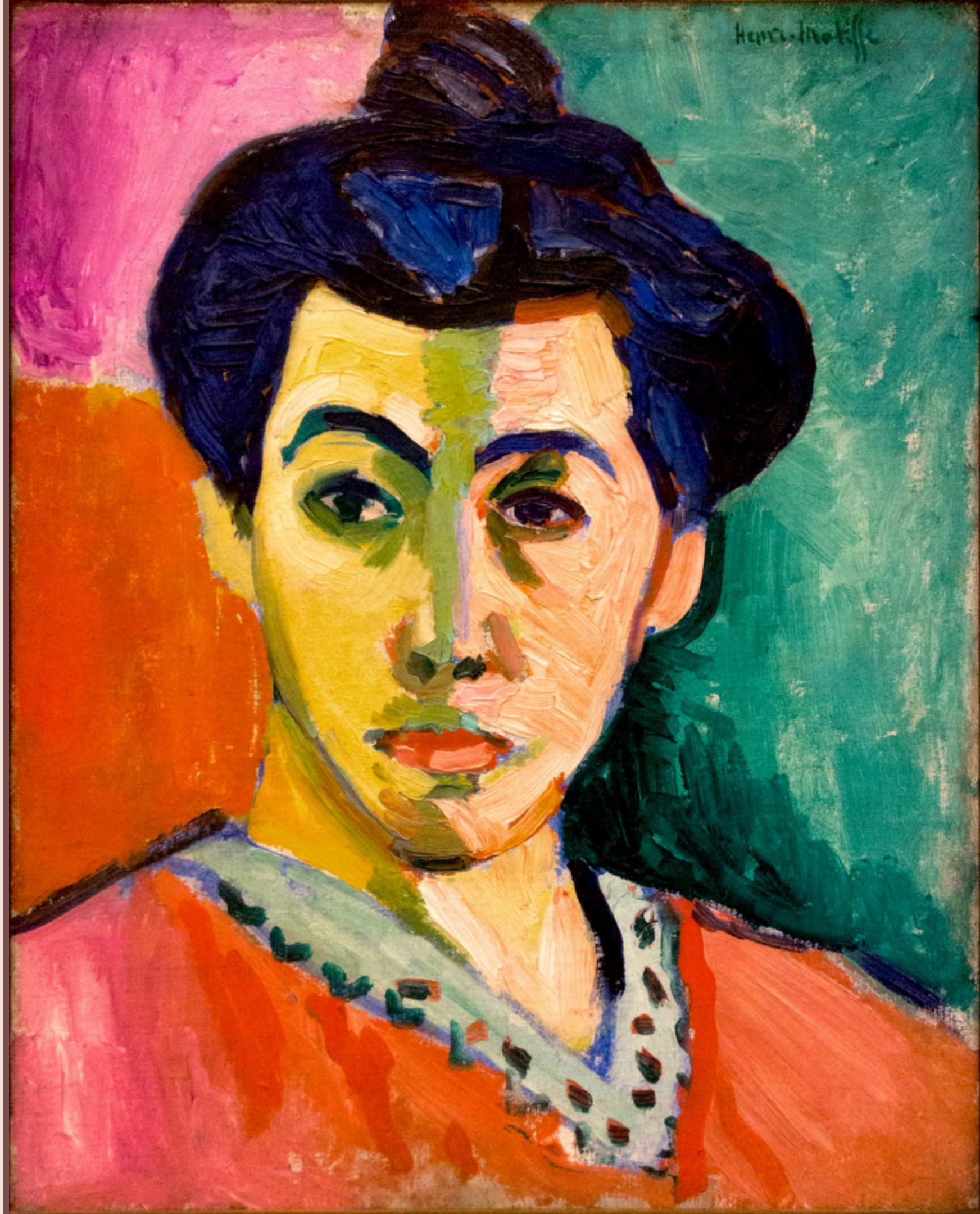

LAS PRIMERAS VANGUARDIAS

Historia del arte

CONTEXTO HISTÓRICO

- La Primera Guerra Mundial provocó grandes cambios en los ámbitos político, económico y social:
 - Caída de los grandes imperios y remodelación de las fronteras europeas.
 - Cambio de mentalidad y aparición de nuevas modas y costumbres.
 - Nuevo papel de la mujer en la sociedad.
 - Llegada de los ideales marxistas al poder (Revolución Bolchevique, 1917).
 - Nueva potencia político-militar: Estados Unidos.

