
AS VANGARDAS HISTÓRICAS

1905-1945

Teresa Crego Deán

avant-garde

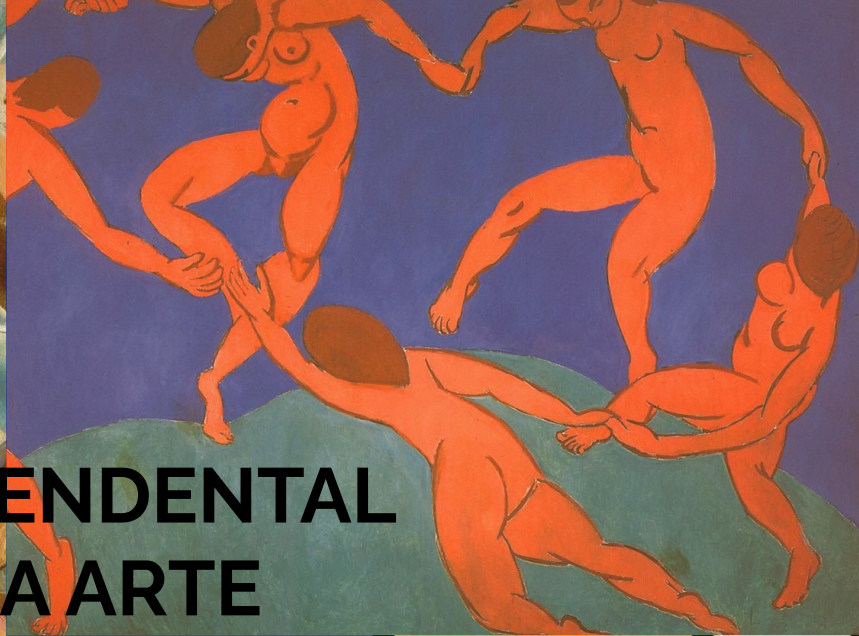
Aquelas tropas que van diante,
encabezando o corpo principal.

Movimentos artísticos e literarios que se dan a
comezos do século XX e que se erixen á cabeza
da innovación cultural.

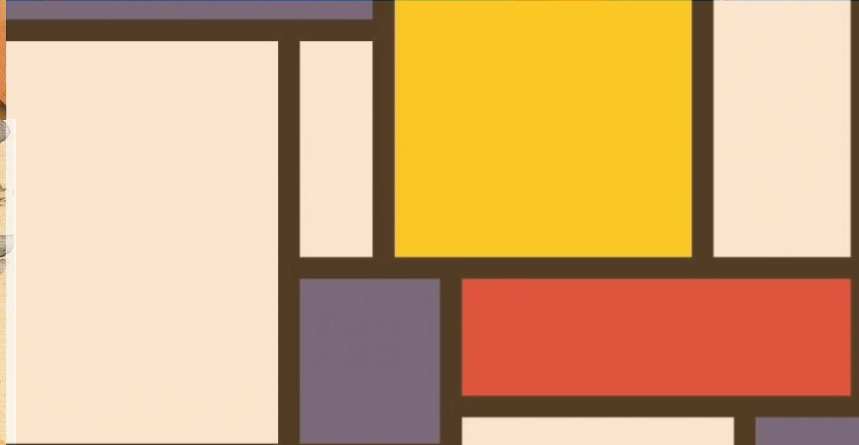

CONTEXTO HISTÓRICO

- Grandes avances tecnológicos: coche, avión, fotografía...
- Continúa o proceso de independencia das colonias
- Caída dos grandes imperios e remodelación das fronteiras europeas
- Aparición dunha nova potencia: EEUU
- Primeira Guerra Mundial
- Revolución Rusa
- Felices anos 20
- Crac bolsista de 1929, anos 30 e Gran Depresión
- Período de entreguerras: ascenso dos totalitarismos
- Guerra civil española
- Segunda Guerra Mundial

RUPTURA TRASCENDENTAL NO MUNDO DA ARTE

ANTECEDENTES: IMPRESIONISMO E POSTIMPRESIONISMO

- Non representación fiel da realidade, senón dunha impresión.
- Emprego de cores planas.
- Composicións influenciadas pola fotografía.
- Maior liberdade do artista.
- Experimentación.

A REVOLUCIÓN DA FOTOGRAFÍA

As dúas “solucións” que aportan as vangardas

1) A DEFORMACIÓN DA REALIDADE

A través da forma (xeometría)

1) A DEFORMACIÓN DA REALIDADE

A través do uso das cores de forma subxectiva

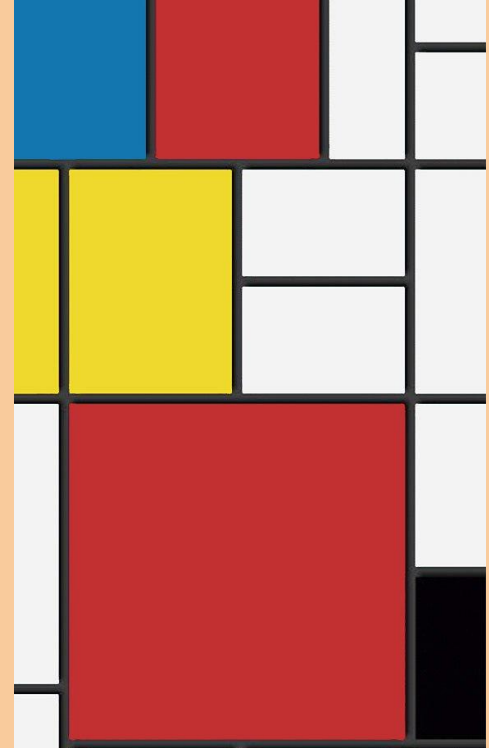
1) A DEFORMACIÓN DA REALIDADE

A través da introdución de elementos inusuais en paisaxes realistas

2) A ABSTRACCIÓN

A completa desaparición da figuración

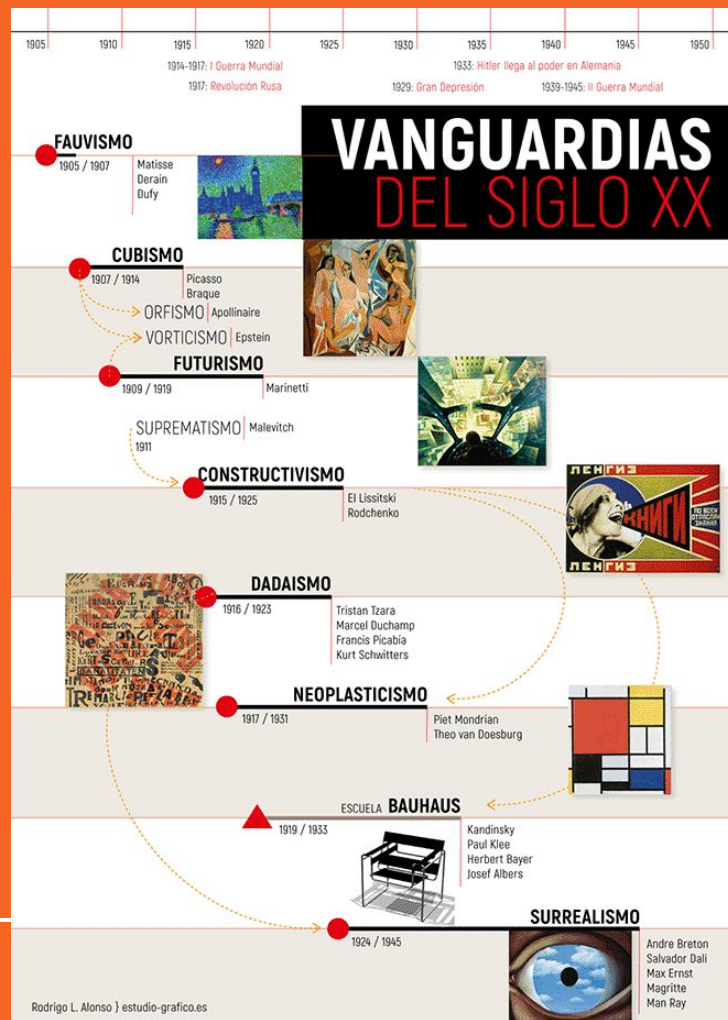

*“La obra de arte no tiene que ser un
reflejo de la naturaleza, sino la creación
de una nueva naturaleza”*

CARACTERÍSTICAS

- Cuestionamento do tradicional e académico
- Aposta pola novidade e polo moderno
- Busca de novas linguaxes orixinais baseadas na experimentación de materiais e técnicas
- Interese pola provocación, a polémica e a confrontación
- Compromiso ideolóxico e conciencia social
- Liberación da cor e da forma, que deixan de ser fieles á realidade
- O manifesto como texto fundacional

Vangardas xeralmente asociadas a un país ou cidade **europaea** determinada (tras a IIGM o centro da arte pasará a ser **EEUU**)

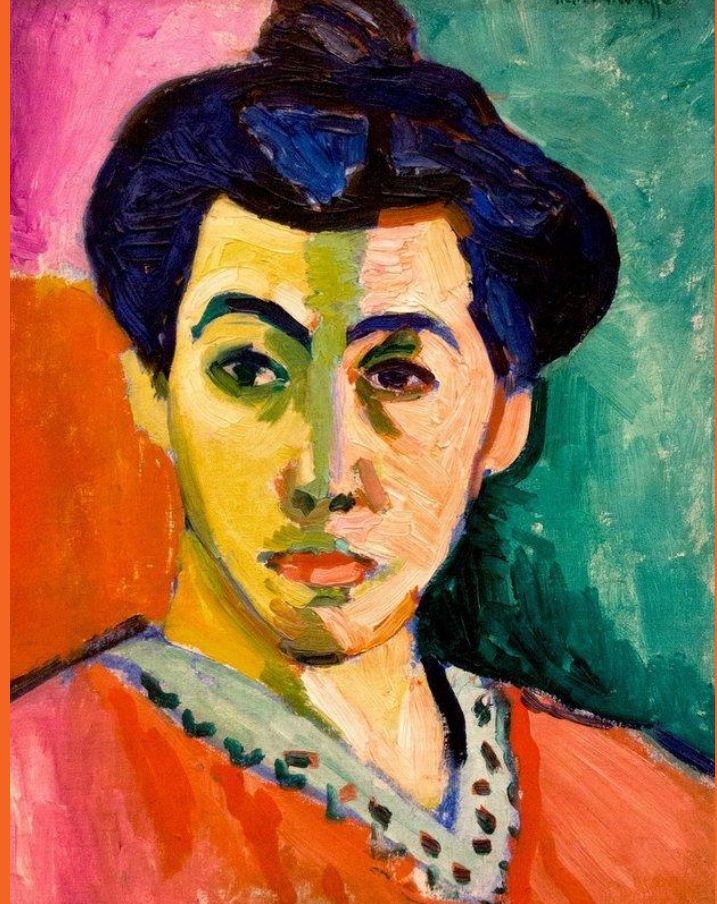
- Fauvismo → Francia
- Expresionismo → Alemania
- Cubismo → Francia + españois
- Futurismo → Italia
- Constructivismo → Rusia
- Neoplasticismo → Holanda
- Dadá → Suíza + EEUU

