

PRIMERAS
VANGUARDIAS
ARTÍSTICAS

---

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- Los inicios del siglo XX quedaron marcados por la crisis de la **Primera Guerra Mundial** (1914-1918) → cambios políticos, económicos y sociales:
  - Relajación de la moral y de las costumbres y aparición de nuevas modas.
  - Nuevo papel de la mujer en la sociedad.
  - Caída de los grandes imperios (Austria-Hungría, Rusia y Alemania) y remodelación de las fronteras europeas.
  - Gran número de bajas, tanto civiles como militares → provocó un cierto desprecio por la vida humana.
  - Llegada de las ideas marxistas al poder (Revolución Rusa, 1917).
  - Estados Unidos se convierte en una potencia político-militar.

1. REFERENTES HISTÓRICOS

- Después de la guerra, **Estados Unidos** vivió los llamados “felices años 20”, una etapa de **optimismo político y económico**.
- Esto acabó de modo repentino y dramático con el **crack de la Bolsa de Nueva York en 1929** dando comienzo la **Gran Depresión de los años 30’**.
- Esta crisis trajo consigo problemas socioeconómicos de alcance mundial, con consecuencias como el ascenso del fascismo y el nazismo en Europa.
- De este modo, en 1939 el mundo volverá a entrar en guerra → **Segunda Guerra Mundial (1939-1945)**.

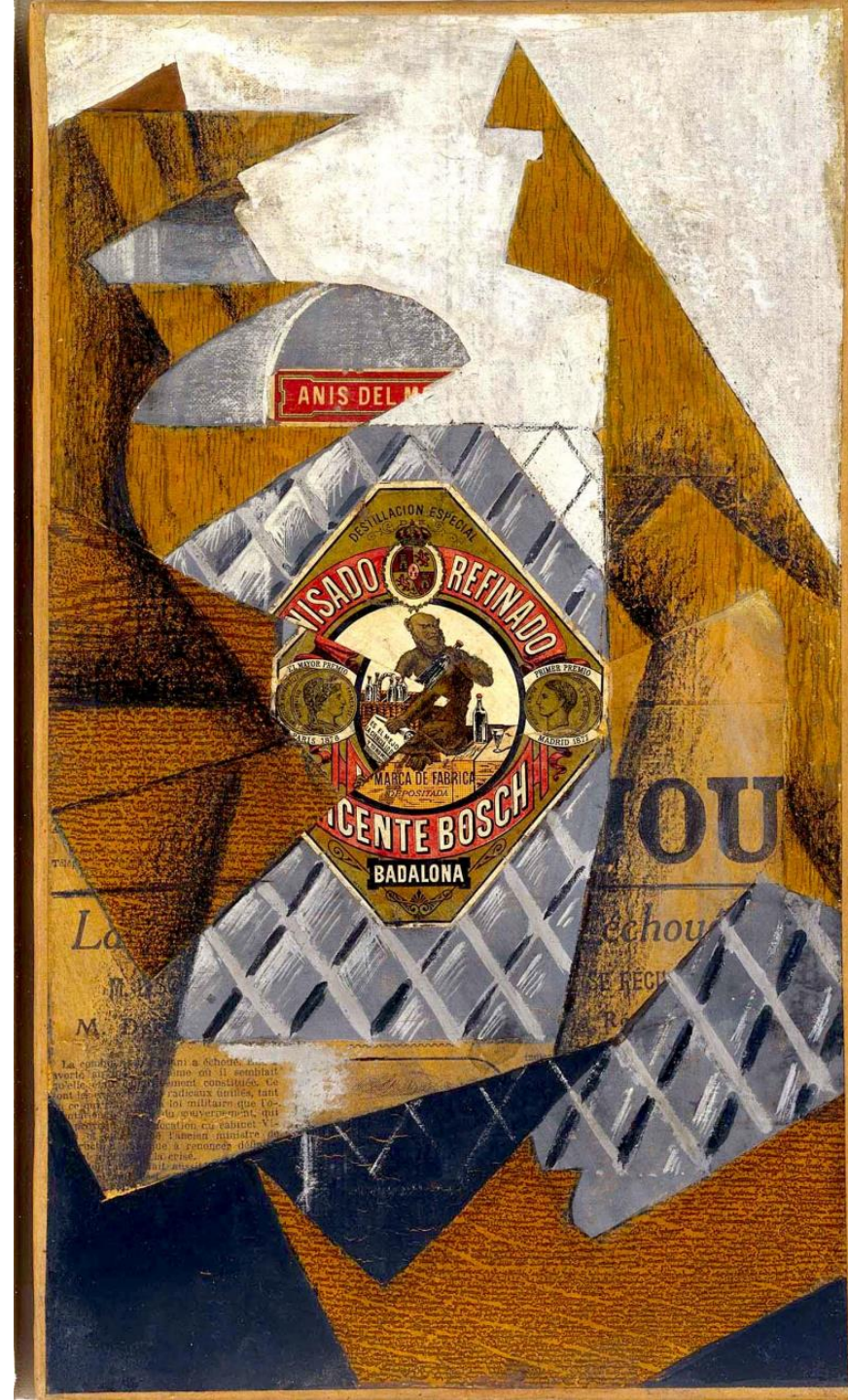
2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA

- Los grandes centros artísticos de la primera mitad del siglo XX estuvieron relacionados con la aparición de los “ismos” o tendencias que configuraron las **Primeras Vanguardias** artísticas.
- Principales centros artísticos:
  - Francia (París).
  - Alemania
  - Austria
  - Rusia
  - Suiza
  - Holanda
  - Nueva York
- Las Primeras Vanguardias se iniciaron en **1905**, fecha en la que aparecieron dos movimientos artísticos: el fauvismo y el expresionismo.
- Tras ellos se sucedieron el cubismo (1907), el futurismo (1909), el arte abstracto (1910), el dadaísmo (1916) y el surrealismo (1924).
- El estallido de la **II Guerra Mundial** supuso la dispersión de muchos artistas europeos y marcó el fin de todo este proceso de cambio y experimentación.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Reciben el nombre de **Primeras Vanguardias** los movimientos creativos (esencialmente pictóricos) que aparecieron entre **1905-1945**.
- Se caracterizan por **cuestionar y negar el arte del pasado** → proponen **nuevos lenguajes** basados en la **experimentación constante de materiales y técnicas**.
- **Rechazo frontal al arte como imitación de la realidad.**
- **Búsqueda de nuevas formas de interacción del espectador con la obra de arte** que se convierte en un instrumento provocador y de confrontación.
- Experimentación, originalidad y polémica.

4. ARQUITECTURA MODERNA

4.1. Funcionalismo:

- Corriente arquitectónica que tiene como máxima **“la forma sigue a la función”**.
- Procura dar respuesta a planteamientos higienistas encaminados a proporcionar la adecuada iluminación, ventilación y orientación a las viviendas.
- Clara **reacción contra las propuestas excesivamente ornamentales** del Modernismo.
- Principales arquitectos:
  - **Walter GROPIUS**
  - **MIES VAN DER ROHE**
  - **LE CORBUSIER**

WALTER GROPIUS y ADOLF MEYER: *Fábrica Fragus* (1910-1911), Alfeld, Alemania.

VILLA SABOYA

FICHA TÉCNICA

Autores: Le Corbusier

Cronología: siglo XX (1929-1931)

Tipología: villa familiar (arquitectura civil)

Material: acero, hormigón y vidrio

Estilo: movimiento moderno (funcionalista)

Localización: Poissy (París)

Forma de paralelepípedo

1 Utilización de pilotes

Permiten elevar la zona habitable

Pilotes de hormigón armado

2

Tejado funcional

Sirve de terraza-jardín

Formas redondeadas que contrastan con las rectas

La utilización de los nuevos materiales de construcción permite liberar los muros

Las paredes no desempeñan una función de soporte

3

Planta libre

5

Fachada libre

Fachada desprovista de decoración

El color blanco incide en la simplicidad de la decoración y las formas

Proporcionan luminosidad y ventilación

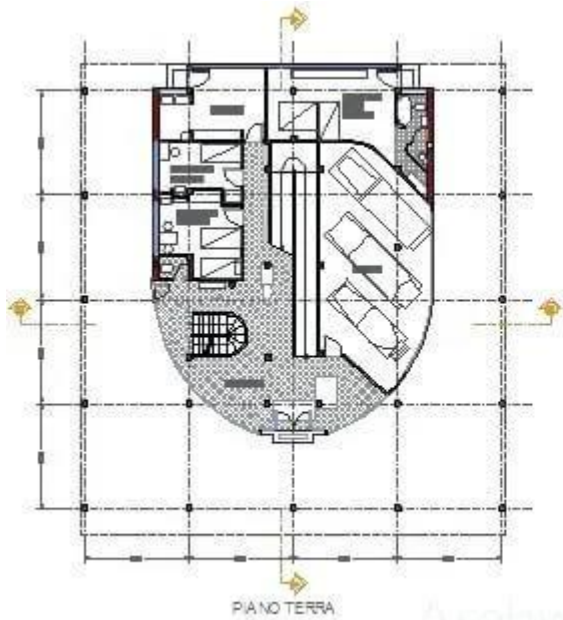
4
Ventanas apaisadas corridas

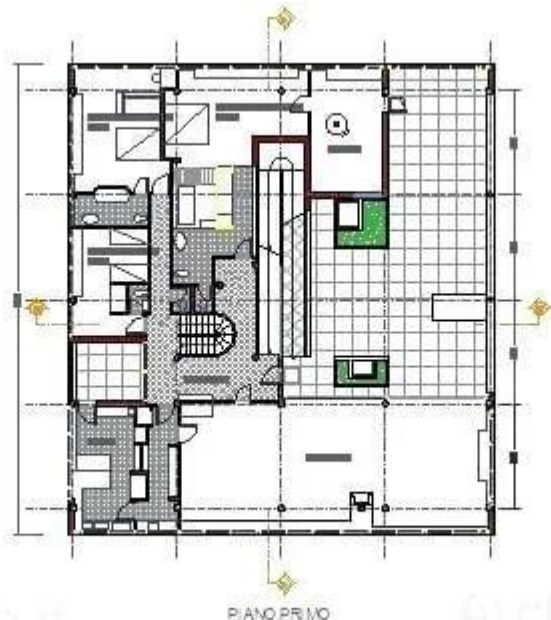
Edificio dominado por las formas geométricas

3 plantas conectadas por una escalera helicoidal o rampas

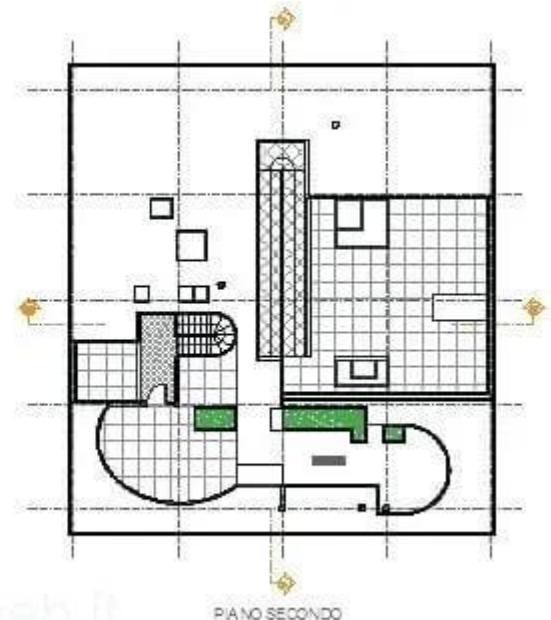
La utilización de rampas es una novedad

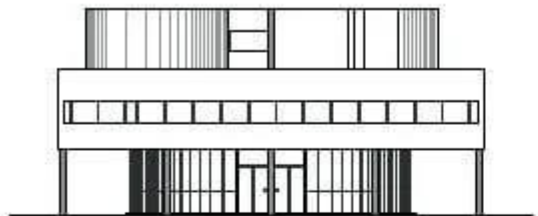
PIANO TERRA

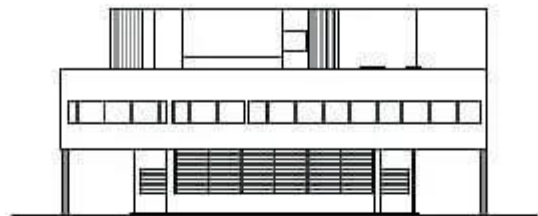
PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

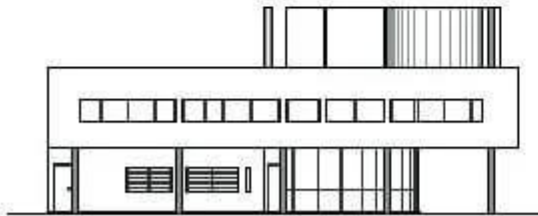
PROSPETTO NORD

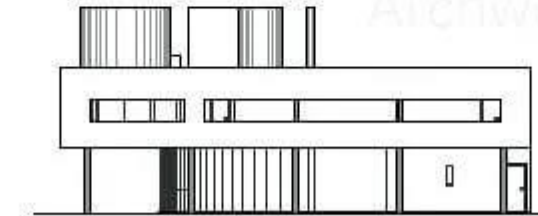
PROSPETTO SUD

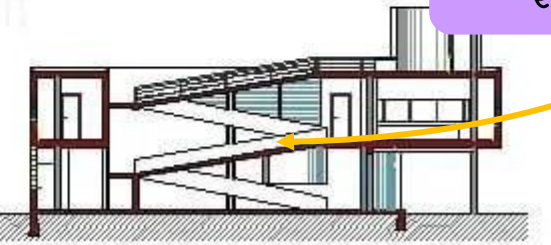
SEZIONE B-B

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST

SEZIONE A-A

MIES VAN DER
ROHE: *Casa
Tugendhat* (1929),
Brno.

MIES VAN DER ROHE: *Casa
Tugendhat* (1929), Brno.

MIES VAN DER ROHE: *Casa Tugendhat* (1929), Brno.

MIES VAN DER ROHE: *Casa
Tugendhat* (1929), Brno.

PABELLÓN ALEMÁN

FICHA TÉCNICA

Autores: Mies van der Rohe

Cronología: siglo XX (1929)

Tipología: Pabellón de exposición (arquitectura civil)

Material: mármol de colores, travertino, cristal, ónice dorado y acero

Estilo: movimiento moderno (funcionalista)

Localización: Montjuic (Barcelona)

Simpleza en las formas y la organización

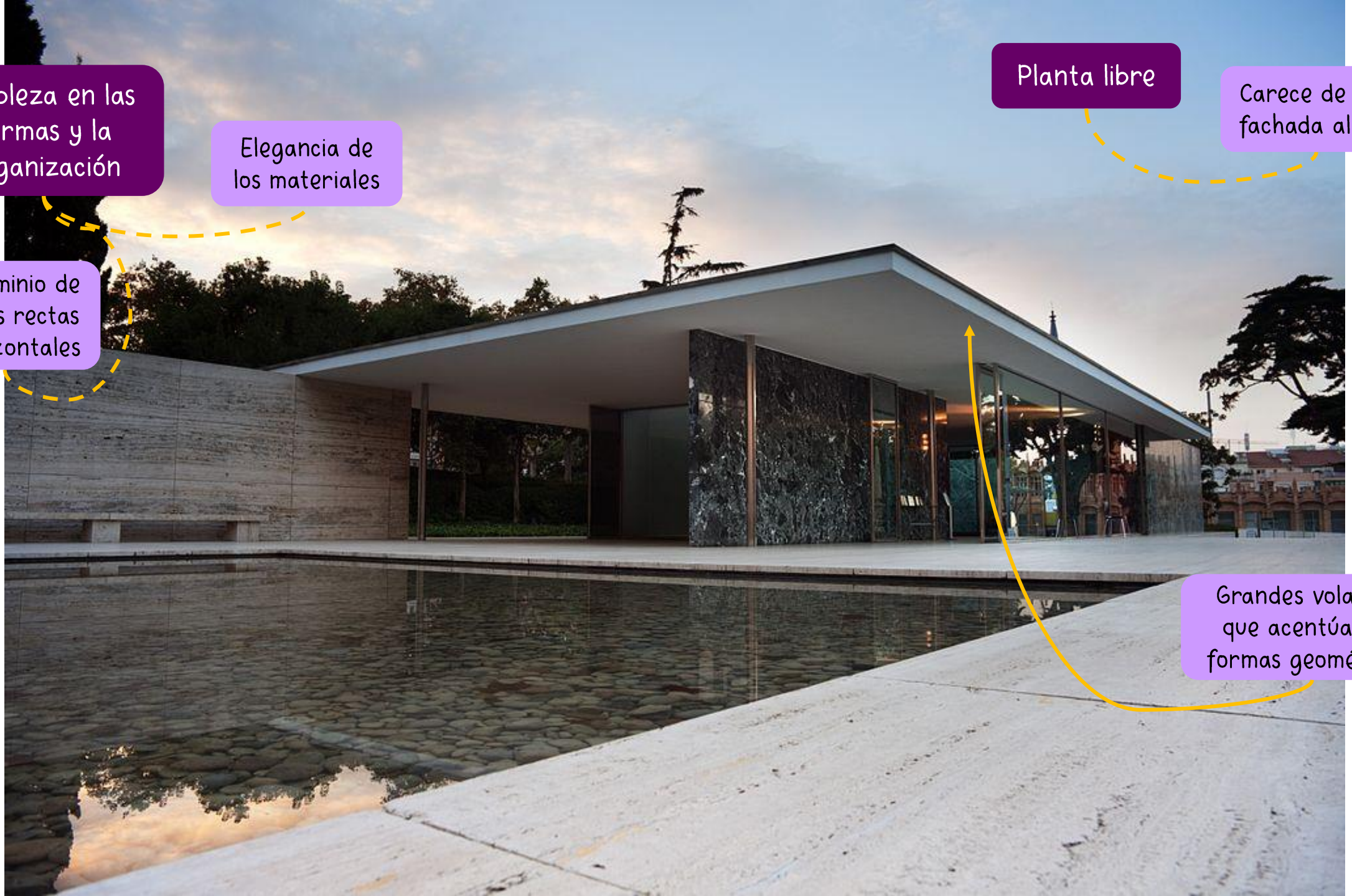
Elegancia de los materiales

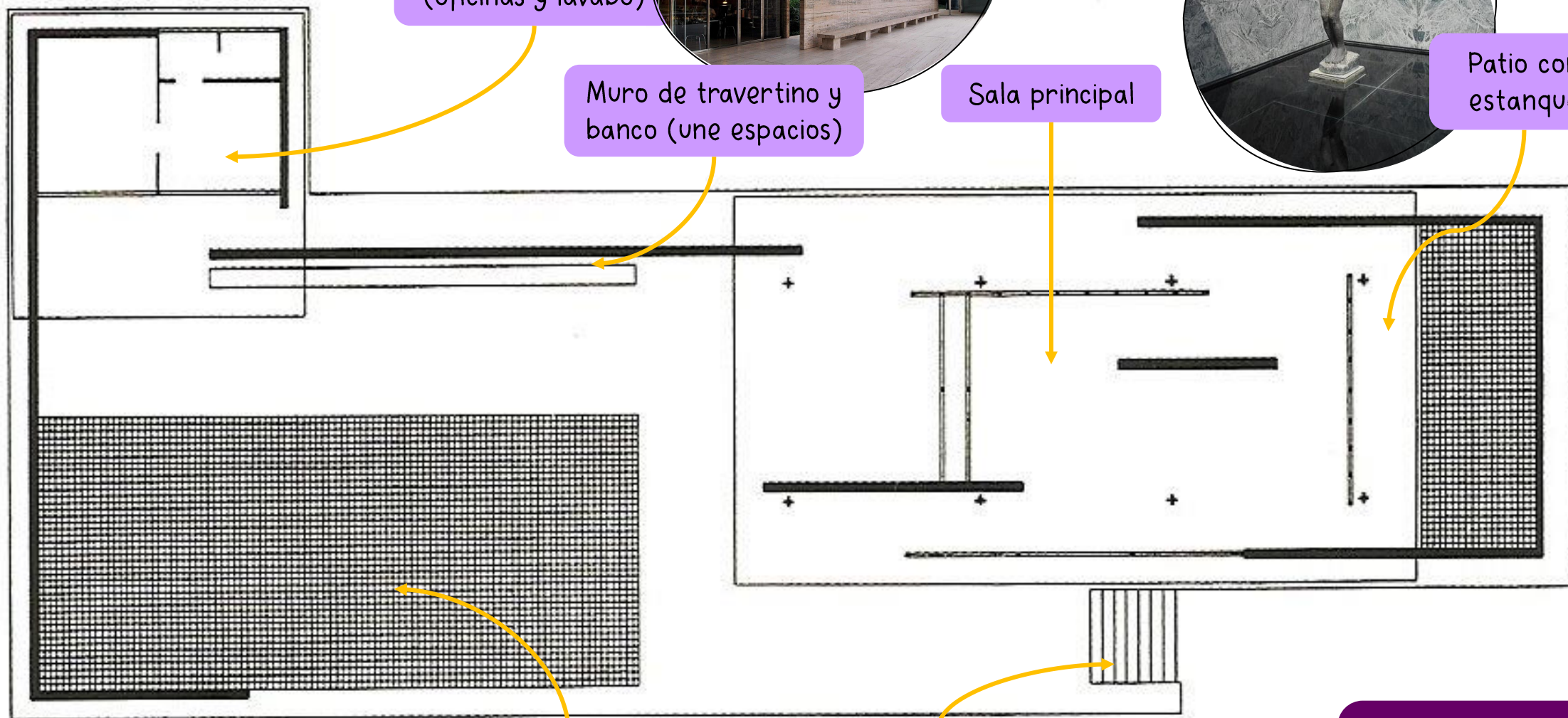
Predominio de formas rectas y horizontales

Planta libre

Carece de una fachada al uso

Grandes voladizos que acentúan las formas geométricas

Zona de servicios
(oficinas y lavabo)

Muro de travertino y
banco (une espacios)

Sala principal

Patio con
estanque

Estanque artificial
(planta rectangular)

Escalera de 8
peldaños
(acceso)

El pabellón se
levanta sobre un
podio travertino

Pilotes metálicos
cruziformes

Planta libre
y utilización
de pilotes

Carece de muros
de carga

Grandes
ventanales

Los espacios nunca llegan a
estar totalmente cerrados

El edificio carece
de puertas

Interior muy
minimalista

Muro de
ónice dorado

Cortina
roja

Silla
barcelona

Alfombra
negra

"Menos es más"

MIES VAN DER ROHE: *Casa Farnsworth* (1949), Estados Unidos.

MIES VAN DER ROHE: *Casa Farnsworth* (1949), Estados Unidos.

MIES VAN DER ROHE: *Casa Farnsworth* (1949), Estados Unidos.

MIES VAN DER ROHE: *Casa Farnsworth* (1949), Estados Unidos.

SEAGRAM BUILDING

FICHA TÉCNICA

Autores: Mies van der Rohe

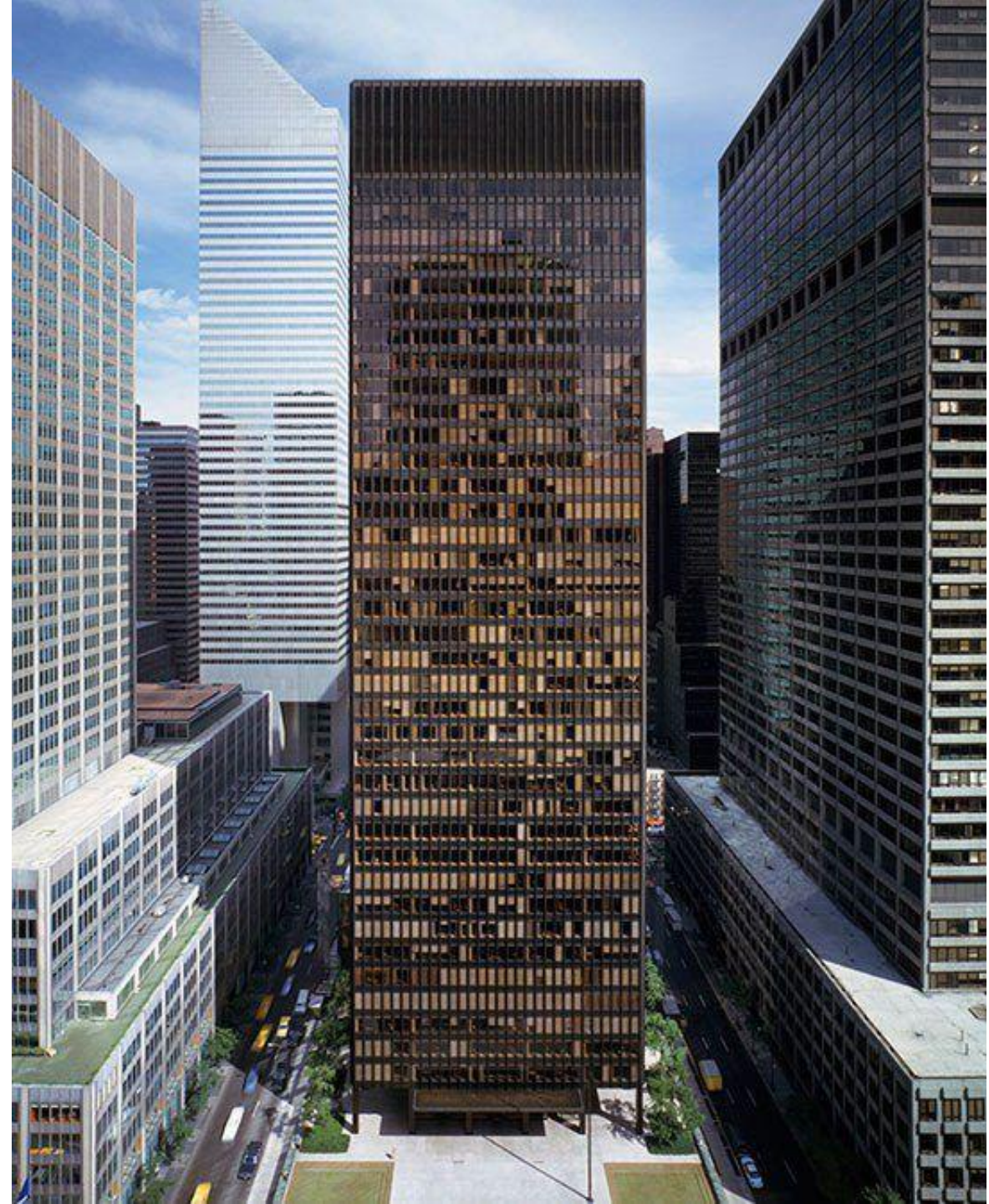
Cronología: siglo XX (1954-1958)

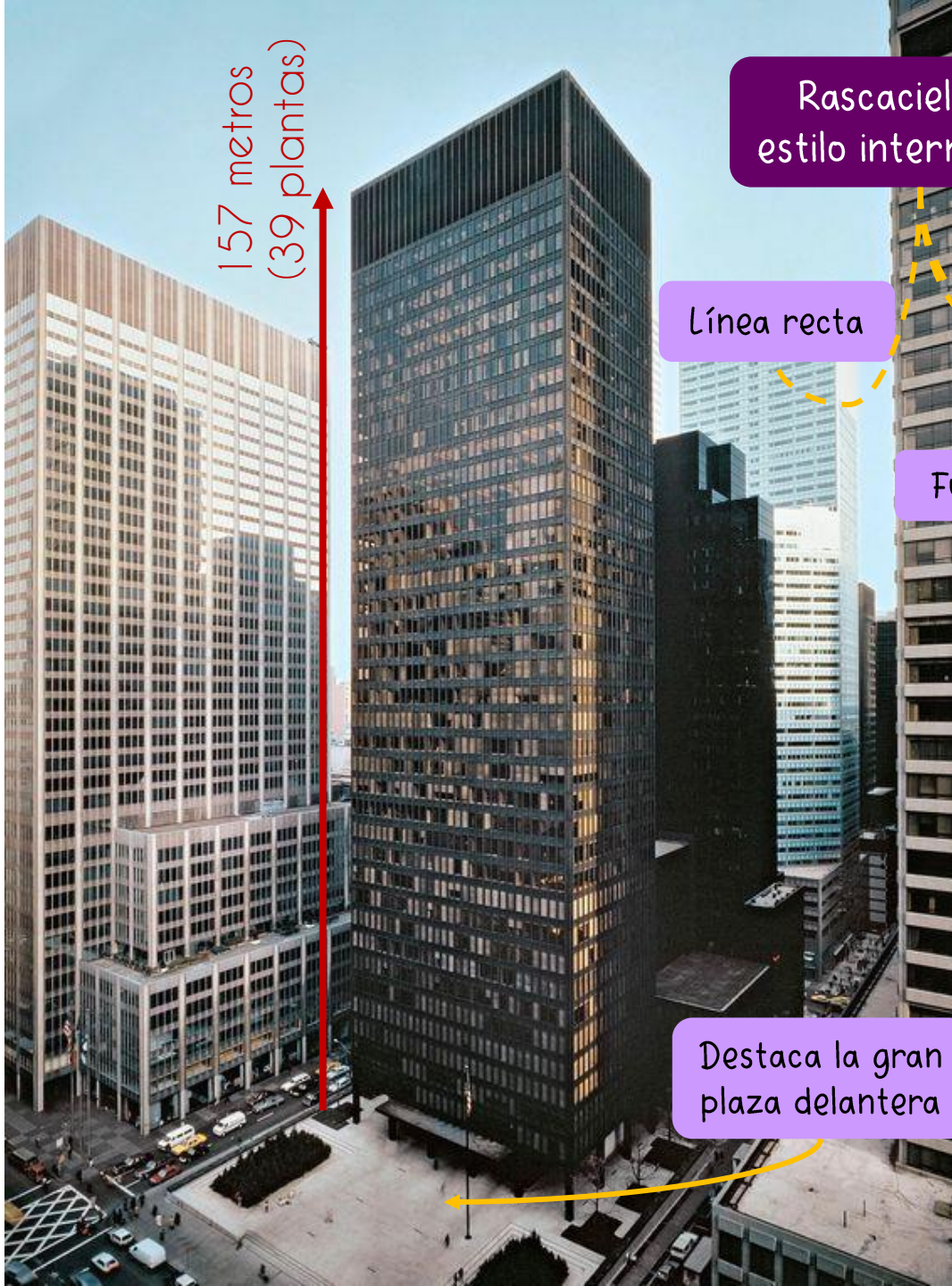
Tipología: rascacielos (arquitectura civil)

Material: acero, cristal tintado, bronce, granito, mármol

Estilo: Estilo Internacional

Localización: Nueva York (Estados Unidos)

157 metros
(39 plantas)

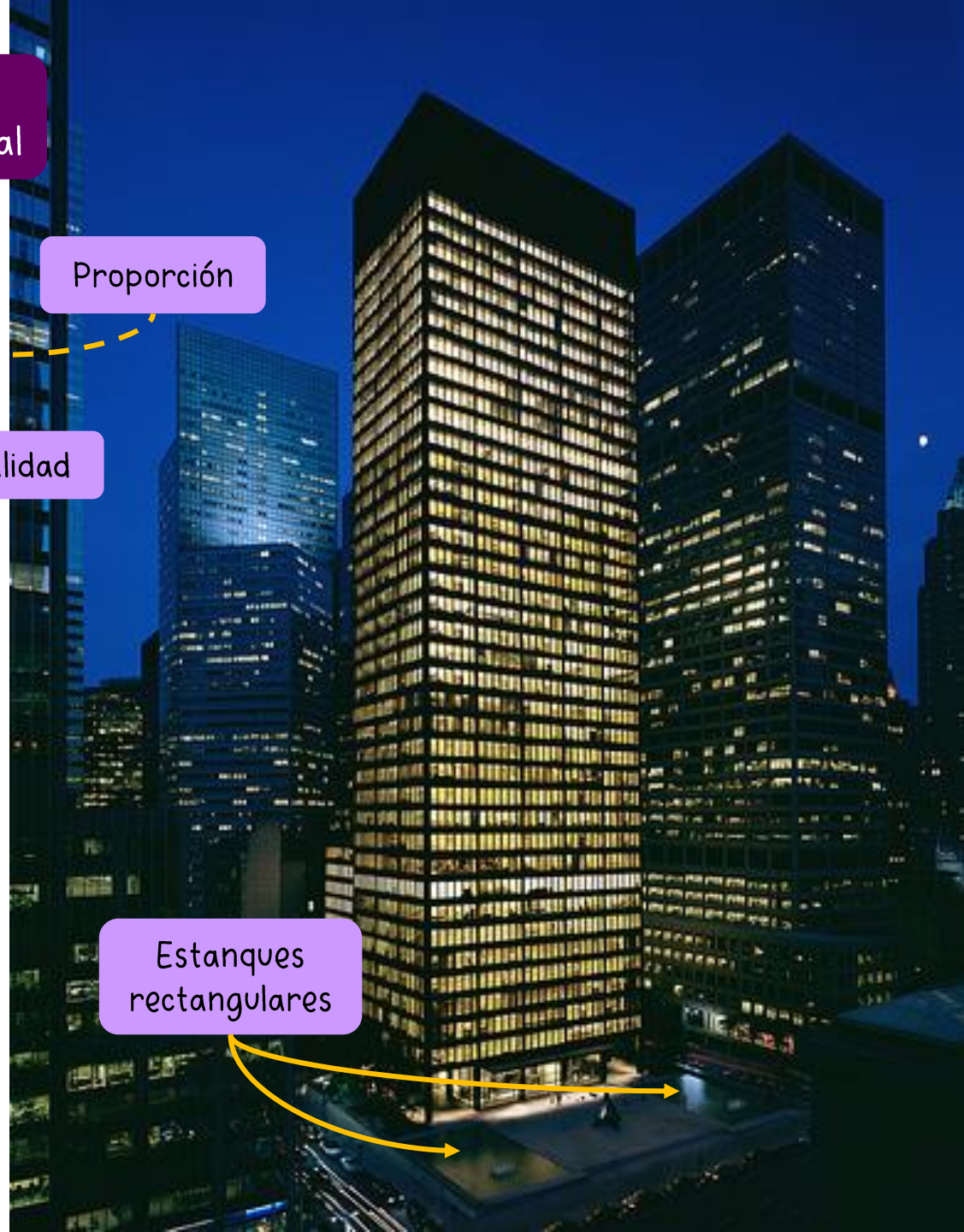
Rascacielos de
estilo internacional

Línea recta

Proporción

Funcionalidad

Destaca la gran
plaza delantera

Estanques
rectangulares

Muro cortina

Libera el muro

Utilización de los nuevos materiales (hormigón armado, acero y vidrio)

Utilización de pilotes

Enorme pesadez del edificio aliviada en la primera planta

La fachada carece
de ornamentación

Interior diáfano
y luminoso

Distribución libre y
flexible en el interior

4. ARQUITECTURA MODERNA

4.2. Organicismo:

- Corriente arquitectónica que **deriva del funcionalismo**.
- El principal difusor de sus ideas es **Frank LLOYD WRIGHT**.
- Propone una **arquitectura funcional PERO de carácter orgánico**, es decir, capaz de crear un vínculo armónico entre la función y el entorno.
- Con esta intención WRIGHT procuró que los elementos constructivos respondiesen a la psicología de las personas que tenían que habitar en las viviendas.
- Cuidó la **integración en el entorno** mediante la **articulación de los volúmenes** y el **predominio de la estructura horizontal**.