Incorporación de la mujer a las fábricas

CONTEXTO HISTÓRICO

- Fin de los "felices años veinte" con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929 con graves consecuencias:
 - Gran Depresión.
 - Ascenso del nazismo → Segunda Guerra Mundial.
- Mundo dividido en dos bloques:
 - El occidental, liderado por EEUU (OTAN).
 - El soviético, liderado por la URSS (Pacto de Varsovia).

Multitud reunida en Wall Street al enterarse de la caída de la bolsa en 1929

PRIMERAS VANGUARDIAS

Maruja Mallo: *Cabeza de mujer* (1941)

- Los principales centros artísticos (París, Alemania, Holanda, Rusia, Austria, Suíza, Nueva York) de la primera mitad del siglo XX están relacionados con la aparición de las tendencias que configuraron las Primeras Vanguardias:
 - Fauvismo (1905)
 - Expresionismo (1905)
 - Cubismo (1907)
 - Abstracción (1910)
 - Dadaísmo (1916)
 - Surrealismo (1924)
- El estallido de la Segunda Guerra Mundial va a provocar que muchos artistas europeos huyan a Norteamérica, finalizando todo este proceso de cambio y experimentación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Movimientos creativos surgidos entre 1905 y 1945.
- Cuestionan todo lo tradicional y académico.
- Proponen un lenguaje basado en la experimentación de materiales y técnicas.
- Búsqueda de la provocación y confrontación.
- Libertad de composición y de interpretación.
- Rechazo de todo tipo de convencionalismos.

Marcel Duchamp: *Rueda de bicicleta*,
(1913)

Vanguardias expresivas:

- Fauvismo y Expresionismo.
- Van a tratar de transmitir emociones (uso de los colores) y sus recursos van a ser muy diferentes.
- Dejan atrás los naturalismos y rompen con lo tradicional.
- La pintura no va a describir un acontecimiento histórico, sino que va a tratar de ser una pintura por sí misma.
- Los objetos se deforman, los personajes se achatan y se rompe con el marco de composición del cuadro.

Vanguardias analíticas:

- Cubismo y Futurismo.
- Modificación de los códigos de representación basándose en el estudio de las formas y lo natural.

Vanguardias constructivistas:

- Suprematismo, Constructivismo ruso, De Stijl y Bauhaus.
- Rechazo de la figuración y uso de nuevos materiales.
- Componente ideológico.
- Arte útil para la sociedad = arte a disposición del pueblo.

Vanguardias psíquicas:

- Dadaísmo y Surrealismo.
- Alteración semántica y formal de las formas. Los objetos tienen un significado completamente diferente.
- Análisis psíquico del arte creativo.