FAUVISMO

1905-1907

- Nace en Francia
- Bautizado polo crítico de arte Louis Vauxcelles (fauve = fiera)
- Non é un grupo homoxéneo
- Cores non naturalistas e moi vívidas e planas, ao servizo da emoción
- Importancia da cor fronte á liña
- Pinceladas enérxicas e expresivas
- Formas simplificadas
- Influenciados por Gauguin
- Artistas: Matisse, Derain, Vlaminck, Émilie Charmy...

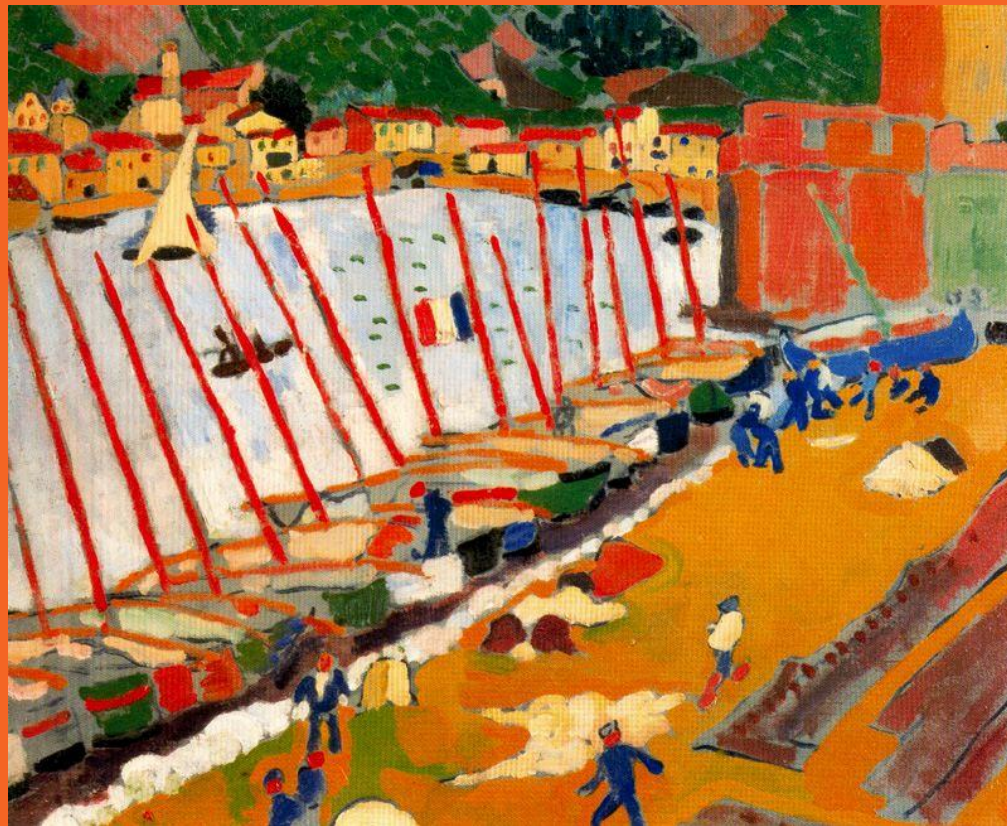
“Donatello entre las fieras”

L. Vauxcelles

**Salón de Outono
de París, 1905**

André Derain

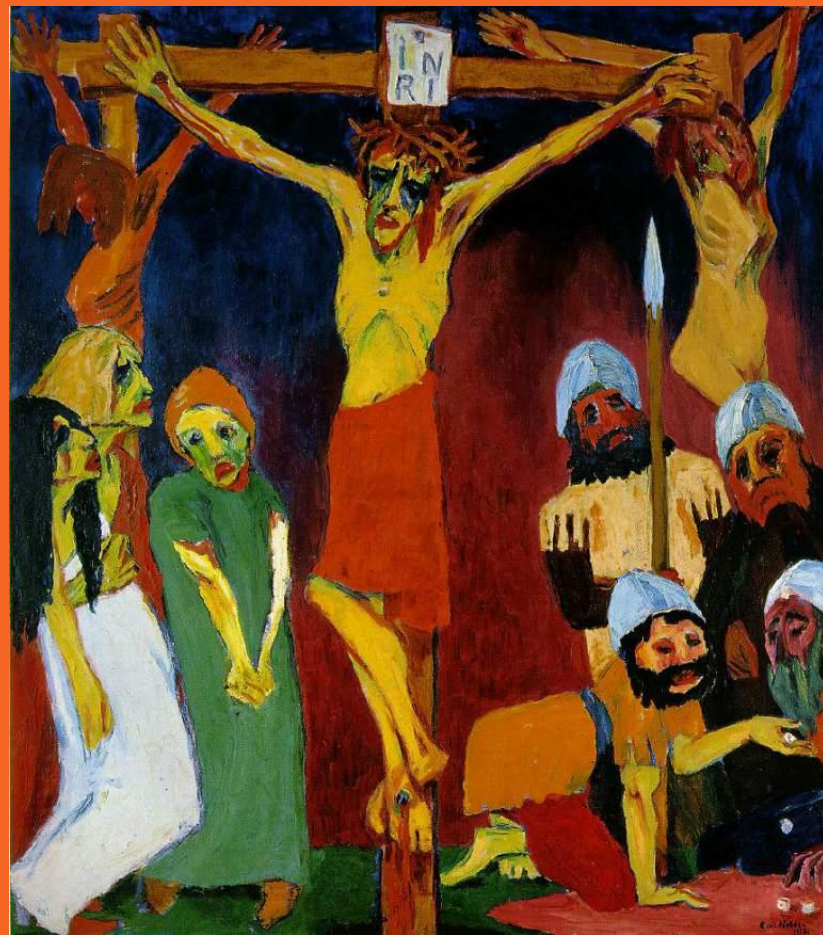
A alegría de vivir - Matisse

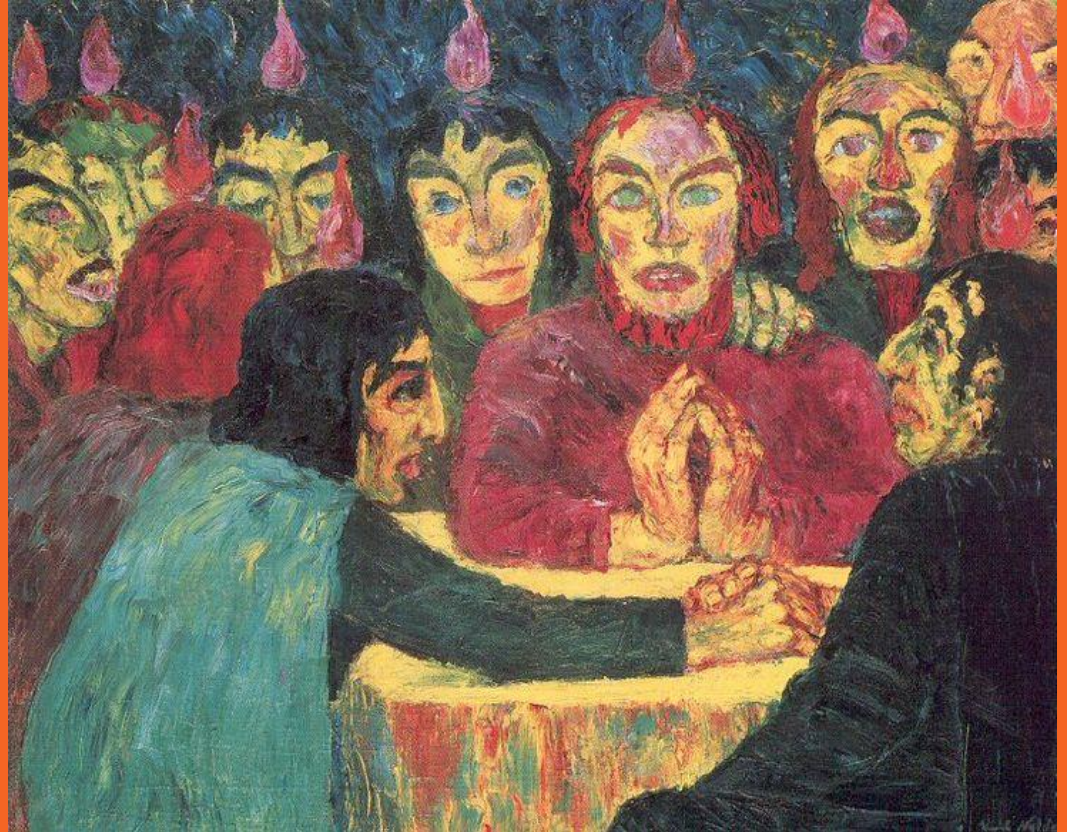
EXPRESIONISMO

1905-1914

- Nace en Alemaña
- Expresión das emocións e sentimentos
- Inspirado no simbolismo, primitivismo e precursores como Munch ou Van Gogh
- Distorsión da realidade
- Plasma a angustia para conmover ao espectador
- Figuras deformadas e esquematizadas
- Cores non naturalistas e violentas
- Pincelada rápida e espontánea
- 2 grupos: *A Ponte* e *O xinete azul*
- Artistas: Kirchner, Nolde, Heckel, Gabriele Münter, Franz Marc...