FRANK LLOYD WRIGHT: *Casa Robbie*
(1909), Chicago.

CASA DE LA CASCADA (Casa Kaufmann)

FICHA TÉCNICA

Autores: Frank Lloyd Wright

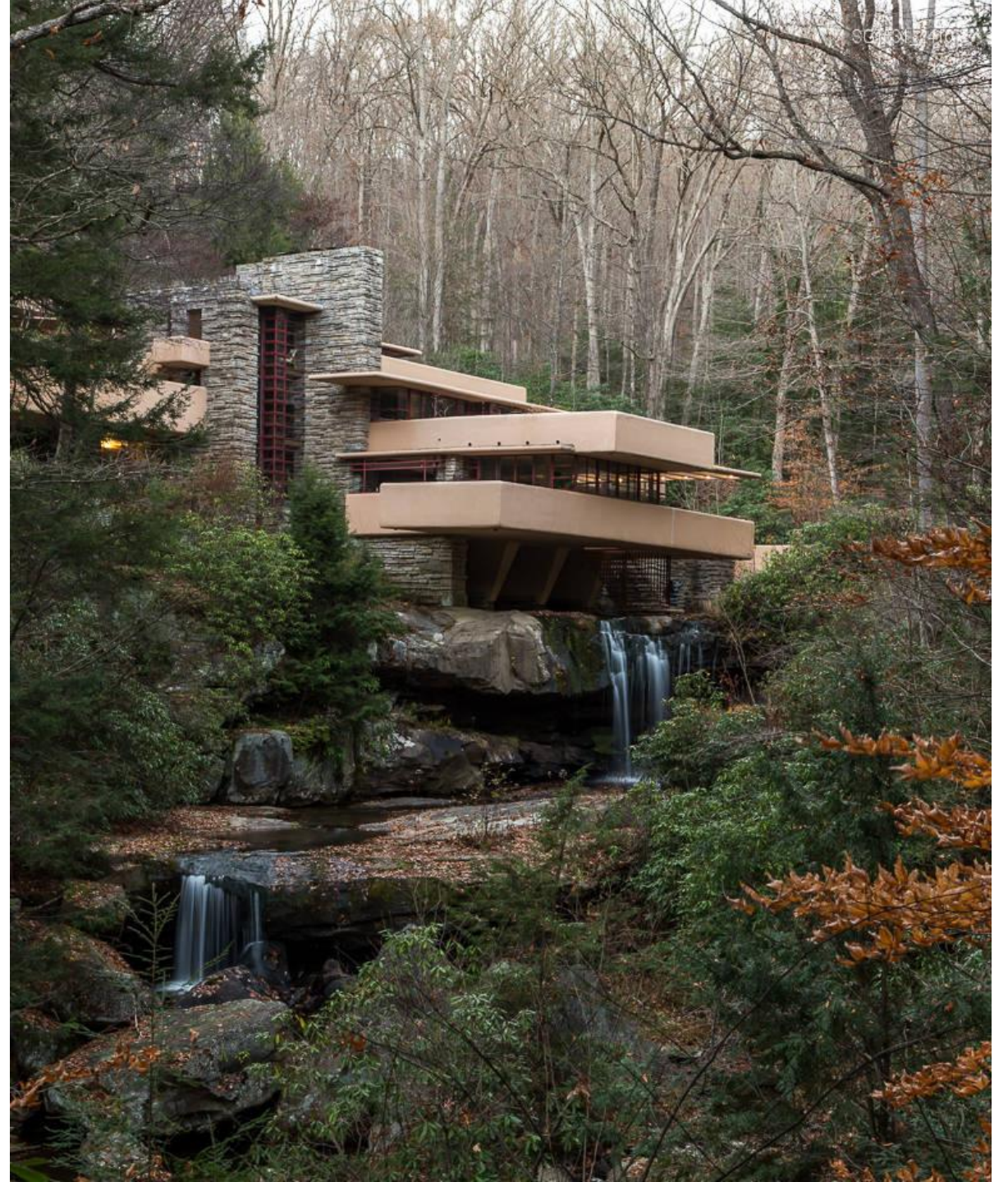
Cronología: siglo XX (1938)

Tipología: casa unifamiliar (arquitectura civil)

Material: hormigón armado, piedra, vidrio y aluminio

Estilo: Movimiento Moderno (organicista)

Localización: Pensilvania (Estados Unidos)

3 plantas
superpuestas

Planos horizontales
de hormigón

Planos verticales
de piedra

Composición
geométrica

Imitación del crecimiento de la naturaleza

Asimetría de los bloques y desplazamiento de los volúmenes

Chimenea = núcleo central

El espacio se dispone en sentido centrífugo

Integración del edificio
con el entorno

Planta libre

<https://www.arqfoto.com/fallingwater-casa-de-la-cascada-frank-lloyd-wright/>

MUSEO GUGGENHEIM DE NUEVA YORK

FICHA TÉCNICA

Autores: Frank Lloyd Wright

Cronología: siglo XX
(1946-1959)

Tipología: museo
(arquitectura civil)

Material: hormigón armado y estructura de acero y vidrio

Estilo: Movimiento Moderno (organicista)

Localización: Nueva York
(Estados Unidos)

Gran espiral que se desarrolla en un sentido orgánico

Volumen complementario

Losa horizontal que unifica y sirve de marquesina

Interior= cono

Pasillo en espiral ininterrumpido (6 plantas) en torno a un gran vacío

Exterior = cono truncado invertido

Continuidad y unidad visual

Cúpula de cristal que acentúa el diseño centralizado y aporta luz natural

Realmente se integra
en el entorno?

4. ARQUITECTURA MODERNA

4.3. Arquitectura de Vanguardia:

- Las llamadas vanguardias arquitectónicas hacen referencia a edificios de estética muy personal que intentan recrear las estéticas pictóricas de la tendencia artística en la que se inscriben.
- El ejemplo más representativo es el **neoplasticismo** holandés, que, en conexión con el funcionalismo, reduce las formas, los volúmenes y los colores a su expresión más elemental.
- Otro significativo fue el **expresionismo** alemán, que recupera la tradición de las visiones arquitectónicas utópicas. Por ello, varios de sus proyectos no se llevaron a cabo.

ERICH MENDELSON: *Observatorio Einstein* (1917-1921), Potsdam.

NEOPLASTICISMO

Gerrit RIETVELD utilizó **formas geométricas claras y rectilíneas**, **colores blancos y grises**, combinados con planos y detalles de **cromatismos primarios**.

Además, creó **espacios abiertos**, con una **planta libre de soportes**, gracias a los avances de los materiales y de la tecnología.

GERRIT RIETVELD: *Casa Schroeder* (1924), Utrecht.

NEOPLASTICISMO

Gerrit RIETVELD, arquitecto y diseñador, creó este prototipo de silla en clara coincidencia con los planteamientos básicos de los pintores y de los arquitectos neoplasticistas: planos geométricos netos y colores puros.

GERRIT RIETVELD: *Silla roja y azul* (1918).

5. PRIMERAS VANGUARDIAS

5.1. Fauvismo (1905)

- La denominación deriva de la palabra francesa *fauve*, que significa “fiera”.
- **Rompe la tradicional asociación del color con el objeto representado.**
- Por encima de la copia mimética de la realidad **prevalece la visión subjetiva y estética del artista.**
- Representantes más destacados:
  - Henri MATISSE
  - André DRAIN
  - Maurice VLAMINCK
  - Raoul DUFY

ANDRÉ DRAIN: *Carteles en Trouville* (1906). Centre Georges Pompidou (París).

ANDRÉ DERRAIN: *Bridge over the Riou*
(1906).

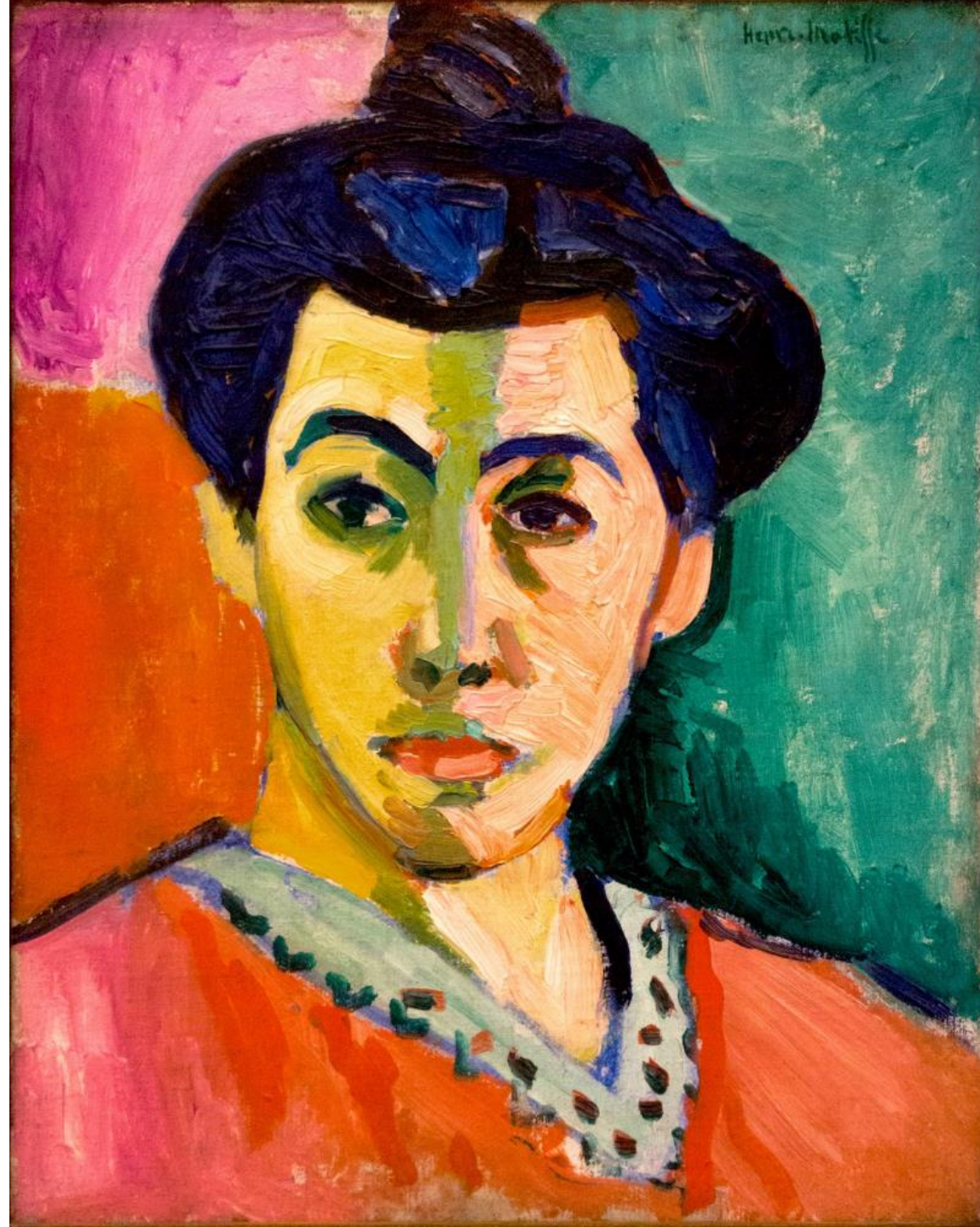
ANDRÉ DERAÏN: *El puente de Charing Cros* (1906), Musée d'Orsay (París).

HENRI MATISSE: *La danza* (1910), Museo del Hermitage, San Petesburgo.

HENRI MATISSE: *Mujer con sombrero*
(1905), Museo de Arte Moderno de
San Francisco

HENRI MATISSE: *La raya verde*
(1905), Galería Nacional de
Dinamarca

LA ALEGRÍA DE VIVIR

FICHA TÉCNICA

Autor: Henri Matisse

Cronología: siglo XX
(1905-1906)

Técnica: óleo sobre tela

Tema: paisaje

Estilo: fauvista

Localización: Barnes
Foundation (Filadelfia)

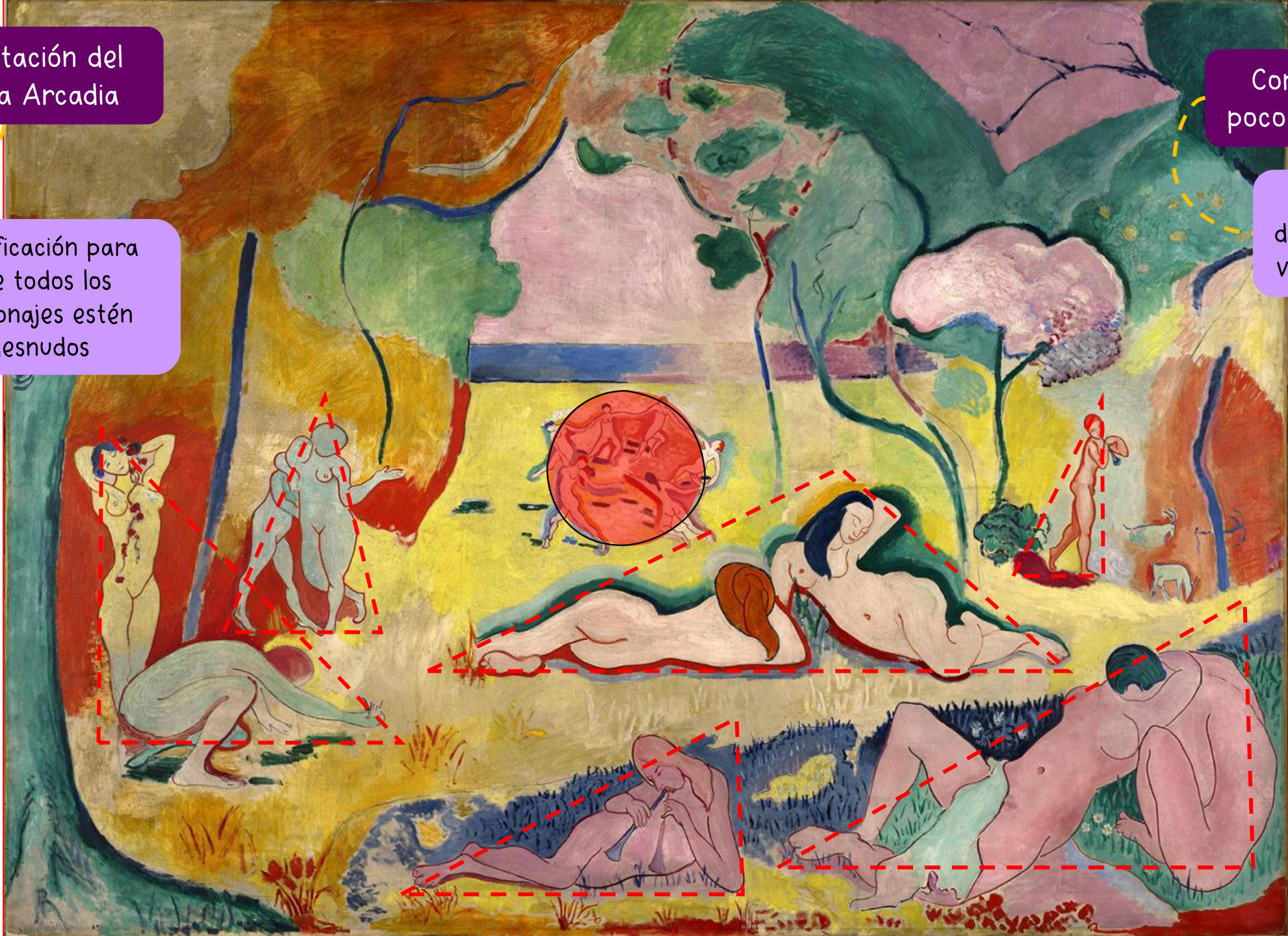

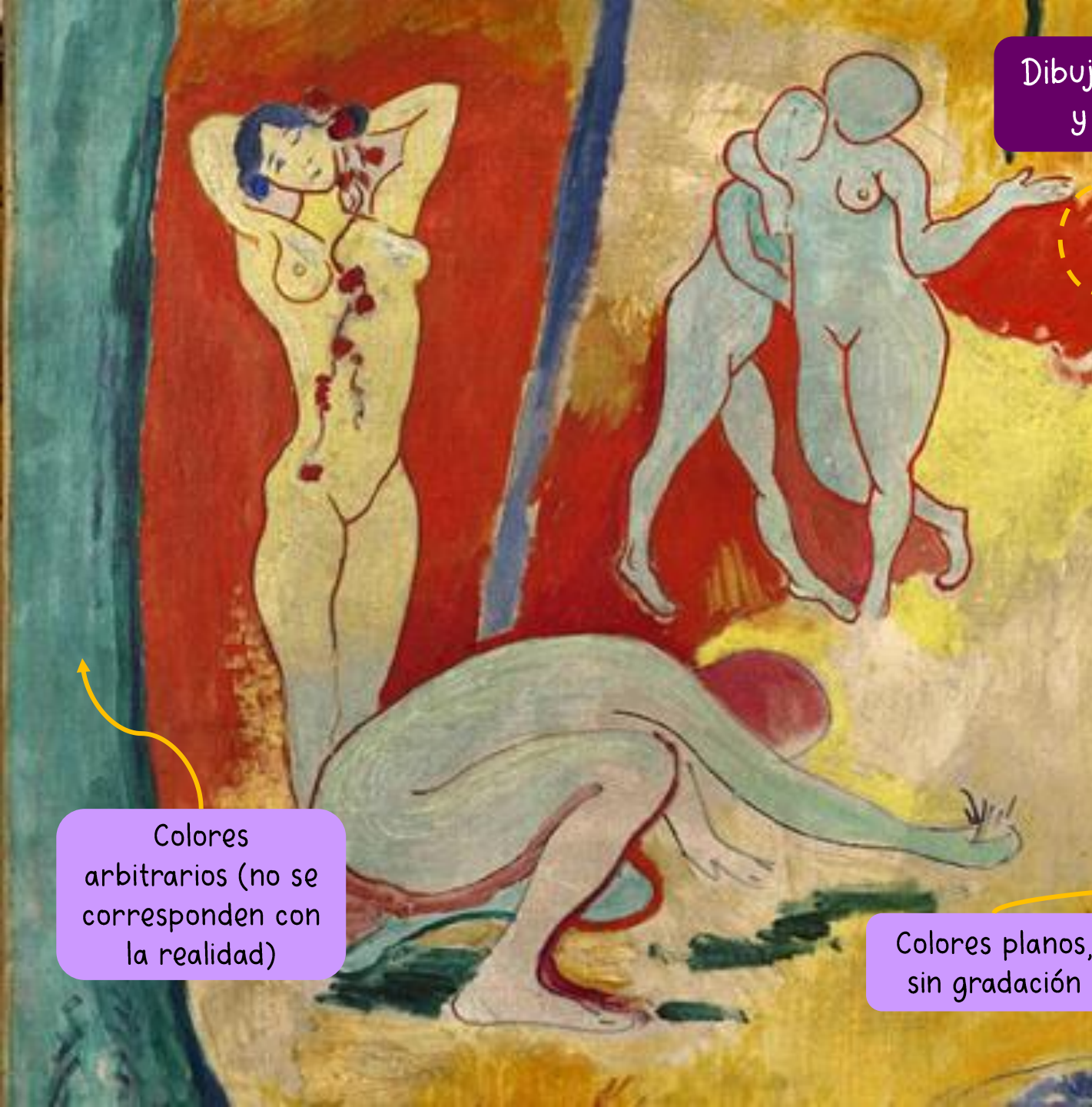
Representación del mito de la Arcadia

Composición poco tradicional

Justificación para que todos los personajes estén desnudos

Triángulos dispuestos en varios planos

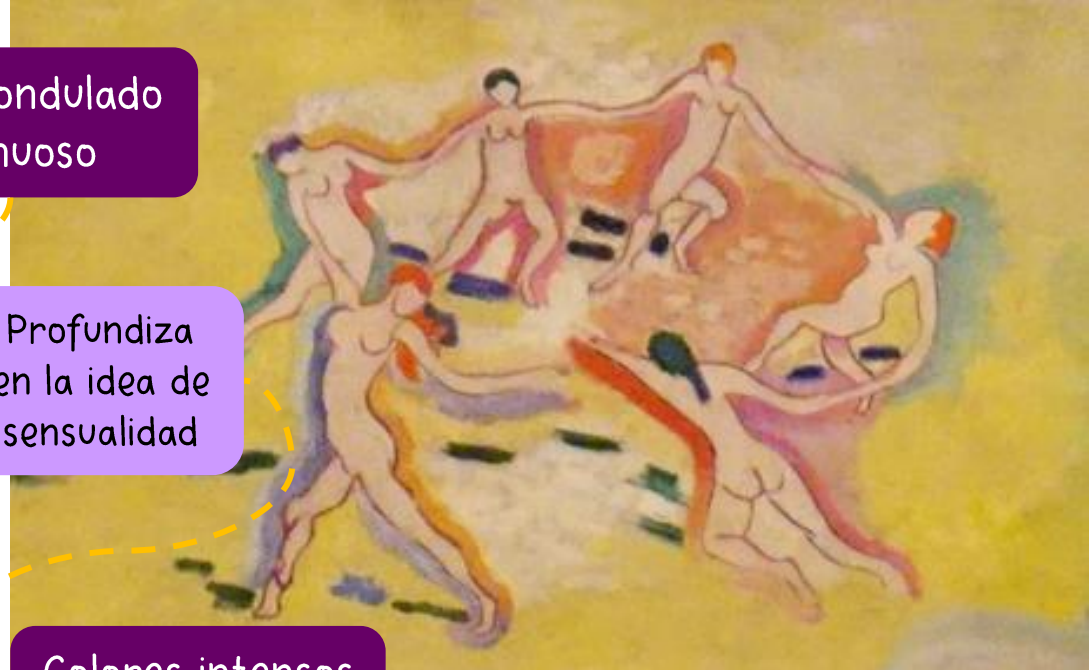
Dibujo ondulado y sinuoso

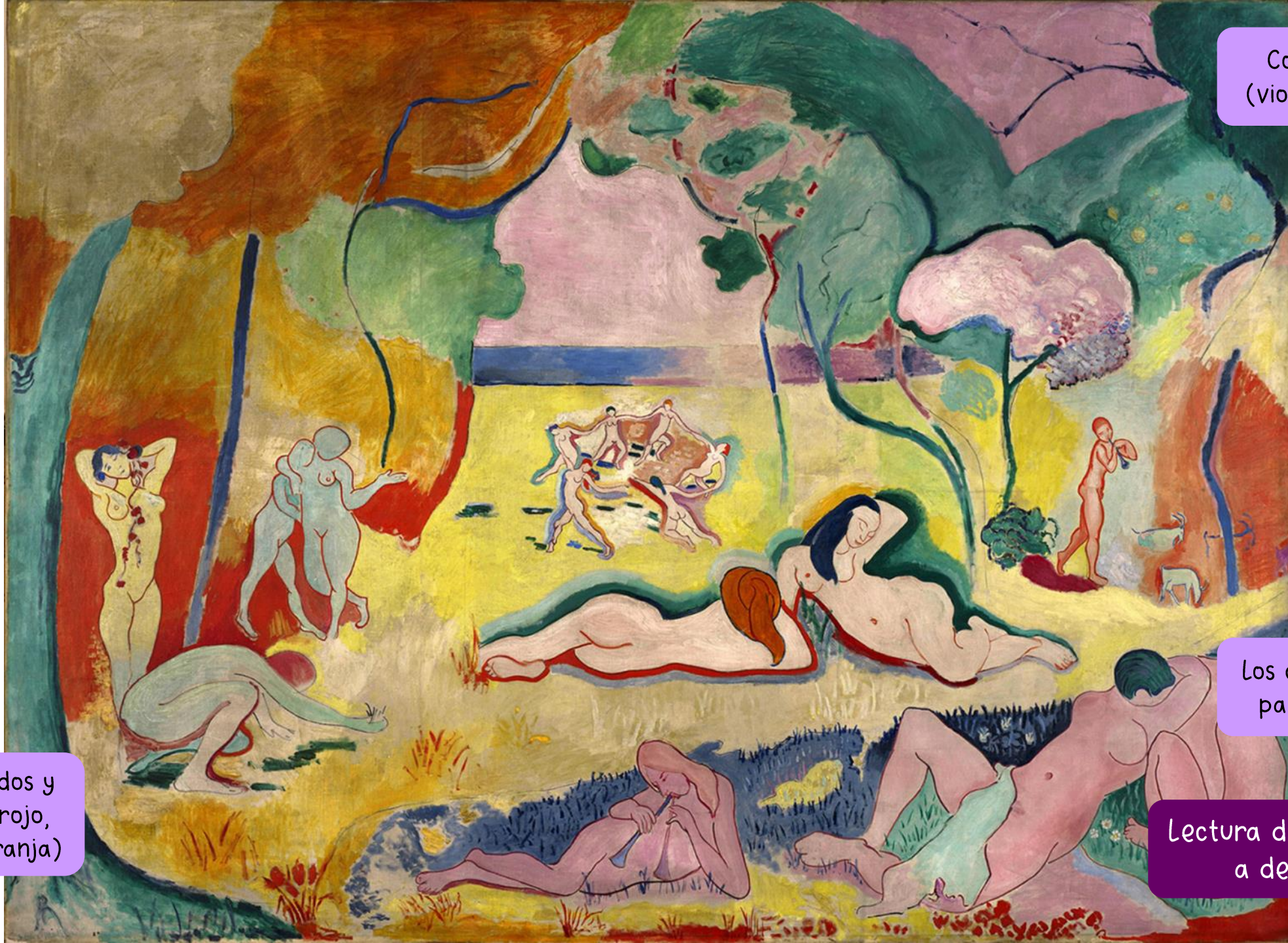
Profundiza en la idea de sensualidad

Colores intensos y expresivos

Colores arbitrarios (no se corresponden con la realidad)

Colores planos, sin gradación

Colores fríos
(violeta y verde)

Colores cálidos y
primarios (rojo,
amarillo, naranja)

Los colores sirven
para expresar

Lectura de izquierda
a derecha

5. PINTURA

5.2. Expresionismo:

- Trata de reflejar de un modo vehemente, crítico y a veces cruel, la atmósfera sociopolítica que precedió al estallido de la I Guerra Mundial.
- Preponderancia de la línea quebrada y formas curvas y angulosas.
- Carácter agresivo y angustiado de las obras, que se intensifica con el uso de colores exaltados y muy contrastados.

ERNST LUDWING KIRCHNER: *Torre roja en Halle* (1915). Museo Folkwang (Essen).

