

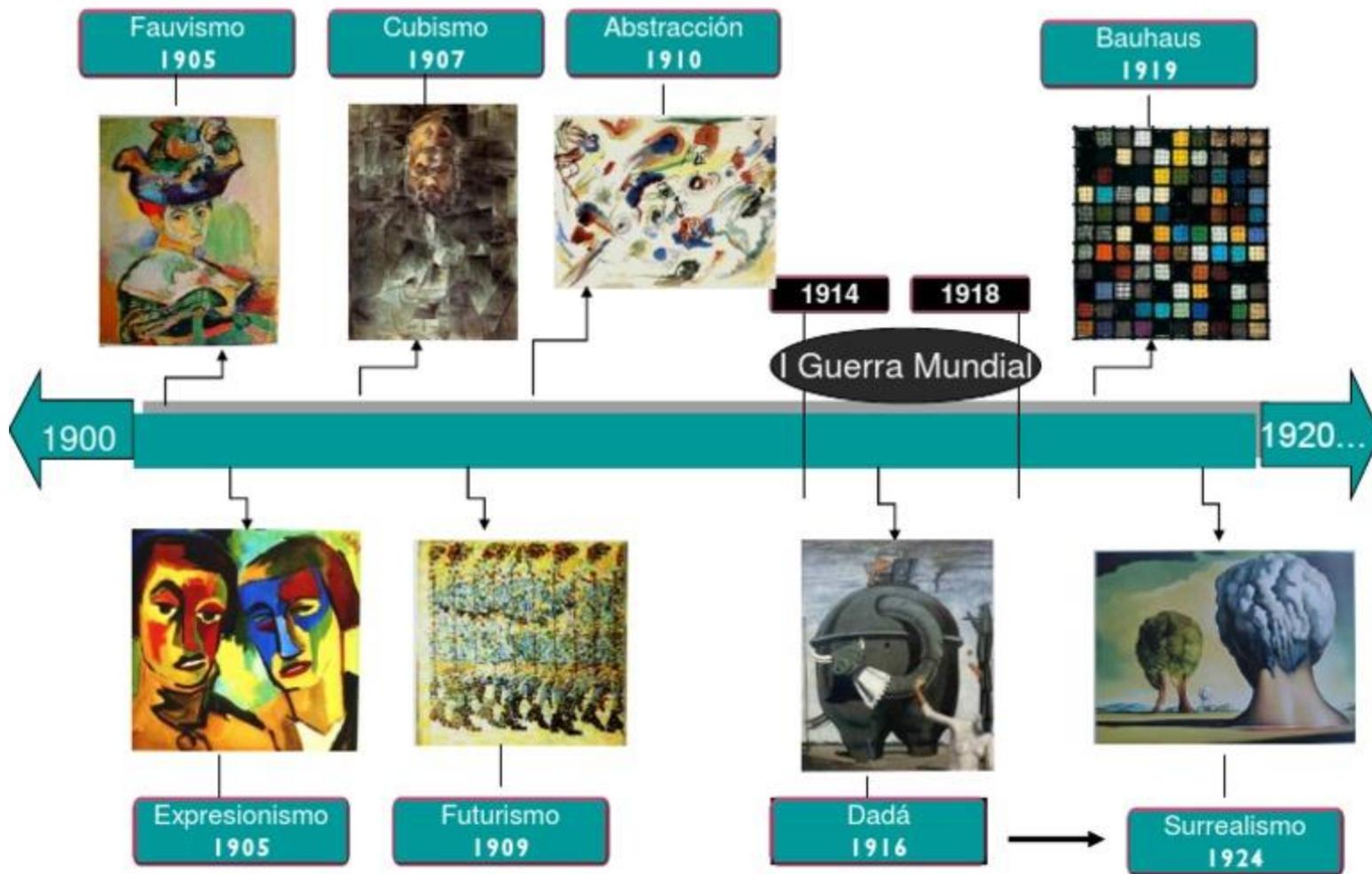
Vanguardias Históricas

Una mirada al arte de ruptura del siglo XX

- Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en casi todos los países con un cierto grado de desarrollo industrial se puso de manifiesto un sentido del presente y un ansia de romper con los estilos del pasado.
- Fue un momento agitado y complejo, en el que la búsqueda de lo nuevo convivía con la permanencia del pasado: rechazo de la máquina y aceptación de nuevas tecnologías (que exploraban o anticipaban el futuro), agitación social y anarquismo a la par que consolidación de los valores de la cultura burguesa, además la crisis arte-sociedad se evidencia siendo la característica que conlleva la vanguardia.
- Se conoce como vanguardias históricas a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Su propuesta rupturistas fue tan radical que más de un siglo después siguen siendo el paradigma del arte de vanguardia, dado que en la época se produce en el arte una auténtica revolución de las artes plástica. Escultura y pintura, participan de los mismos supuestos.