Emil Nolde

O berro - Munch

A rúa - Kirchner

CUBISMO

1907-1914

- Término acuñado polo crítico de arte Louis Vauxcelles, que falou despectivamente das pinturas como “pequenos cubos”
- Nace coa obra *As señoritas de Avignon* (1907)
- Influidos por Cézanne e o primitivismo
- Creación dunha realidade propia e non imitación da xa existente
- Abandono da perspectiva liñal
- Representacións dende distintos ángulos á vez e esquematización
- 2 etapas:
 - **Cubismo analítico:** xeometrización da realidade, cores pouco vivas
 - **Cubismo sintético:** *collage* e cores máis vivas
- Artistas: Picasso, Braque, Gris, M. Blanchard...

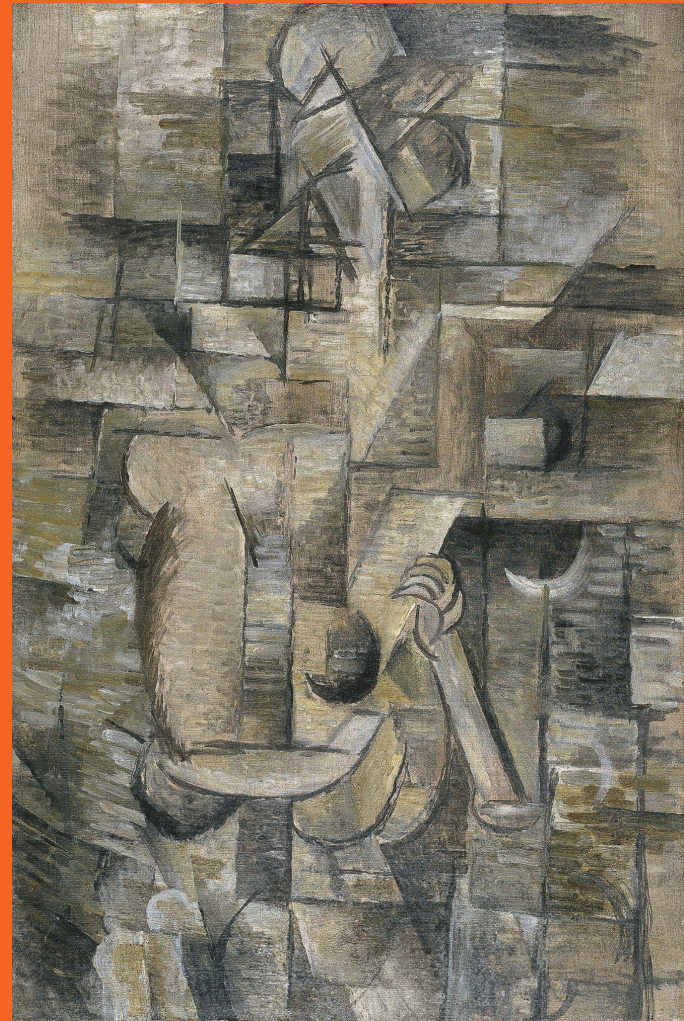
*“Pinto los objetos como los
pienso, no como los veo”*

Picasso

CUBISMO ANALÍTICO

1910-1912

- Pintura xeometrizada e sen apenas cor
- Cada vez maior fragmentación das formas
- Temas: naturezas mortas ou retratos con obxectos inertes
- Cores grises ou terras (as cores do intelecto)
- Mosaico de espellos rotos
- Gran abstracción aínda que sen perder o referente figurativo

CUBISMO SINTÉTICO

1912-1914

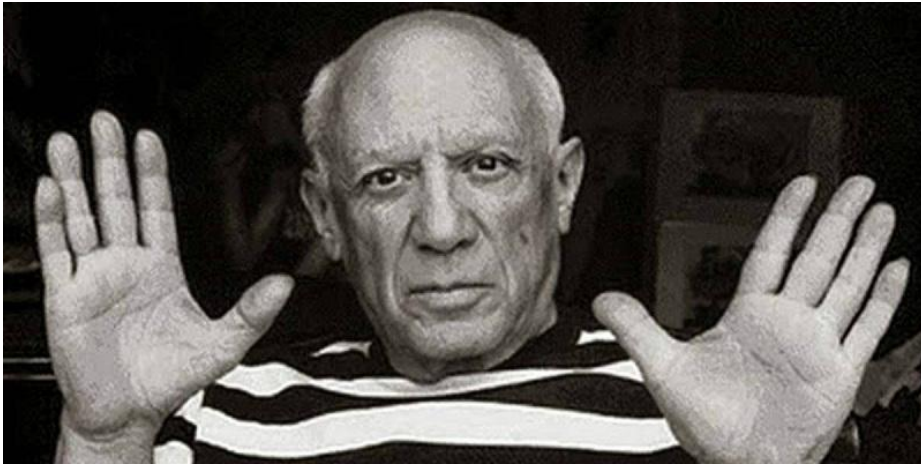
- Uso do *collage* e o *papier-collé*
- Introducción de letras e números nas obras
- Cores máis vivas que na etapa anterior
- Menor abstracción que na etapa anterior
- Menor número de planos

Georges Braque

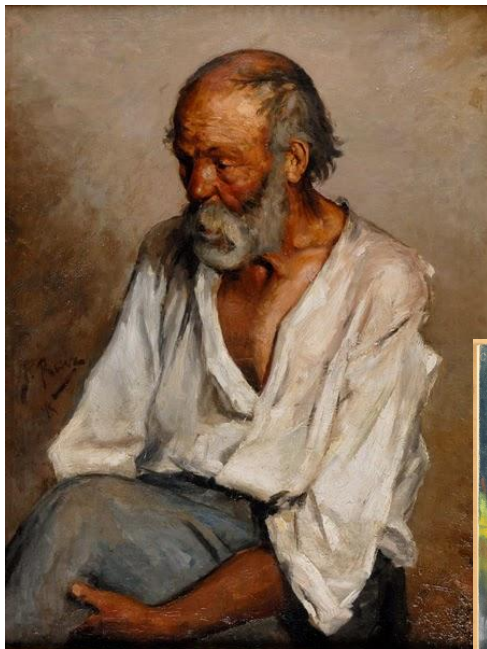
PABLO RUÍZ PICASSO

Pintor totalmente polifacético que evolucionou ao longo dos anos, variando notablemente a súa maneira de pintar.

Nos seus inicios, comenza pintando cun estilo realista académico, pero pronto empeza a deixarse levar polo seu instinto máis persoal.

Aínda que naceu en España (Málaga), desde que tiña 20 anos trasladouse a París, onde viviu gran parte da súa vida e onde realizou a maior parte das súas obras.

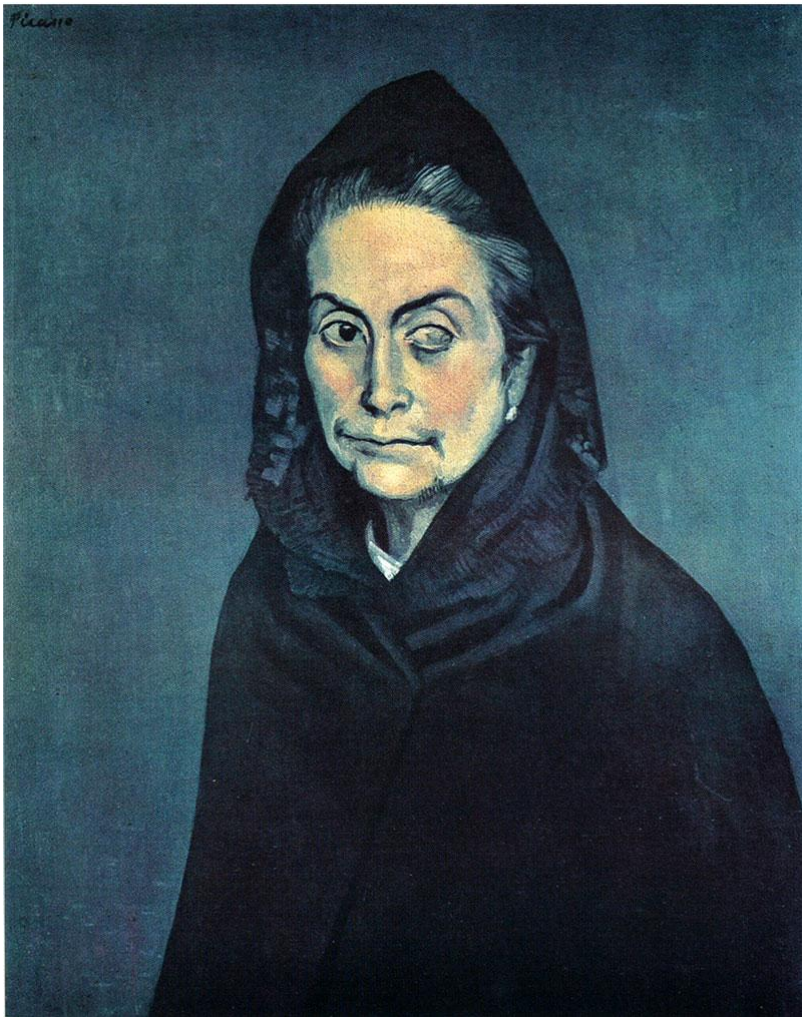
Etapas

Málaga- A Coruña- Barcelona

Obra de carácter tradicional e académico. Realista.

Primeira viaxe a París

Cambio nos temas, na luz e na cor.
Influencia do Greco.