Vladímir Tatlin: *Monumento a la Tercera Internacional*

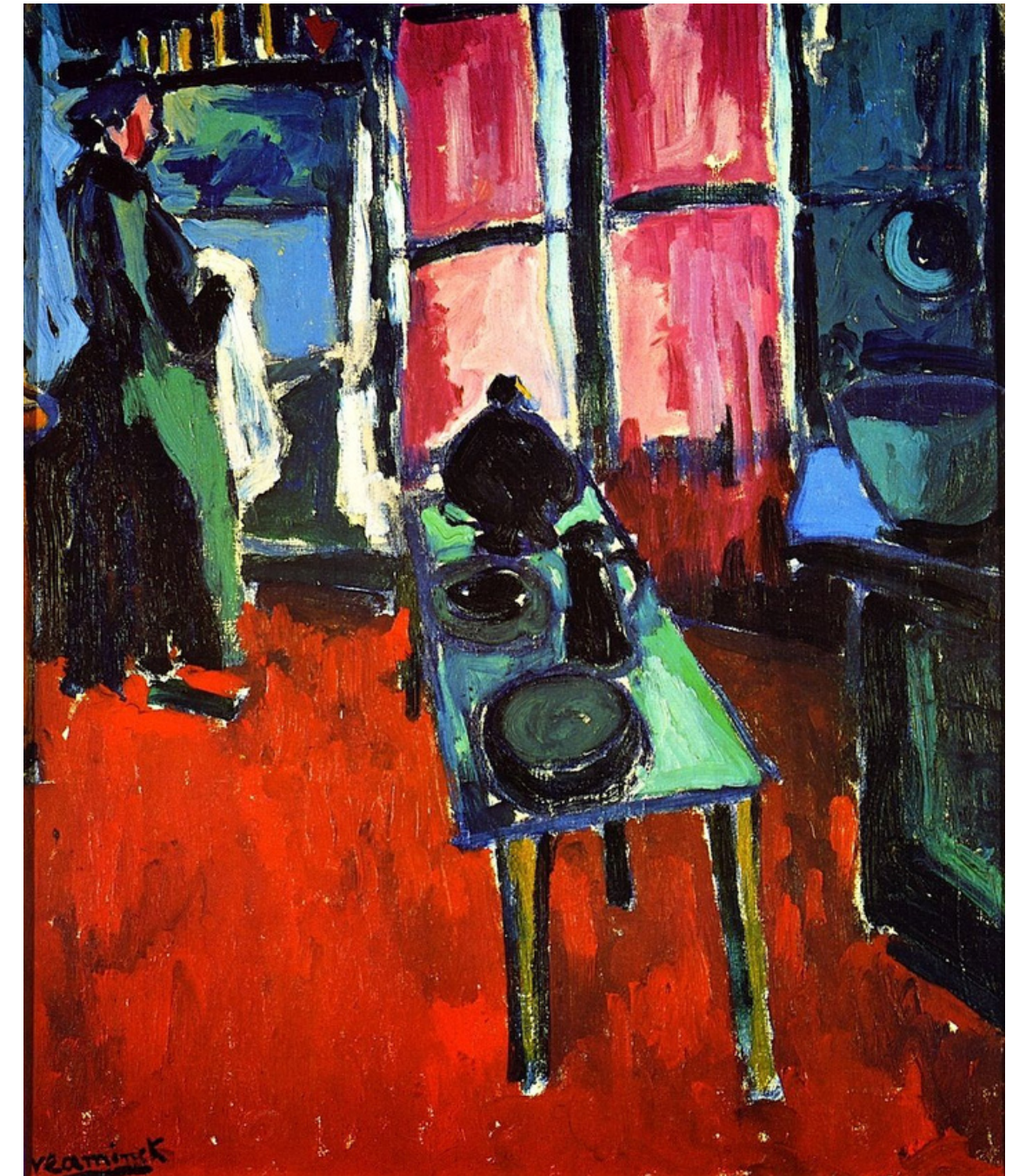
FAUVISMO

"La tendencia dominante del color debe de ser la de servir lo mejor posible a la expresión. Yo pongo mis tonos sin planificarlos. Si a primera vista, y quizá sin que yo haya sido consciente, un tono me seduce o atrae, me daré cuenta la mayoría de las veces, cuando esté terminado el cuadro, de haber respetado aquel tono, mientras que progresivamente habré transformado y modificado todos los demás. El lado expresivo de los colores se me impone de modo instintivo"

Henri Matisse

Características:

- El color se libera del dibujo de forma exaltada; para los artistas es más importante el color que la línea, es decir, el dibujo pasa a un plano secundario.
- Se estudia la teoría del color, igual que los impresionistas.
- Las composiciones se van a aplanar, aunque la perspectiva no se pierde del todo.
- Se prescinde de la gradación tonal y del claroscuro.
- Se sintetizan las formas y se distorsiona la realidad.
- Pintura gestual, tosca y muy espontánea.
- Transgreden la norma de la pintura naturalista.
- Es un movimiento esteticista en el que no se rompen ni la armonía ni el orden.

Maurice Vlaminck: *Interior de cocina* (1904)

Etapas del Fauvismo

- Periodo de formación (1904-1905)