OSKAR KOKOSHKA: *La novia del viento* (1914), Kunstmuseum, Basilea

OTTO DIX: *Tríptico de la guerra* (1929-1932), Gemäldegalerie, Dresden

FICHA TÉCNICA

Autor: Edvard Munch

Cronología: finales del siglo XIX (1893)

Técnica: óleo y témpera sobre tela

Tema: alegórico

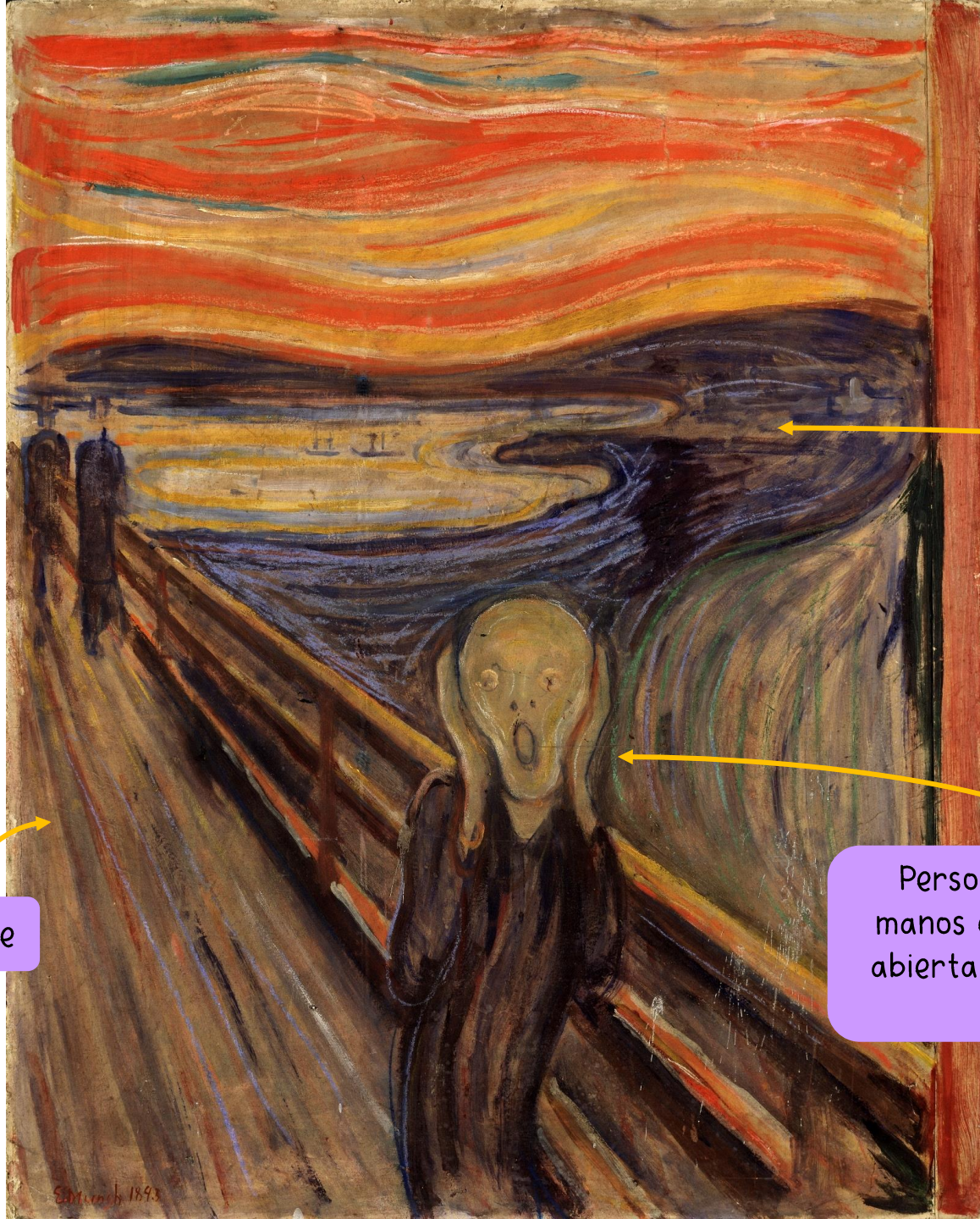
Estilo: expresionista

Localización: Nasjonalgalleriet (Oslo)

“Iba caminando con algunos amigos por el paseo – se ponía el sol – y, de repente, el cielo se enrojeció. Me detuve. Cansado, me apoyé en una baranda. Sobre la ciudad y el fiordo azul no veía más que sangre y lenguas de fuego. Mis amigos seguían su paseo y yo seguía detenido en el mismo lugar, solo, temblando de angustia; y sentí el grito, extenso, infinito, de la naturaleza.”

Segundo plano

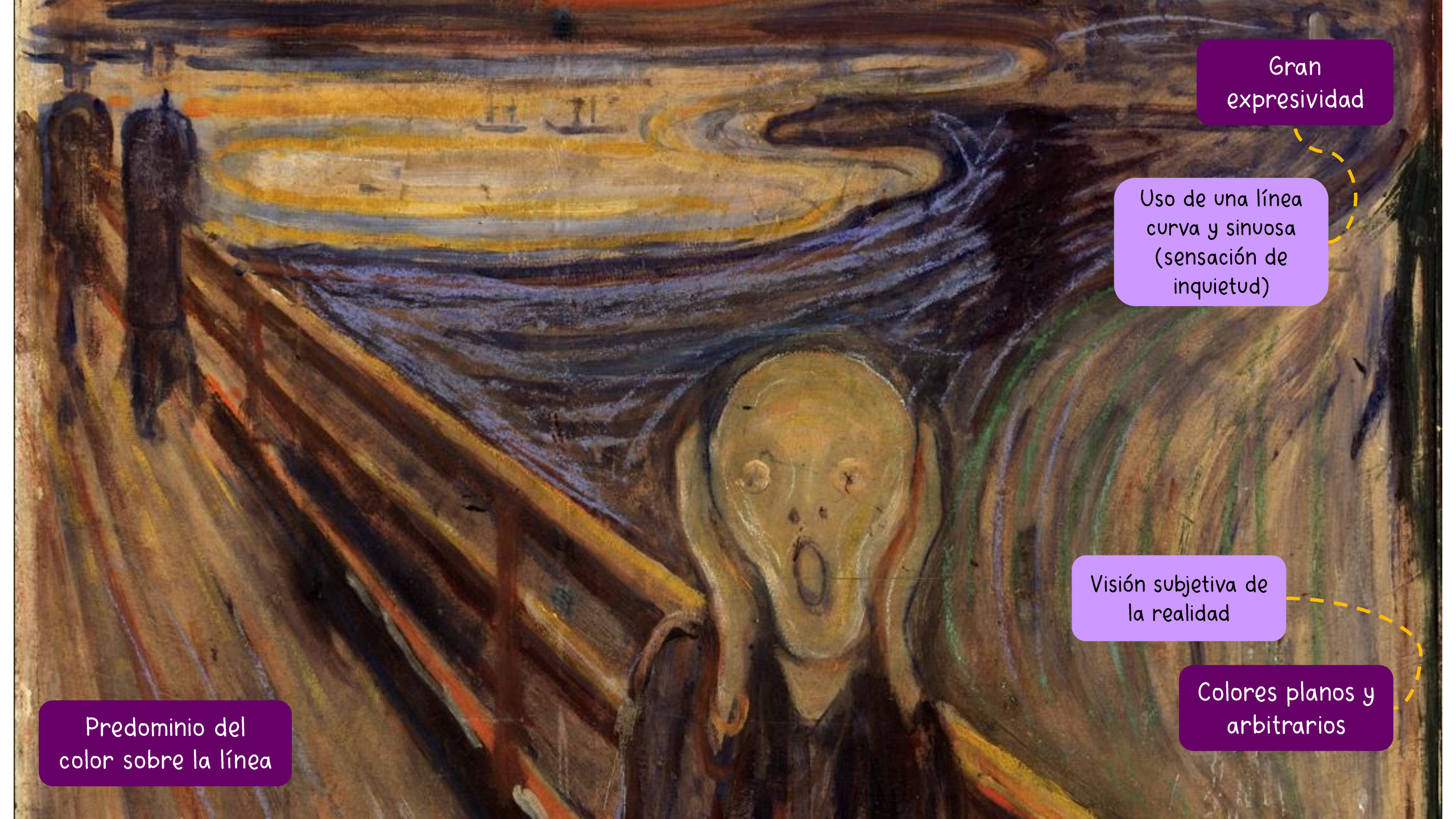
Personas que caminan ajenas a su angustia

Puente

Angustioso paisaje marítimo con dos pequeñas embarcaciones (fiordo)

Primer plano

Personaje central con las manos en la cabeza y con la abierta (gritando con todas sus fuerzas?)

Gran expresividad

Uso de una línea curva y sinuosa (sensación de inquietud)

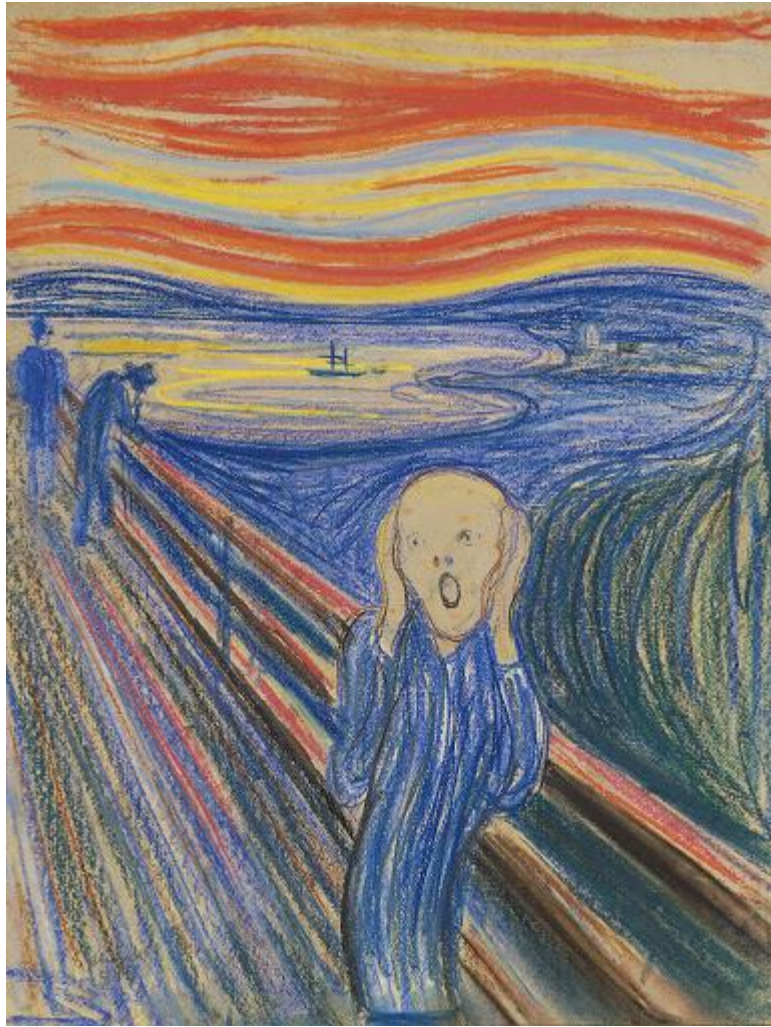
Visión subjetiva de la realidad

Colores planos y arbitrarios

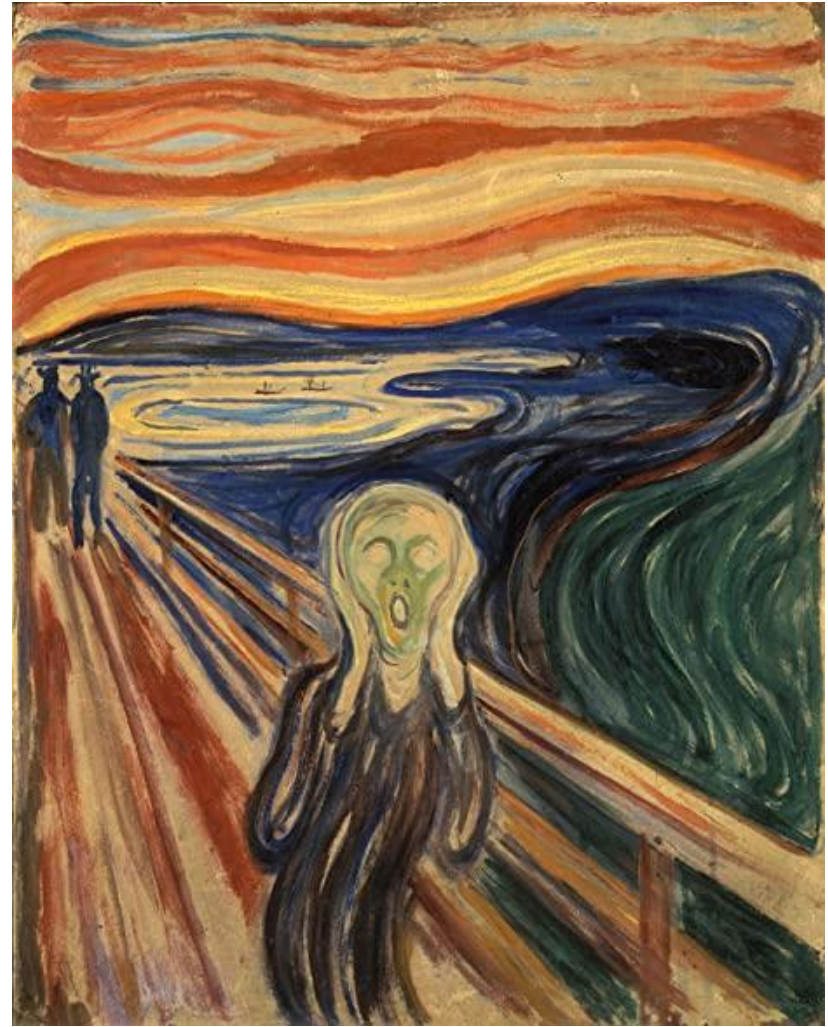
Predominio del color sobre la línea

1893

1895

1910

EDVARD MUNCH: *Ansiiedad* (1894),
Museo Munch, Oslo

EDVARD MUNCH: *Pubertad* (1895), Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño.

KIRCHNER: *Erna con cigarrillo* (1915).

FICHA TÉCNICA

Autor: Ernst Ludwig Kirchner

Cronología: siglo XX (1913)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: escena urbana

Estilo: expresionista

Localización: MOMA (Nueva York)

La focalización en las mujeres viene reforzada por el color

Primer plano

Dos prostitutas pasean por la calle

Prostitutas = símbolo de la sociedad moderna, donde todo está a la venta

Hombres que miran con disimulo

Segundo plano

Visión subjetiva de la realidad

Gruesos empastes

“Cuanto más me mezclaba con la gente, más solo me sentía”

Los cuerpos carecen de volumen

Trazado anguloso y puntiagudo

Colores antinaturales

Atmósfera agobiante

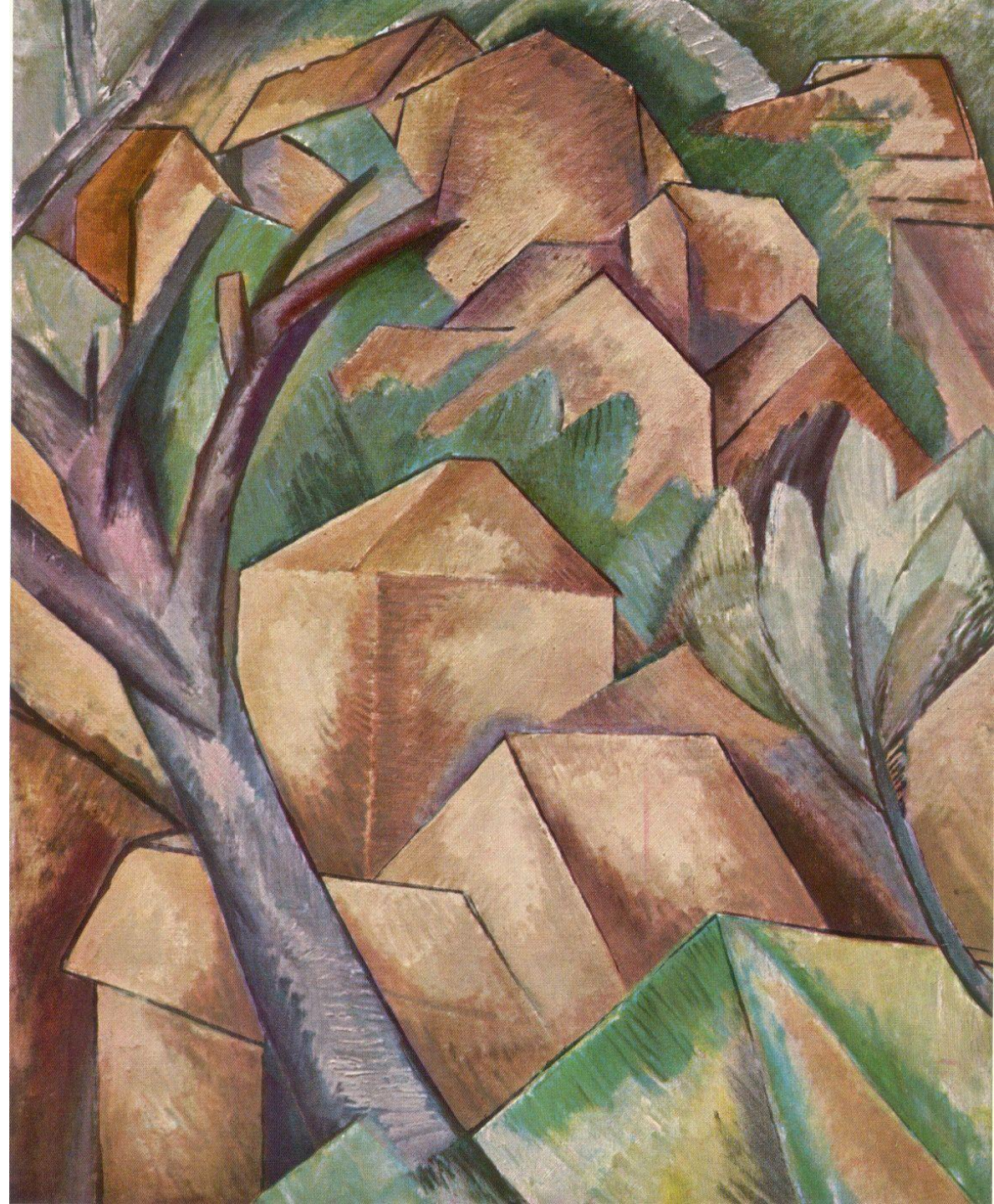
Gran expresividad

5. PINTURA

BRAQUE: *Casas en l'Estaque* (1908).
Kunstmuseum Bern

5.3. Cubismo:

- La aparición del cubismo se vincula directamente a la realización de la obra *Las señoritas de Avignon* de **PABLO PICASSO** en **1907**.
- La característica principal de este estilo es la **fragmentación geométrica del espacio** y la configuración de la figura en **planos interrelacionados**.
- De este modo, la imagen se compone de **diferentes visiones simultáneas** de un mismo objeto → desaparece el punto de vista único y la perspectiva lineal.
- En la historia de este movimiento se diferencian dos etapas:
  - **Fase analítica (1907-1911)** caracterizada por el uso de colores cálidos (castaños, beiges y ocres) y de frías tonalidades, como las azuladas y las grises.
  - **Fase sintética (1911-1914)**, en la que aparece el *collage*, técnica en la que se utilizan diversos materiales cotidianos pegados a la pintura.

"El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad"

LAS SEÑORITAS DE AVIGNON

FICHA TÉCNICA

Autor: Pablo Picasso

Cronología: siglo XX (junio-julio de 1907)

Técnica: óleo sobre lienzo

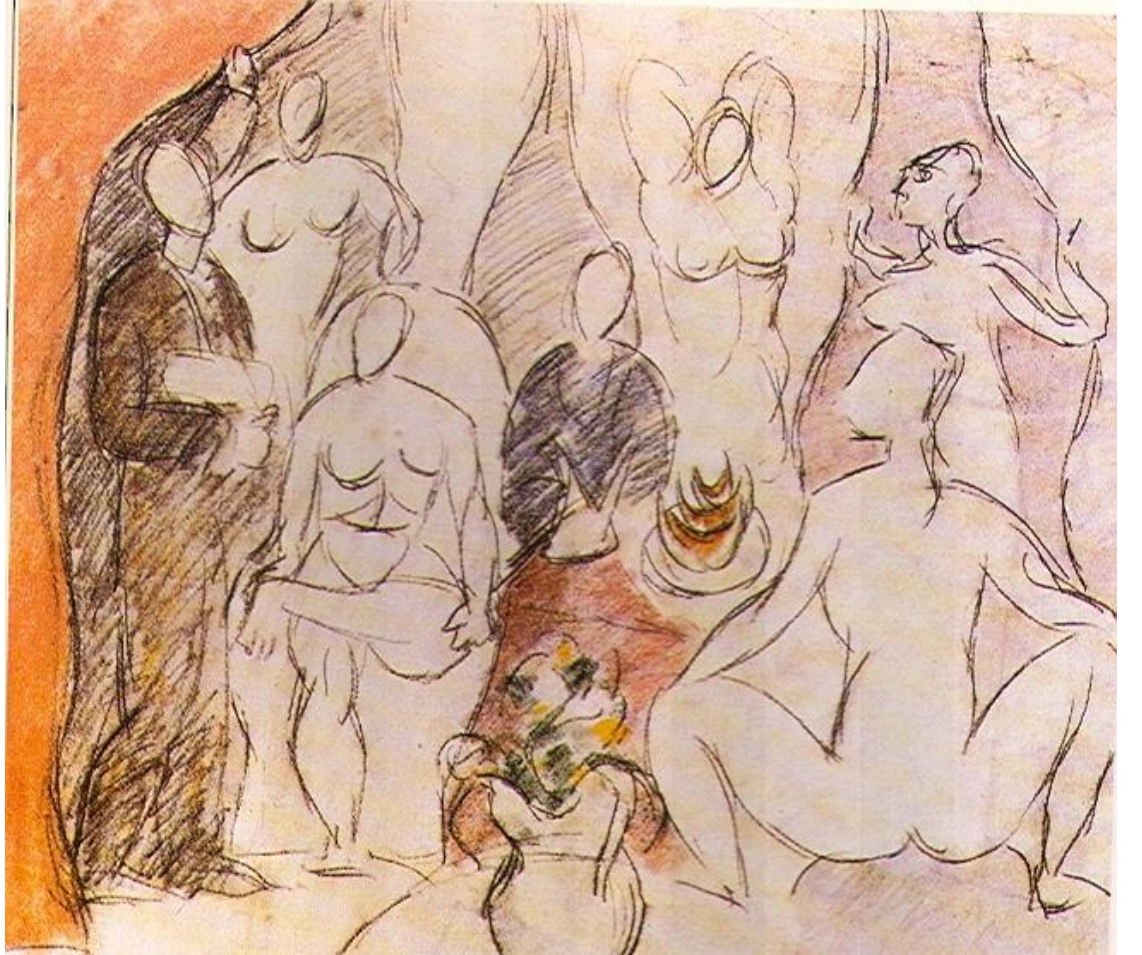
Tema: retrato de grupo

Estilo: cubismo (analítico)

Localización: MOMA (Nueva York)

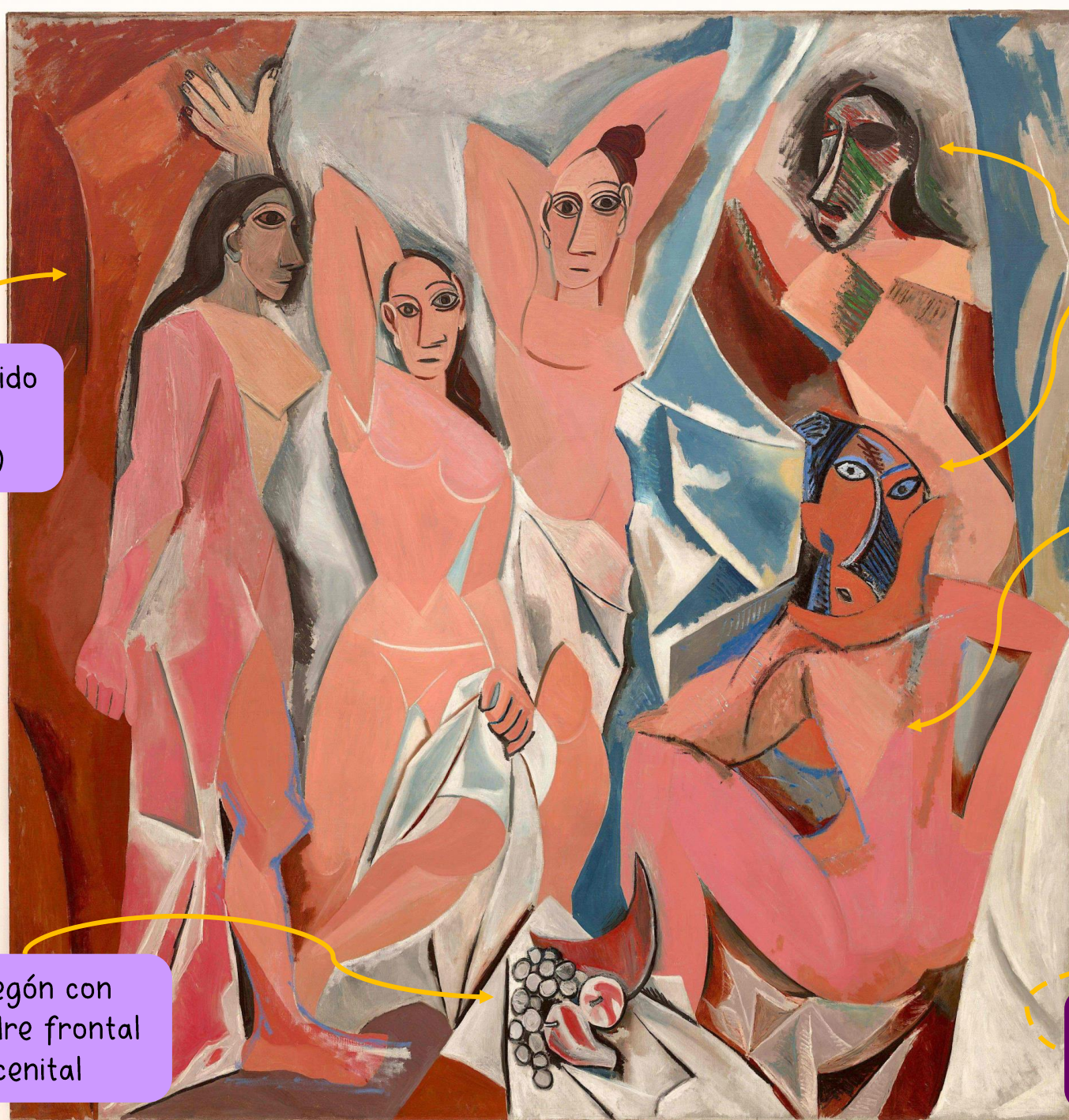

Cinco figuras femeninas, desnudas y con formas angulosas, se muestran al espectador

Espacio indefinido (carece de profundidad)

Elimina la perspectiva y las líneas de fuga

Bodegón con encuadre frontal y cenital

Muestra el cuerpo de espaldas y de frente al mismo tiempo

Descomposición de la realidad en distintos planos geométricos

Búsqueda de una perspectiva total o múltiple

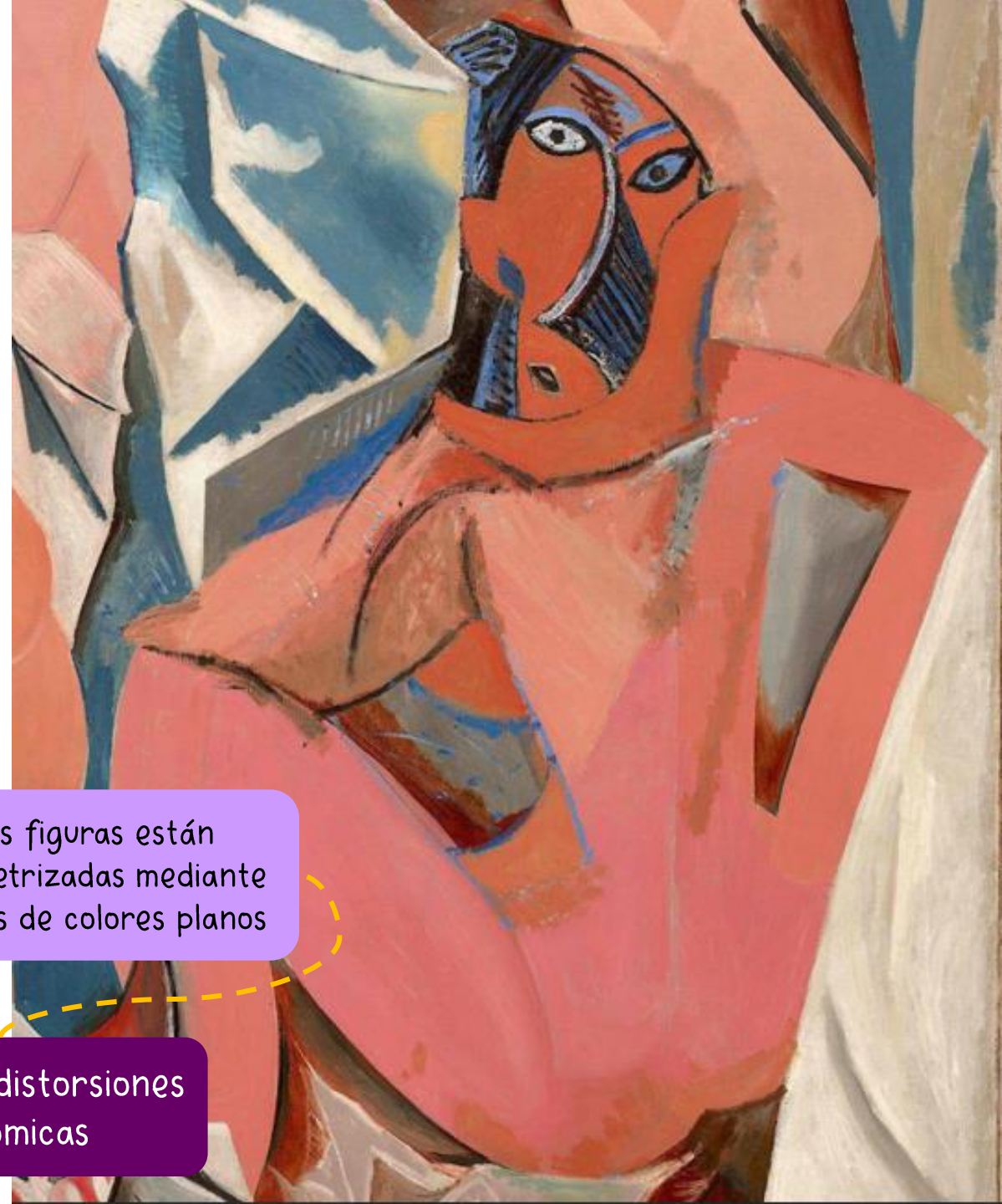
Rompe con el realismo
y con el academicismo

Gama cromática
limitada

Las figuras están
geometrizadas mediante
planos de colores planos

Profundas distorsiones
anatómicas

BRAQUE: *Violín y Paleta*
(1909). Kunstmuseum Bern

RETRATO DE AMBROISE VOLLARD

FICHA TÉCNICA

Autor: Pablo Picasso

Cronología: siglo XX (1910)

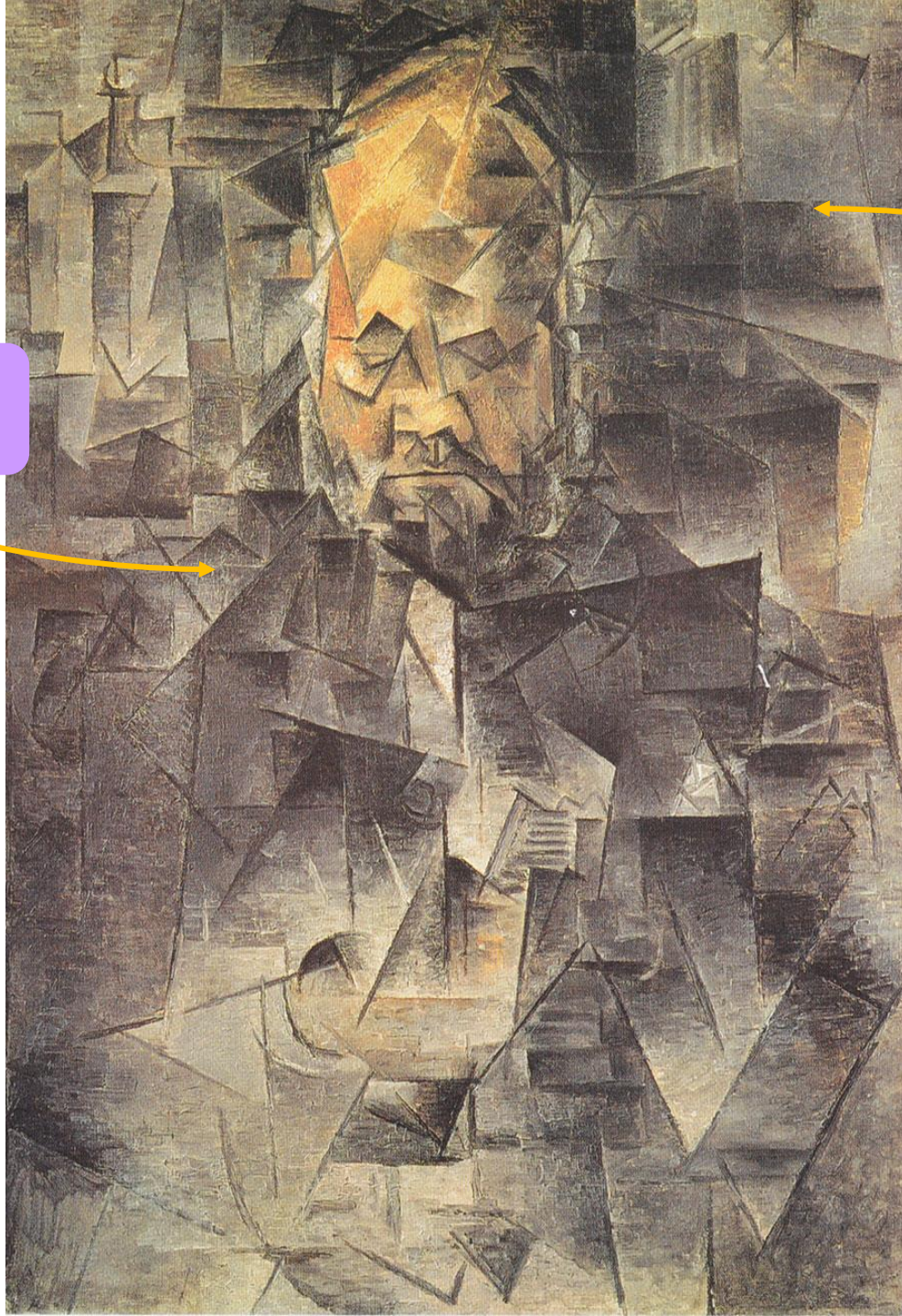
Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: retrato