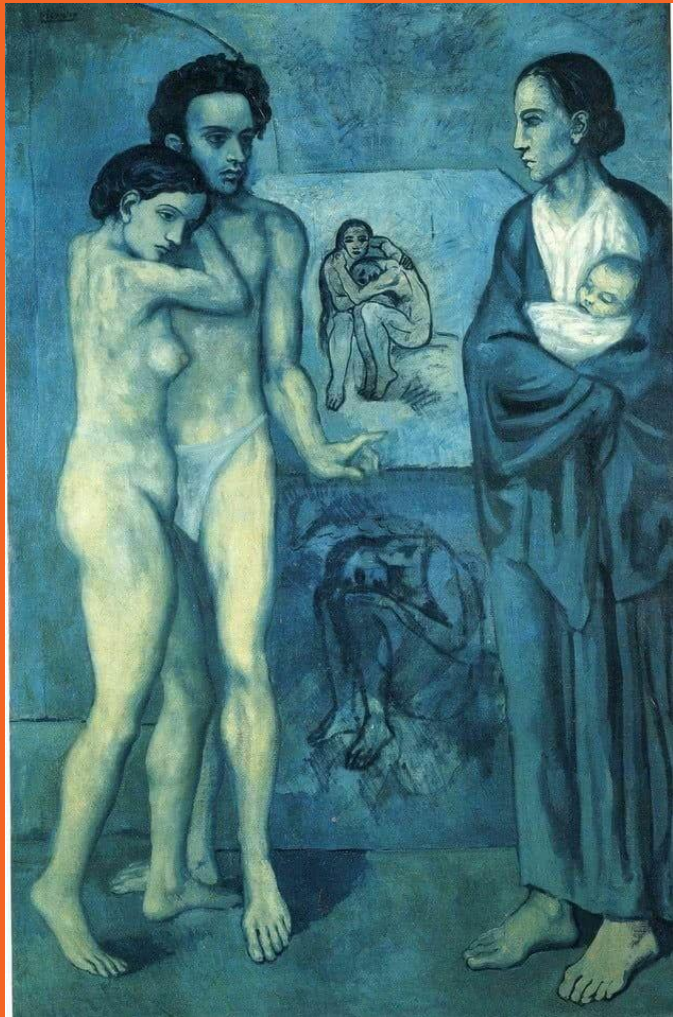
Etapas

ETAPA AZUL (1901-1904)

A súa arte dá un cambio a partir de 1901 e comeza a pintar temas cercanos á miseria humana con motivo do suicidio dun amigo seu.

Emprega unha técnica liñal e debuxística e as cores son azuis e mortecinas.

Obras: *A celestina*, *A vida...*

Etapas

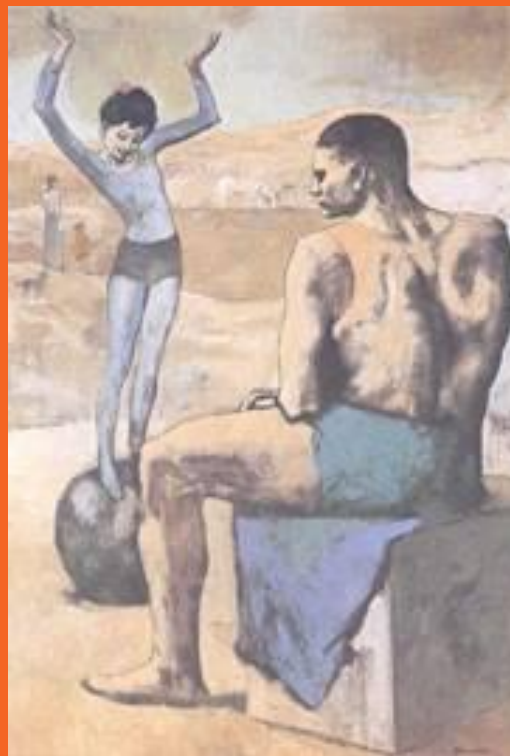
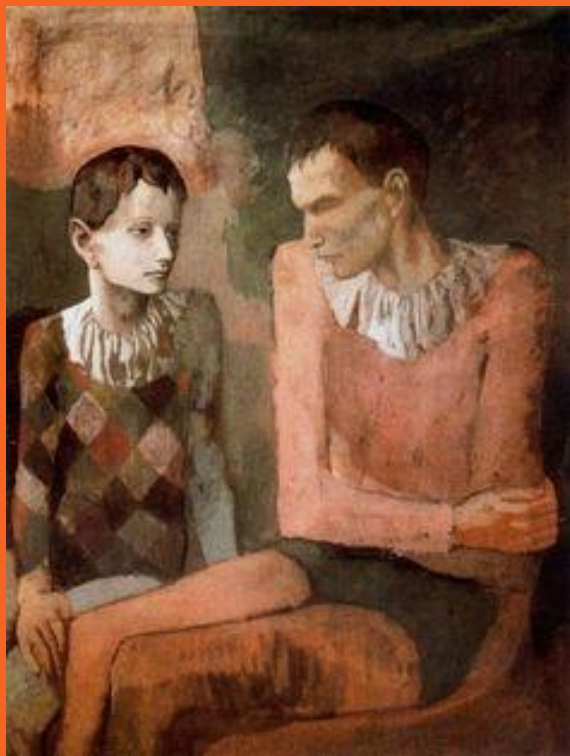
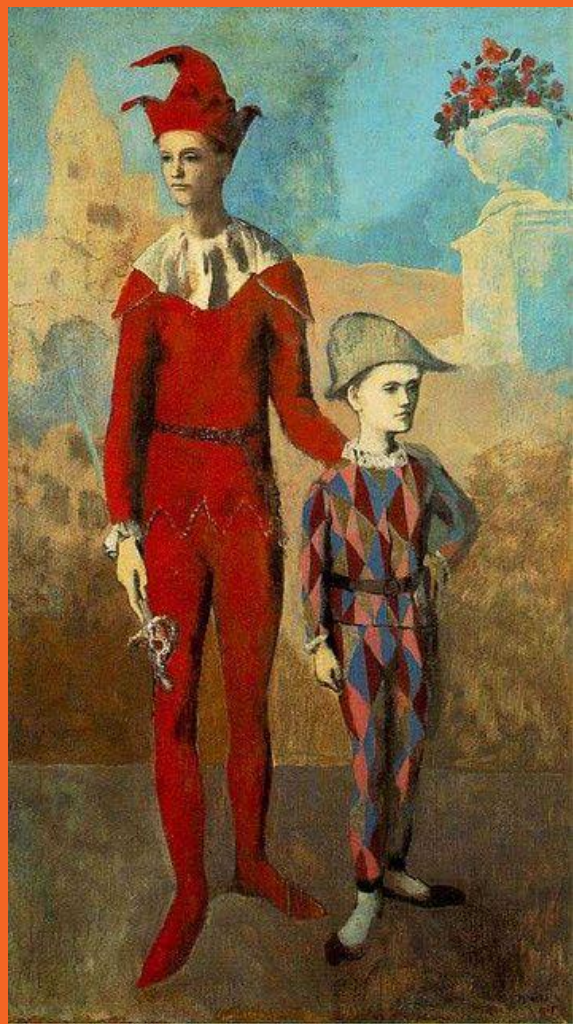
ETAPA ROSA (1904-1906)

En 1904, coa mellora no seu entorno vital, Picasso alonga todavía máis as figuras, sobre todo as mans e os dedos e a liña deixa de ser tan nítida.

A cor é máis lixeira e suave, con tons pasteis e rosas.

Obras: *Familia de saltimbanquis*,
Familia de acróbatas...

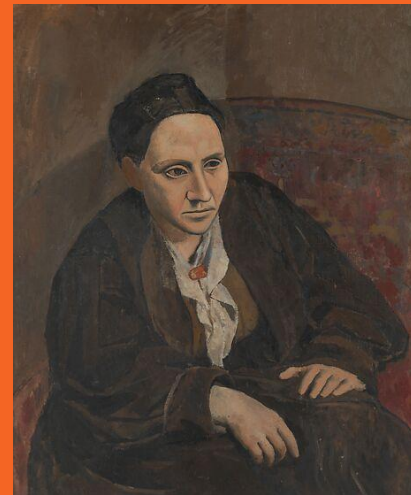
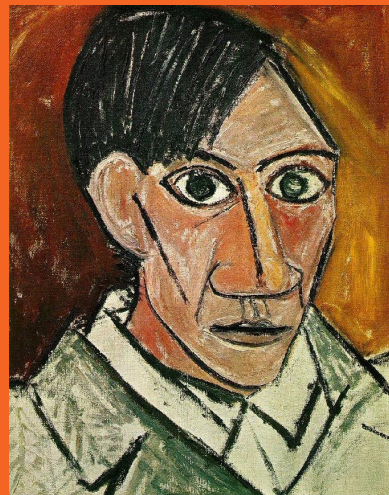

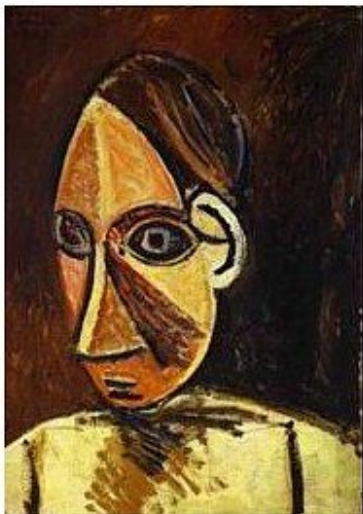

Etapas

Pouco despois, as súas pinturas dan outro xiro cara a arcaización e a influencia da arte popular.

Obras: *Dúas mulleres espidas*, *Busto de muller nova*, *Autorretrato...*

Pablo Picasso, 'Femme aux mains jointes (étude pour "Les Femmes d'Alger")', 1937.
© Succession Picasso, WGA / Madrid, 2021. Photo: GMM, Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)

Influencia do primitivismo: a escultura africana e a arte ibérica.

Pablo Picasso

Costa de Marfil

As señoritas de Avignon - **Picasso** **1907**

Fase experimental ou protocubista.
Pintado cando Picasso tiña 26 anos. É
un fito para a Historia da Arte polas
potentes innovacións que aporta.

Cubismo Analítico

O retrato de Ambroise Vollard - Picasso

Cubismo Sintético

*Natureza
morta con
cadeira de
rexilla -
Picasso*

Etapas

Finalmente, considérase que a súa obra *Os tres músicos* de 1915 pon fin ao Cubismo como tal.