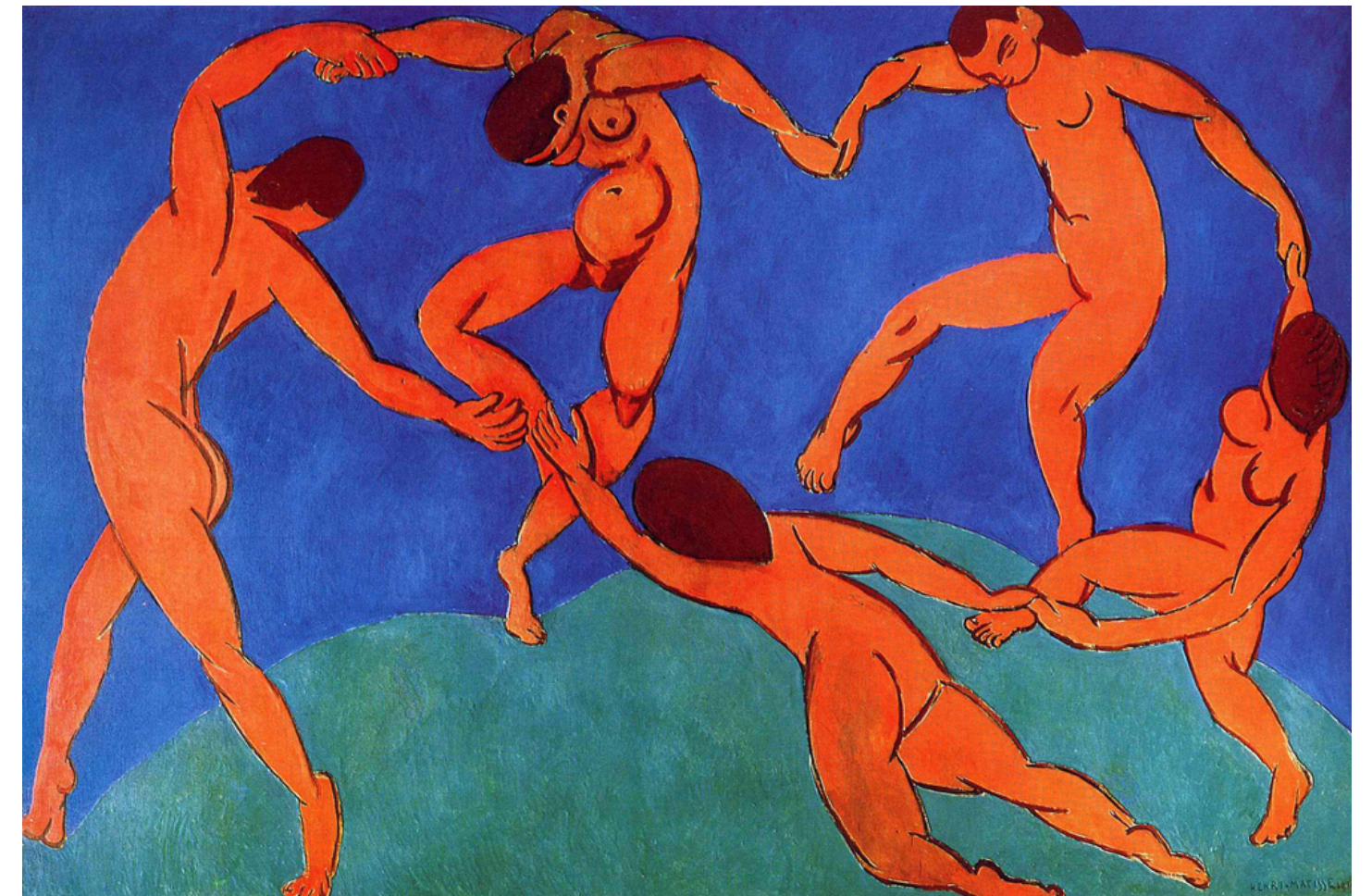
└→ El primero en lanzarse es André Derain, con la pintura divisionista. Ejemplos: *Efectos sobre el agua* o *Puente de Waterloo*.

- Periodo de plenitud (1906-1907)

└→ Henri Matisse; búsqueda del color blanco

- Periodo final (1908-1912)