Estilo: cubismo (analítico)

Localización: Museo Pushkin (Moscú)

La figura se funde con el fondo

Ruptura con la perspectiva tradicional y el academicismo

Carece de profundidad y volumen

Cada plano geométrico recibe un tratamiento del color degradado de claro a oscuro diferente

Gama cromática limitada

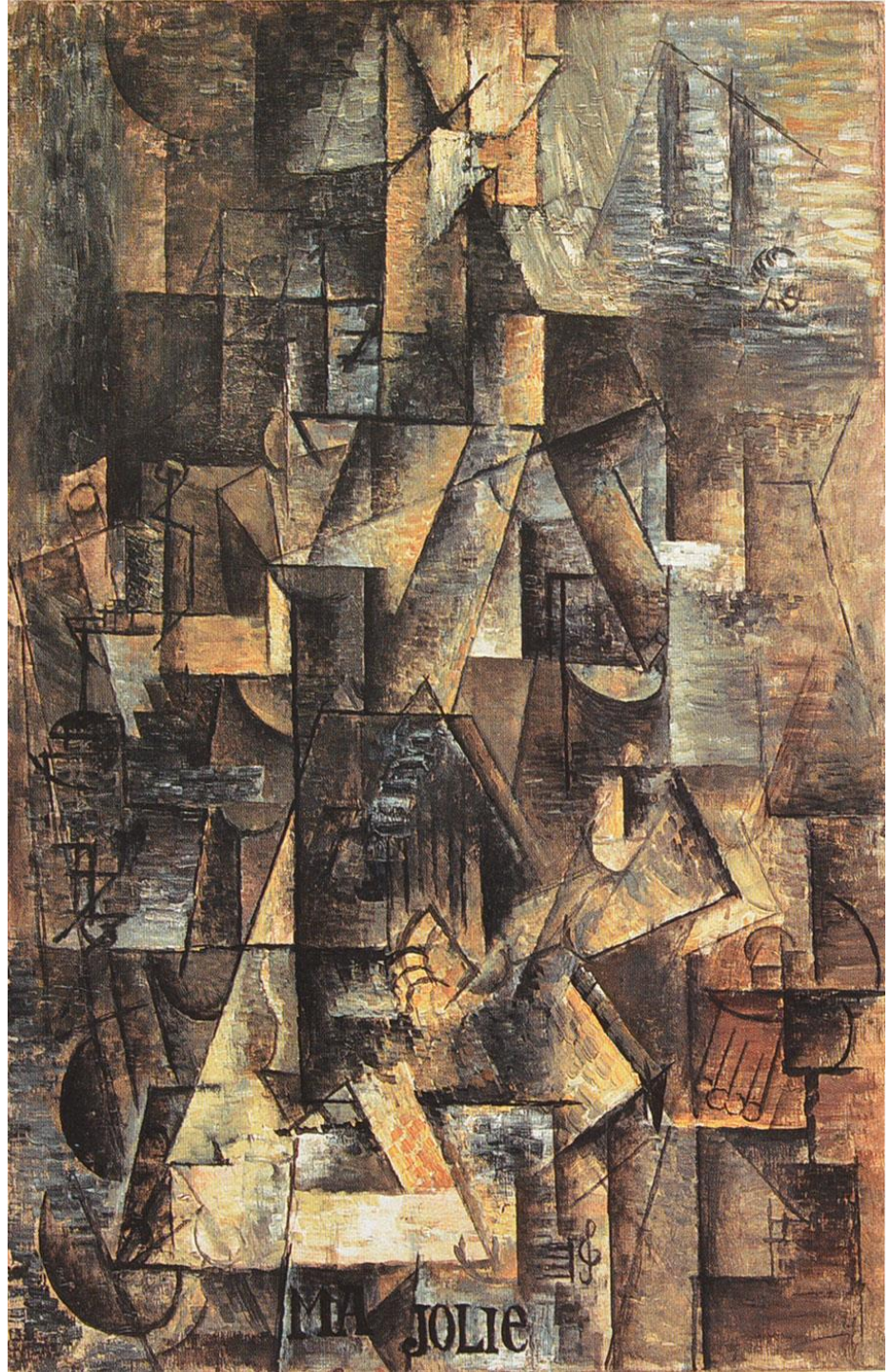
Descomposición de la realidad en distintos planos geométricos

Búsqueda de una perspectiva total o múltiple

PICASSO:
*Retrato de
Ambroise
Vollard*
(1910).

PICASSO: *Ma
Jolie* (1911-
1912). Museo
de Arte de
Indianápolis

NATURALEZA MUERTA CON SILLA DE REJILLA

FICHA TÉCNICA

Autor: Pablo Picasso

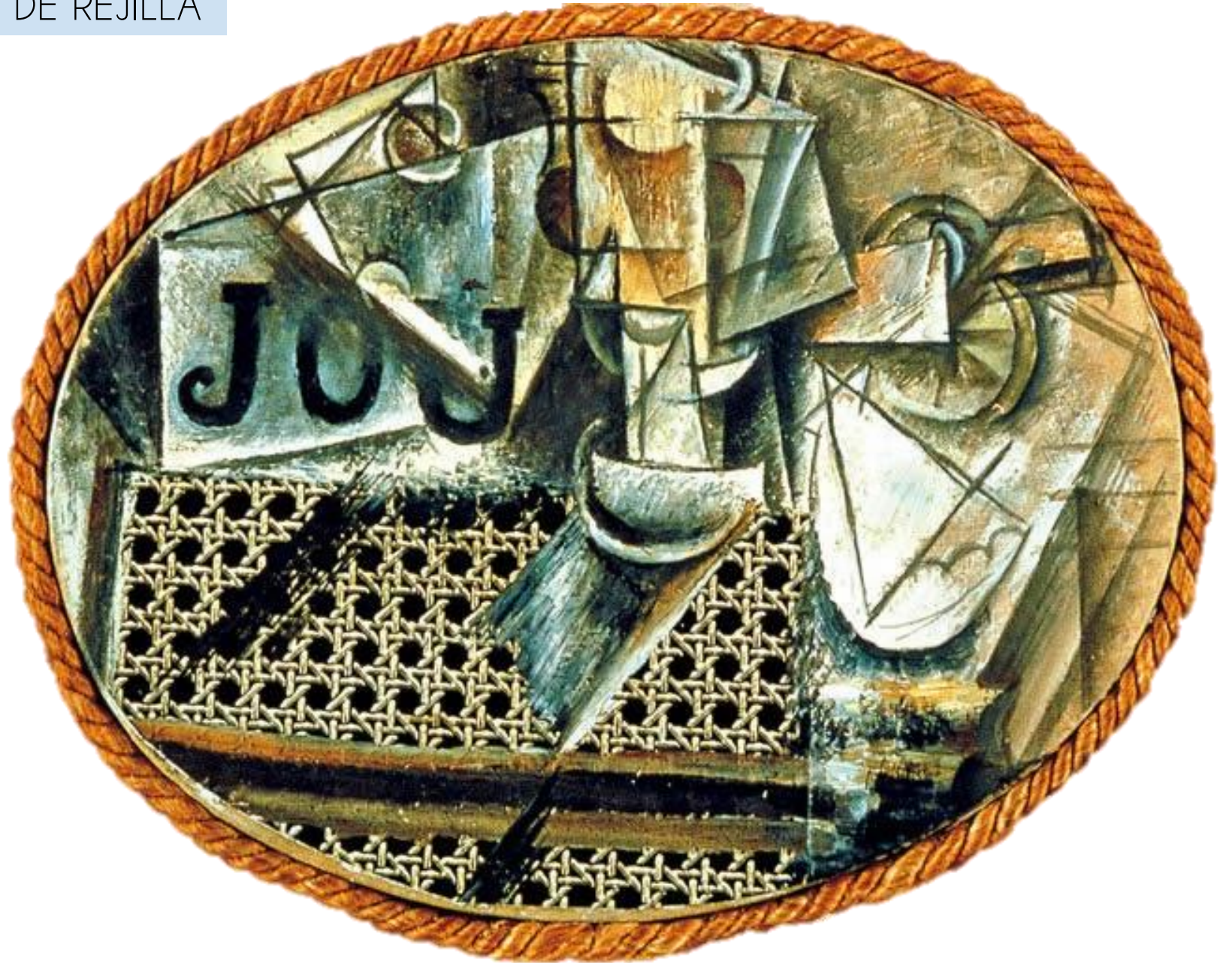
Cronología: siglo XX (1912)

Técnica: óleo sobre lienzo y *collage*

Tema: naturaleza muerta

Estilo: cubismo (sintético)

Localización: Museo Picasso (París)

Ejemplo representativo de la segunda fase del cubismo (cubismo sintético)

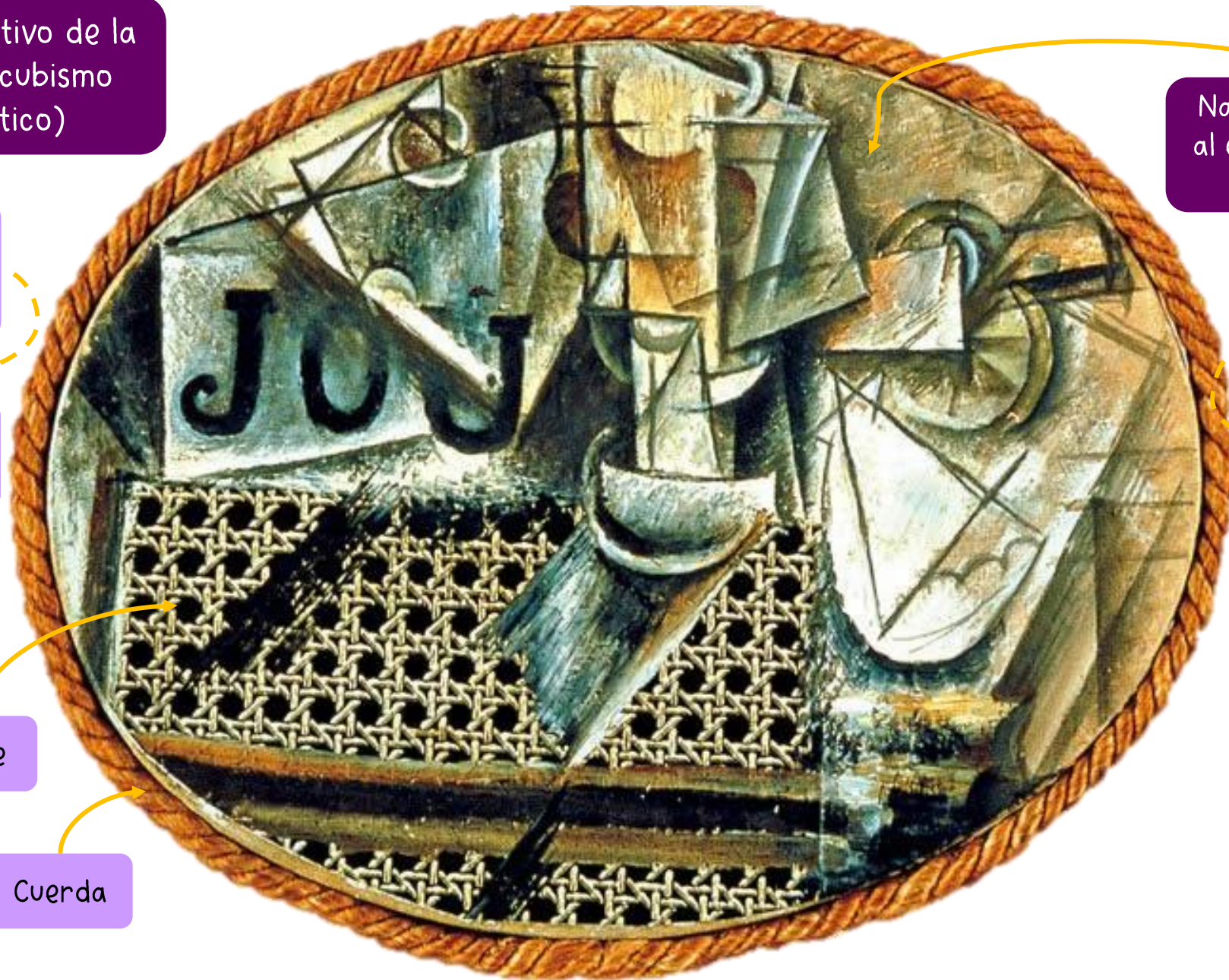
Ruptura con el lenguaje artístico tradicional

1

Primer collage de la historia

Hule

Cuerda

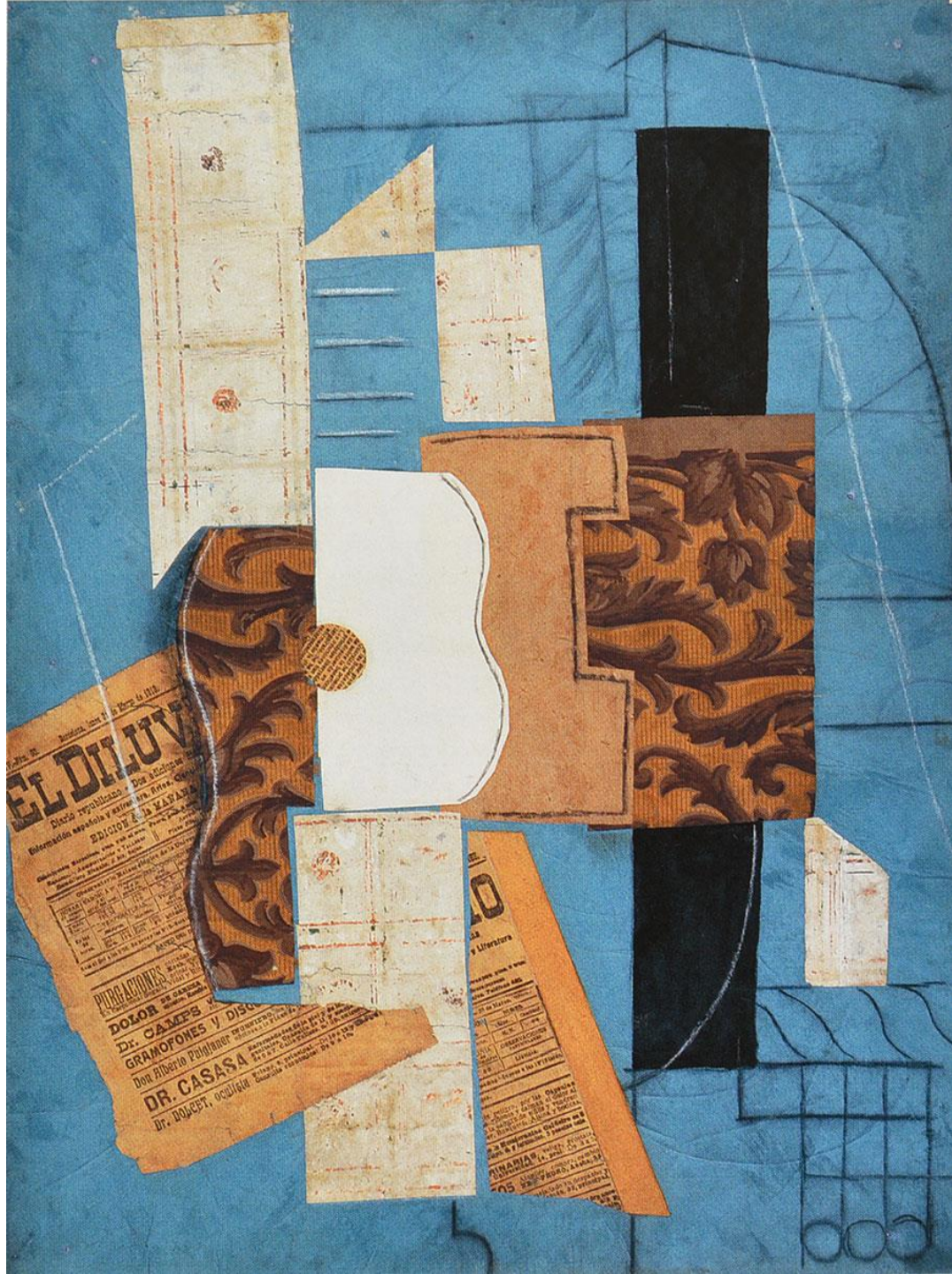
Naturaleza muerta al estilo del cubismo analítico

El tratamiento geométrico hace difícil reconocer los objetos

Añade texto para que el espectador no se pierda en la abstracción

BRAQUE: *Plato de frutas y vaso* (1912). Colección privada.

“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”

PICASSO: *La mujer que llora*
(1937)

PICASSO: *Mujer sentada
al borde del mar* (1930),
MOMA, Nueva York

PICASSO: *El sueño* (1932),
Ganz Collection, Nueva York

GUERNICA

FICHA TÉCNICA

Autor: Pablo Picasso

Cronología: siglo XX
(1937)

Técnica: óleo sobre
lienzo

Tema: denuncia
política

Estilo: cubismo /
expresionismo

Localización: Museo
Nacional Reina Sofía
(Madrid)

Angustioso escenario con 9
figuras: 6 personas y 3 animales

Compositivamente
todo está planificado

Caballo con una
lanza clavada
en el costado

Mujer que
sostiene un
quinqué y entra
por la ventana

Mujer semidesnuda y
herida que huye del
incendio

Obra cargada de
gran simbolismo

Soldado
descuartizado

Sostiene una
espada rota y
una flor

Toro, que parece impasible

Paloma en la penumbra y con un ala caída

Mujer grita desconsolada con su hijo muerto en brazos

Mujer atrapada en el incendio grita con los brazos en alto

Todo el movimiento se produce de derecha a izquierda

Lectura inversa al orden tradicional

Bocas desmesuradamente abiertas

Sensación de caos y destrucción

Multiplicidad fraccionada del espacio

Luz artificial

Gama cromática reducida

Gran expresividad de la obra

5. PINTURA

5.4. Futurismo:

- Estilo fundado en **París** por **MARINETTI** en **1909**.
- Objetivo: romper con el pasado y **exaltar el poder de la tecnología, la máquina y la modernidad**.
- Se busca reproducir, de manera obsesiva, la **sensación de movimiento, dinamismo, cambio y transformación**, conceptos todos ellos vinculados a la **idea de progreso** → inventaron una nueva técnica formal, el **simultaneísmo**.
- El simultaneísmo consiste en **repetir las imágenes de modo superpuesto**, creando una especie de secuencia fílmica con **colores vivos y muy variados**.

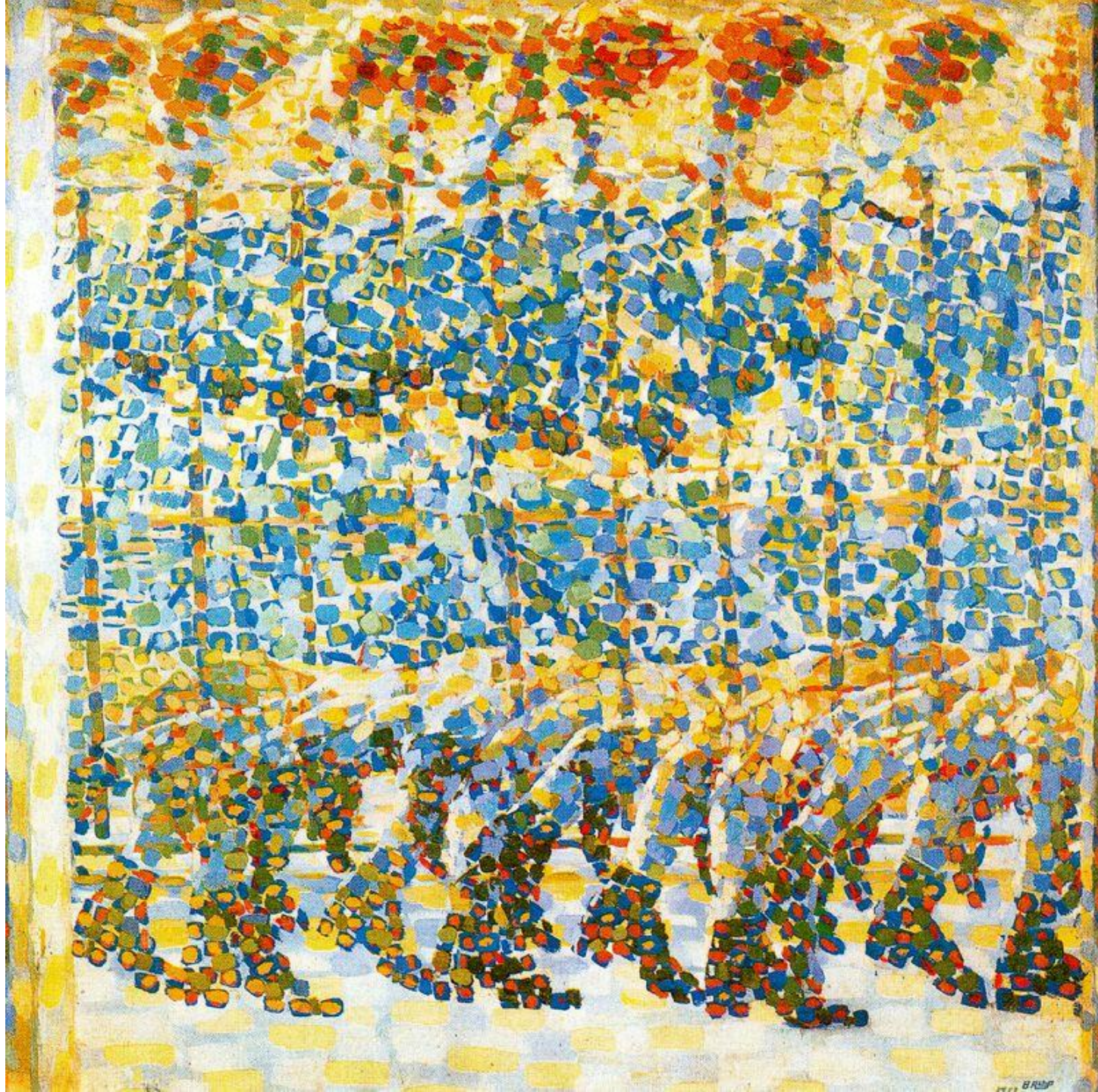
BOCCIONI: *Formas únicas de continuidad en el espacio* (1913). Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo

BOCCIONI: *La ciudad que emerge* (1910). MOMA, Nueva York

U. Boccioni

GIACOMO BALLA: *Niña corriendo en el balcón* (1912).
Gallería d'Arte Moderna,
Milán

RUSSOLO: *Dinamismo de un
automóvil* (1913).

BOCCIONI: *Dinamismo de un ciclista* (1913).

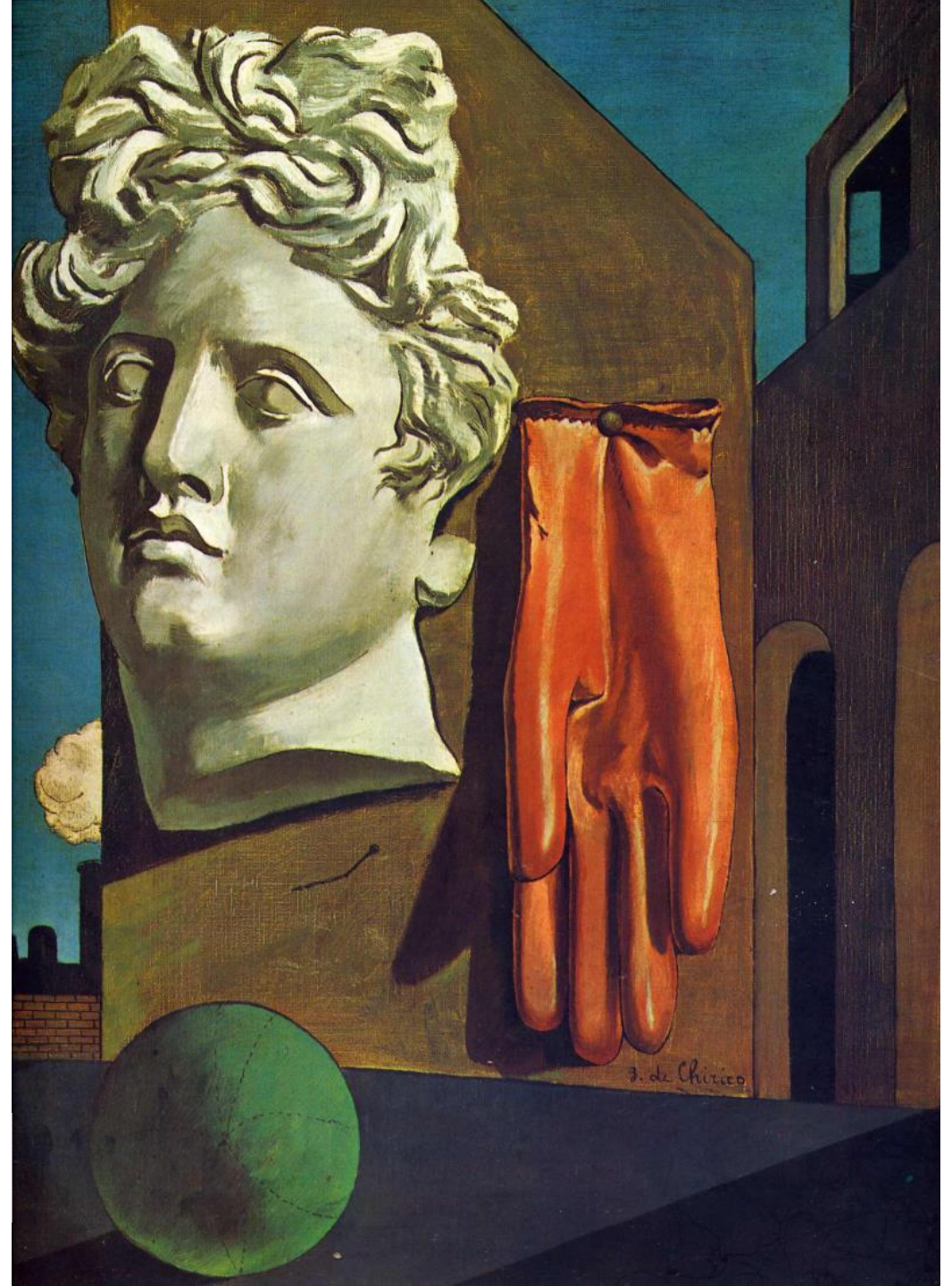
GIACOMO BALLA: *Dinamismo
de un perro con correa*
(1912).

PINTURA METAFÍSICA

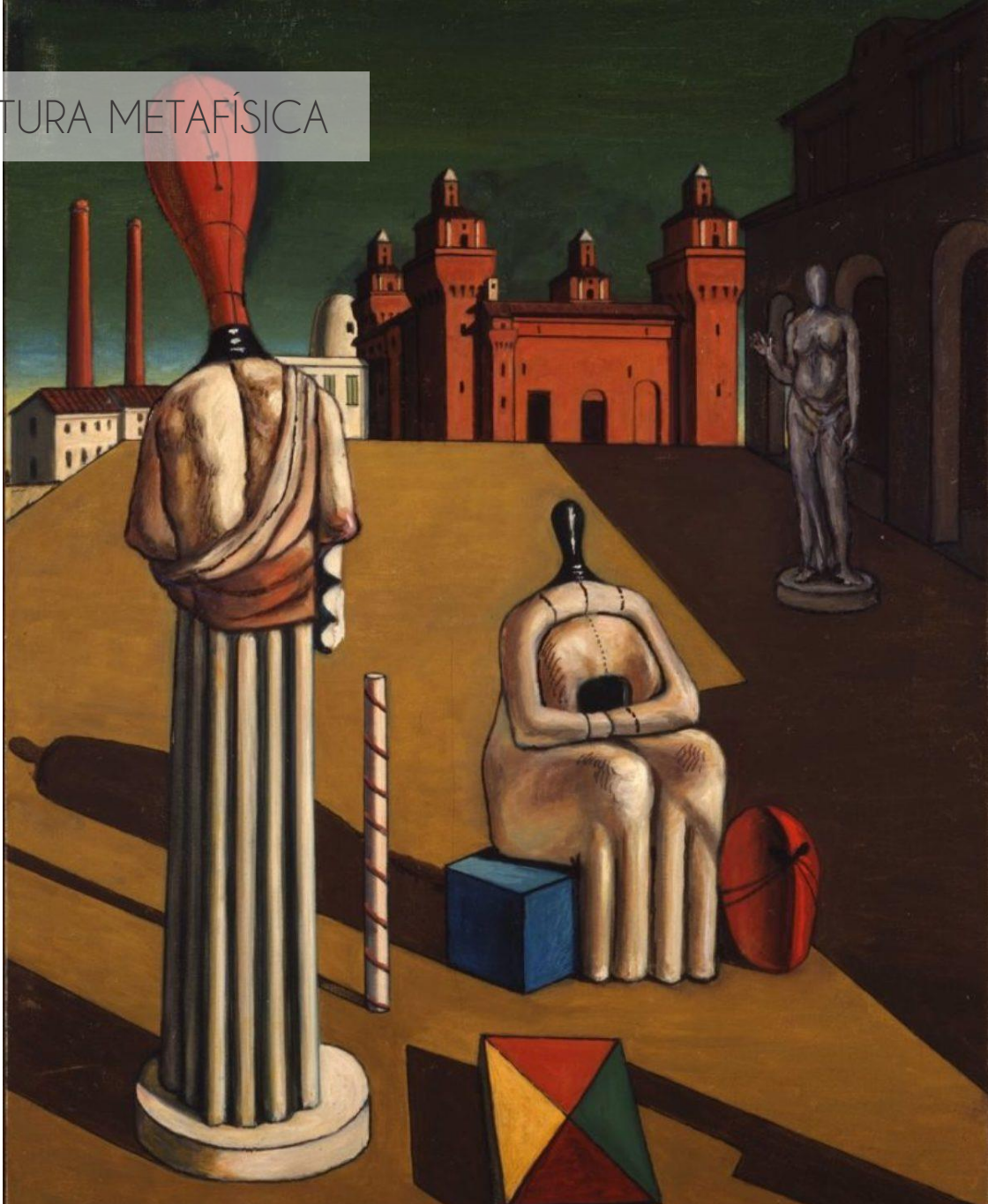
En **1914** y derivada del futurismo, surgió la **Pintura metafísica**, corriente pictórica que recreaba una **realidad inquietante**, con representaciones fantásticas y espacios inventados que descubren lo oculto e imprevisible del pensamiento humano.

DE CHIRICO, CARRÀ y MORANDI fueron sus principales componentes

DE CHIRICO: *Canción de amor* (1915). MOMA, Nueva York

PINTURA METAFÍSICA

DE CHIRICO: *Las musas inquietantes* (1916-1918).