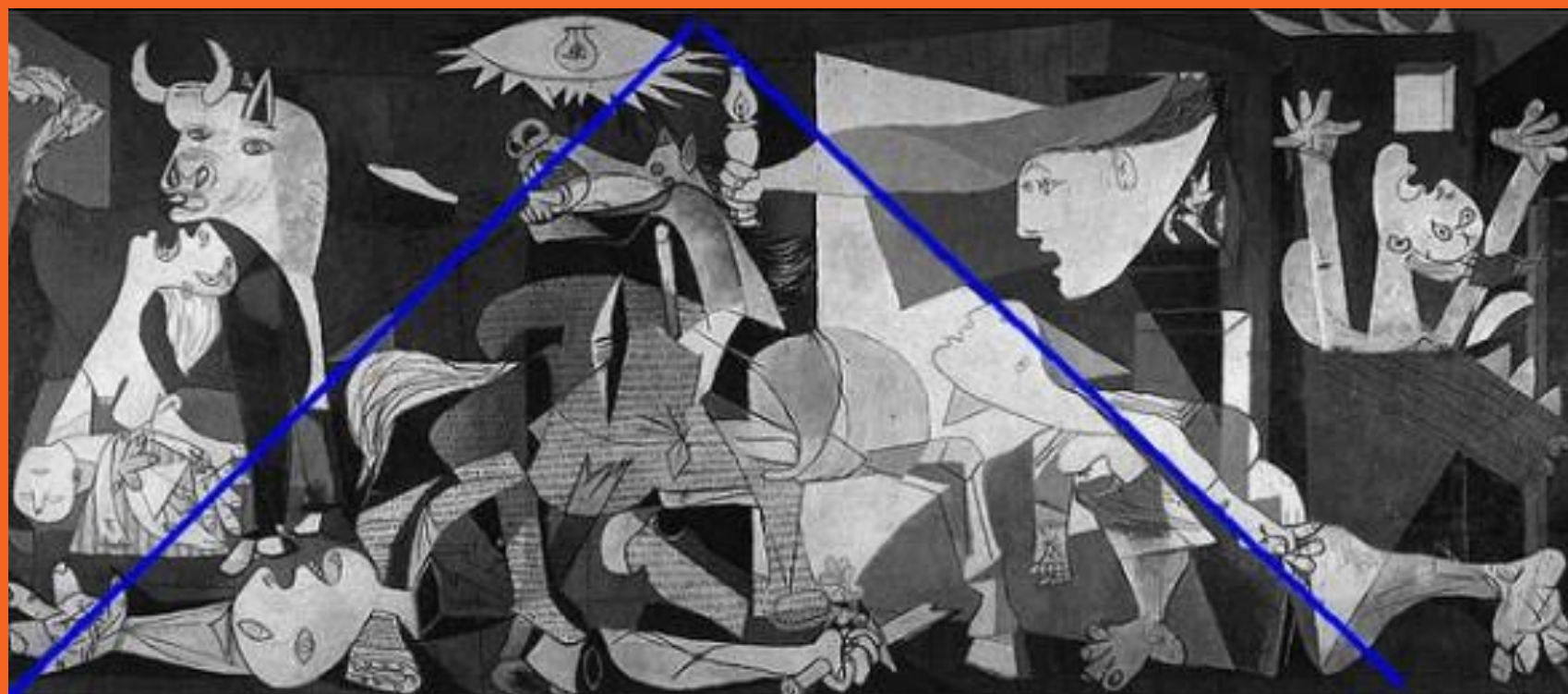
A partir de entón: volta á orde tras a IGM.

O Guernica - Picasso

3.51 x 7.82 metros

Etapas

Na súa prolongada ancianidade, Picasso mantivo unha intensa actividade artística diversificada entre as novas técnicas e formatos.

Tamén fixo series nas que reinterpreta aos grandes do pasado, como Velázquez.

TRIBUNA > 1

E *Picasso, maltratador*

El artista empleó, sobre todo, la violencia psicológica, más que física, y no solo con mujeres, sino también con hombres. Pero también fue el mejor pintor del siglo XX

Dora Maar y Picasso, en Mougins (Francia), en 1937.

FUTURISMO

1909-1918

- Nace en Italia
- Intenta captar o dinamismo e a enerxía da era das máquinas
- Representación de sensacións
- Celebran a velocidade, a modernidade, a xuventude, a violencia, a tecnoloxía...
- Influencia do Cubismo nas formas xeométricas
- *Manifesto Futurista*, Marinetti
- Artistas: Boccioni, Balla, Russolo, Mina Loy, Severini...

Umberto Boccioni

ABSTRACCIÓN

1909-1918

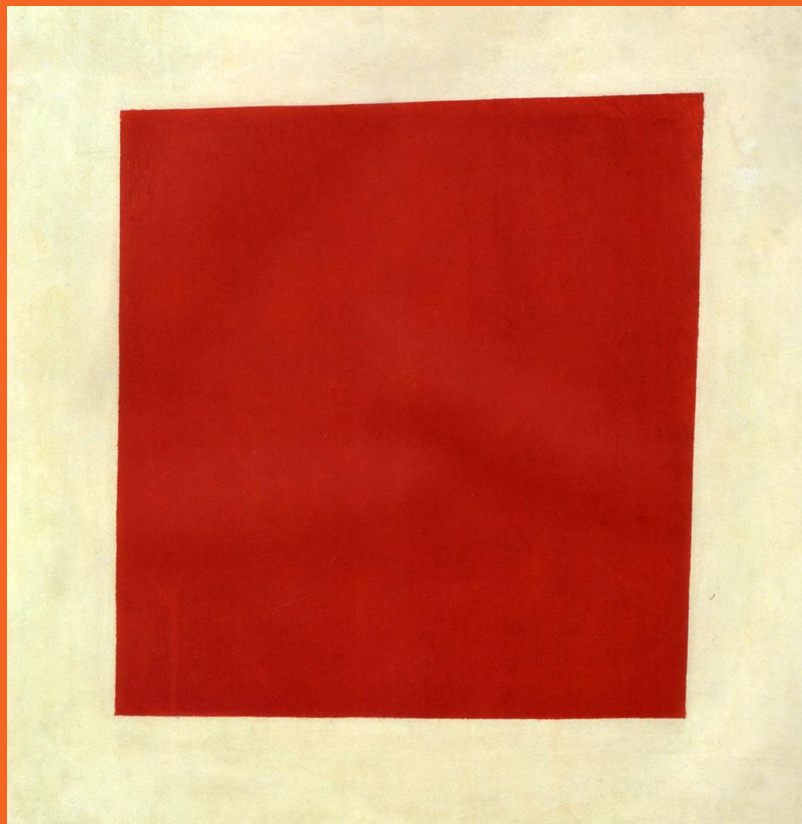
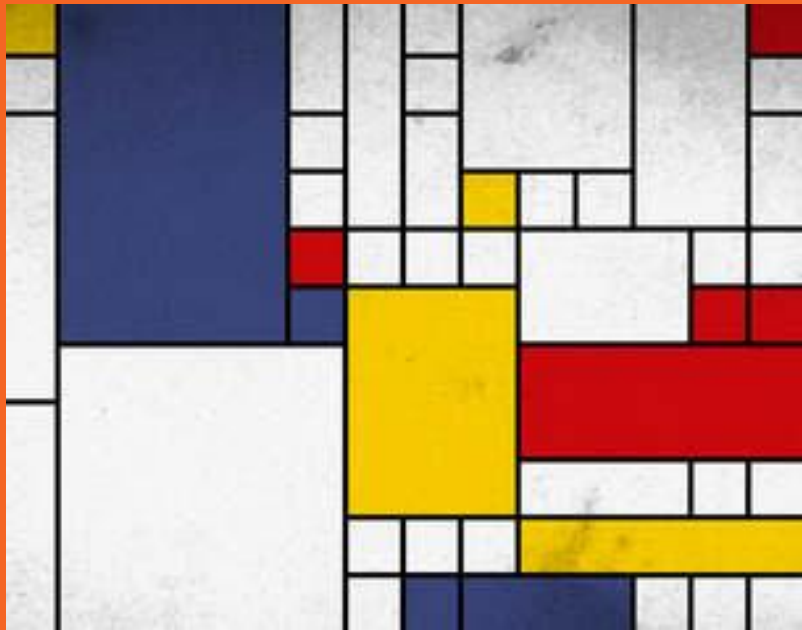
- Rexeita a imitación da realidade: é unha arte non figurativa
- Libre expresión espontánea de formas e cores
- Kandinsky é o primeiro en teorizar sobre a abstracción
- 2 vertentes diferenciadas:
 - **Abstracción lírica:** libre expresión espontánea de formas e cores
 - **Abstracción xeométrica:** a partir de formas xeométricas e estruturadas
- Artistas: Kandinsky, Hilma af Klint, Sonia Delaunay, Klee, Malevich...