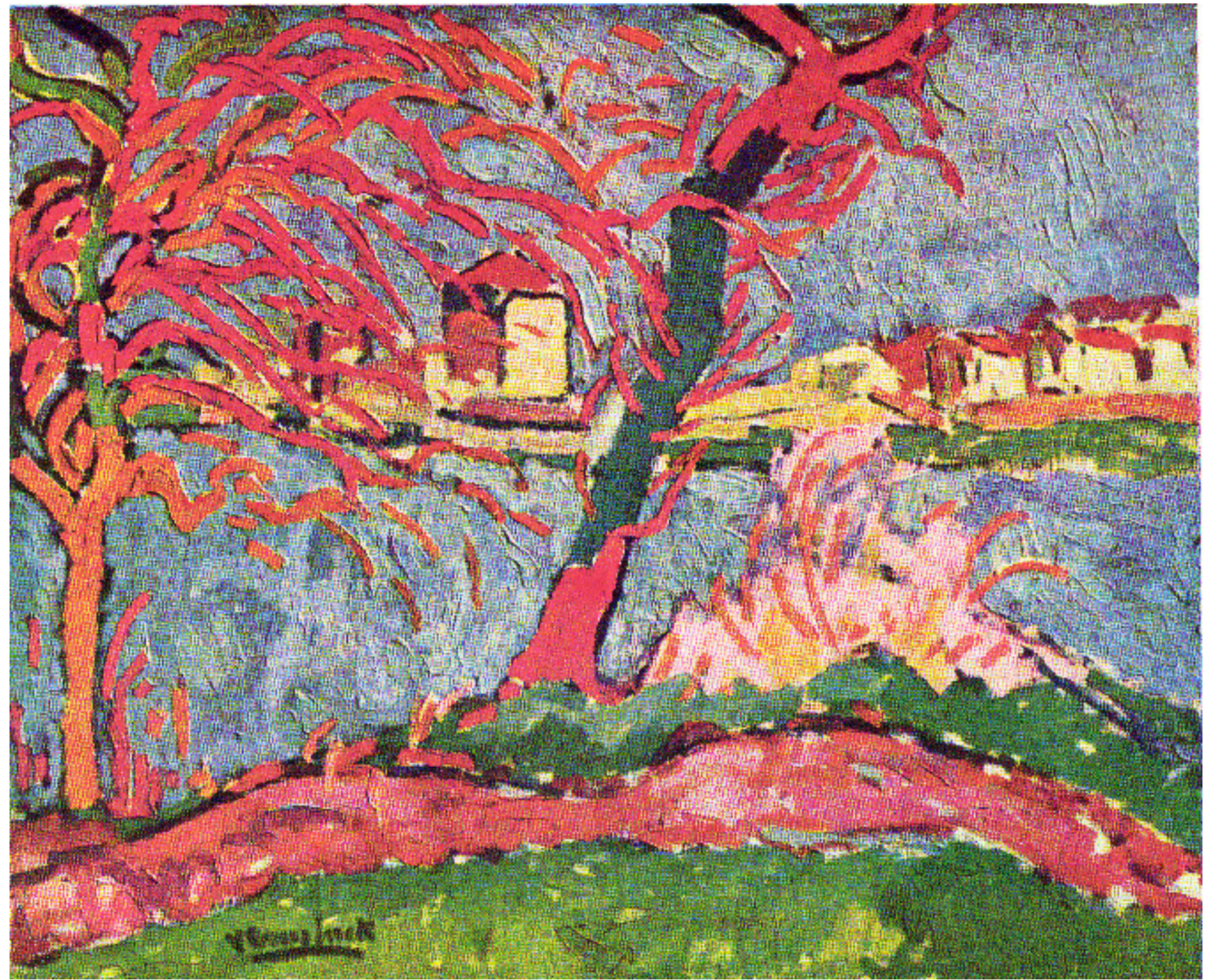
└→ Exaltación del color fusionándose con otras tendencias como el expresionismo, el cubismo, etc.

Henri Matisse: *La danza* (1910)

Henri Matisse: *Lujo, calma y voluptuosidad* (1904)

Maurice Vlaminck: *Orillas del Sena en Carrières-sur-Seine* (1906)

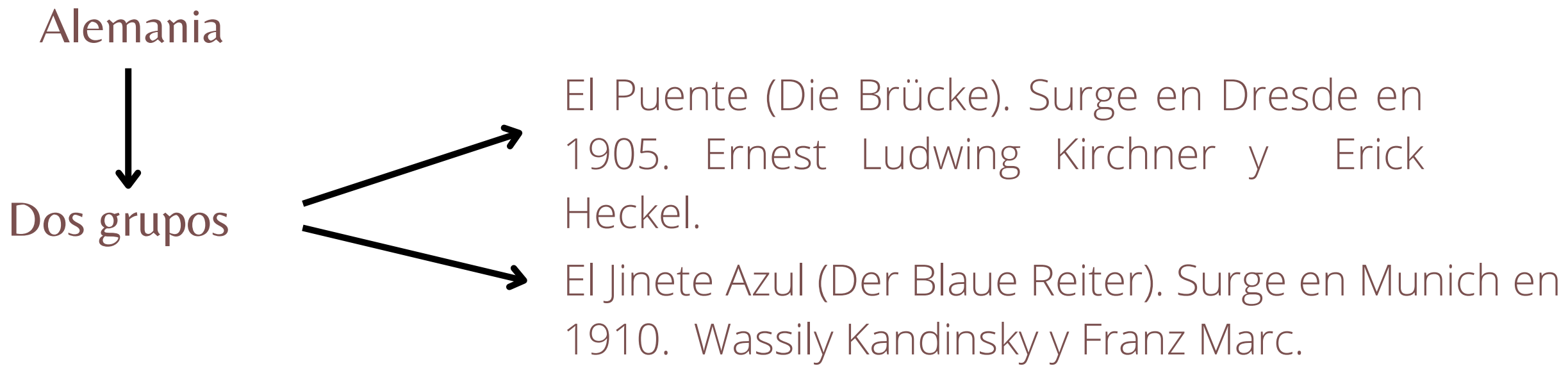

Henri Matisse: *La alegría de vivir* (1905-1906)