DE CHIRICO: *Héctor y Andrómaca* (1917).

5. PINTURA

5.5. Dadaísmo:

- Los inicios del dadaísmo en **1916** van unidos a la apertura del ***Cabaret Voltaire***, en la ciudad de **Zúrich**, donde el poeta **Tzara** (artífice principal del movimiento) coincidió con un grupo de artistas plásticos que buscaban refugio durante el conflicto bélico.
- El nombre del movimiento surgió al **azar**, al abrir un diccionario francés-alemán.
- Se define como un **movimiento “antiartístico”** y tiene un carácter netamente **provocador**, destinado a **desprestigiar la obra de arte tradicional** y ofrecer, en su lugar, una **propuesta ilógica y absurda**.
- Es un reflejo del **desencanto** producido por la locura autodestructiva de las sociedades durante la **I Guerra Mundial**.

DUCHAMP: *Botellero de hierro* (1914). Moderna Museet, Estocolmo

Toda forma de asco susceptible de convertirse en negación de la familia es Dada; la protesta a puñetazos de todo el ser entregado a una acción destructiva es Dada; el conocimiento de todos los medios hasta hoy rechazados por el pudor sexual, por el compromiso demasiado cómodo y por la cortesía, es Dadá

Tristan TZARA, *Manifiesto Dadaísta*, 1918

FICHA TÉCNICA

Autor: Marcel Duchamp

Cronología: siglo XX (1917)

Técnica: *readymade*

Tema: urinario

Estilo: dadá

Localización: Tate Modern (Londres)

Urinario de porcelana al que le han aplicado ligeras modificaciones

Rotación, firma y fecha

Readymade

Destruye y cuestiona los valores del arte tradicional: artesanía y autoría

Es esto arte?

Invita al espectador a reflexionar

El objeto adquiere un nuevo sentido de crítica

Estrategia de la descontextualización

“El arte puede ser bueno, malo o indiferente,
pero, sea cual sea el adjetivo empleado, debemos
llamarle arte, y un arte malo sigue siendo arte,
igual que una mala emoción sigue siendo una
emoción”

FICHA TÉCNICA

Autor: Marcel Duchamp

Cronología: siglo XX (1919)

Técnica: tinta sobre postal

Tema: apropiación

Estilo: Dadá

Localización: Colección Privada

Postal de la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci en la que aplica ligeras modificaciones

Bigotes y letras

Es esto arte?

Invita al espectador a reflexionar

El objeto adquiere un nuevo sentido de crítica

Estrategia de la descontextualización

Readymade

Destruye y cuestiona los valores del arte tradicional: artesanía y autoría

El a chaud au cul

DUCHAMP: *Rueda de bicicleta* (1913).
Museo de Israel

DUCHAMP: *Avance del brazo roto*
(1915). Museo de Israel

To my friend Sam White
Feb 1924
man Ray

lovingly
Rose Selary
alias Marcel Duchamp

DUCHAMP: *Belle Haleine, Eau de Voilette* (1921). Colección Privada

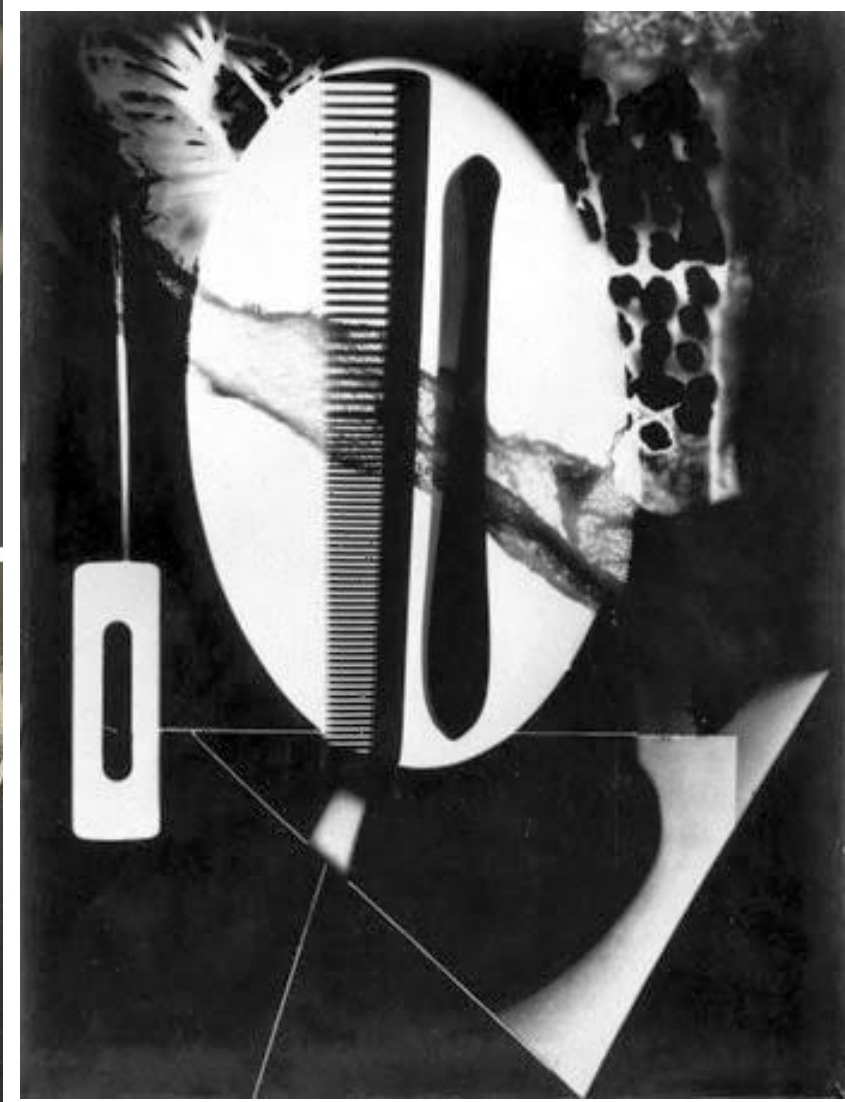
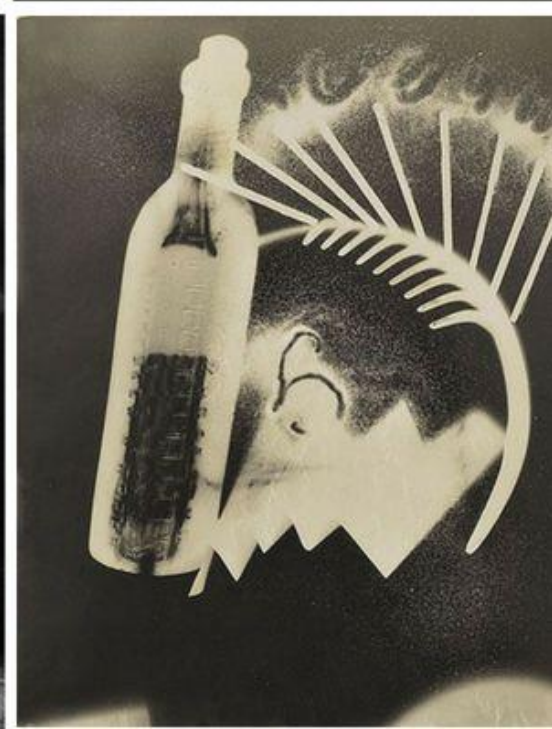
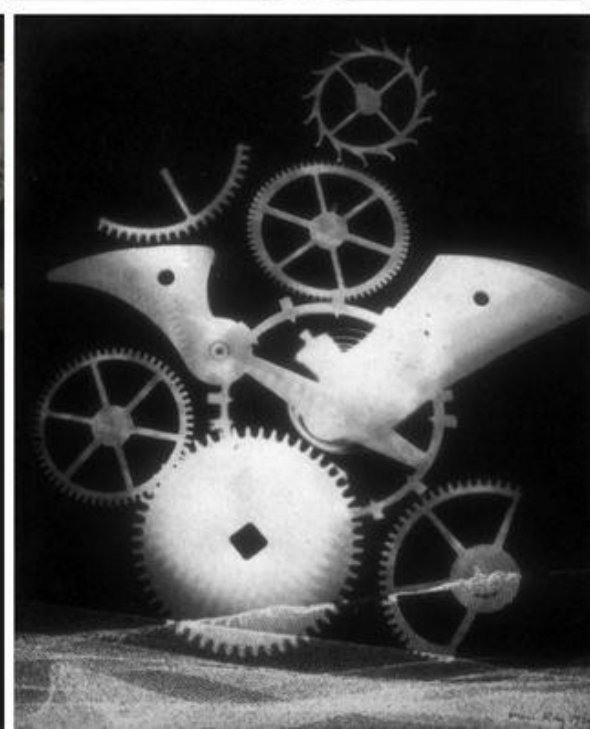
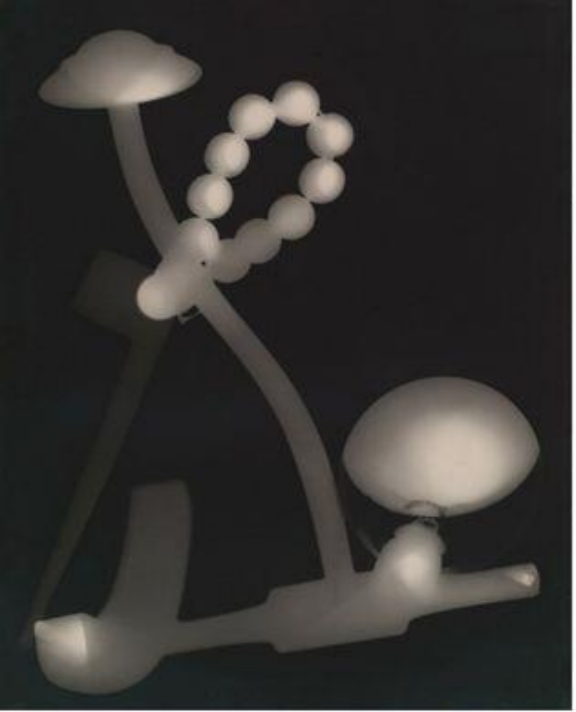

MAN RAY: *El violín de Ingres* (1924).

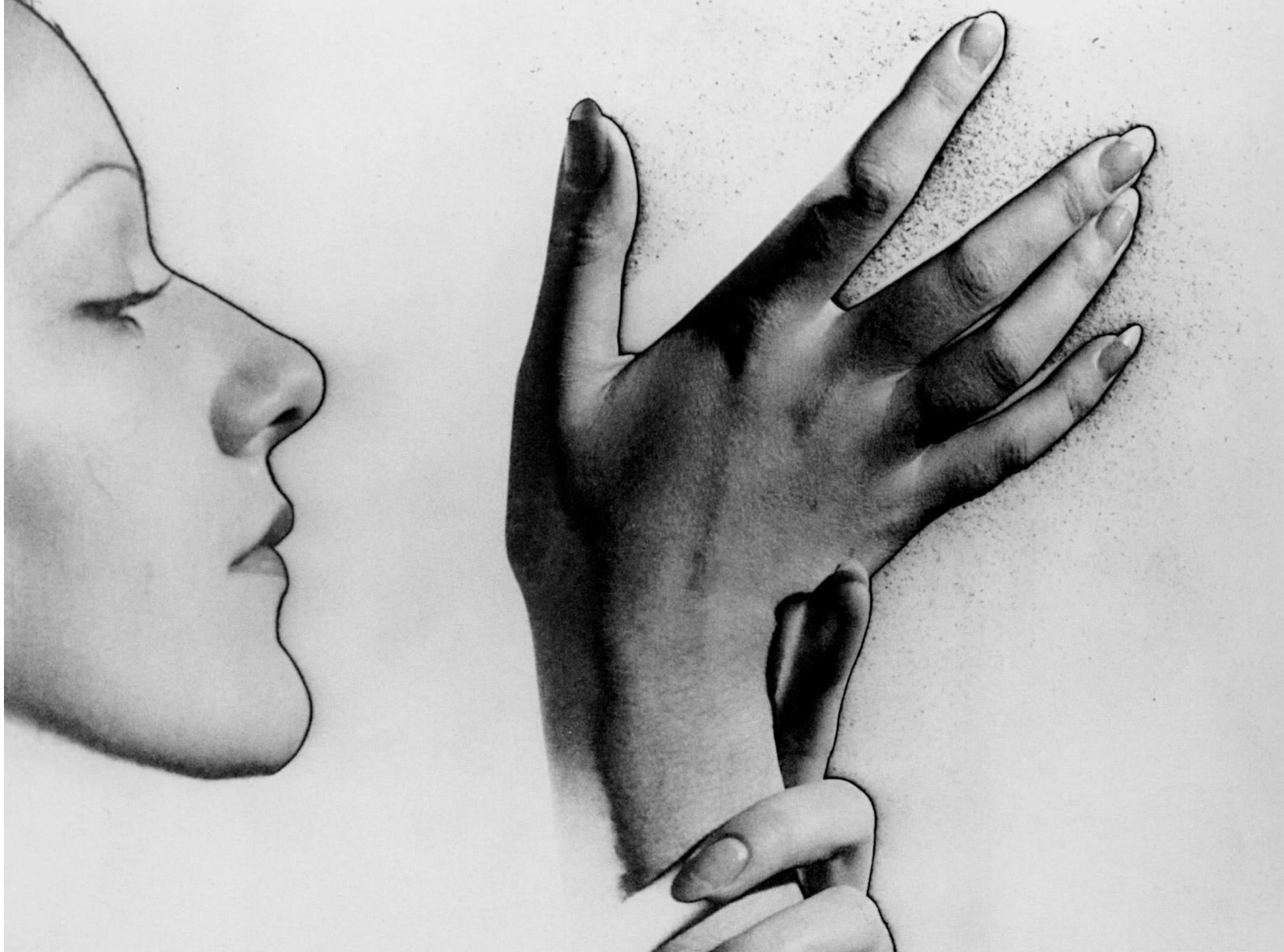
MAN RAY:
Lágrimas (1932).

man Ray

MAN RAY: *La primacía de la materia sobre el pensamiento* (1929). Museo de Arte Reina Sofía, Madrid.

MAN RAY:
Radiografía (El beso) (1922).
MOMA, Nueva
York

MAN RAY: *Objetos para ser destruidos*
(1923).

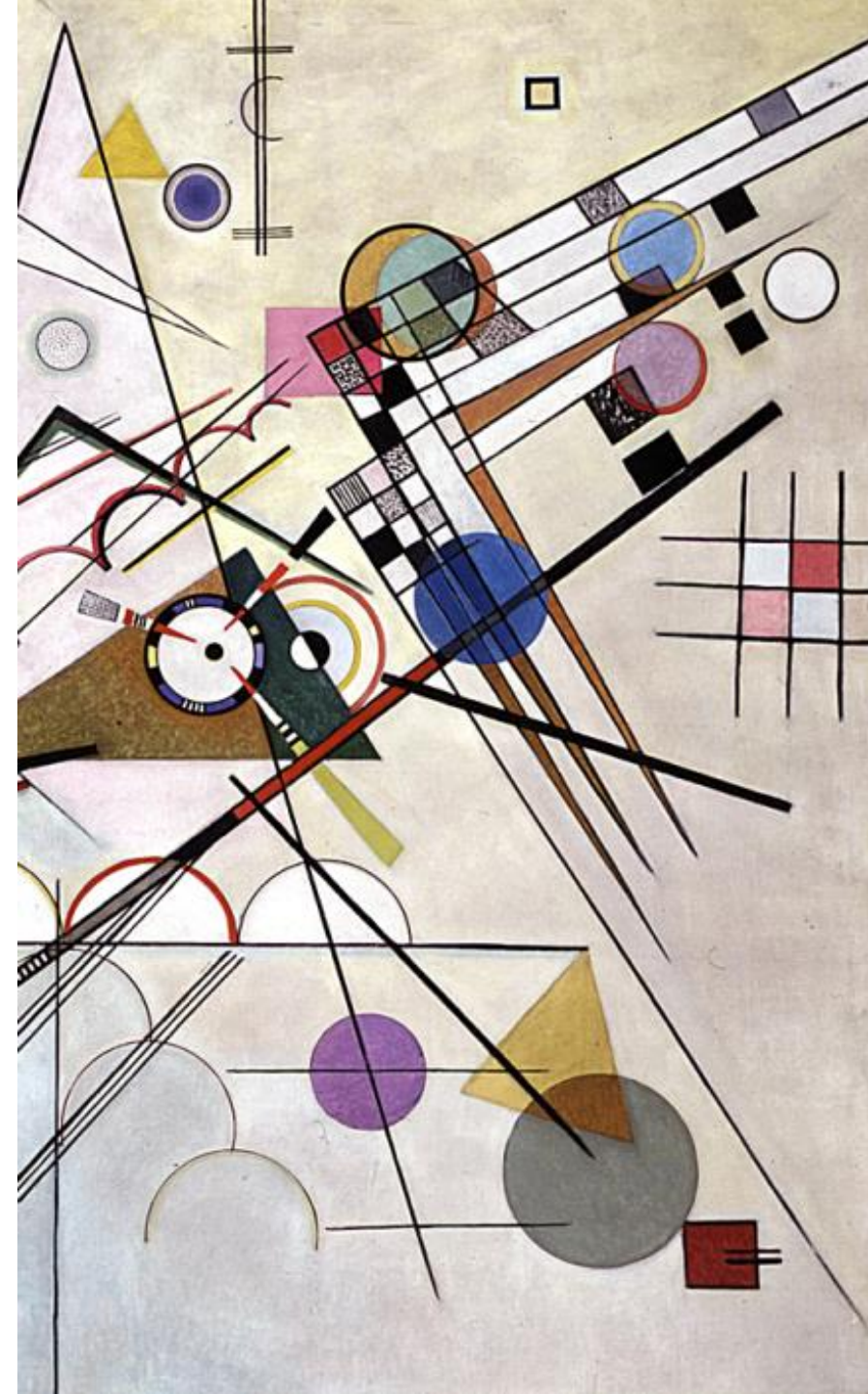
MAN RAY: *Regalo* (1921). MOMA, Nueva York

5. PINTURA

5.6. Arte abstracto:

- El término *arte abstracto* se aplica a todas aquellas manifestaciones plásticas en las que **el artista rechaza voluntariamente el concepto tradicional de arte como imitación de la realidad.**
- Este abandono consciente de la figuración se inicia hacia **1910** con la obra de **Wassily KANDINSKY.**
- KANDINSKY buscaba **despertar emociones por medio de la armonía de las líneas y los colores.** Para hacerlo el artista utiliza **tres vías:**
  - Libre expresión espontánea de formas y colores.
  - Simplificación radical de formas naturales.
  - Construcción de objetos a partir de formas básicas figurativas.

KANDINSKY: *Composición 8* (1923).
Museo Solomon R. Guggenheim

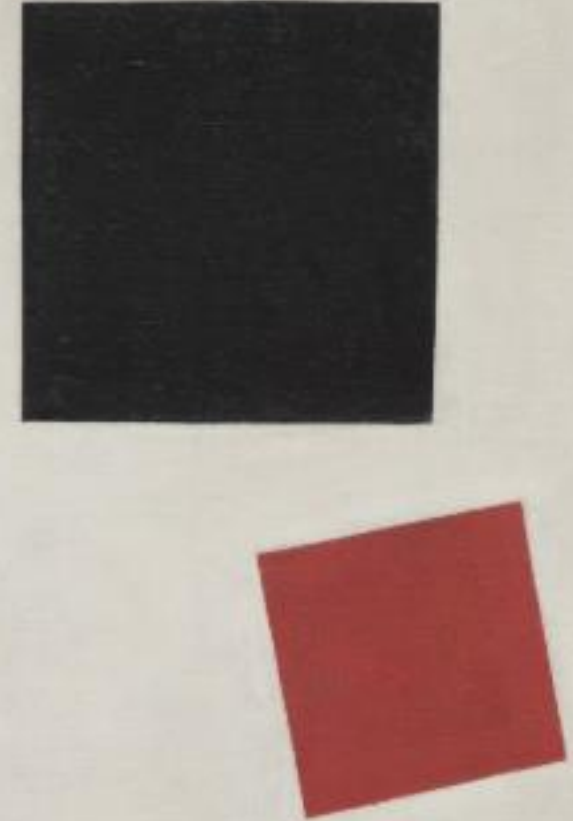

5. PINTURA

5.6. Arte abstracto:

- Dentro de esta tendencia, cabe destacar tres movimientos de vanguardia:
  - El **constructivismo** (1913): pretendía plasmear la maquinaria y la tecnología modernas a partir de la intersección de líneas y formas puras en el espacio.
  - El **suprematismo** (1915): utilizaba las formas geométricas simples (cuadrado, círculo y triángulo) y una gama cromática reducida para depurar al máximo el lenguaje artístico.
  - El **neoplasticismo holandés** (1917): también busca la depuración formal. En este movimiento destaca Piet **MONDRIAN** que crea sus obras a partir de líneas, cubos, planos y colores primarios neutros. Así eliminan lo superfluo.

MALEVICH: *Composición suprematista: Cuadrado rojo y cuadrado negro* (1915). MOMA, Nueva York

PRIMERA ACUARELA ABSTRACTA

FICHA TÉCNICA

Autor: Vasily Vasilievich
Kandinsky

Cronología: siglo XX
(1910-1913)

Técnica: tinta china y
lápiz sobre lienzo

Tema: apropiación

Estilo: Arte abstracto
(suprematismo)

Localización: Colección
Privada

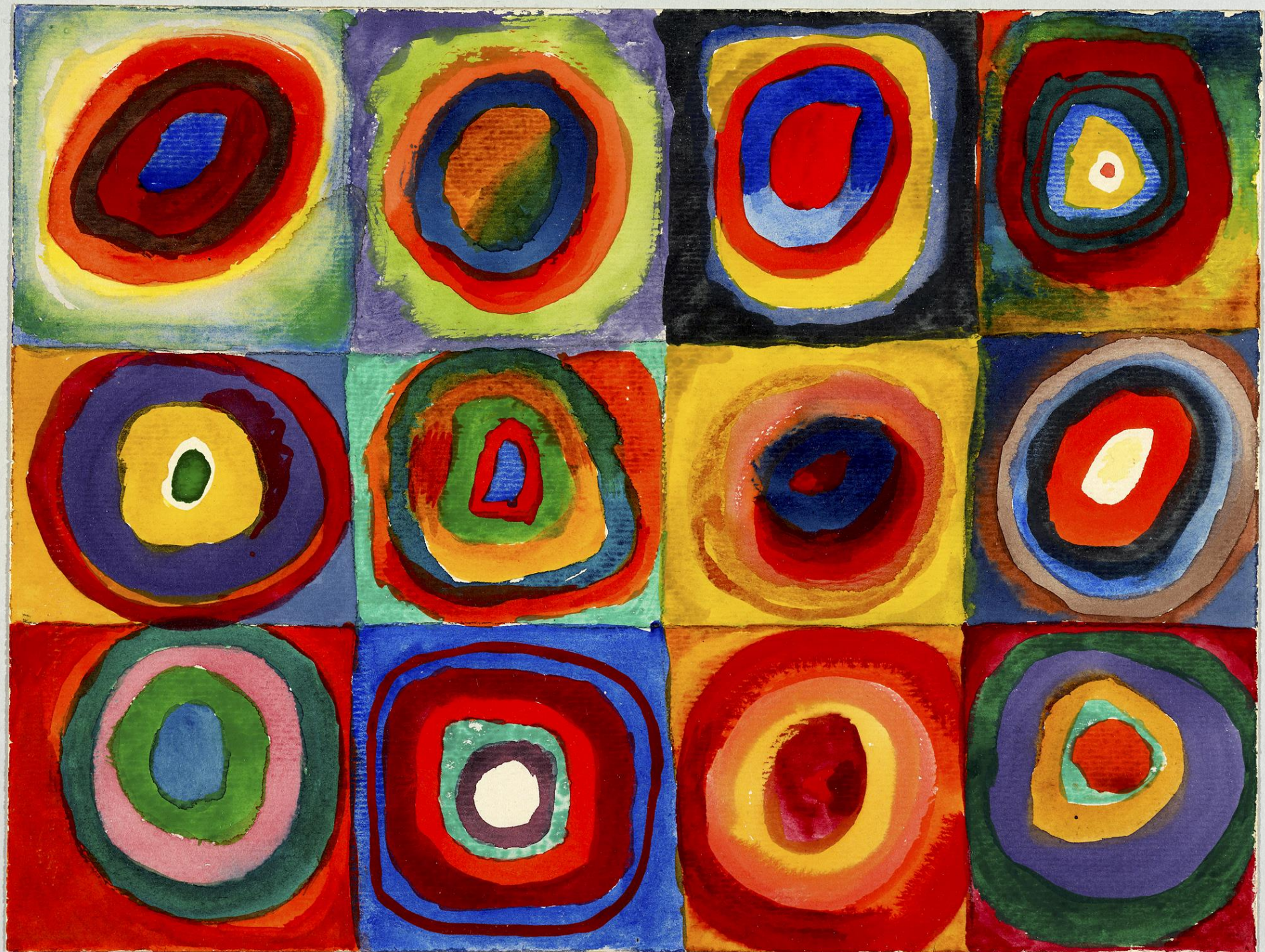

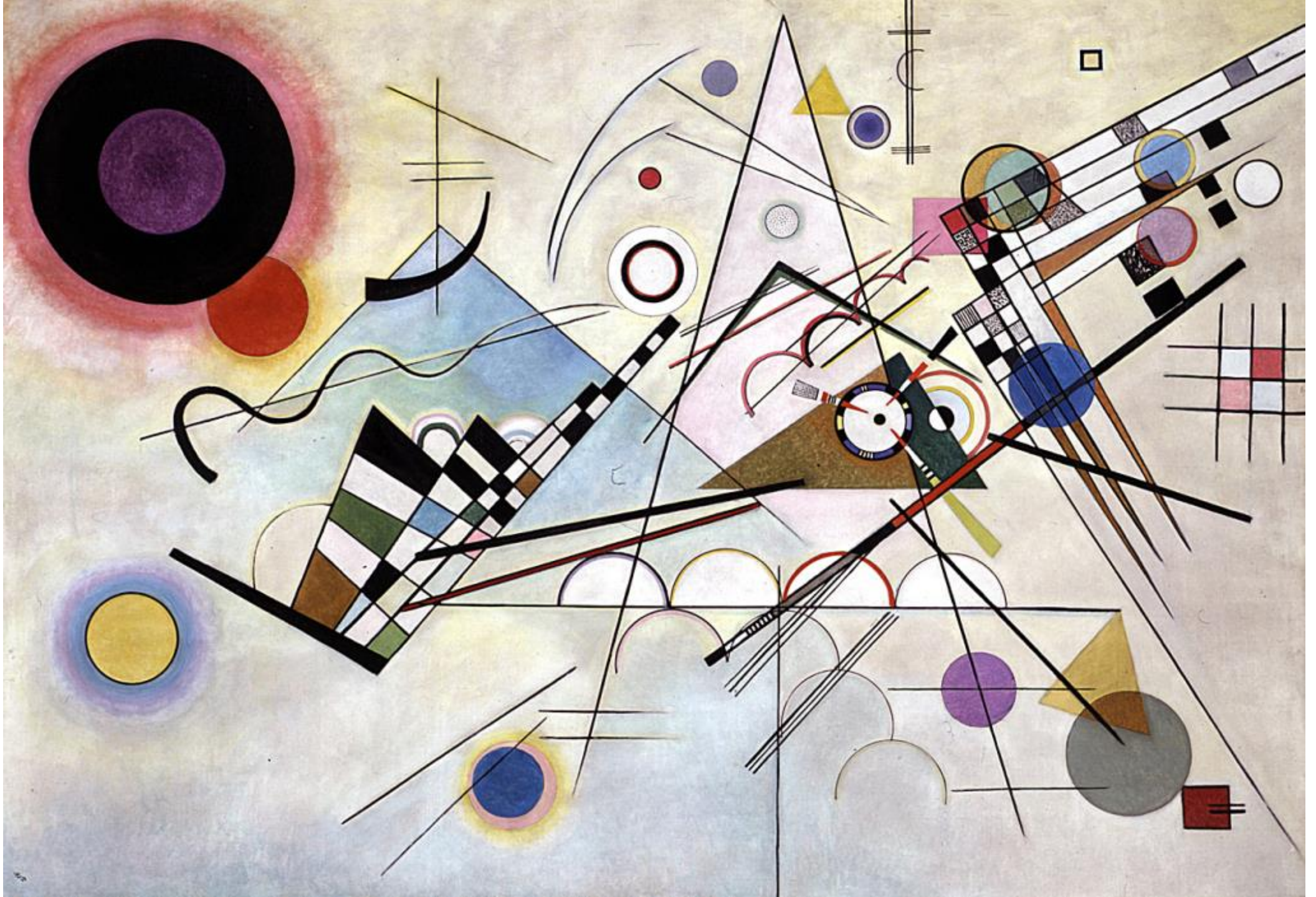

Se prescinde de toda referencia a la realidad

Sobre un fondo blanco flotan y se mueven formas abstractas

Los colores son los protagonistas de la obra

FICHA TÉCNICA

Autor: Piet Mondrian

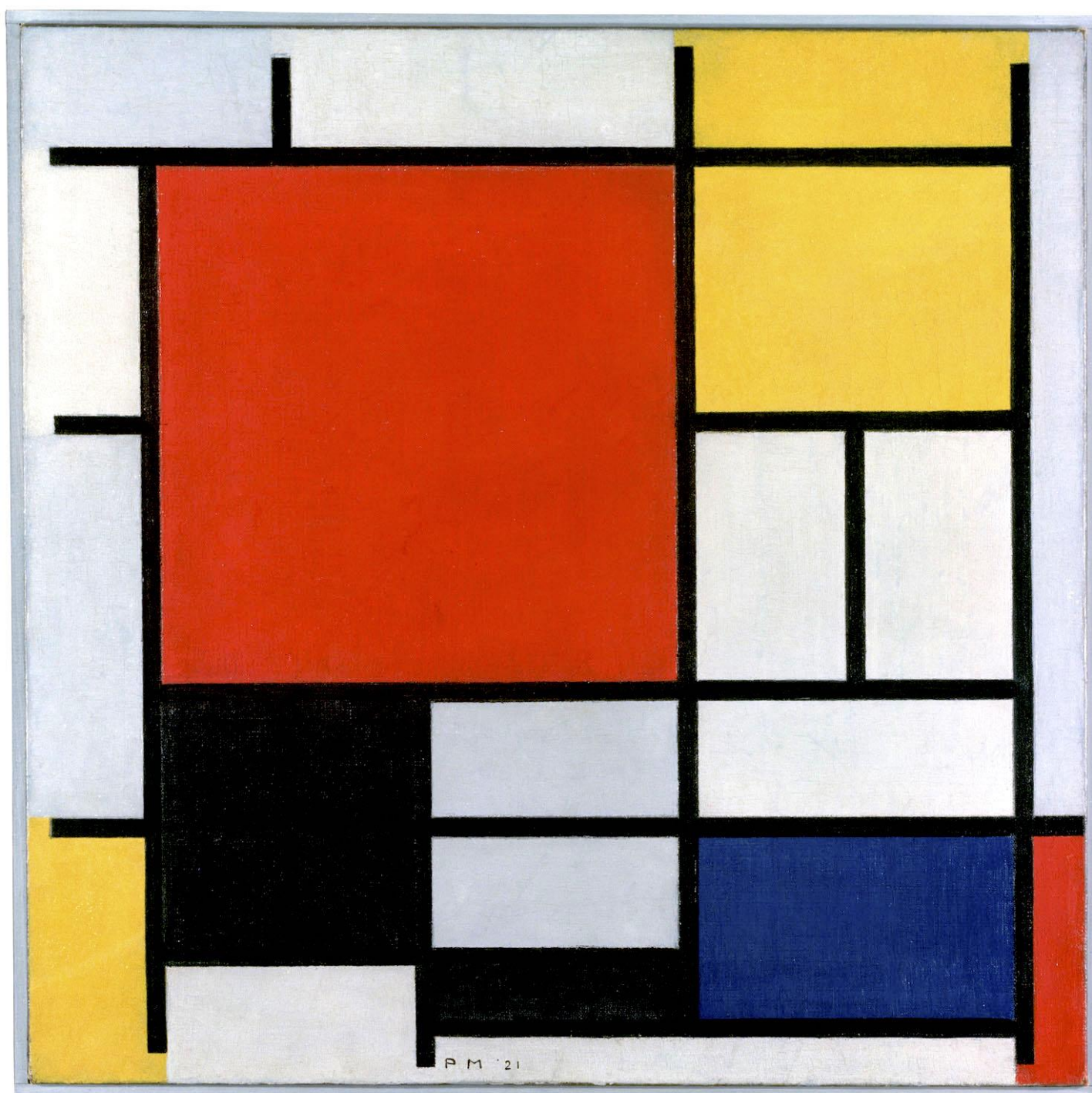
Cronología: siglo XX (1921)

