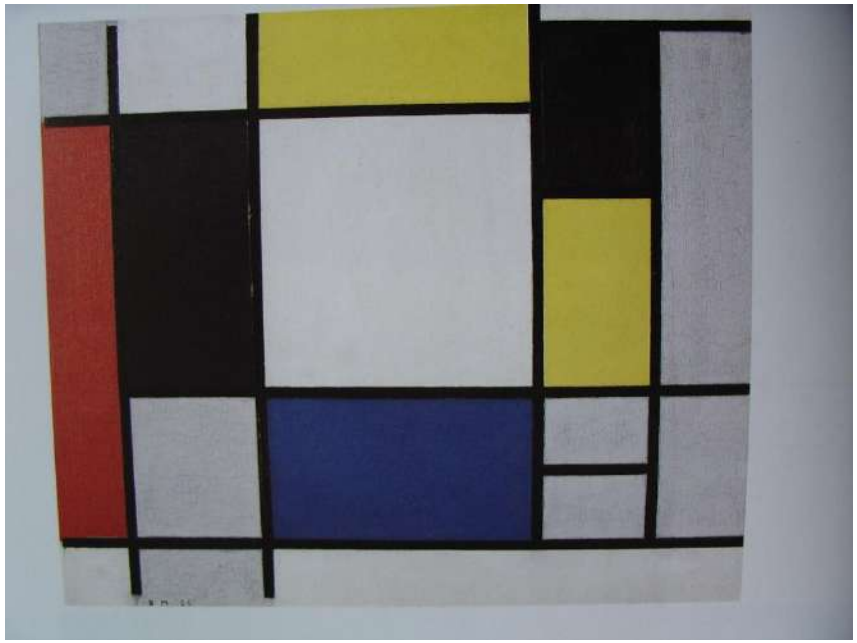
Kandinsky

- 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 geométrica

- Vanguardia desarrollada en Holanda.
- Representante principal:

  Mondrian.
- Empleo de la línea horizontal y vertical y de los colores primarios.



Dadaísmo

- La vanguardia más violenta → signo de de reacción y rebeldía
- Representantes: Marcel Duchamp (*ready-made* – objetos cotidianos elevados a la categoría de arte).

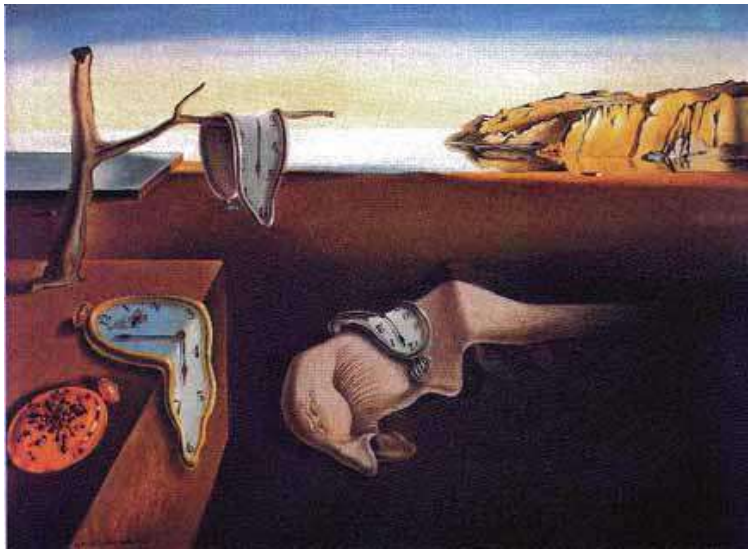
Duchamp, La fuente
Firmada con el seudónimo de R. Mutt.

- 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.

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.

Surrealismo



Salvador Dalí.
Arriba: La persistencia de la memoria
o los relojes blandos.
Abajo: Aparición de un rostro y un frutero en la playa

REPRESENTACIÓN DEL INCONSCIENTE A TRAVÉS DE LOS SUEÑOS PLASMADOS EN LA PINTURA (fondo/forma, sobre todo en el frutero)

Últimas tendencias
Expresionismo abstracto

- Manipulación de la pintura a través del “dripping” (chorreo)
- También llamado Action painting (pintura en acción)
- En Francia: tachismo (de tache = mancha)

Representante:

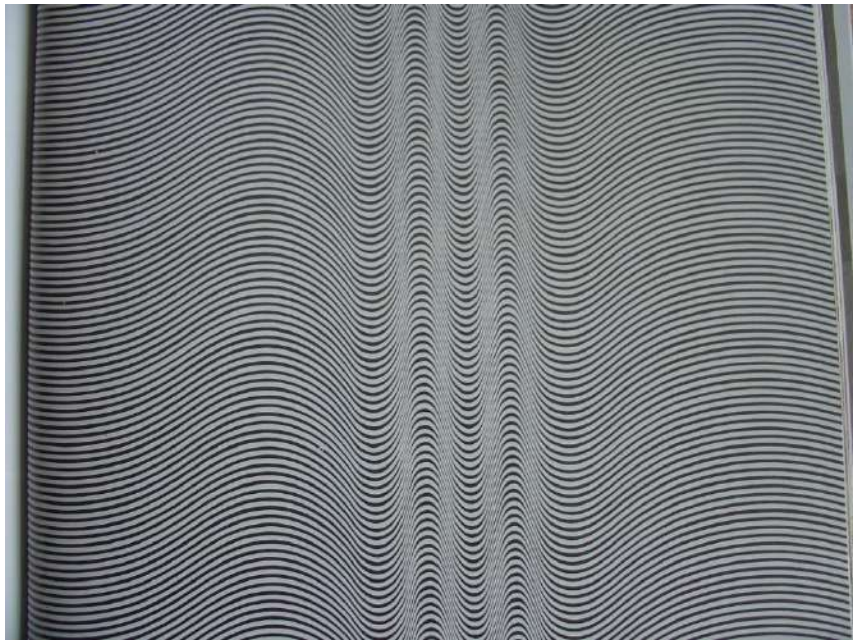
Jackson Pollock

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

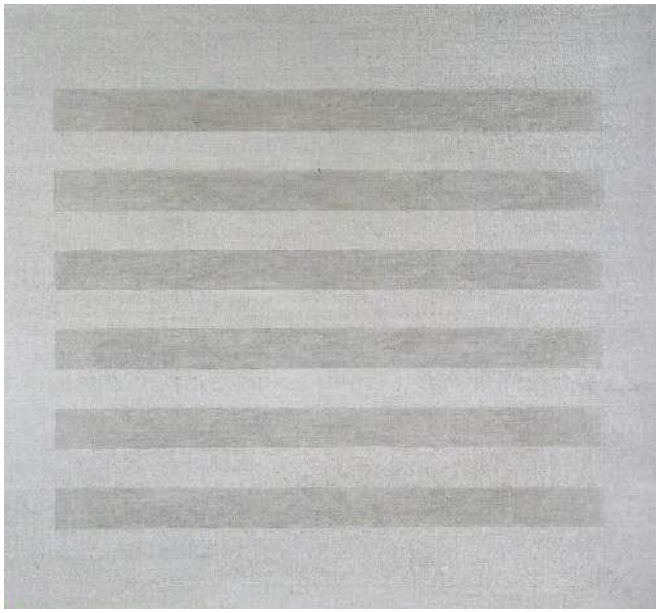
(técnica del comic).

El hiperrealismo

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

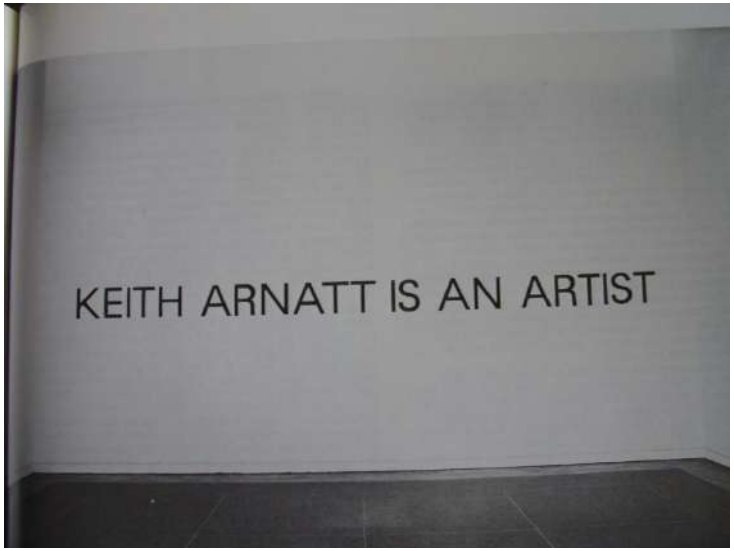
El *minimal art*

- 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.