- Los movimientos vanguardistas son más una actitud ante el arte que una estética, que abandonará la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas y los colores. Es la hegemonía del inconsciente, de la reconstrucción mental de la obra. Al espectador se le exige una nueva actitud ante la obra de arte. Los estilos dejan de ser internacionales para ser característicos de un grupo de artistas.

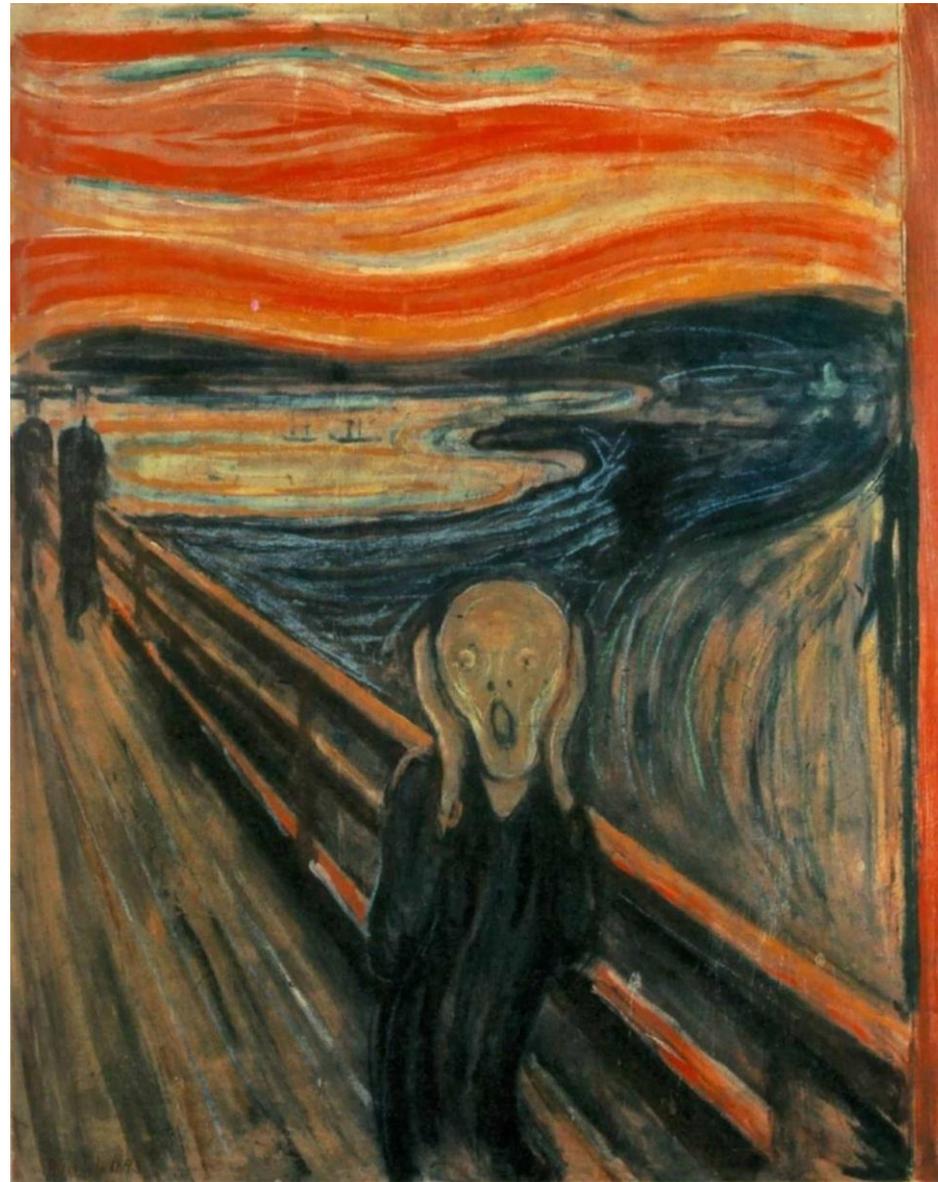
Vanguardias

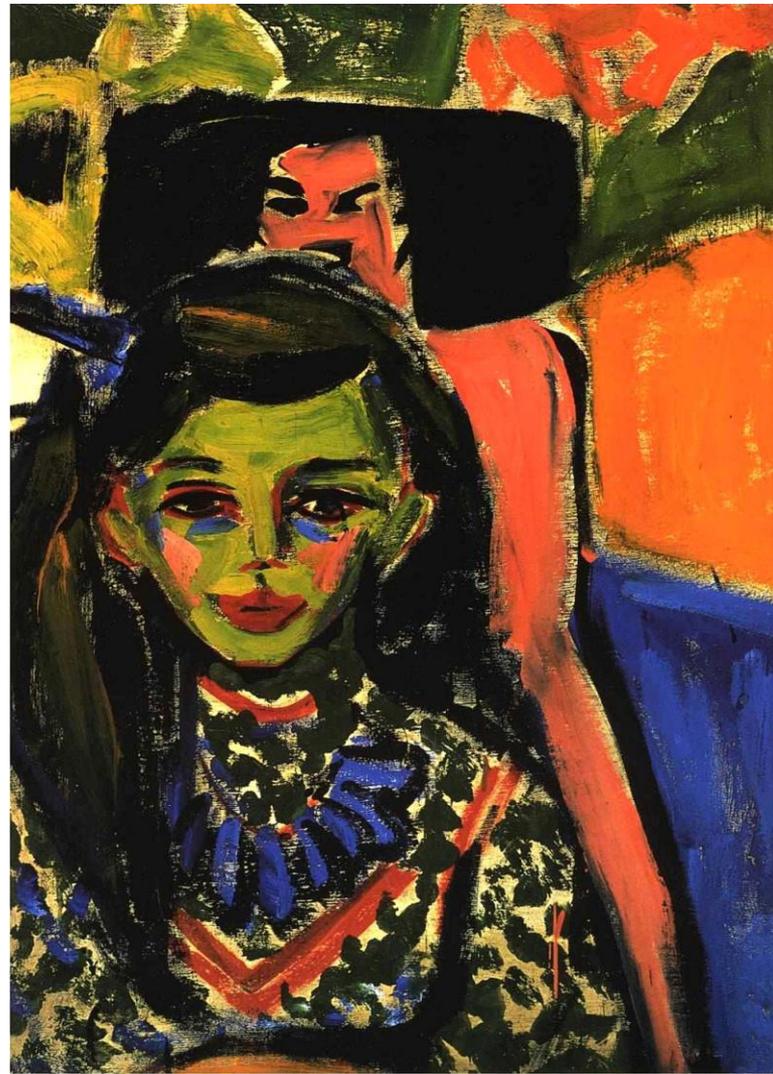
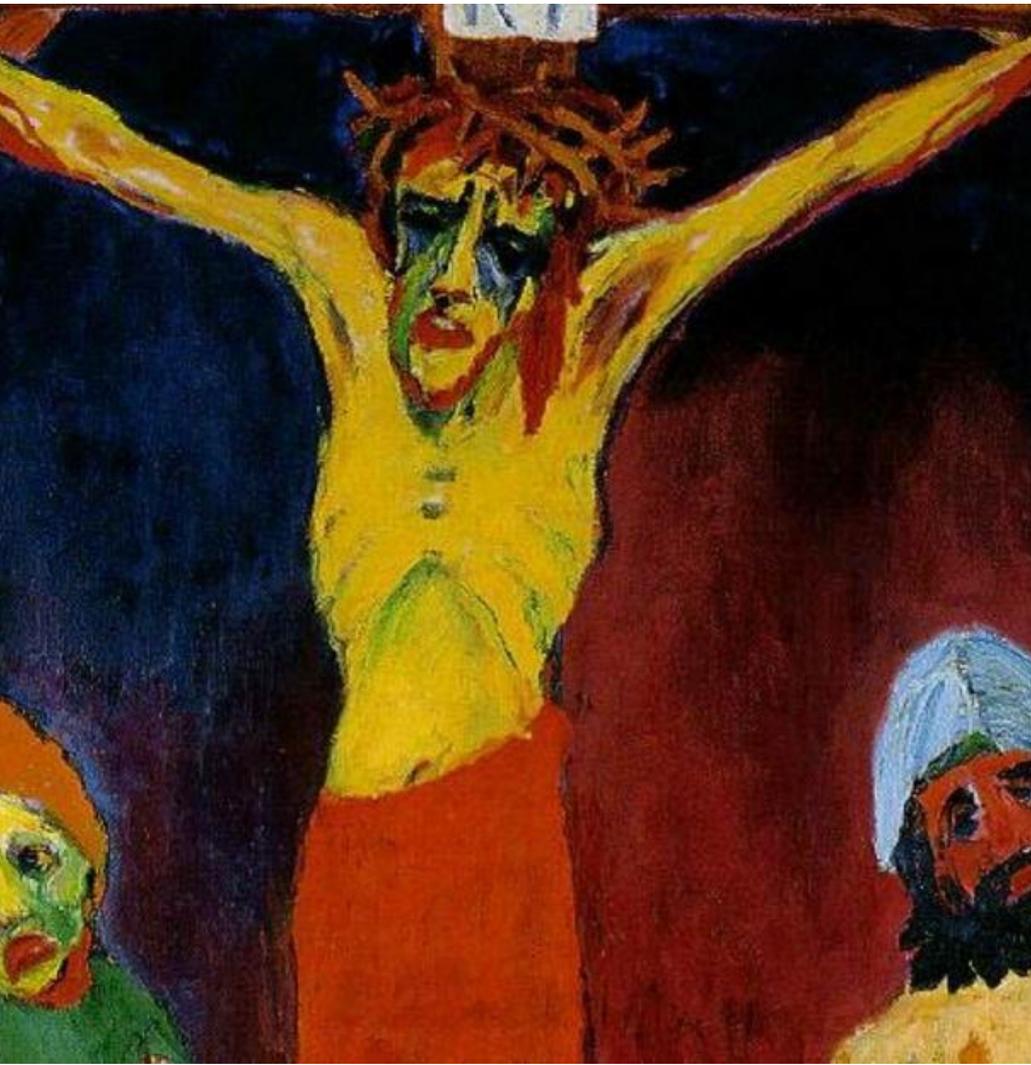
DESARROLLO – CAUSAS