Abstracción lírica

Abstracción xeométrica

*Primeira
acuarela
abstracta-
Kandinsky*

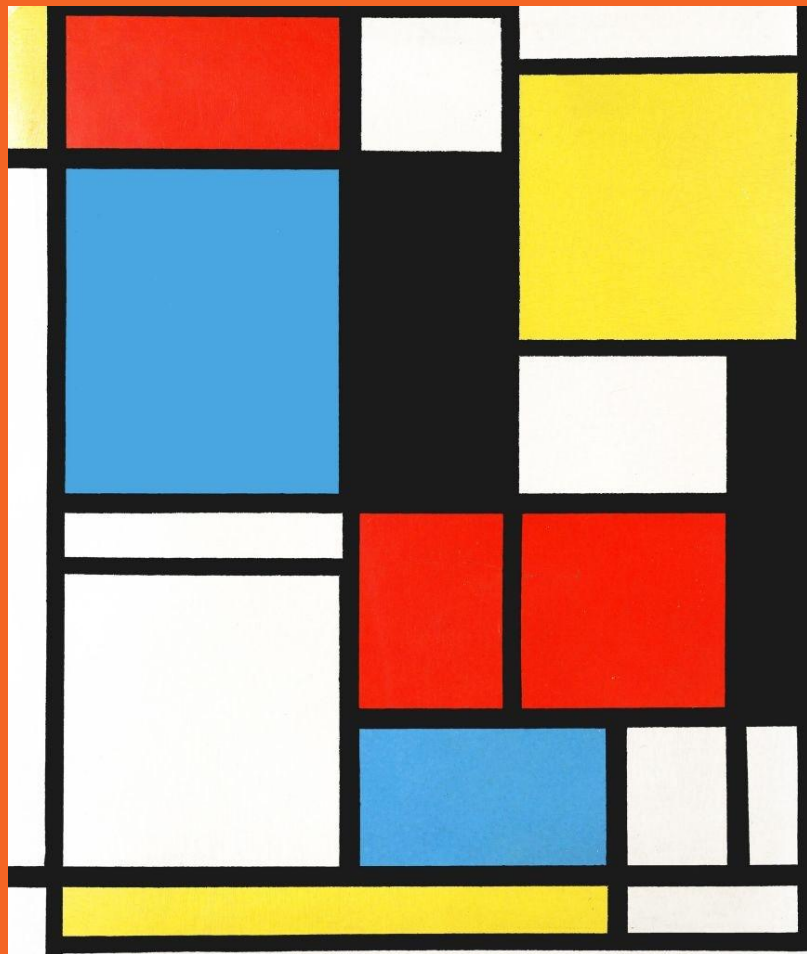

NEOPLASTICISMO

(Abstracción xeométrica)

1909-1918

- Nace en Holanda da man de Mondrian co grupo *De Stijl* (influencia do Cubismo)
- Vinculación coa Teosofía de Helena Blavatsky (mezcla entre relixión e filosofía espiritualista)
- A abstracción lévase ao límite: a pintura volve aos elementos mínimos (liñas verticais e horizontais e cores primarias)
- Pérdese de vista todo o referente figurativo, tanto nas obra en sí como nos seus títulos (ex. *Composición nº3...*)
- Bidimensionalidade e indiferenza na posición da obra. Tampouco hai centro.
- Artistas: Mondrian, Van Doesburg, Van der Leek...

Theo van Doesburg

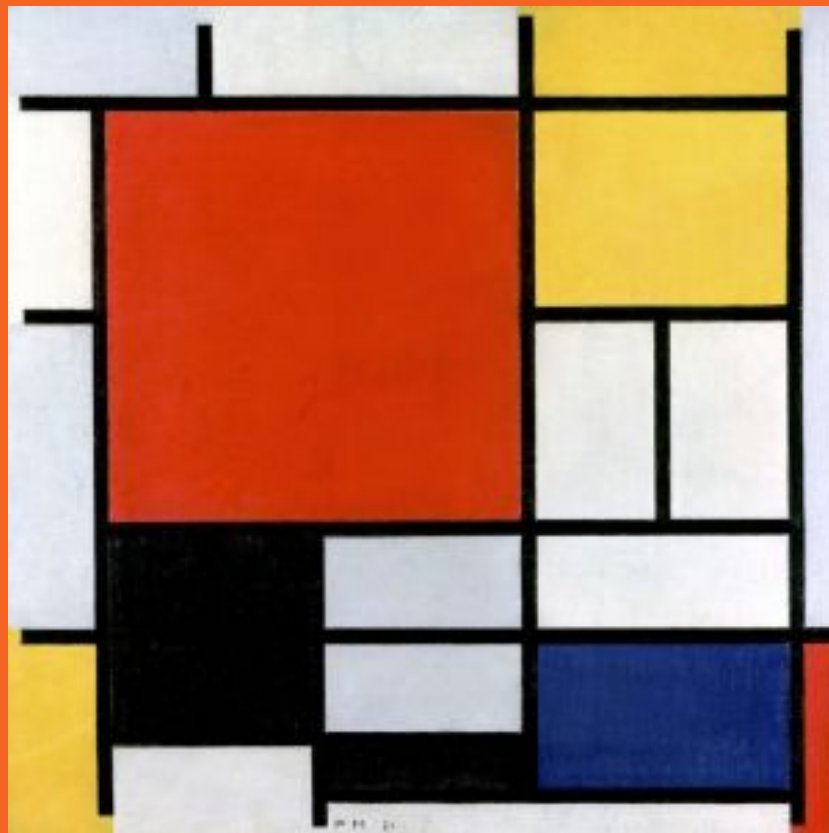
Emprego de diagonais

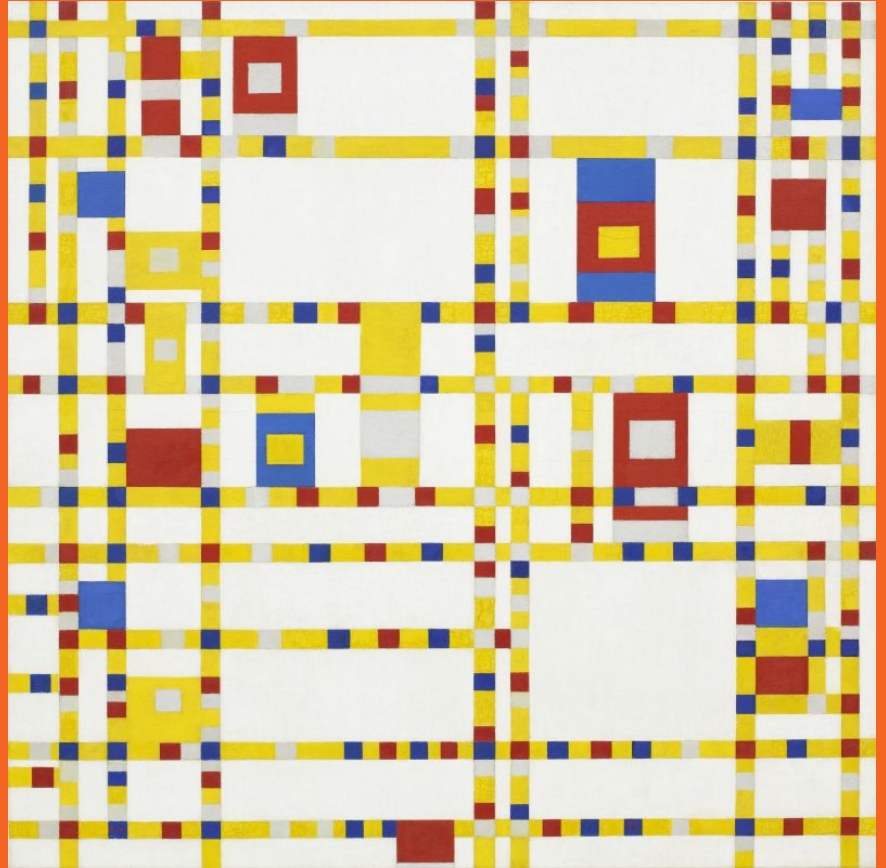
Emprego de cores
non primarias

Táboa nº1 -
Mondrian

*****Broadway
Boogie
Woogie -
Mondrian***

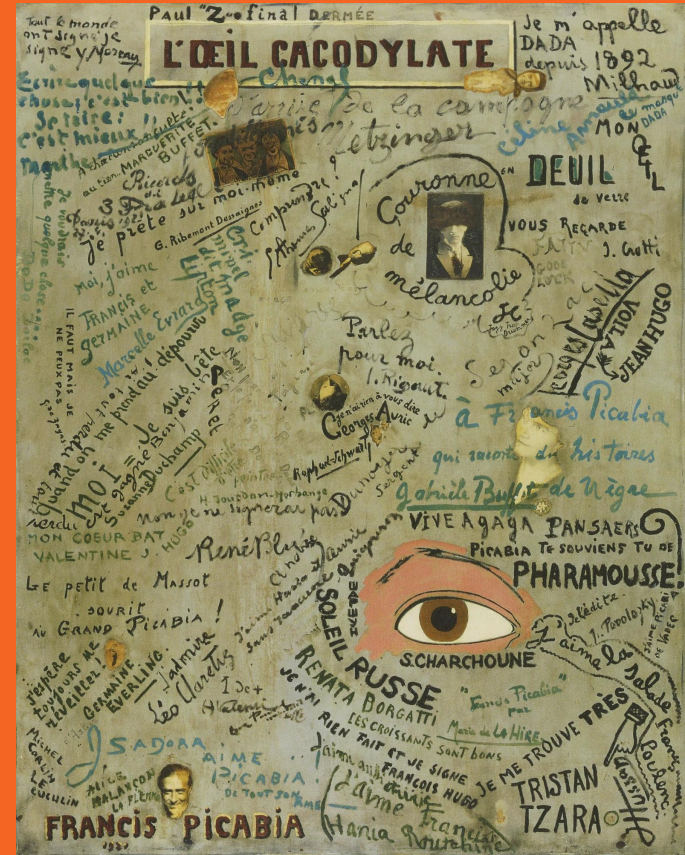
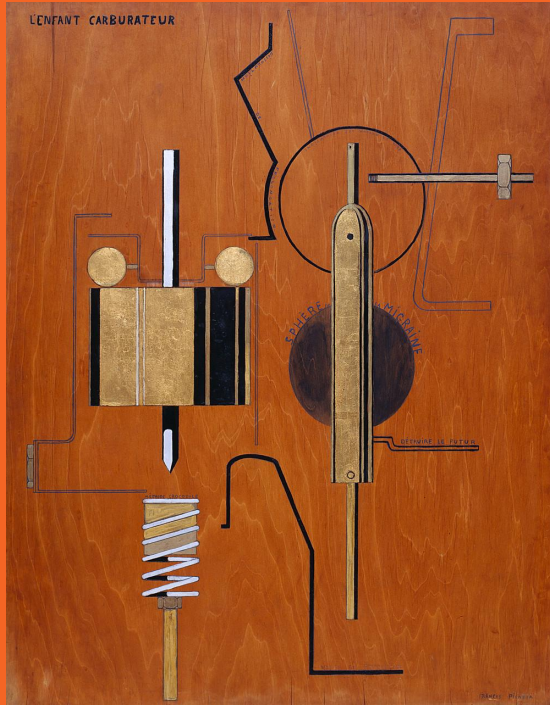
DADÁ

1916-1922

- Nace en Zúrich (Suíza) no Cabaret Voltaire
- Nome escollido de forma arbitraria: non significa nada
- Rexeitamento dos valores artísticos tradicionais: anti-arte
- Movemento xurdido do horror e o absurdo da guerra (IGM)
- O fin era escandalizar e provocar: importa máis a actitude que as obras en sí (precursor da arte conceptual)
- Absurdo, satírico e importancia do azar
- **Ready-made**: un obxecto calquera pode ser arte
- *Manifesto Dadá*, Tristan Tzara
- Artistas: Elsa von Freytag, Duchamp, Man Ray, Hannah Hoch, Picabia...