EXPRESIONISMO

"La pintura es el arte que representa en un plano un fenómeno sensible. El medio de la pintura es el color, como fondo y línea. El pintor transforma en obra de arte la concepción sensible de su experiencia. Por medio de un continuo ejercicio aprende a usar sus medios. No hay reglas fijas para esto. Las reglas para una obra sola se forman durante el trabajo, a través de la personalidad del creador, la manera de su técnica y el tema que se propone. Estas reglas se pueden captar en la obra terminada, pero nunca se puede construir una obra basándose en leyes o modelos. La alegría sensible por el fenómeno visto es, desde el principio, el origen de todas las artes figurativas. Hoy en día la fotografía reproduce exactamente el objeto. La pintura, liberada de ello, recupera su libertad de acción. La sublimación instintiva de la forma en el acontecimiento sensible es traducida impulsivamente al plano. La ayuda técnica de la perspectiva se convierte en medio de composición. La obra de arte nace de la transposición total de la idea personal en el trabajo."

Ernst Kirchner

Características:

- Pintura directa, rápida y espontánea.
- Rasgos estilísticos del arte negroafricano.
- Deformación de la realidad y esquematización de las formas.
- Preponderancia a las líneas quebradas y a las formas curvas y angulosas.
- Se quieren mostrar sentimientos y emociones.
- Carácter agresivo y angustiado que se intensifica con el uso de los colores.

Ernst Kirchner: *La torre roja en Hale* (1915)

Edvard Munch: *El grito* (1893)

Ernst Kirchner: *La calle* (1913)

DADAÍSMO

"Hemos decidido reunir nuestras actividades diversificadas bajo el nombre de Dada. Hemos encontrado Dada y tenemos Dada. Dada sale de un diccionario, no significa nada. Es la nada significativa cuya significación consiste en significar algo. Queremos cambiar el mundo con nada, queremos cambiar la poesía y la pintura con nada, y queremos acabar con la guerra con nada"

Declaración de los principios de Dada (1916)

Características:

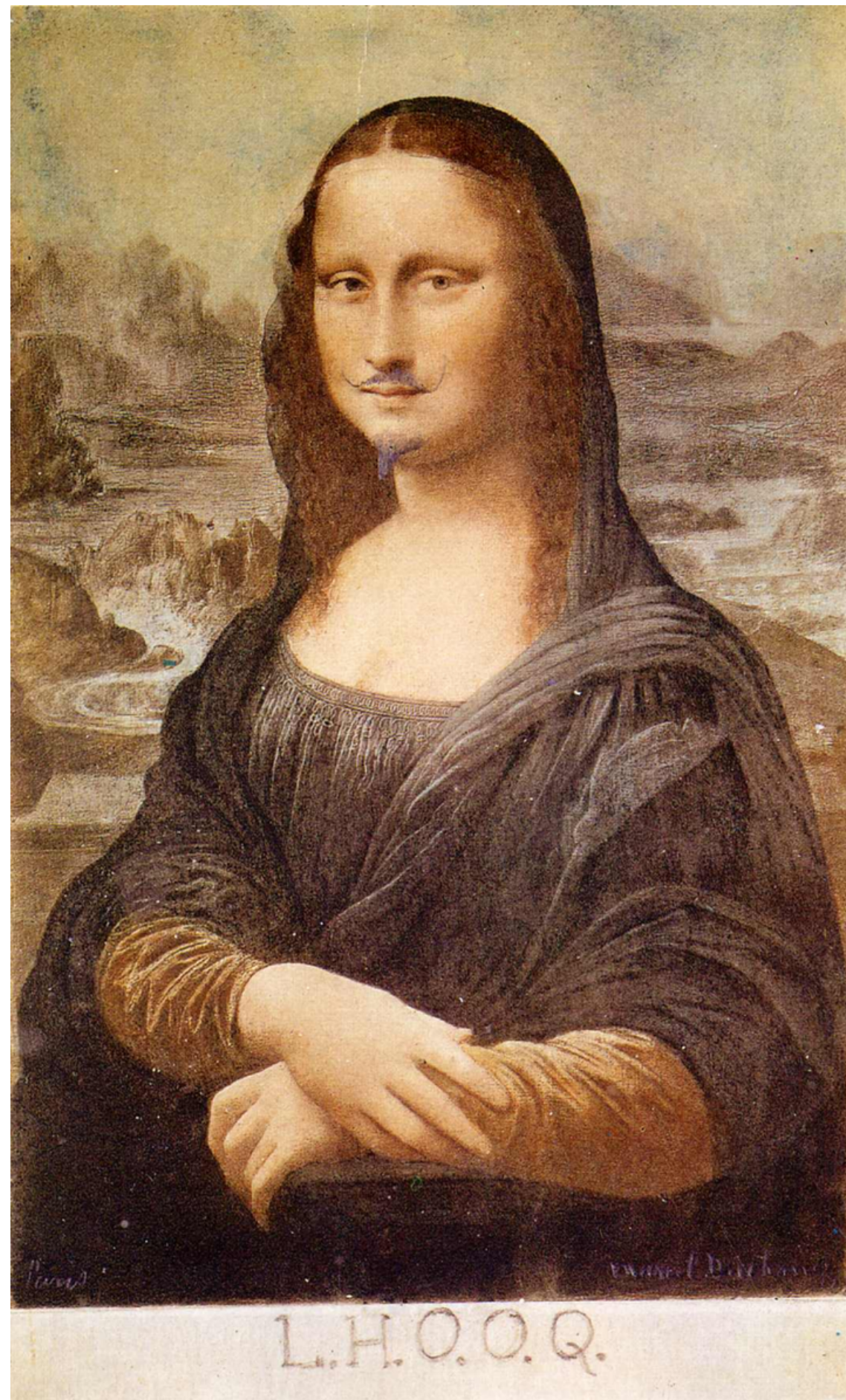
- Cabaret Voltaire (Zúrich).
- Tristan Tzara; artífice principal del movimiento "antiartístico".
- Actitud más que estilo.
- Búsqueda de la provocación y el escándalo.
- Cuestionan y desprestigian la obra de arte tradicional.
- Se pretendía la libertad total, ajena a todo prejuicio; un objeto cualquiera puede ser una obra de arte simplemente porque alguien lo ha escogido como tal (ready-made).
- Máximos representantes:
 - Marcel Duchamp.
 - Francis Picabia.
 - Jean Arp.
 - Max Ernst.
 - Kurt Schwitters.