- Para entender las razones por las que las vanguardias artísticas se desarrollaron, es necesario echar la vista atrás, al siglo XIX. Tres acontecimientos políticos, la constitución de la segunda y la tercera República Francesa (1848 y 1871) y la Primera Guerra Mundial (1914), provocaron una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época.
- A este precedente se debe añadir el panorama de principios del siglo siguiente, lleno de cambios y aportaciones significativas que modificaron ciertas ideas y modos de vida: la Segunda Revolución Industrial, con la aparición del motor de explosión, la publicación de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein y la Interpretación de los sueños de Sigmund Freud, la popularización de la fotografía, el nacimiento del Cine... anunciaban a voces que algo en el mundo estaba cambiando.

Expresionismo 1905/1913 – Alemania

- Refleja emociones intensas y subjetivas.
- Colores violentos y formas distorsionadas.
- En Alemania, fue un arte de denuncia social.
- Artista: Edvard Munch, Kirchner, James Ensor
- Estilo que trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura están al servicio de esa transmisión de los estados de ánimo del autor. Supone el inicio de la pintura abstracta en sentido estricto ya que se desvincula por fin del referente. Es una pintura subjetiva que deforma y exagera.

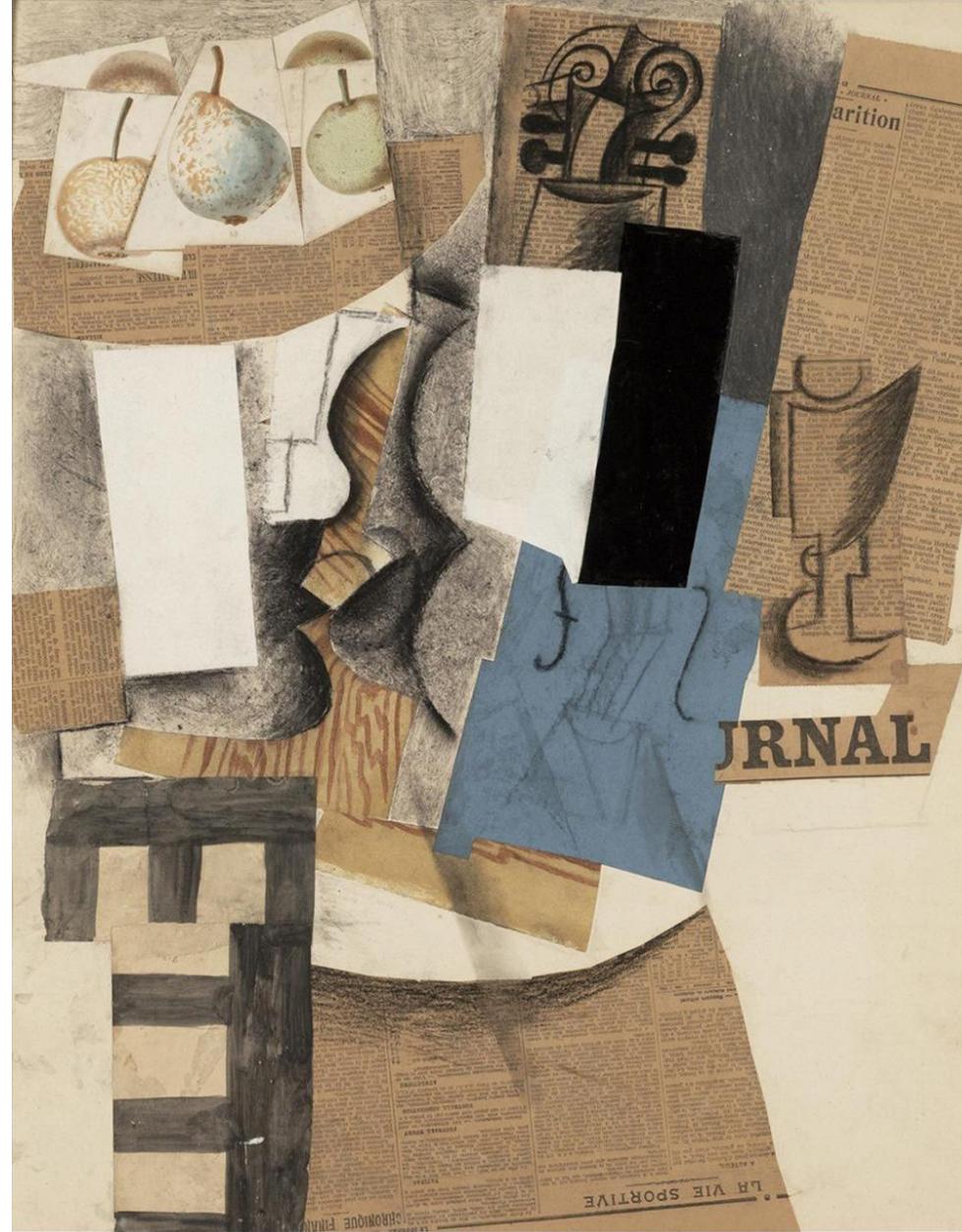

Cubismo 1907 / 1914

- Artistas: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris.
- Objetivo: Representar la 4ta dimensión (el tiempo). A través del facetamiento del objeto.
- Cubismo es el nombre que se le dio al movimiento desarrollado principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. Se caracteriza por destruir la óptica renacentista como único punto de vista. Es capaz de representar varios puntos de vista a la vez en una misma imagen, superando así a su rival representativo, la fotografía. Afirma la bidimensionalidad aunque sugiere cierta profundidad con un particular claroscuro.

Computera con frutas, violín y vaso.
(1912). Picasso.

Futurismo 1909/1914.

- • Fascinación por la velocidad, las máquinas y la modernidad.
- • Exalta el movimiento y la energía.
- Artista: Umberto Boccioni ("La ciudad que surge").
- El primer manifiesto futurista se publica el 20 de febrero 1909, en el periódico parisino "Le Figaro", escrito por Filippo Marinetti, escritor italiano, que casi con un rigor dogmático no dudaba en afirmar que "un automóvil rugiente, es más bello que la Victoria de Samotracias". Con ello se exaltaba la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y rompe una lanza a favor de sus cualidades estéticas de estos objetos industriales infravalorados según esta vanguardia.