Francis Picabia

READY-MADE

A fonte - *Duchamp

LH00Q - Duchamp

SURREALISMO

1924-1939

- Naceu en París
- Influido por Dadá e polos descubrimentos sobre o inconsciente de Freud
- Plasmación do inconsciente, do mundo interior e do onírico nas obras
- Uso de métodos como o automatismo psíquico
- Desconcertante, estraño e incómodo
- Asociacións inesperadas ou ilóxicas
- Non hai un estilo común: cada artista ten a súa linguaxe propia
- *Manifesto surrealista*, André Breton
- Artistas: Magritte, Dalí, Maruja Mallo, Frida Kahlo, Miró, Tarsila do Amaral, Leonora Carrington, Chirico...

rtve.es

www.algundiamealgunaparte.com

Giorgio de Chirico

(antecedente)

Leonora Carrington

A persistencia da memória - Dalí

TRABAJADORA

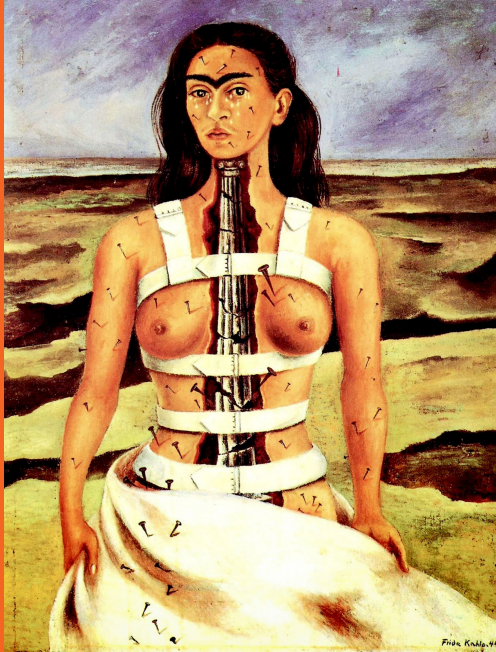
SEXUAL

DURANTE EL

FRANQUISMO

A columna rota- Frida Kahlo

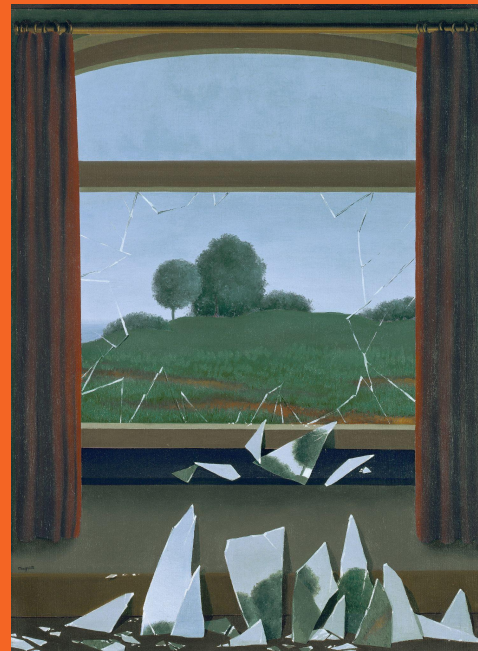

Ver comentario aula virtual

Apuntes "Vanguardias 2"

A chave dos campos - Magritte

A verbena - Maruja Mallo

O carnaval de arlequín - Miró

Apuntes "Vanguardias 1"

Autorretrato en un Bugatti verde

Tamara conduce su Bugatti en un retrato de la mujer emancipada art decó.

Tamara de Lempicka

Polonia, 1929

Art Decó

Autorretrato

Mujer ♀

Máquinas

*Dos hombres a la
mesa - Heckel*

EXPRESIONISMO

Roda de bicicleta
- Duchamp

DADAÍSMO

*Desayuno
delante de una
ventana - Juan
Gris*

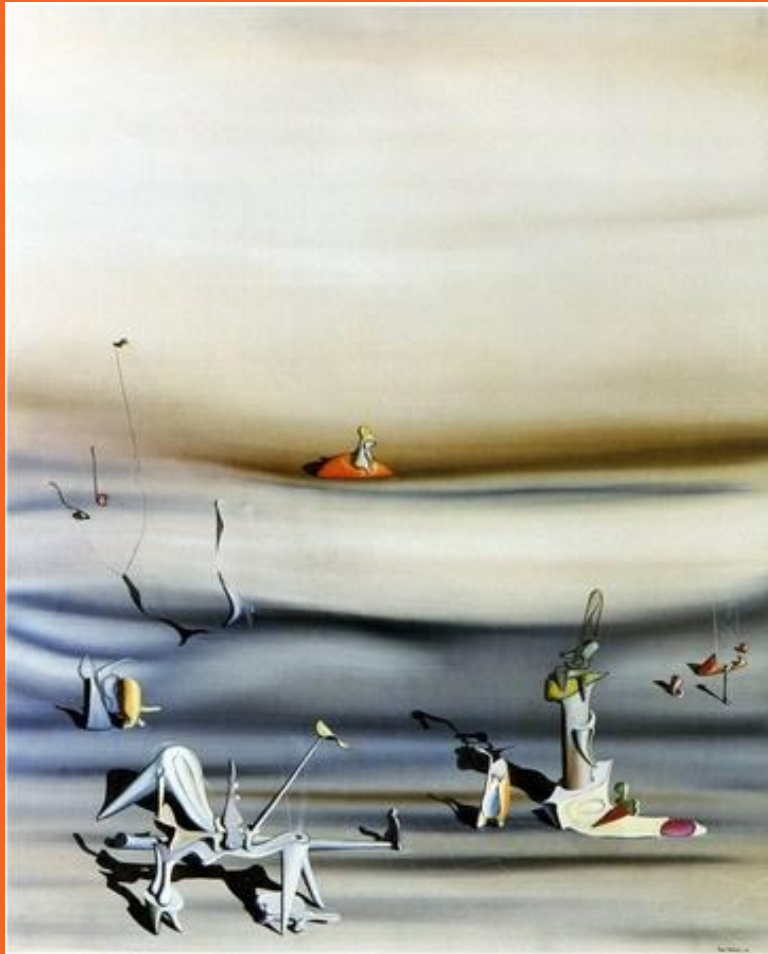
CUBISMO

(C) Woldemar - Juan Gris - Still Life before an Open Window with Breakfast

Día de apatía -
Yves Tanguy

SURREALISMO

*Restaurante
Bougival -
Vlaminck*

FAUVISMO

A función social da arte

A DENUNCIA SOCIAL

O *Guernica* - Picasso

A Fonte - *Duchamp

O manifesto: texto fundacional

F.T. Marinetti, "*Le Futurisme*", Le Figaro, 20 de febreiro de 1909

- I. Queremos cantar el amor al **peligro**, a la **fuerza** y a la **temeridad**.
 - II. Los elementos capitales de nuestra poesía, serán el **coraje**, la audacia y la **rebelión**.
 - III. Contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar el movimiento **agresivo**, el insomnio febriciente, el paso **gimnástico**, el salto arriesgado, las **bofetadas** y el **puñetazo**.
 - IV. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la **velocidad**. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso... **un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotracia**.
 - IX. Queremos glorificar la **guerra**—única higiene del mundo—el **militarismo**, el **patriotismo**, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan, el **desprecio a la mujer**.
 - X. Queremos **demoler los museos**, las bibliotecas, **combatir el moralismo, el feminismo** y todas las cobardías oportunistas y utilitarias.
-

Manifesto Dadá, Tristan Tzara, 1918, revista Dada, Zurich, n°3.

MANIFESTE DADA 1918.

Pour lancer un manifeste, il faut vouloir A.B.C.

Nécessiter et aiguïsser les altes pour conquérir et répandre de petits et de grands a. b. c.
signer, crier, jurer, arranger la prose sous une forme d'évidence absolue, irréfragable, prouver son nonplaisance et soutenir que la nouveauté ressemble à la vie comme la dernière apparition d'une cocotte prouve l'essentiel de Dieu. Son existence fut déjà prouvée par l'accordéon, le paysage et la parole douce. ■ Imposer son A.B.C. est une chose naturelle, — donc regrettable. Tout le monde le fait sous forme de cristallin, d'adieu, système monétaire, produit pharmaceutique, jambe nu couvant au printemps ardent et stérile. L'amour de la nouveauté est la croix sympathique, fait preuve d'un em'foutisme naïf, signe sans cause, passager, positif. Mais ce besoin est aussi vieilli. En documentant l'art avec la suprême simplicité: nouveauté, on est humain et vrai pour l'amusement, impulsif vibrant pour crucifier l'ennui. Au carrefour des lumières, alerte, attentif en guettant les années, dans la forêt. ■ J'écris un manifeste et je ne veux rien, je dis pourtant certaines choses, et je suis par principe contre les manifestes, comme je suis aussi contre les principes (désillères pour la valeur morale de toute phrase — trop de commodité; l'approximation fut inventée par les impressionnistes). ■ J'écris ce manifeste pour montrer qu'on peut faire les actions opposées ensemble, dans une seule fraîche respiration; je suis contre l'action; pour la continuelle contradiction pour l'affirmation aussi, je ne suis ni pour ni contre et je n'explique car je hais le bon-sens.
DADA — voilà un mot qui mène les idées à la chase; chaque bourgeois est un petit dramaturge, invente des propos différents, au lieu de placer les personnages convenables à la qualité de son intelligence, chrysalides sur les chaises, cherche les causes ou les buts (suivant la méthode psycho-analytique qu'il pratique pour cimetier son intrigue, histoire qui parle et se définit. ■ Chaque spectateur est un intrigant, s'il cherche à expliquer un mot: (connaître!) Du refuge ouaté des complications serpentine il laisse manipuler ses instincts. De là les malheurs de la vie conjugale.
Expliquer: Amusement des ventreros aux moulins de crânes vides.