Técnica: tinta china y lápiz sobre lienzo

Tema: apropiación

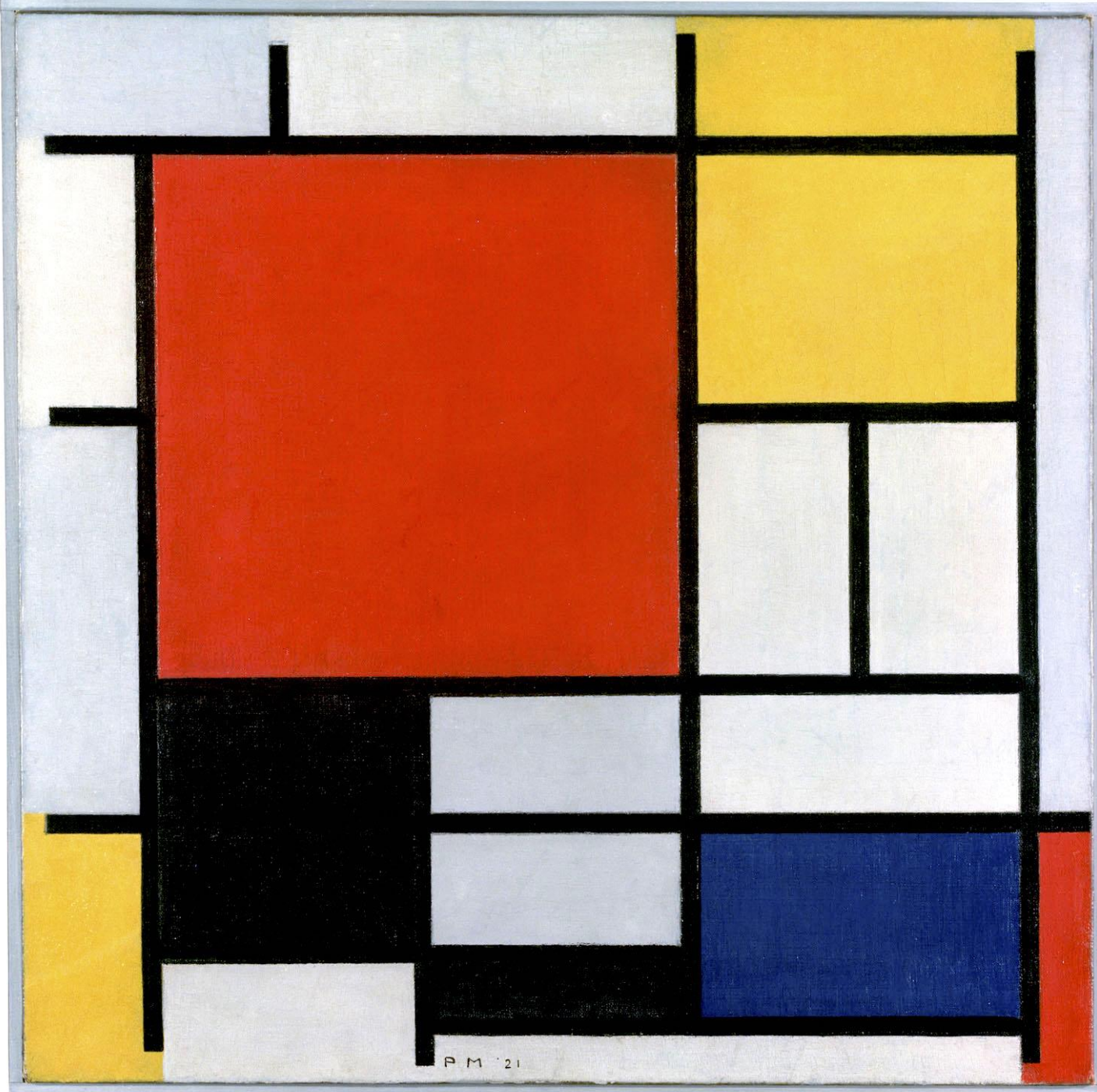
Estilo: Arte abstracto (suprematismo)

Localización: Colección Privada

PIET MONDRIAN. 61.

Se prescinde de toda referencia a la realidad

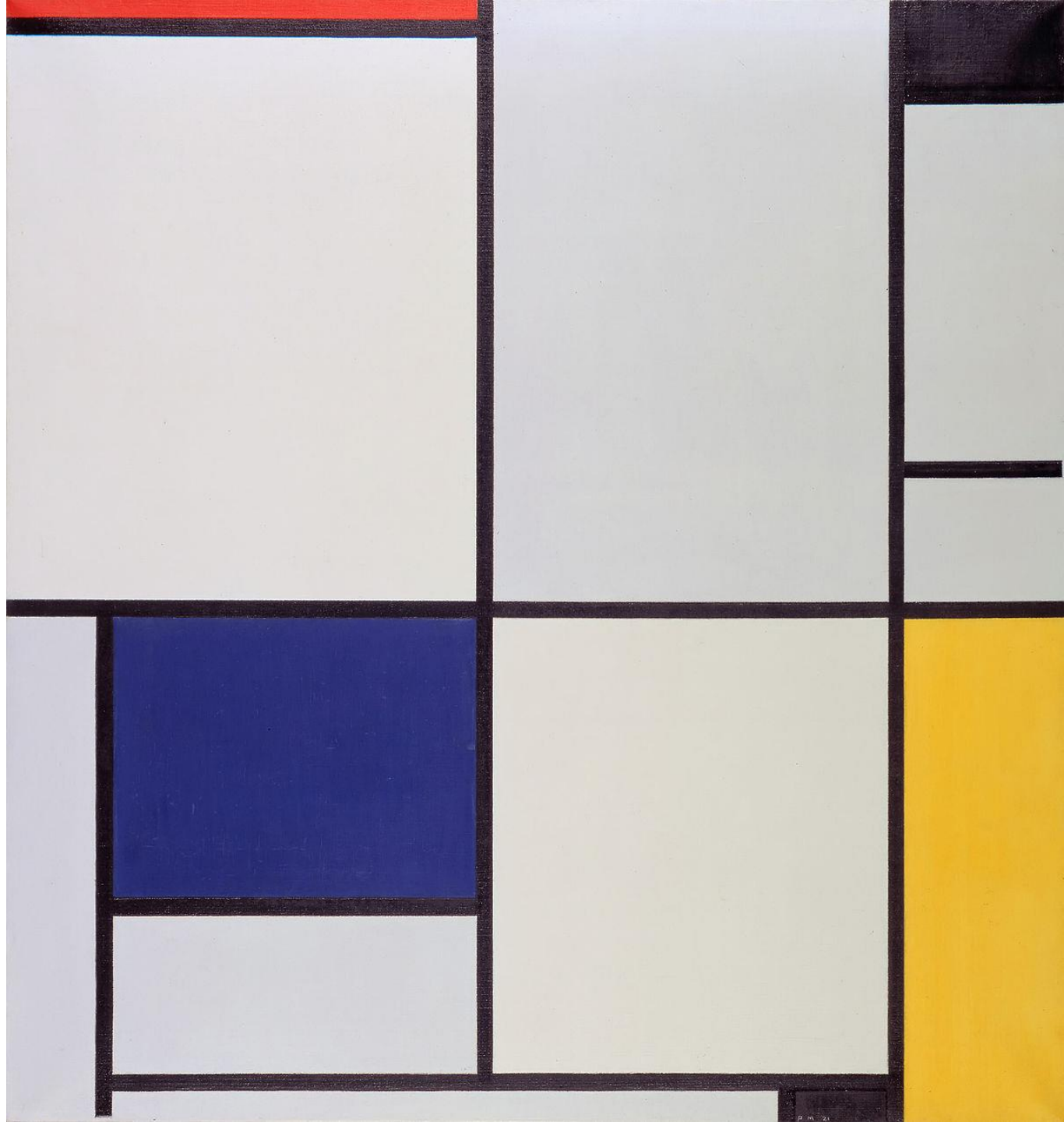
El cuadro se compone de formas geométricas puras (cuadrado y rectángulo) y una gama cromática básica

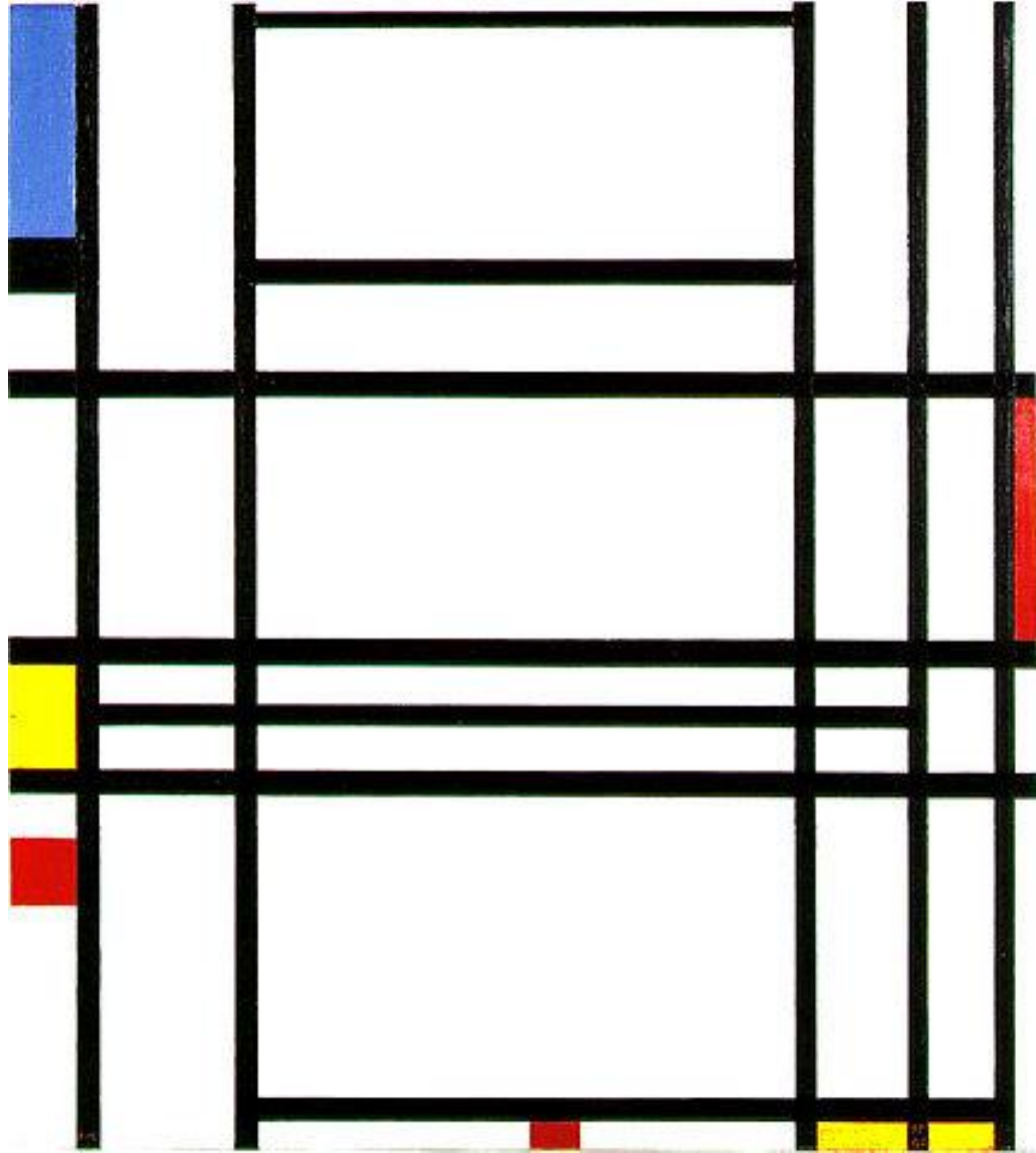
Cada obra es diferente

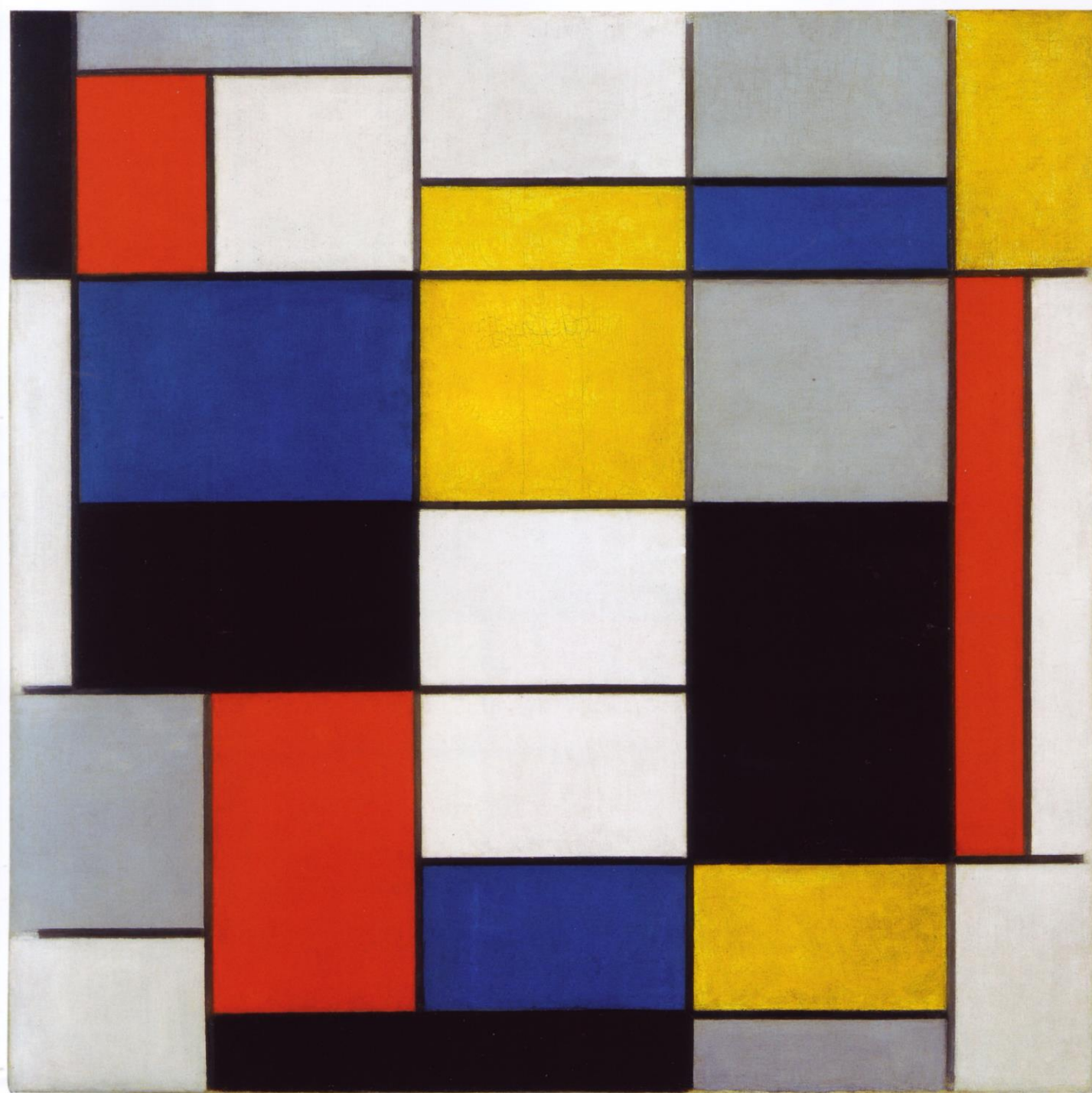
Líneas y colores son los protagonistas del cuadro

El título elimina cualquier posibilidad de interpretación

Obra sencilla.
Temática compleja

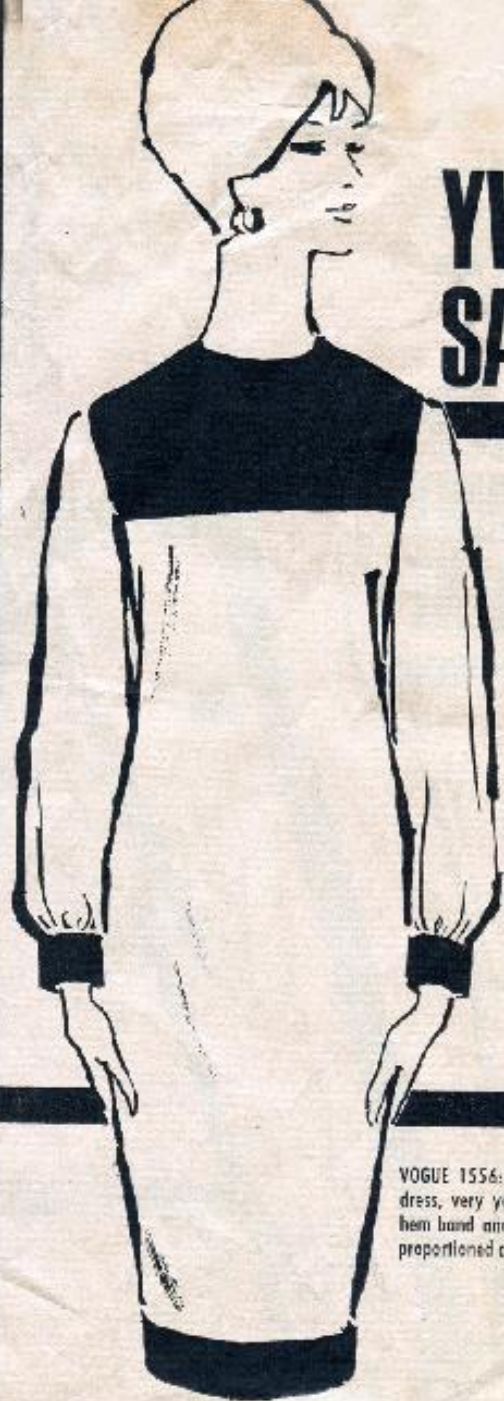

YVES SAINT LAURENT

VOGUE 1556: A marvelous this-moment dress, very young . . . with high yoke, hem band and sleeve cuffs in perfectly proportioned contrast. Sizes 10-18. \$2.50.

VOGUE 1557: The geometrics of Mondrian. Young, bold proportions of black and white—rectangle of color—horizontal ruled—this is the terse, crisp look of young dressing. Sizes 10-18. \$2.50.

Piet, Piet, Piet, Piet, niet

Dalí, Dalí, Dalí, Dalí, da

5. PINTURA

5.7. Surrealismo:

- El surrealismo partió en la **década de 1920** del dadaísmo y la pintura metafísica a los que añade el automatismo: expresión libre, rápida y fluida, sin el control de la razón (subconsciente).
- La aparición de este movimiento se vincula al **Primer Manifiesto Surrealista** (1924) firmado por **André BRETON**, jefe ideológico del grupo y conocedor de las teorías de **FREUD** relacionadas con la interpretación de los sueños así como las técnicas de psicoanálisis basadas en la asociación libre de ideas.

SALVADOR DALÍ: *Galatea de las esferas*
(19252). Teatro-Museo Dalí, Girona

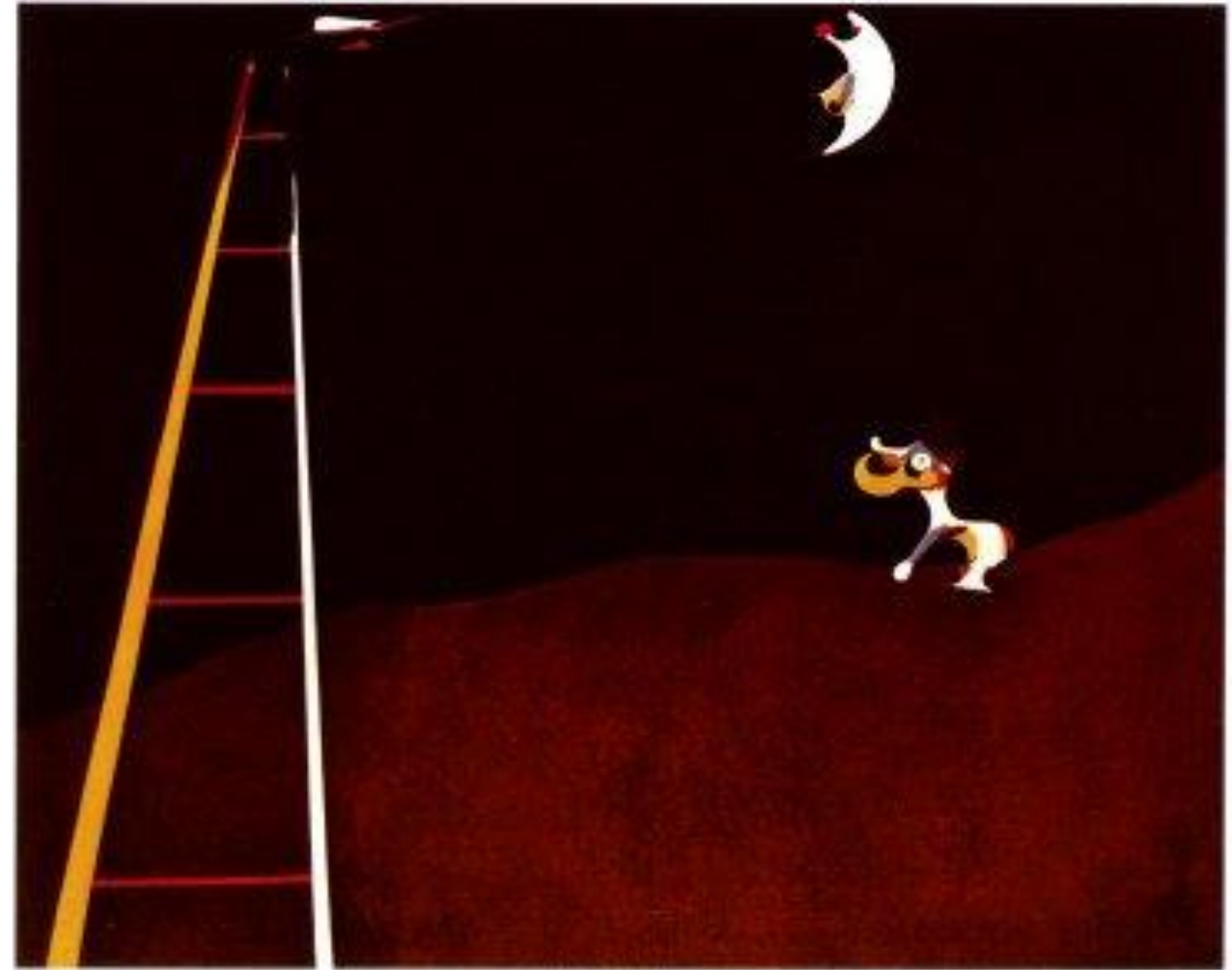
Surrealismo: sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética y moral (...) El surrealismo se basa en la creencia en la realidad superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la aparición del mismo, y en el libreo ejercicio del pensamiento.

André BRETÓN, *Manifiesto del Surrealismo*, 1924

5. PINTURA

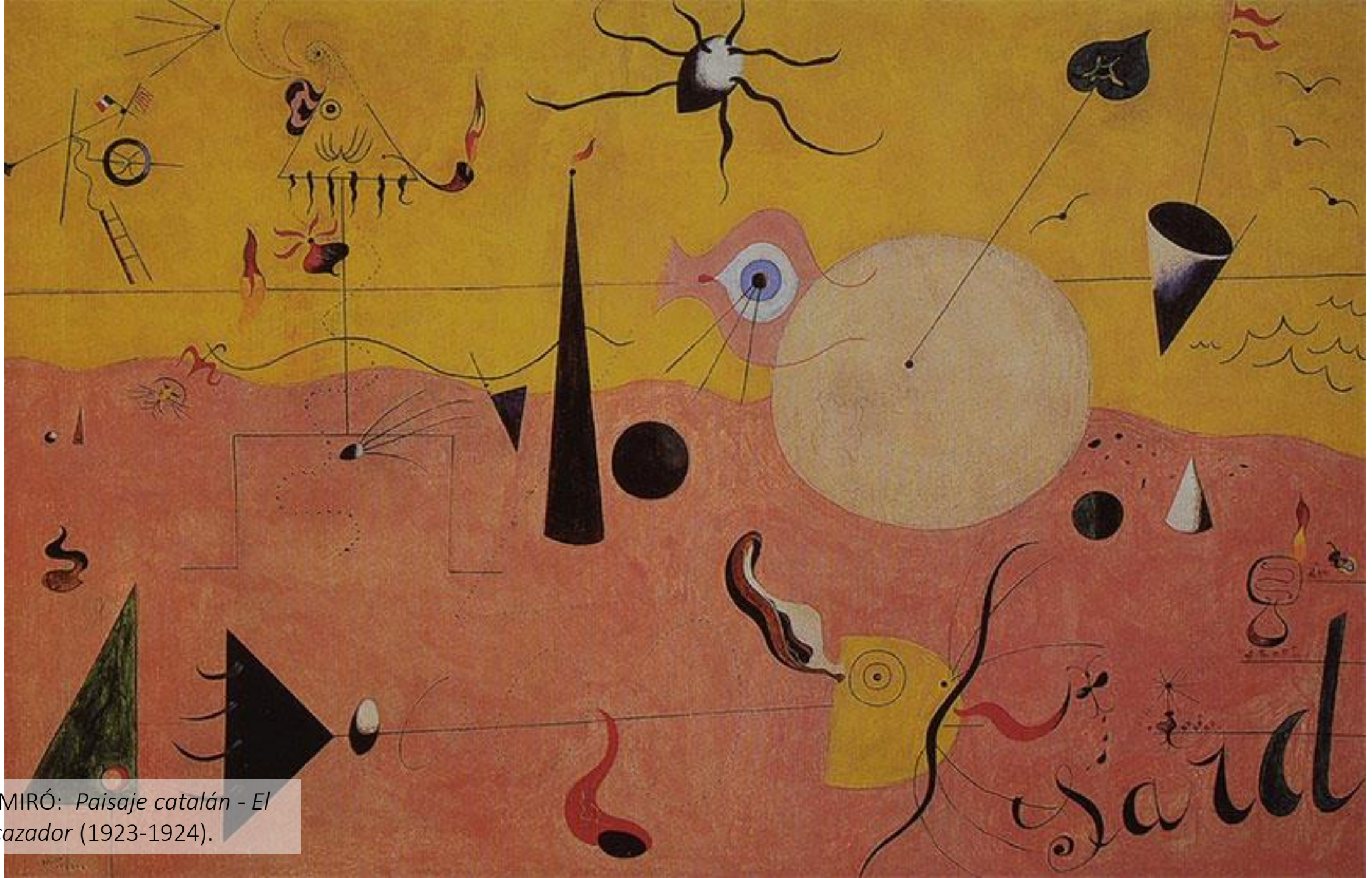
5.7. Surrealismo:

- Dentro del Surrealismo se distinguen **dos corrientes**:
  - **Corriente automatista**: reproduce un **universo de símbolos**, a veces abstractos, surgidos del **inconsciente** y del **azar** y representados de manera rápida y fluida. **Joan MIRÓ** es uno de los principales representantes.
  - **Corriente onírica**: atendiendo a las normas de la representación figurativa, recrea **asociaciones extrañas e inquietantes propias de los sueños**. En esta corriente se inscribe la obra de **Salvador DALÍ** y **René MAGRITTE**.

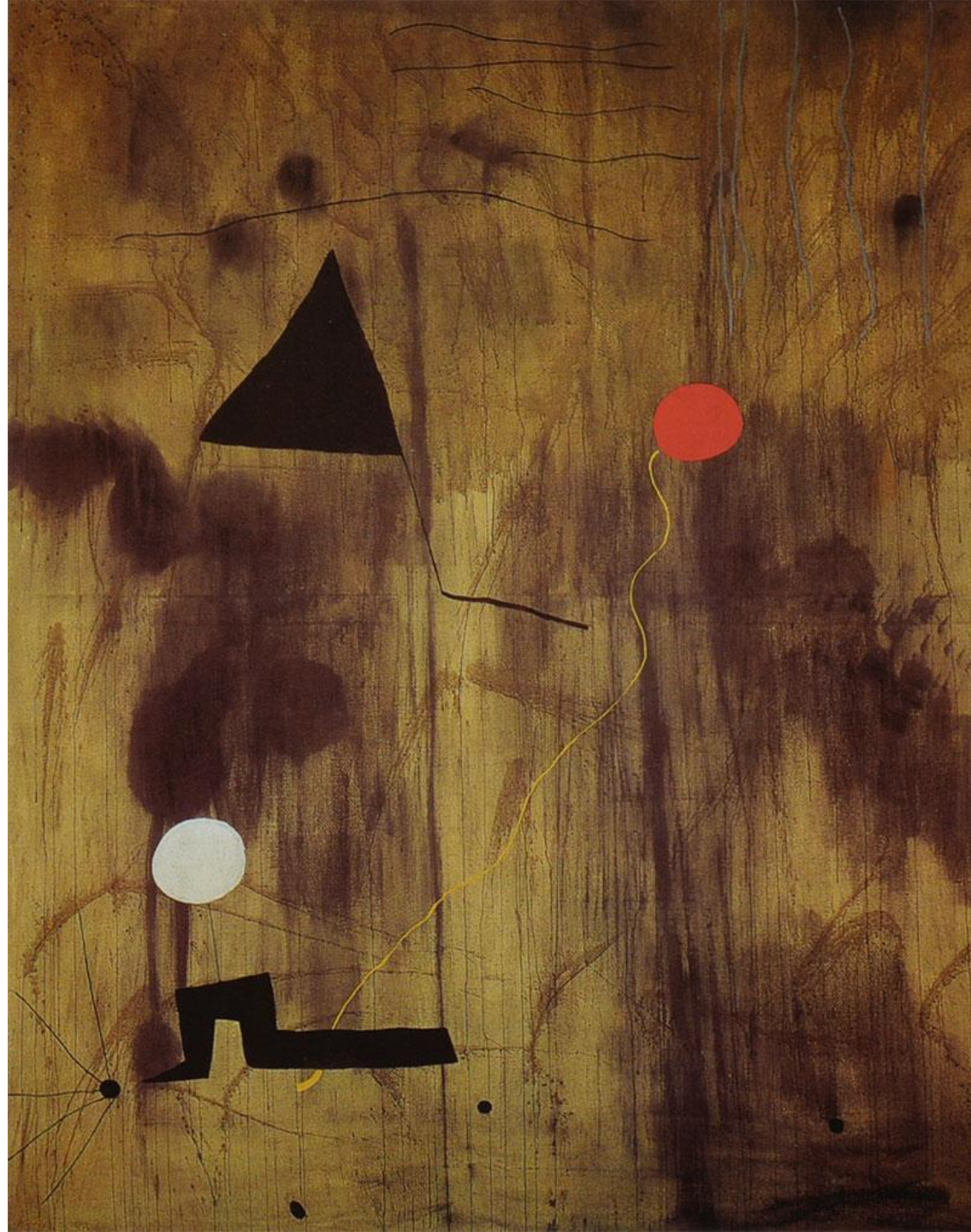

JOAN MIRÓ: *Perro ladrando a la luna* (1922). Museo de Arte de Filadelfia

JOAN MIRÓ: *Paisaje catalán - El cazador* (1923-1924).