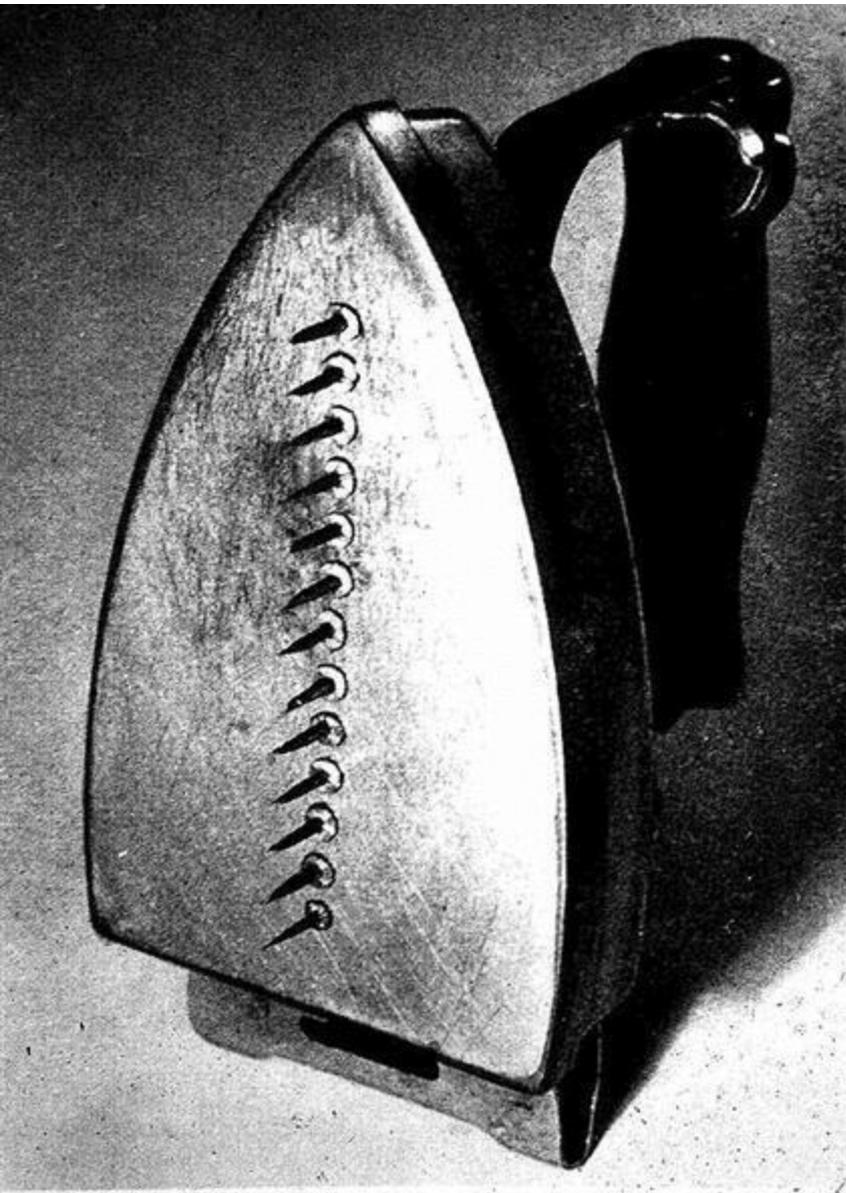
WALTER 1912

Dadaísmo 1915/1922

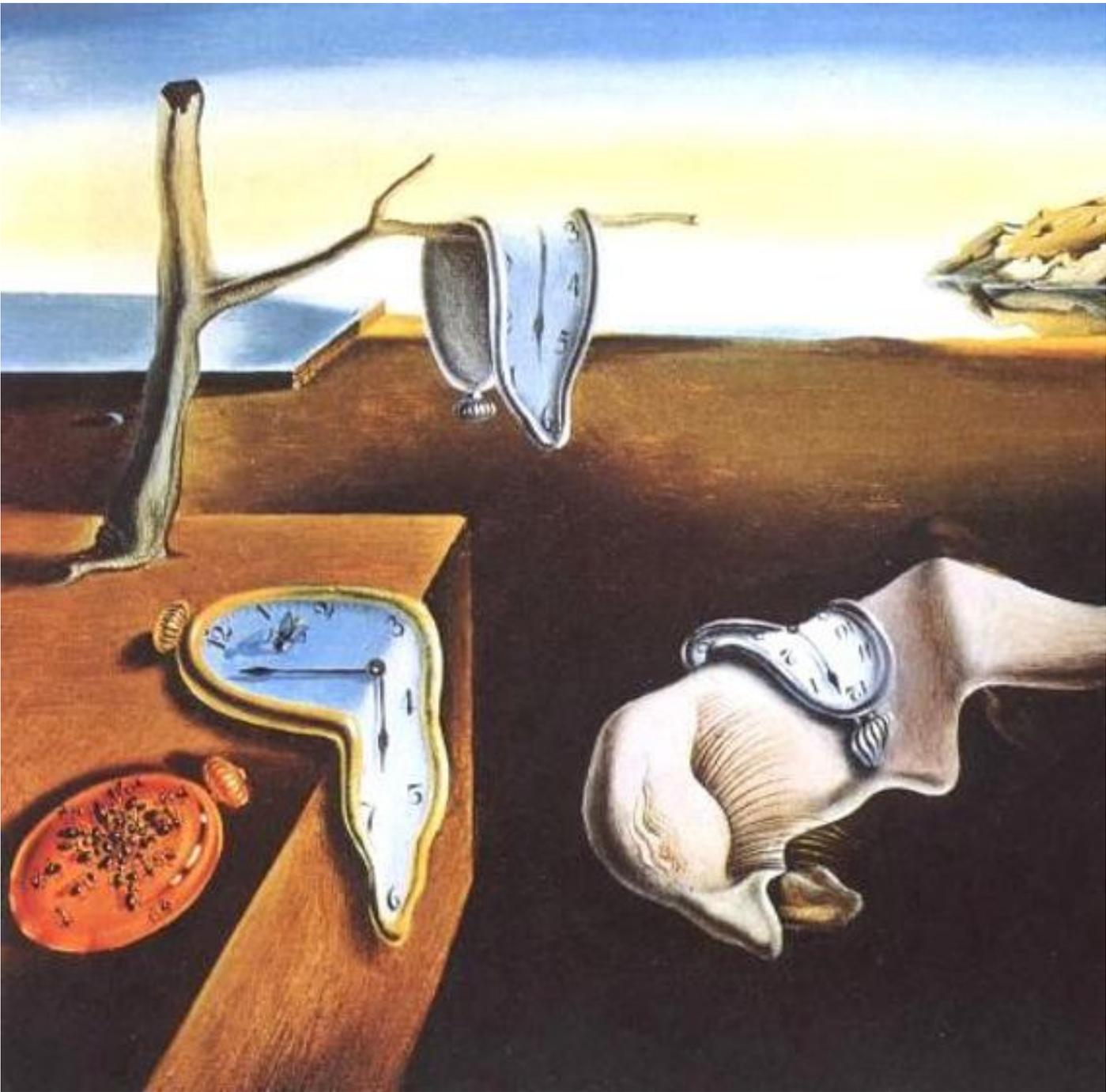
- El más radical y agresivo de los -ismos de principios de siglo nació en Zürich (Suiza) obra de Tristan Tzara. Fue una vanguardia anarquista que se mostró rotundamente en contra de cualquier norma social, moral o estética.
- Contundente, destructor y provocador, basado en lo absurdo, lo elemental, lo casual y lo azaroso (la misma palabra dadá que designó el movimiento se escogió de modo arbitrario en un diccionario).
- Su objetivo principal era cuestionar unos criterios artísticos fuertemente afianzados y aceptados en la época.
- Trató de ridiculizar la veneración pasiva y poco crítica del público burgués.
- Gracias al movimiento dadaísta, el Arte abrió sus fronteras y aceptó otros modos de expresión artística, lo que fue su mayor aportación. Era el nacimiento de lo que hoy denominamos arte conceptual

Surrealismo 1924/1939.

- • Explora el subconsciente y los sueños.
- • Automatismo, símbolos oníricos.
- • Influencias del psicoanálisis.
- Artistas: Salvador Dalí, Joan Miró.
- Comienza con un manifiesto escrito esta vez por el poeta André Breton. El término lo acuña el escritor G. Apollinaire. Se desarrolla, como se puede deducir por las fechas, en un periodo inestable de entreguerras en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños, lo inconsciente. Los escritos y teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud aportó base científica e ideológica, y las obras de Füssli y Blake la influencia artística.

Ceci n'est pas une pipe.

Magnite