■ Dada ne signifie rien.

Si l'on trouve futile et l'on ne perd son temps pour un mot qui ne signifie rien. . . .
La première pensée qui tourne dans ces têtes est d'ordre bactériologique: trouver son origine étimologique, historique ou psychologique, au moins. On apprend dans les journaux que les nègres Krou appellent la queue d'une vache sainte: DADA. Le cube et la mère en une certaine contrée d'Italie: DADA. Un cheval en bois, la nourrice, double affirmation en russe et en roumain: DADA. Des savants journalistes y voient un art pour les bébés, d'autres saints Jésus appellants petits enfants du jour, le retour à un primitivisme sec et bruyant, bruyant et monotone. ■ On ne construit sur un mot la sensibilité; toute construction converge à la perfection qui ennuie, idée égarante d'un maréchal d'art, produit d'un art humain. L'œuvre d'art ne doit pas être la beauté en elle-même, car elle est morte; ni gale ni triste, ni claire ni obscure, réjouir ou maltraiter les individualités en

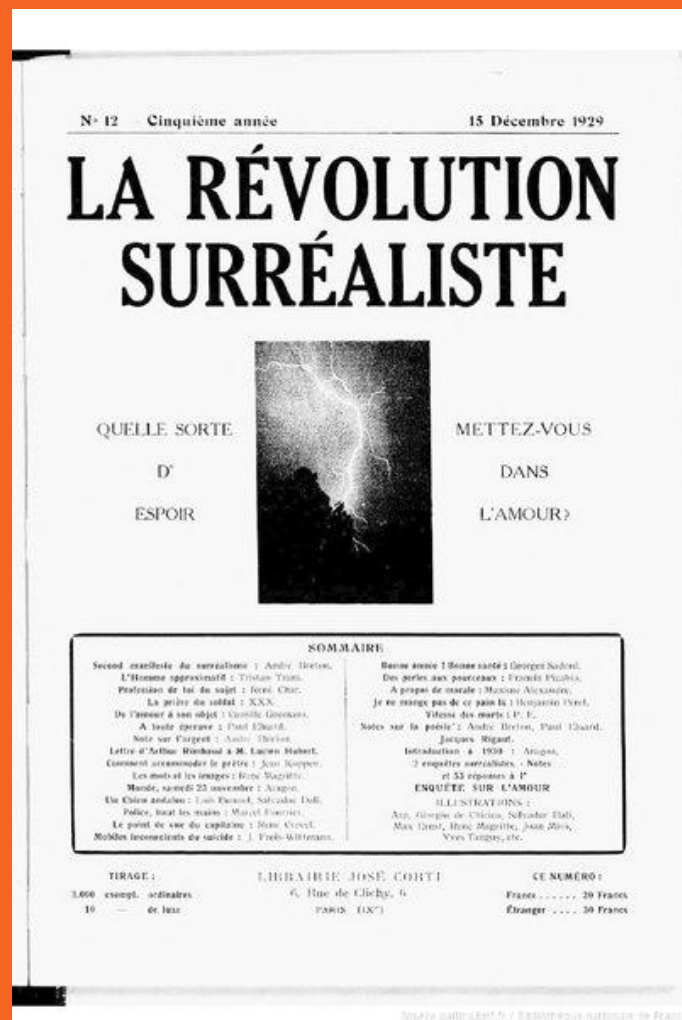
leur servant les gâteaux des auréoles saintes ou les sœurs d'une course cambrié à travers les atmosphères. Une œuvre d'art n'est jamais belle, par décret, objectivement, pour tous. La critique est donc inutile, elle n'existe que subjectivement, pour chacun, et sans le moindre caractère de généralité. Croit-on avoir trouvé la base psychique commune à toute l'humanité? L'essai de Jésus et la bible couvrent sous leurs ailes larges et bienveillantes: la merde, les bêtes, les journées. Comment veut-on ordonner le chaos qui constitue cette infinie informe variation: l'homme? Le principe: „aime ton prochain" est une hypocrisie. „Connais-toi" est une utopie, mais plus acceptable, contient la méchanceté aussi. Pas de pitié. Il nous reste après le carnage, l'espoir d'une humanité purifiée.

Je parle toujours de moi puisque je ne veux convaincre, je n'ai pas le droit d'entraîner d'autres, dans mon fleuve, je n'oblige personne à me suivre et tout le monde fait son art à sa façon, s'il connaît la joie montant en flèches vers les couches astrales, ou celle qui descend dans les mines aux fleurs de cadavres et de spasmes fertiles. Stalactytes: les chercher partout, dans les crêches agrandis par la douleur, les yeux blancs comme les lièvres des anges. ■ Ainsi naquit DADA d'un besoin d'indépendance, de méfiance envers la communauté. Ceux qui appartiennent à nous gardent leur liberté. Nous ne reconnaissons aucune théorie. Nous avons assez des académies cubistes et futuristes: laboratoires d'idées formelles. Fait-on l'art pour gagner l'argent et caresser les gentils bourgeois? Les rimes sonnent l'assonance des monnaies et l'inflexion glisse le long de la ligne du ventre en profil. Tous les groupements d'artistes ont abouti à cette banque en chevauchant sur de diverses comètes. La porte ouverte aux possibilités de se vautrer dans les coussins et la nourriture. Ici nous jetons l'ancre, dans la terre grasse. Ici nous avons le droit de proclamer, car nous avons connu les frissons et l'éveil. Revenants ivres d'énergie nous enfonçons le triton dans la chair insoucieuse. Nous sommes ruissellements de maldictions en abondance tropique de végétations vertigineuses, gomme et pluie est notre sueur, nous saignons et brûlons la soif, notre sang est vigueur.

Le cubisme naquit de la simple façon de regarder l'objet: Cézanne peignait une tasse 20 centimètres plus bas que ses yeux, les cubistes la regardent tout d'en haut; d'autres compliquent l'apparence en faisant une section perpendiculaire et en l'arrangeant sagement à côté. (Je n'oublie pourtant les créateurs, ni les grandes raisons et la matière qu'ils rendent définitive). ■ Le futuriste voit la même tasse en mouvement, succession d'objets un à côté de l'autre et ajoute malicieusement quelques lignes-forces. Cela n'empêche que la toile soit une bonne ou mauvaise peinture destinée au placement des capitaux intellectuels. Le peintre nouveau crée un monde, dont les éléments sont aussi les moyens, une œuvre sobre et définie, sans argument. L'artiste nouveau proteste: il ne peint plus / reproduction symbolique et illusionniste/ mais crée directement en pierre, bois, fer, étain, des rocs des organismes locomoteurs pouvant être tournés de tous les côtés par le vent limpide de la sensation momentanée. ■ Toute œuvre picturale ou plastique est inutile;

^{*)} en 1910 dans le CABARET VOLTAIRE à Zurich.

Manifesto Surrealista, André Breton, 1924, París.

Vangardistas invisibles: o legado das mulheres artistas das vanguardas

LAS VENTAJAS DE SER MUJER ARTISTA:

Trabajar sin la presión del éxito

No tener que coincidir con hombres en las exposiciones

Poder desconectar del mundo artístico tras tus 4 trabajos como autónoma

Saber que tu carrera profesional puede repuntar cumplidos los ochenta años

Tener la garantía de que, no importa el tipo de arte que hagas, se etiquetará siempre como femenino

No verte atrapada en un puesto fijo en la enseñanza

Ver tus ideas perpetuadas en las obras de los demás

Tener la oportunidad de elegir entre una carrera profesional y la maternidad

No tener que ahogarte con esos puros enormes ni pintar ataviada con trajes italianos

Tener más tiempo para trabajar cuando tu compañero(a) te deje tirada por otra persona más joven

Que te incluyan en versiones revisadas de la historia del arte

No tener que pasar por el bochorno de que te llamen genio

Que tu imagen salga en las revistas de arte disfrazada de gorila

A PUBLIC SERVICE MESSAGE FROM

GUERRILLA GIRLS

CONSCIENCE OF THE ART WORLD

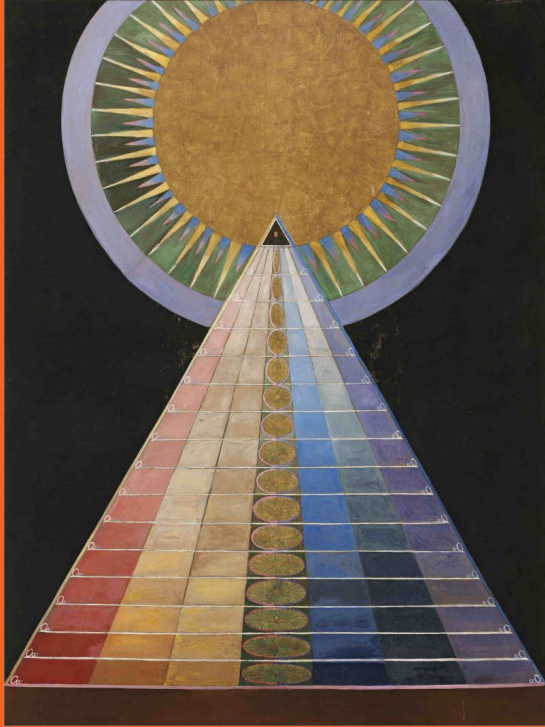
*The advantages of
being a woman artist
(1988) - Guerrilla Girls*

QUERIDAS VIEJA

A man in a dark suit, white shirt, and dark tie is standing behind a podium, speaking into a microphone. He has his mouth open as if in the middle of a speech. On the podium, there are some papers and a small object. The background is dark with some faint, colorful patterns. The text 'QUERIDAS VIEJA' is overlaid in large, white, sans-serif capital letters across the center of the image.

Atentado contra os 'xenios' masculinos

HILMA AF KLINT

ELSA VON FREYTAG