JOAN MIRÓ: *El nacimiento del mundo* (1925). MOMA, Nueva York

EL CARNAVAL DEL ARLEQUÍN

FICHA TÉCNICA

Autor: Joan Miró

Cronología: siglo XX (1924-1925)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: escena de carnaval

Estilo: Surrealismo

Localización: Albright-Knox Art Gallery de Buffalo (Estados Unidos)

Arlequín

Ventana (nos encontramos en un interior)

Todas las figuras sugieren ensoñación, fantasía y ambigüedad

Mezcla objetos reales con figuras inventadas

Fauna mironiana

Corriente automatista del Surrealismo

Composición muy pensada por el artista

Divide el fondo en dos áreas de color diferenciadas

Utiliza dos perspectivas diferentes

Ejes que dividen el cuadro

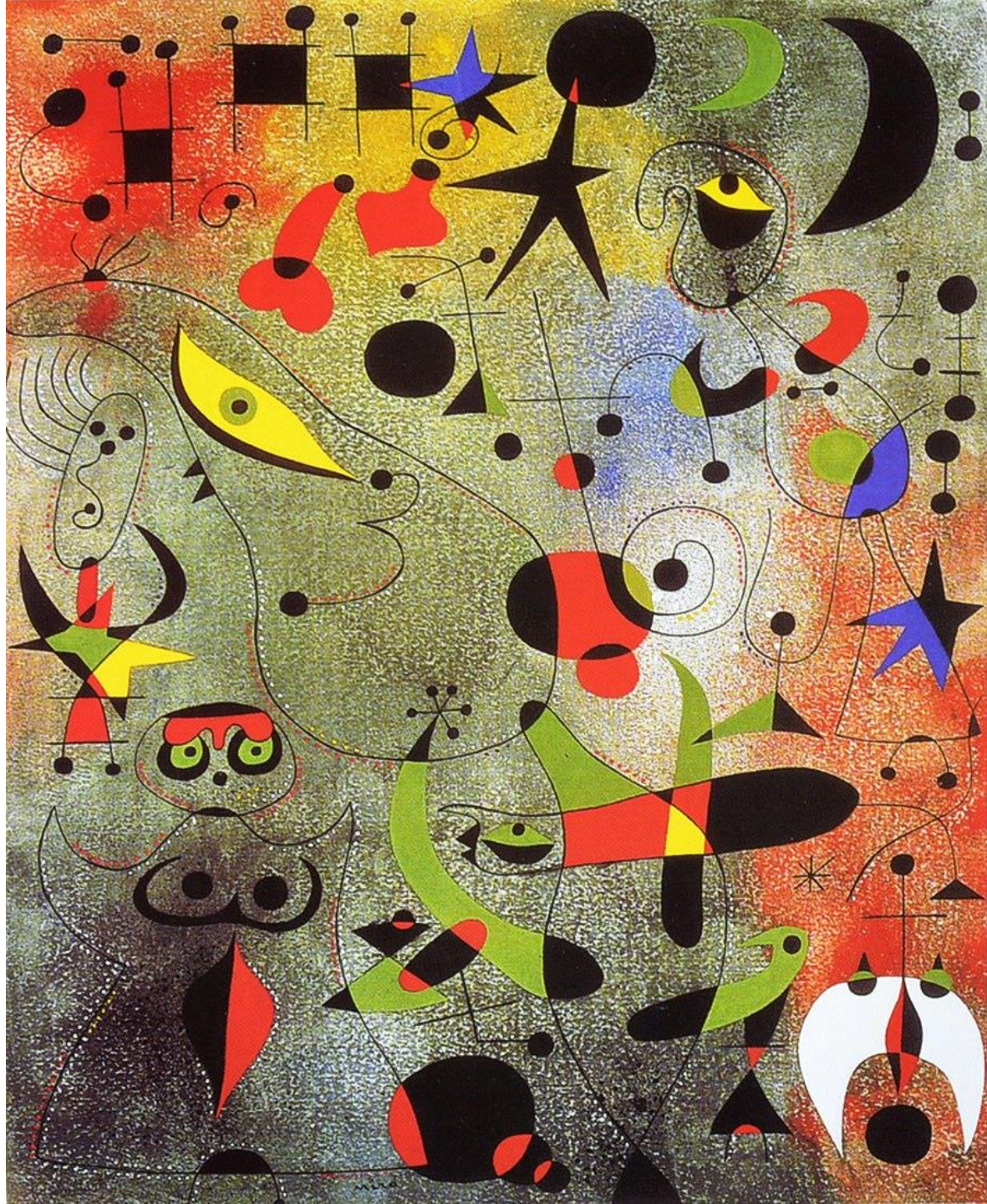
Utilización de colores primarios

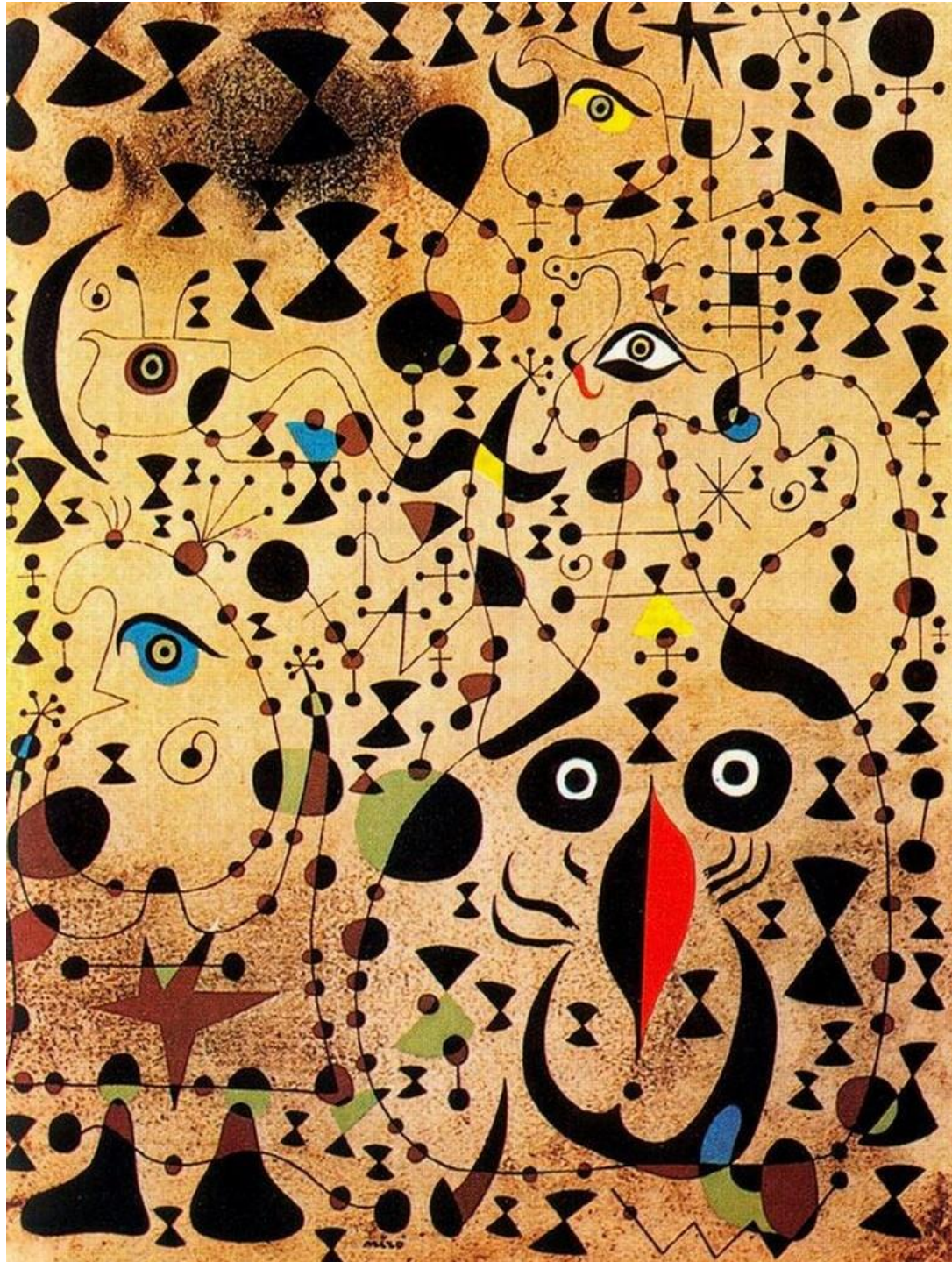
Miró

“Yo trato de aplicar colores como las palabras dan forma a los poemas, como las notas dan forma a la música”

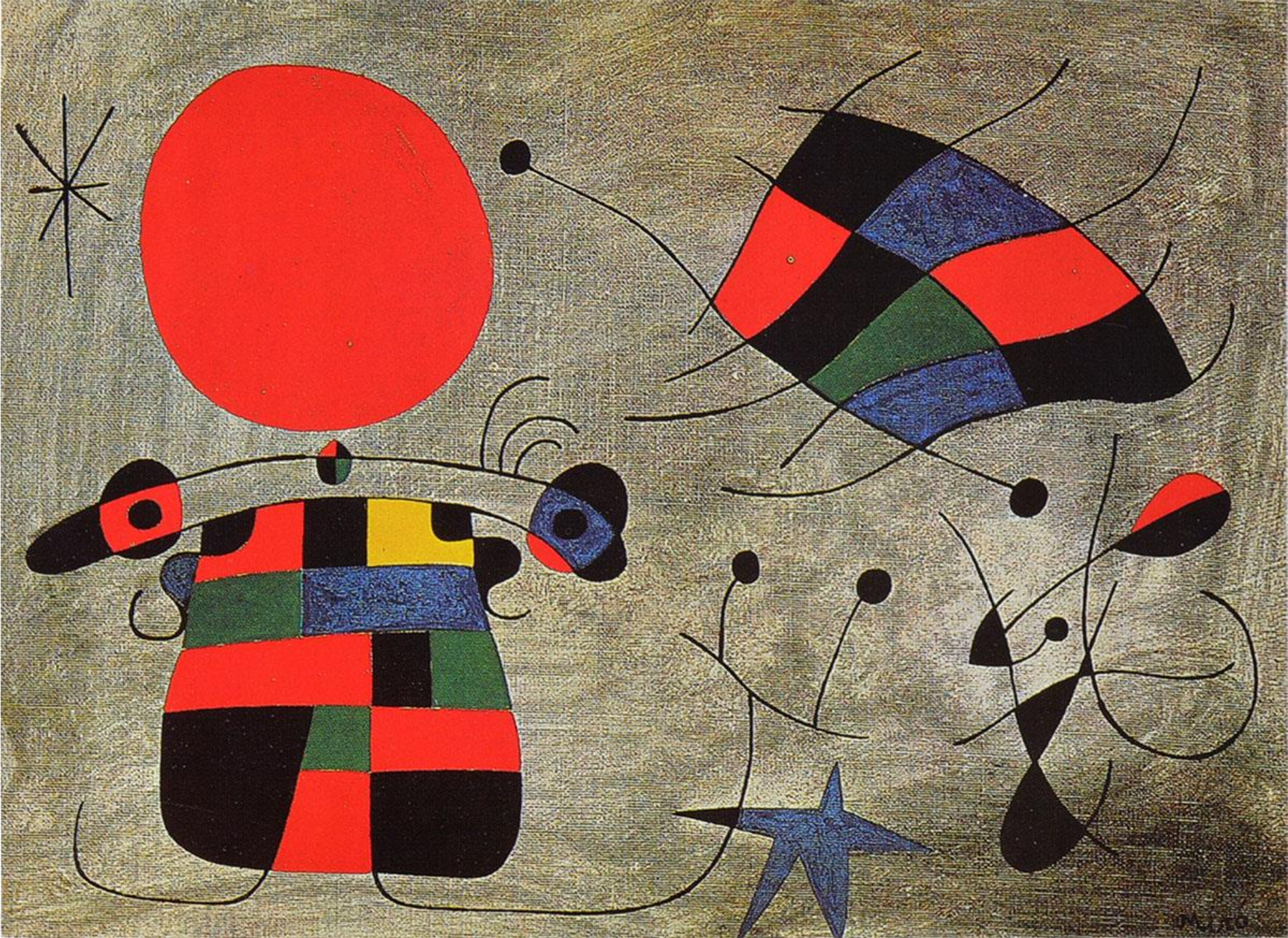
JOAN MIRÓ: *Signos y constelaciones enamorados de una mujer* (1941).
Instituto de Arte de Chicago

JOAN MIRÓ: *La sonrisa de alas extravagante* (1953). Colección Privada

MUJERES Y PÁJAROS A LA LUZ DE LA LUNA

FICHA TÉCNICA

Autor: Joan Miró

Cronología: siglo XX (1949)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: paisaje con figuras

Estilo: Surrealismo

Localización: Tate Modern (Londres)

Predominio tanto del dibujo como del color

Uso de colores primarios

Todas las figuras sugieren ensoñación, fantasía y ambigüedad

Mezcla objetos reales con figuras inventadas

Difusión del fondo

Nitidez de las figuras

Fauna mironiana

Corriente automatista del Surrealismo

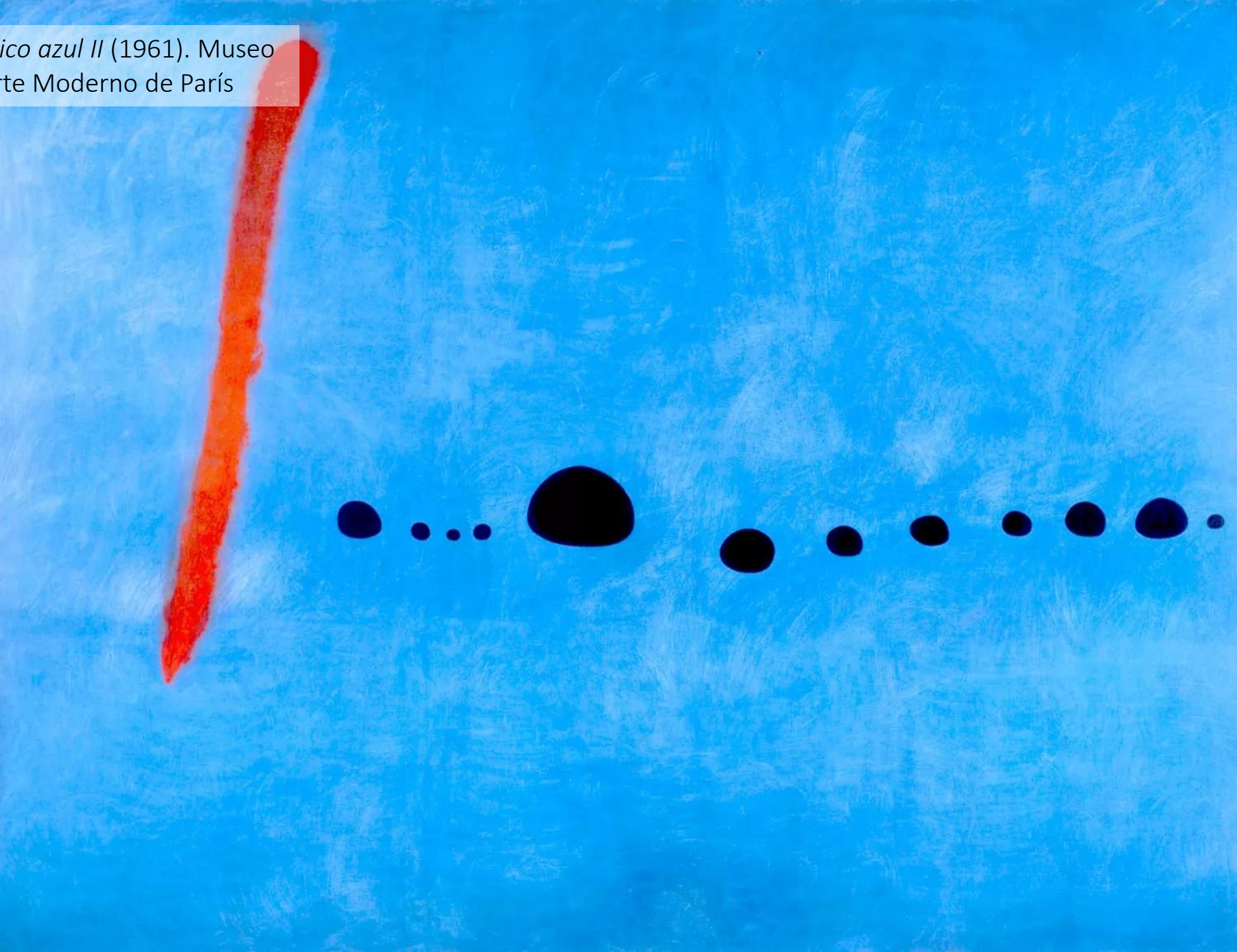

JOAN MIRÓ: *El oro azur* (1967).
Fundación Joan Miró, Barcelona

JOAN MIRÓ: *Tríptico azul I* (1961). Museo Nacional de Arte Moderno de París

JOAN MIRÓ: *Tríptico azul II* (1961). Museo Nacional de Arte Moderno de París

JOAN MIRÓ: *Tríptico azul III* (1961). Museo Nacional de Arte Moderno de París

*La única diferencia entre un loco y yo,
es que el loco cree que no lo está,
mientras yo sé que lo estoy*

Salvador Dalí

<https://youtu.be/PmT1niHXg6o>

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA

FICHA TÉCNICA

Autor: Salvador Dalí

Cronología: siglo XX
(1931)

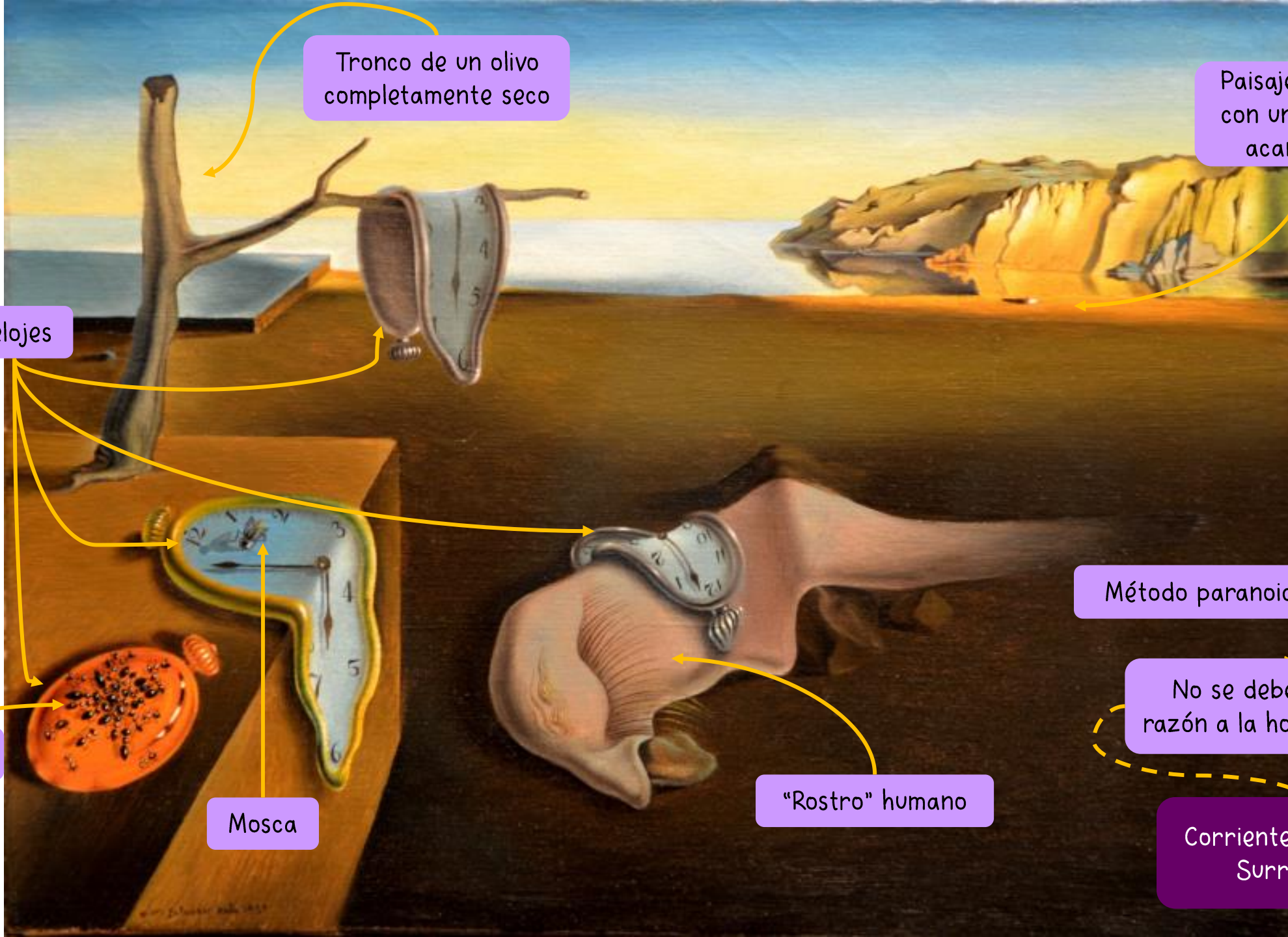
Técnica: óleo sobre
lienzo

Tema: onírico

Estilo: Surrealismo

Localización: MOMA
(Nueva York)

Tronco de un olivo completamente seco

Paisaje solitario con una playa y acantilados

Relojes

Método paranoico-crítico

No se debe evitar la razón a la hora de pintar

Hormigas

Mosca

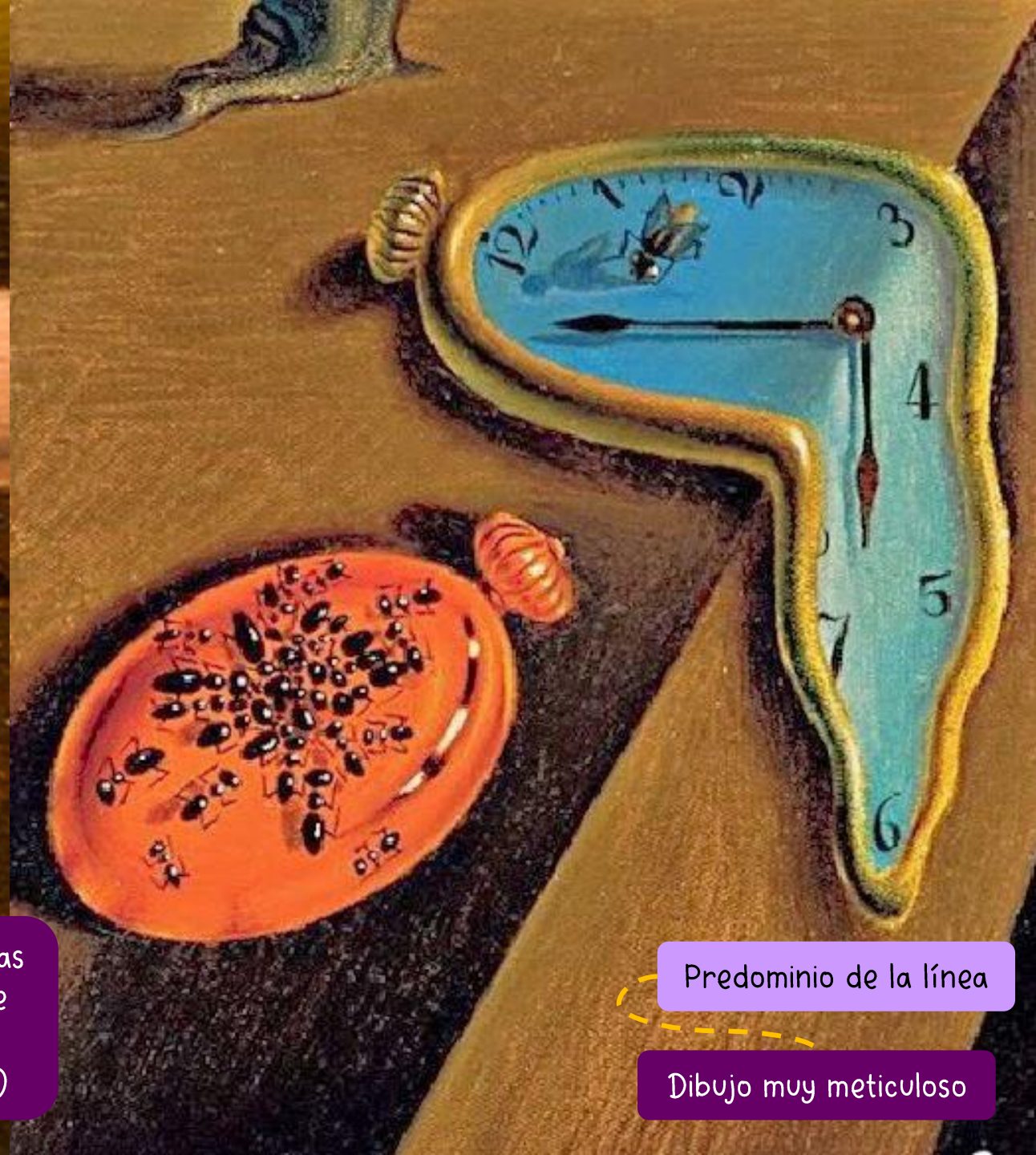
"Rostro" humano

Corriente onírica del Surrealismo

Pincelada larga
y precisa

Predominio de tonalidades frías
(azules, grises y blancos) que
contrastan con otras cálidas
(ocres, marrones y amarillos)

Predominio de la línea

Dibujo muy meticuloso

SALVADOR DALÍ: *El gran masturbador* (1929). Museo Nacional Reina Sofía, Madrid

SALVADOR DALÍ: *Jirafa en llamas* (1937). Colección Pública de Arte de Basilea

SALVADOR DALÍ: *Teléfono langosta* (1936).

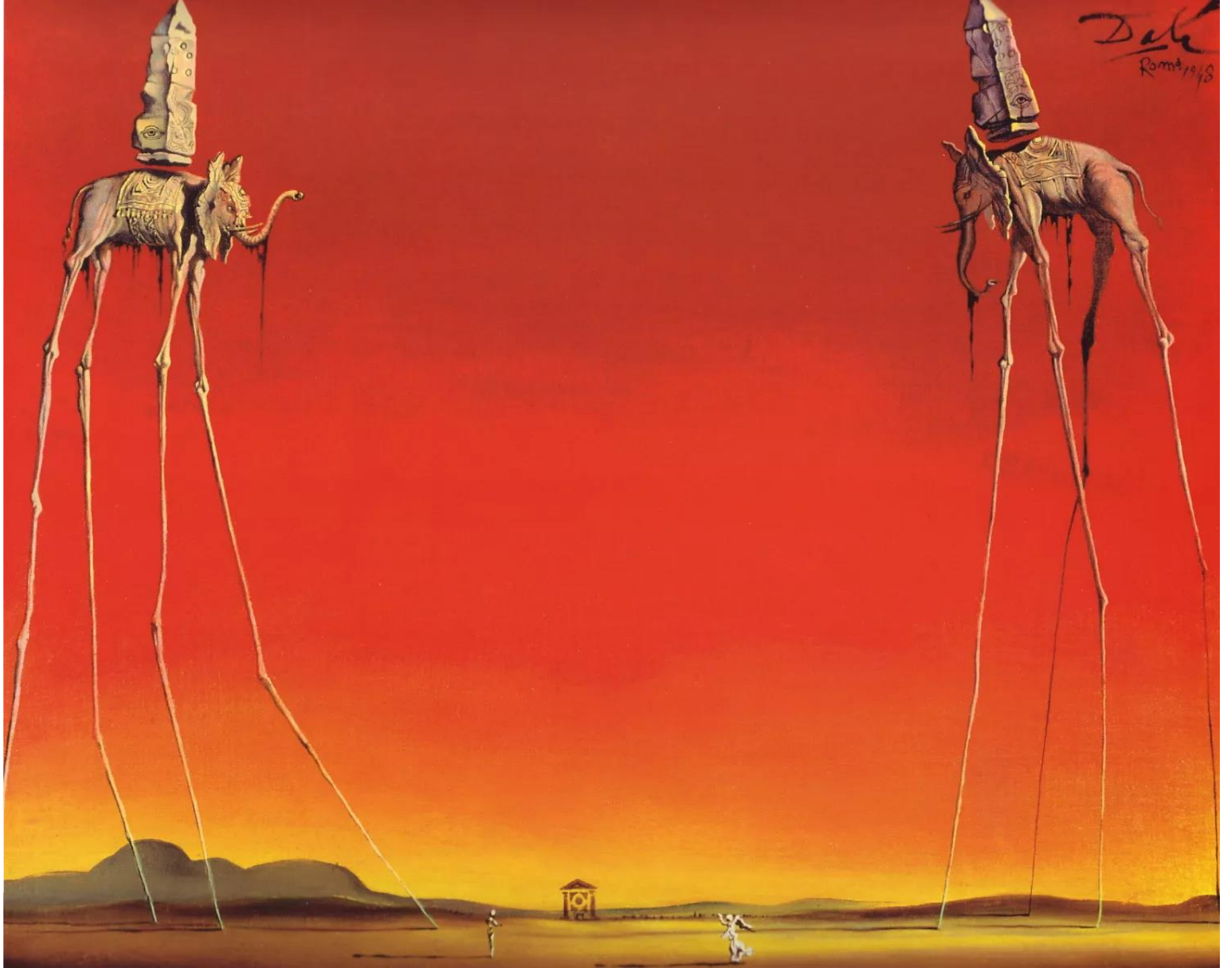
SALVADOR DALÍ:
*La metamorfosis
de Narciso* (1937).
Tate Modern,
Londres

"Si muero, no moriré del todo"

SALVADOR DALÍ: *Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar* (1944). Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

SALVADOR DALÍ: *Los elefantes*
(1944). Colección Privada

SALVADOR DALÍ: *La tentación de San Antonio* (1946). Museos Reales Bellas Artes de Bélgica

SALVADOR DALÍ: *Cristo de San Juan de la Cruz* (1951). Museo Kelvingrove, Glasgow

SALVADOR DALÍ: *Galatea de las esferas* (1952). Teatro-Museo Dalí, Girona

“El surrealismo soy yo”