Marcel Duchamp: *El botellero de hierro* (1914)

Marcel Duchamp: *La fuente* (1917)

Marcel Duchamp: *L.H.O.O.Q.* (1919)

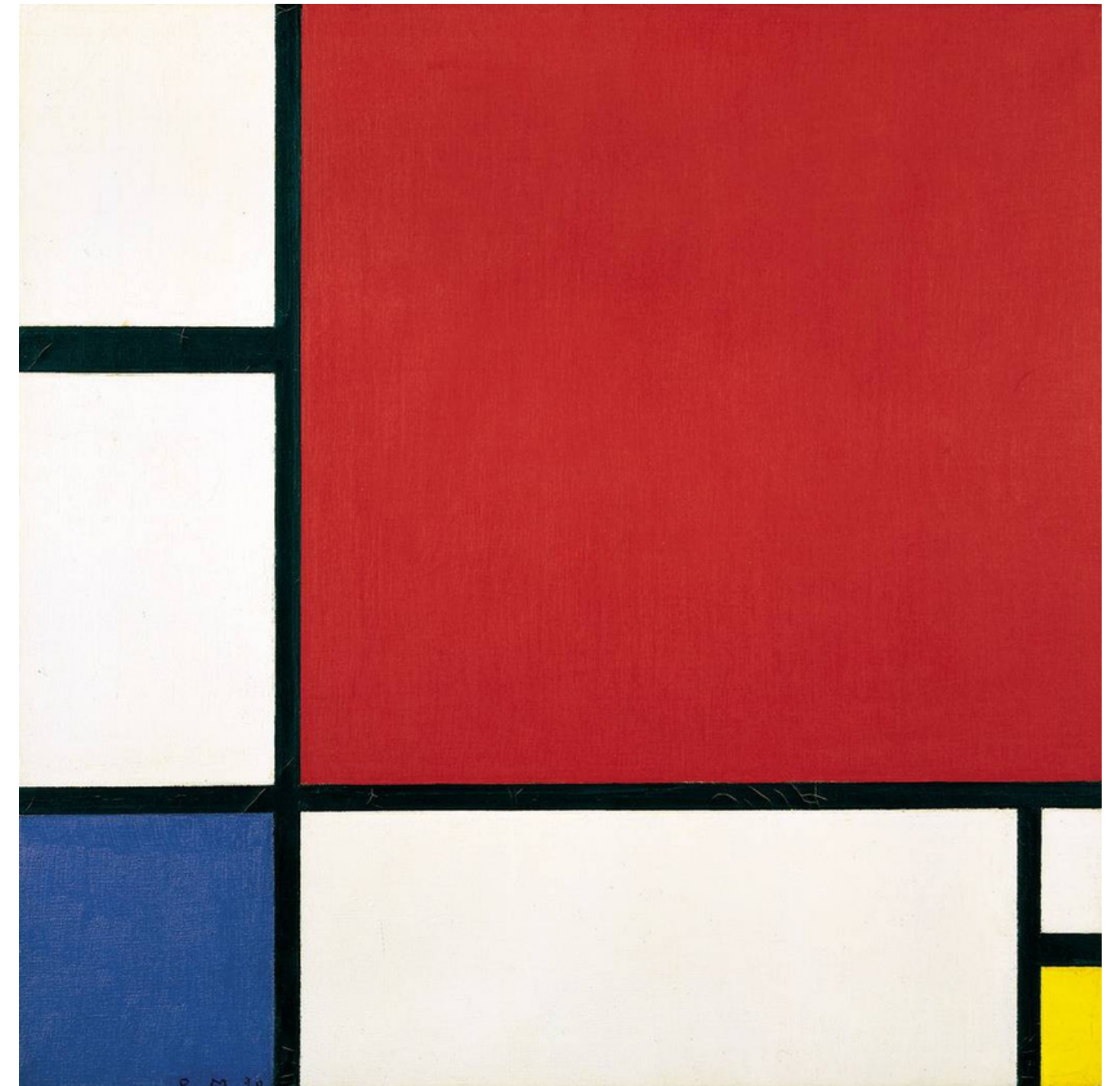
LA ABSTRACCIÓN

"Así cómo cada palabra pronunciada (árbol, cielo, hombre) provoca una vibración interior, todo objeto representado en imagen provoca una vibración interior. Renunciar a esta posibilidad significaría recluir el arsenal de los propios medios de expresión".

Wassily Kandinsky: *De lo espiritual en el arte* (1912)

Características:

- Se inicia con la obra de Wassily Kandinsky, quien estaba interesado en enfatizar el poder que tiene la pintura para suscitar emociones, sentimientos e ideas.
- Se rechaza el arte tradicional como imitación de la realidad.
- Armonía de las líneas y los colores.
- Libre expresión espontánea de formas y colores.
- Simplificación radical de formas naturales.
- Construcción de objetos a partir de formas básicas figurativas.

Piet Mondrian: *Composición II* (1929)

Vasily Kandinsky: *Primera acuarela abstracta* (1910)

SURREALISMO

"Indica muy mala fe discutirnos el derecho a emplear la palabra surrealismo, en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar de que esta palabra no tuvo fortuna, antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez para siempre:

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."

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.

Han hecho profesión de fe de Surrealismo Absoluto, los siguientes señores: Aragon, Baron, Boiffard, Breton, Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, Gerard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Peret, Picon, Soupault, Vitrac."

André Breton. *Primer Manifiesto Surrealista* (1924)

Características:

- Surge de la iconoclastia dadá como un movimiento poético que inmediatamente se extiende al arte.