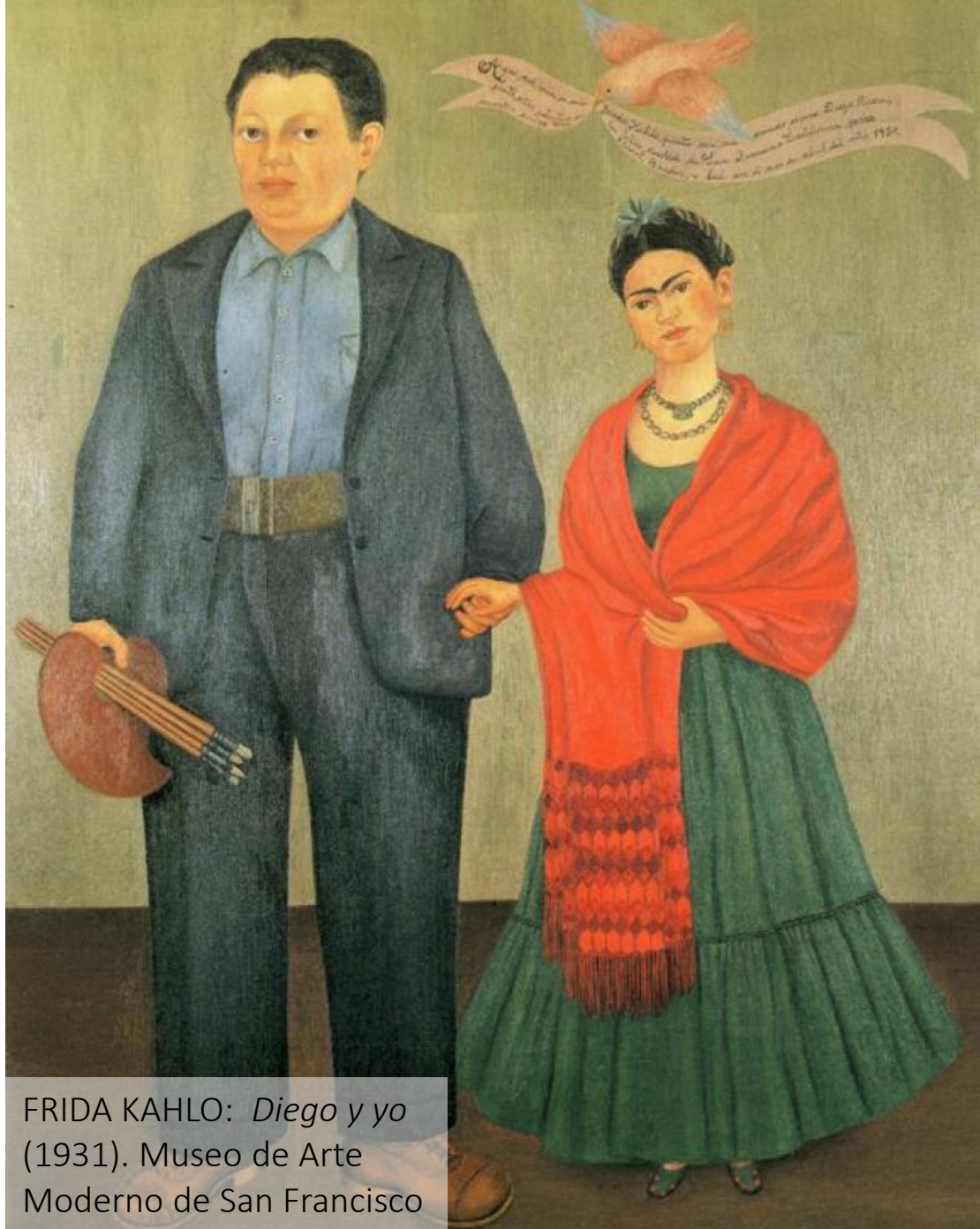
<https://www.rtve.es/alcarta/videos/un-perro-andaluz/perro-andaluz/1570997/>

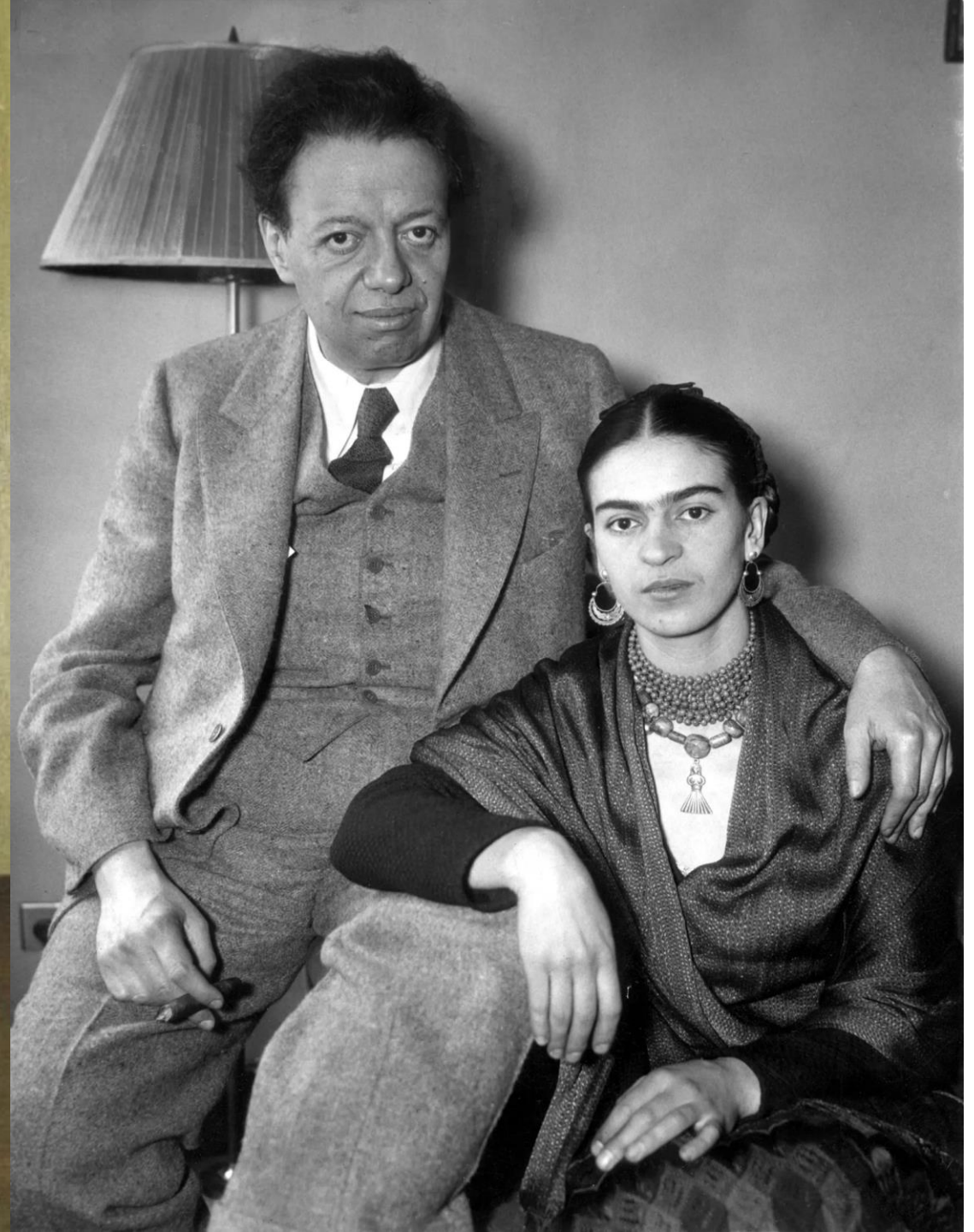
UN PERRO
ANDALUZ

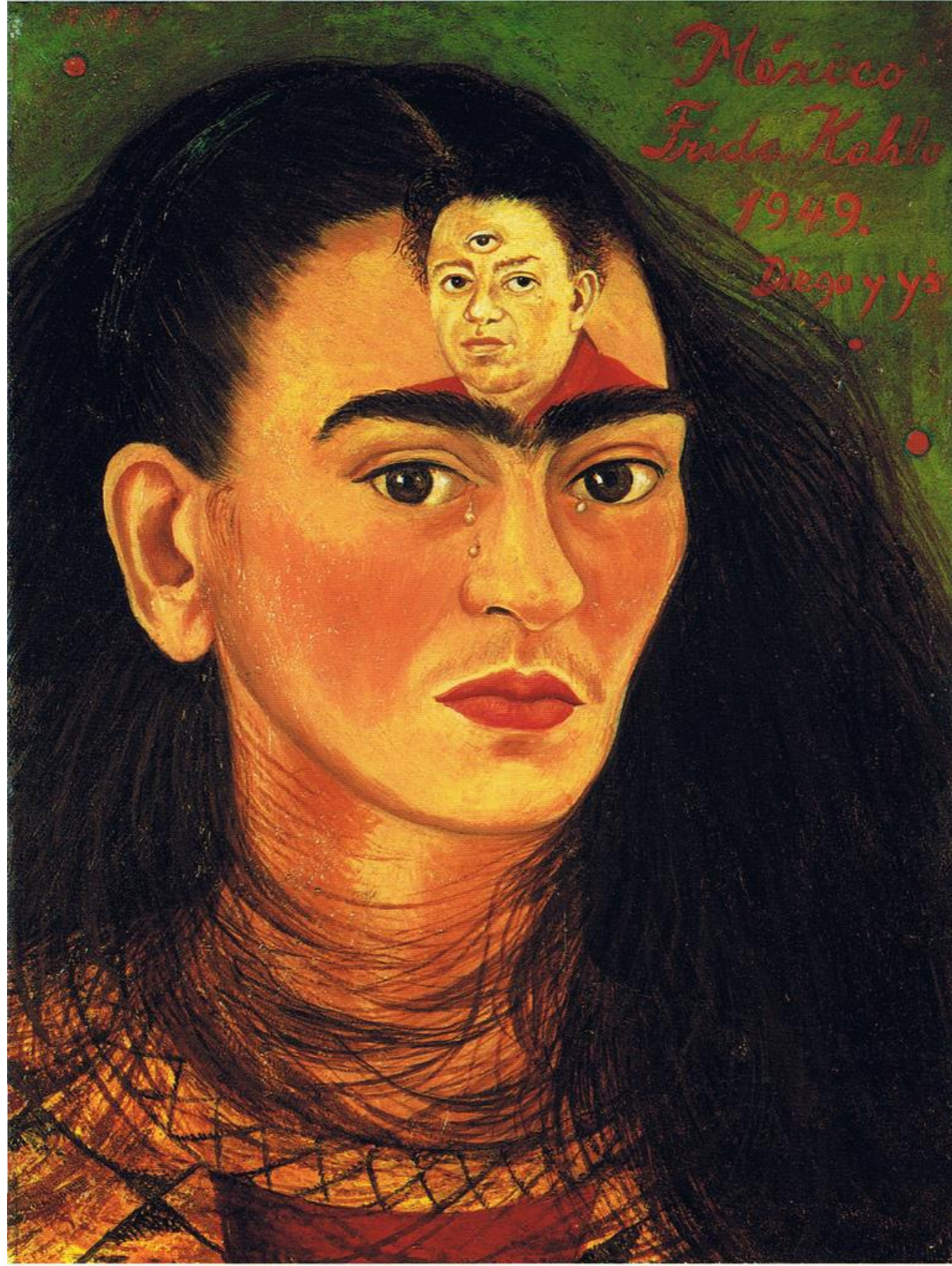

Frida Kahlo.

FRIDA KAHLO: *Diego y yo*
(1931). Museo de Arte
Moderno de San Francisco

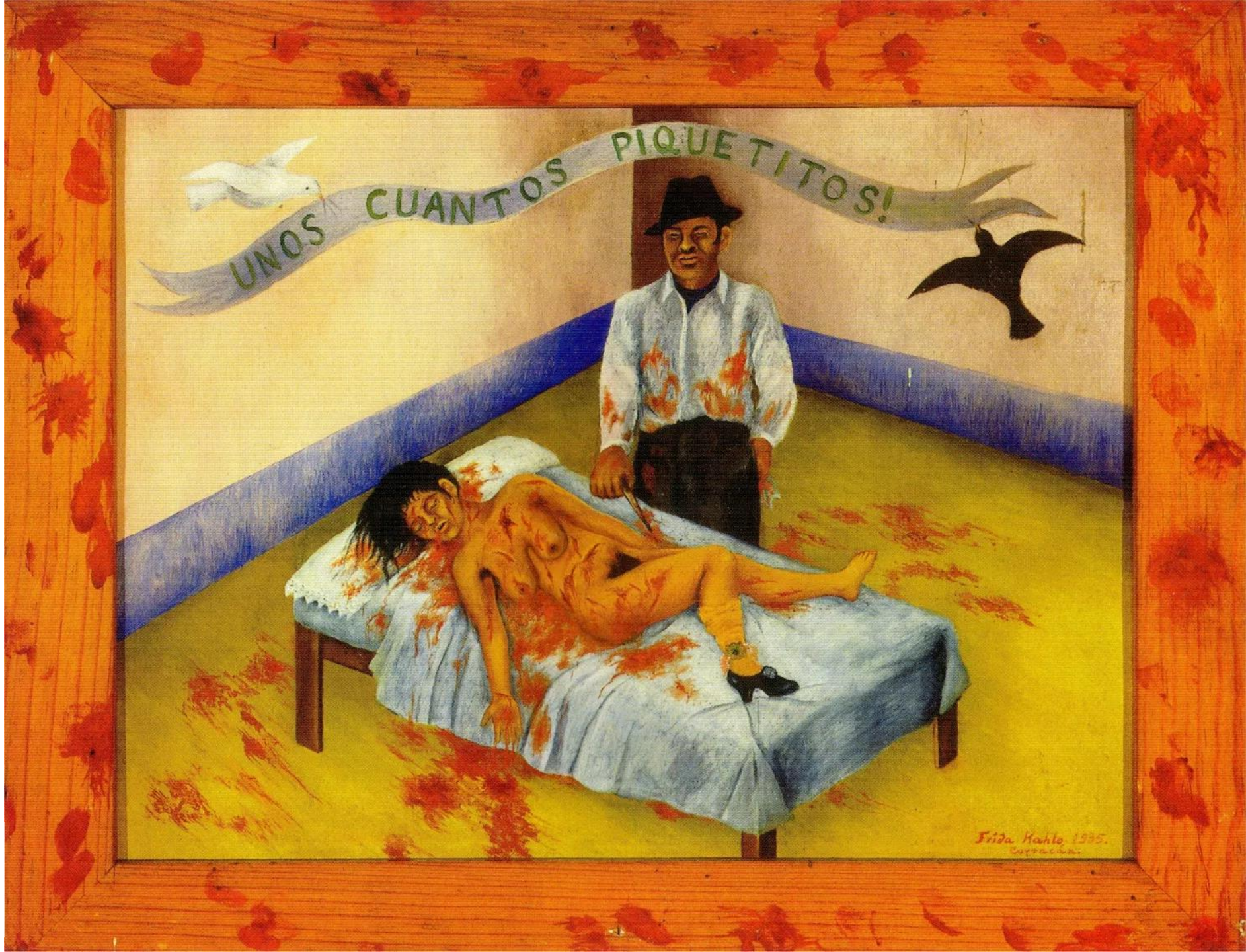

FRIDA KAHLO: *Diego y yo*
(1949). Colección privada

FRIDA KAHLO:
Henry Ford Hospital (1932).
Museo Dolores
Olmedo, México

FRIDA KAHLO: *Unos cuantos piquetitos* (1935). Museo Dolores Olmedo, México

FRIDA KAHLO: *Las dos Fridas* (1939). Museo de Arte Moderno, México

FRIDA KAHLO: *Mi nacimiento* (1932).
Colección privada

FICHA TÉCNICA

Autor: Frida Kahlo

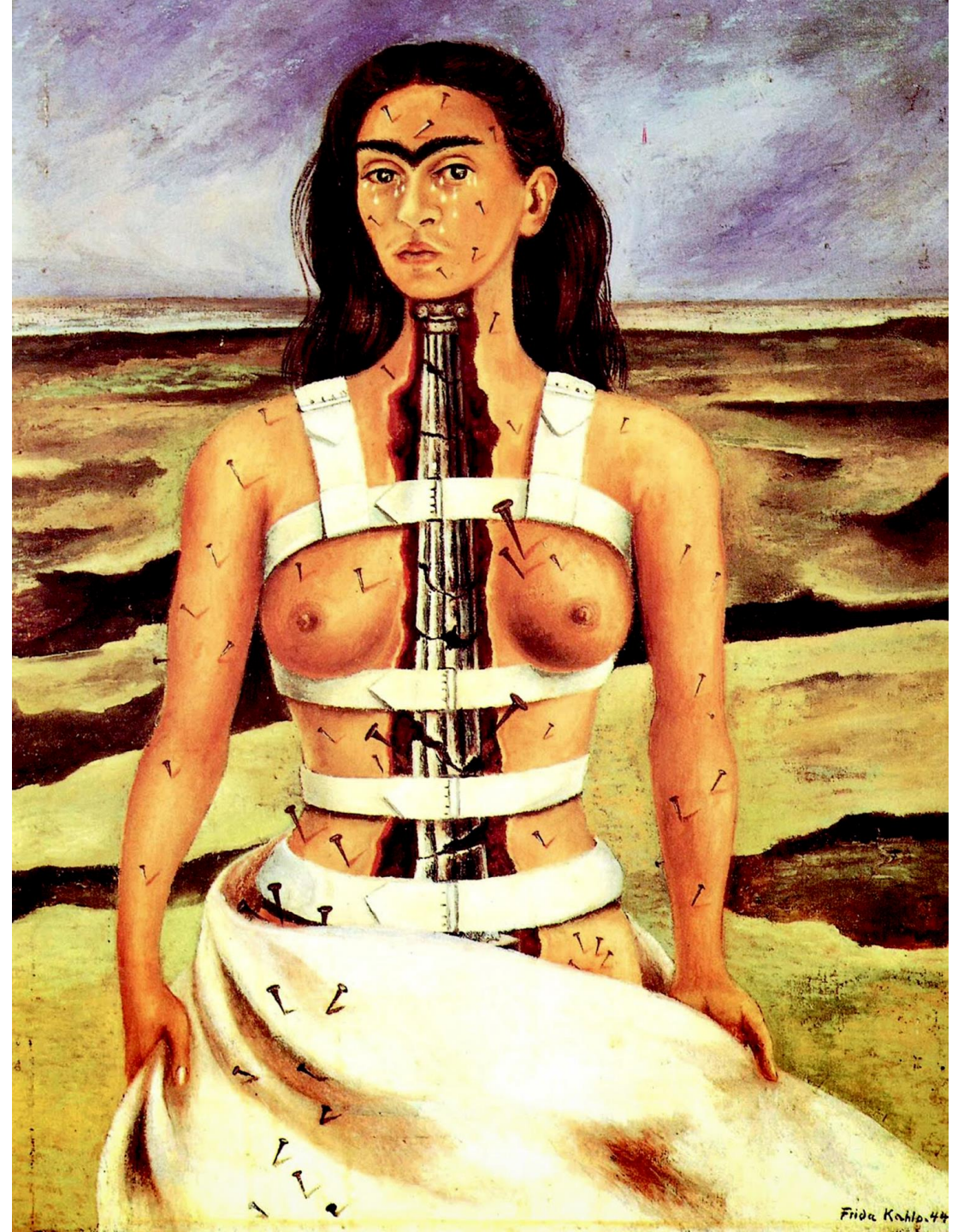
Cronología: siglo XX (1944)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: autorretrato

Estilo: Surrealismo

Localización: Museo Dolores Olmedo (México).

Acentúa sus rasgos mexicanos

Cejas espesas y sombra en el bigote

Lágrimas

Mirada desafiante

Columna jónica fracturada

Torso abierto y sujeto por un corsé blanco

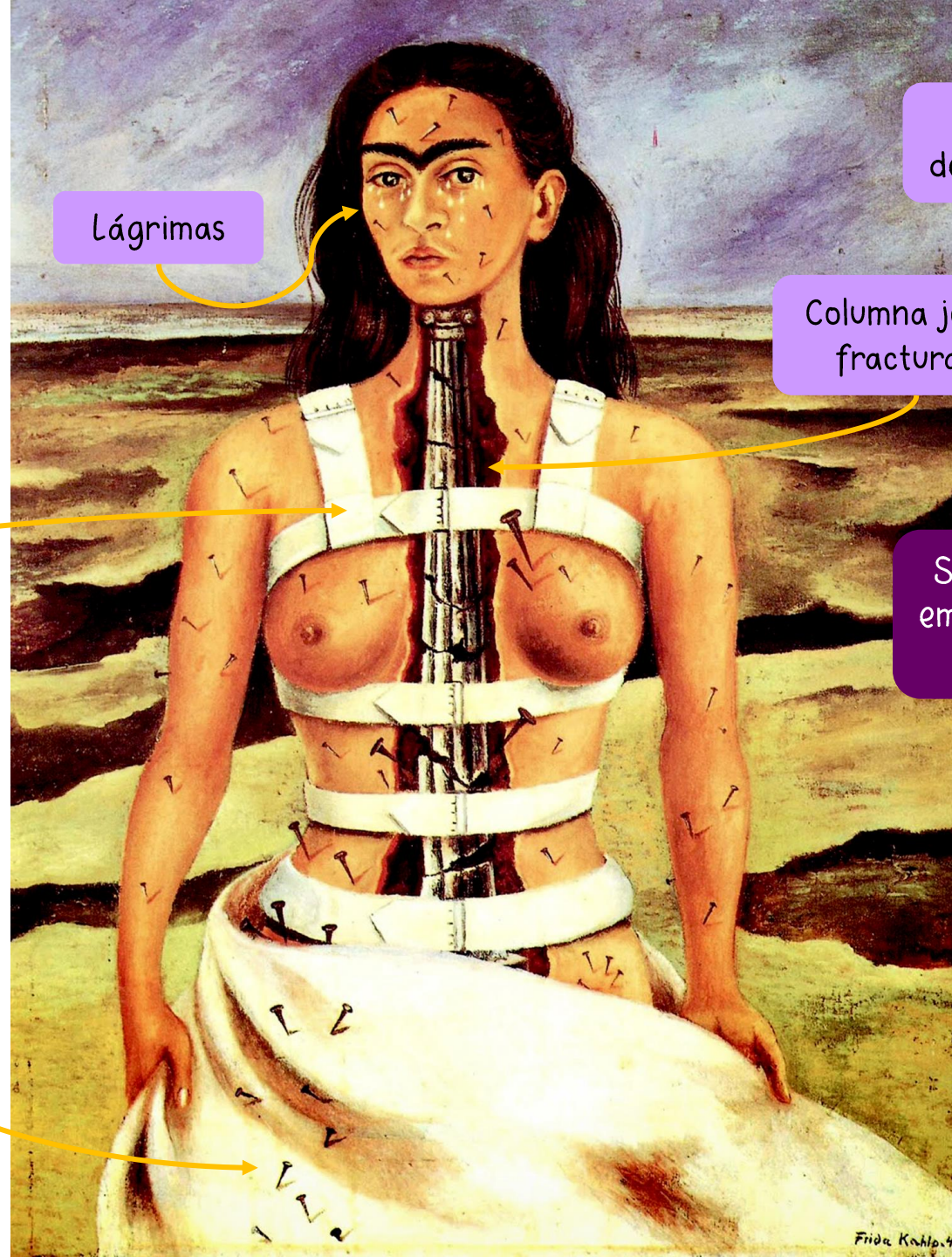
Se abre física y emocionalmente al espectador

Clavos de diferente tamaño

Composición simétrica y de estilo clásico

El tema principal es el dolor físico y emocional de Frida

La obra es un reflejo de la vida de la artista

*Todo lo que estamos viendo esconde
otra cosa, nosotros siempre queremos
ver lo que está escondido por lo que
miramos, pero es imposible. Los humanos
esconden sus secretos demasiado bien*

Magritte

MAGRITTE: *El hijo del hombre* (1964).

MAGRITTE: *El asesino amenazado* (1927).

¿Un amor secreto?

¿Un amor prohibido?

¿Dos desconocidos que se gustan sin conocerse?

¿Lo insensible de algunos amores?

¿El amor es ciego?

Magritte no explica nada.

Sólo nos deja esa sensación de **asfixia**, un síntoma como otro cualquiera para ilustrar el amor

MAGRITTE: *Los amantes* (1928).

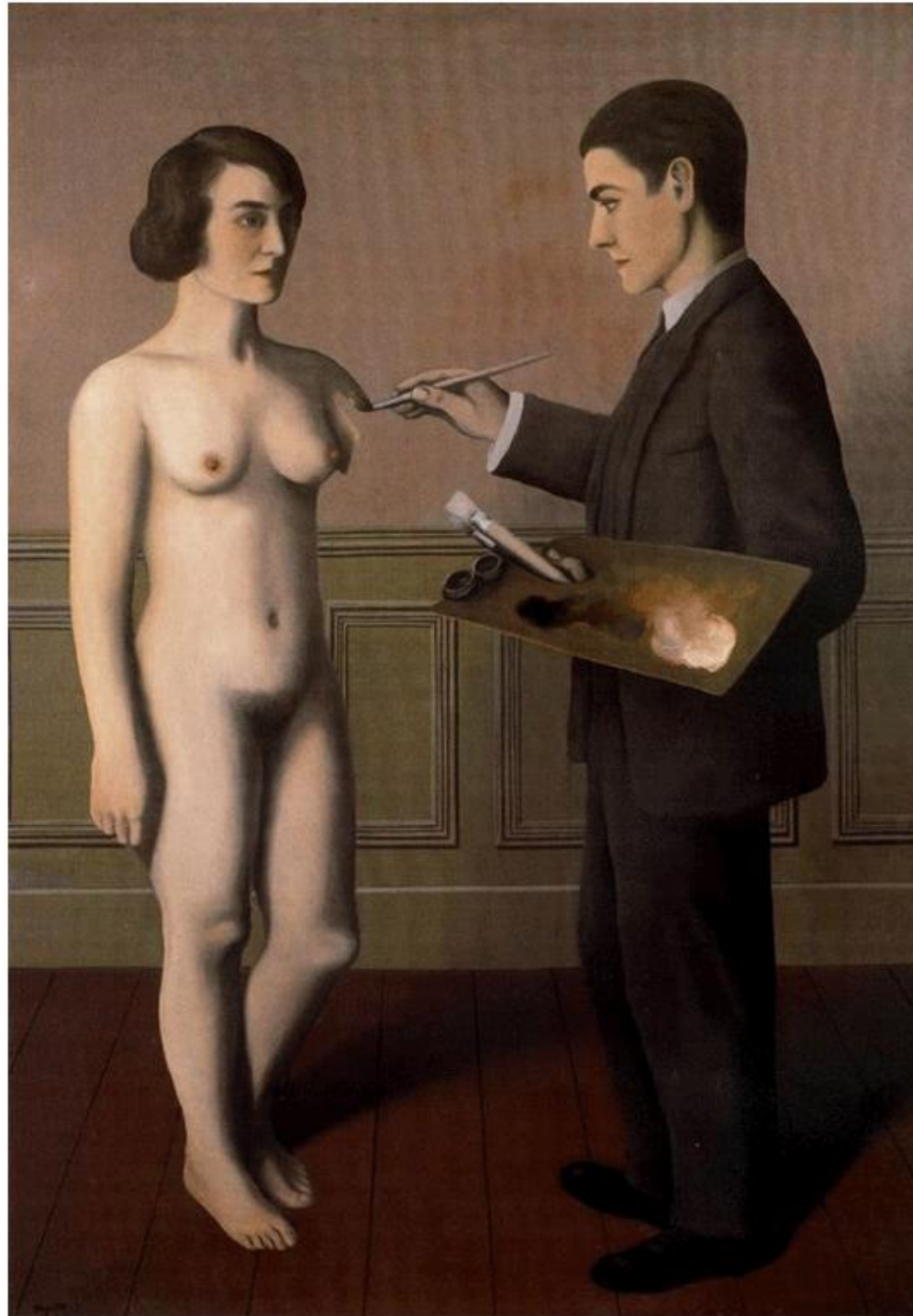
Ceci n'est pas une pipe.

Magritte

MAGRITTE: *La traición de las imágenes* (1928-1929).

MAGRITTE: *El doble secreto* (1927).

MAGRITTE: *Intentando lo imposible* (1928).

LA LLAVE DE LOS CAMPOS

FICHA TÉCNICA

Autor: René Magritte

Cronología: siglo XX (1936)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: ilusión óptica

Estilo: Surrealismo

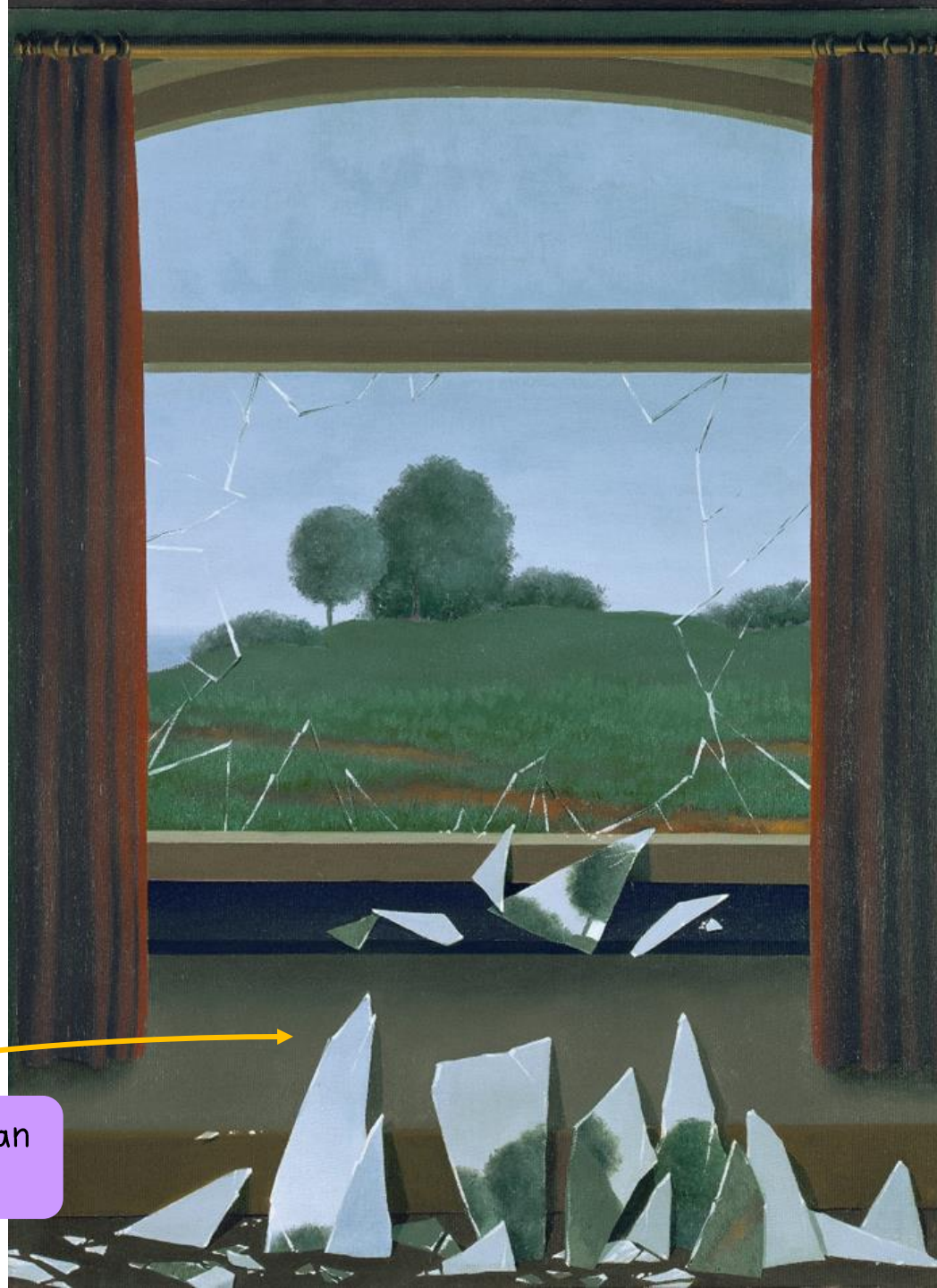
Localización: Museo Thyssen
Bornemisza (Madrid).

Predominio de
colores fríos

Uso de la
perspectiva lineal

Luz racional

Cristales rotos que conservan
la imagen del exterior

Plantea más dudas
que respuestas

Las obra encierra una
clara ilusión óptica

Objetivo de la obra:
infundir una sospecha
sobre la realidad

MAGRITTE: *El terapeuta* (1937).

MAGRITTE:
Calcomanía (1966).

ttt ttallo

FICHA TÉCNICA

Autor: Maruja Mallo

Cronología: siglo XX (1927)

Técnica: óleo sobre lienzo

Tema: ilusión óptica

Estilo: Realismo mágico

Localización: Museo Reina Sofía (Madrid).

Maruja Mallo expone su visión del mundo sin escatimar en barroquismo y fantasía

Escenas carentes de toda lógica inundan el lienzo

La obra se compone a base de varios planos superpuestos

Aparente caos y desorden

Obra alegre y colorida que retrata a la sociedad madrileña de 1920

MARUJA MALLO: *A sorpresa do trigo* (1936). Colección Particular

MARUJA MALLO: *Antro de fósiles* (1930). Museo Reina Sofía (Madrid)