- Importancia de los conceptos psicoanalíticos de Sigmund Freud.
- Los sueños forman parte fundamental de la iconografía de este movimiento.
- Se pretende liberar el inconsciente reprimido, plasmar en la pintura el mundo interior, lo subconsciente y surreal.
- Se recogen de la pintura metafísica las imágenes producidas en el sueño y se añade el automatismo.
- Abarca la realidad del sueño y de la vigilia.
- Interés por el erotismo, sadismo y fetichismo.
- El surrealismo no tiene una unidad artística, es decir, no hay un estilo común; cada artista tiene su métodos expresivos y su lenguaje propio.

René Magritte: *El hijo del hombre* (1964)

Características:

Dentro del surrealismo se distinguen dos corrientes:

1. Corriente automatista: símbolos surgidos del inconsciente y del azar. Representados de manera rápida y fluida. Destacan Joan Miró y André Masson.
2. Corriente onírica: recrea asociaciones extrañas e inquietantes propias de los sueños. Destacan Salvador Dalí y René Magritte.

Especial atención merecen las obras de Frida Khalo y Maruja Mallo.

Joan Miró: *La escalera de escape* (1940)

Joan Miró: *El carnaval del arlequín* (1924-1925)

Maruja Mallo: *La verbena* (1927)

Salvador Dalí: *Persistencia de la memoria* (1931)

René Magritte: *La llave de los campos* (1936)

Frida Khalo: *La columna rota* (1944)

BIBLIOGRAFÍA:

- ELDERFIELD, J., *El Fauvismo*, Madrid, Alianza, 1993.
- ELGER, D., *Expresionismo: una revolución artística alemana*, Colonia, Taschen, 1993.
- GOLDING, J., *El Cubismo: una historia y un análisis, 1907-1914*, Madrid, Alianza, 1993.
- MICHEL, M. de, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza, Madrid, 1979.
- SELZ, P., *La pintura expresionista alemana*, Madrid, Alianza, 1989.