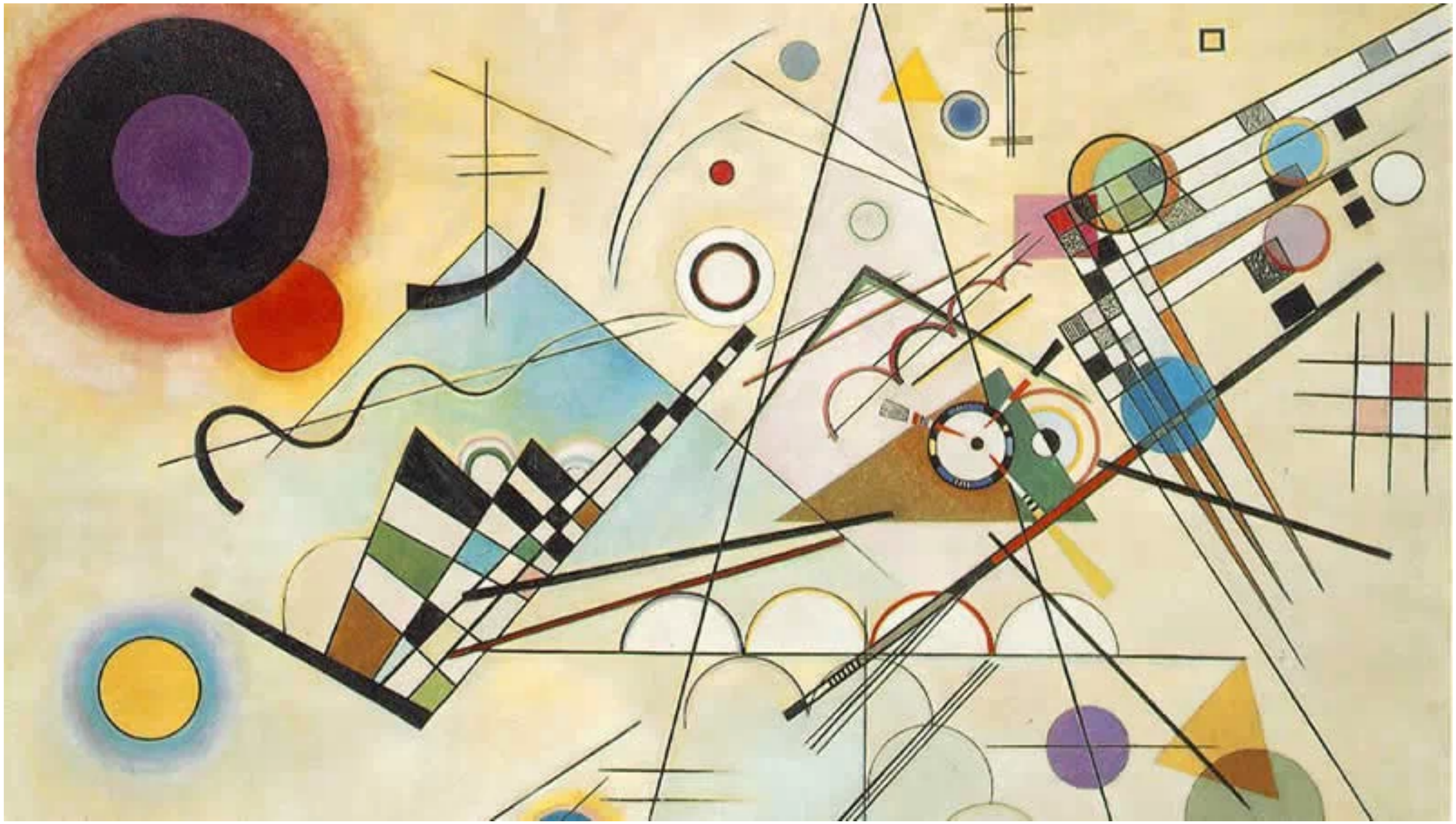
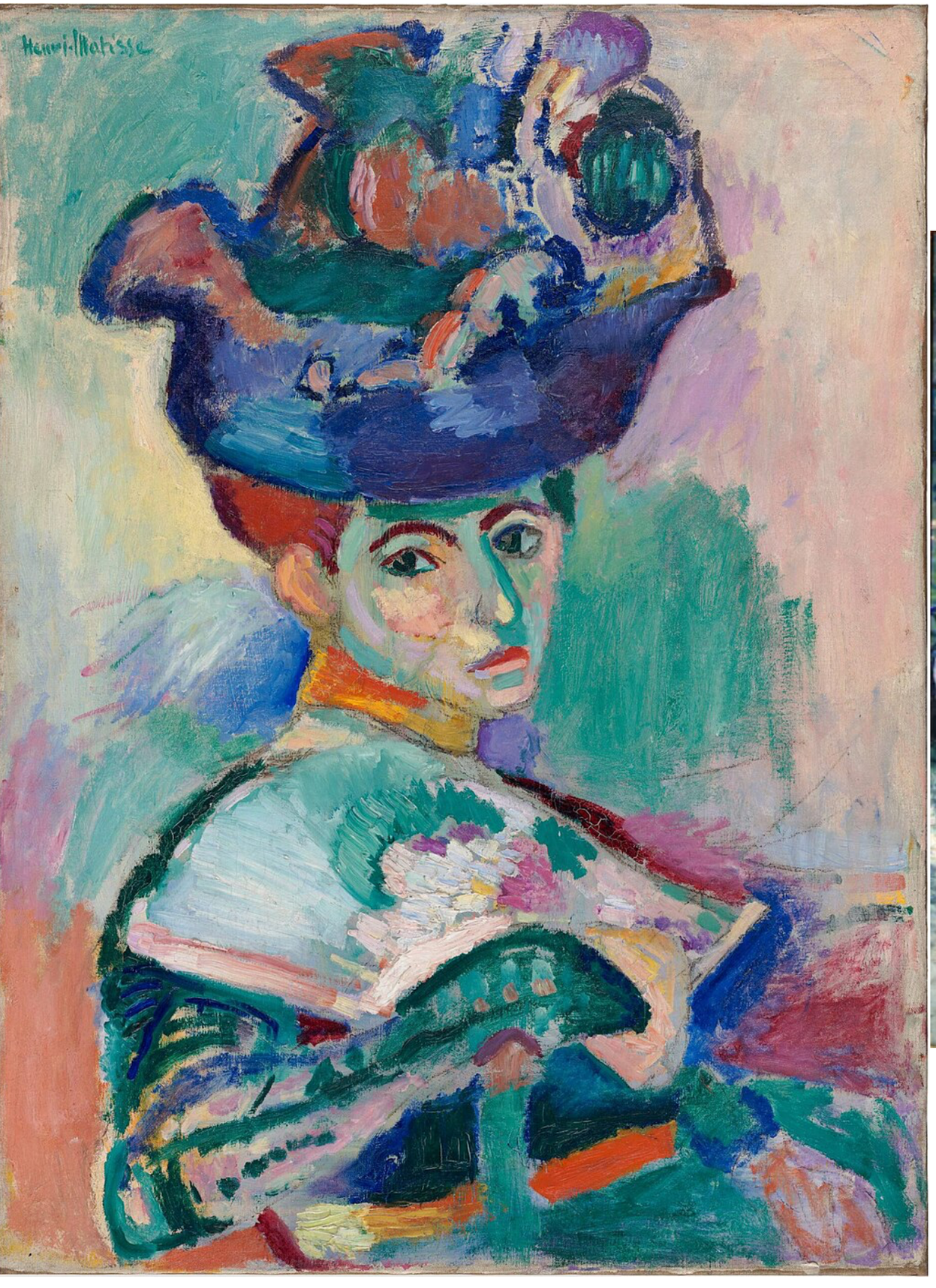
ARTE DA PRIMEIRA METADE DO S. XX



FAUVISMO

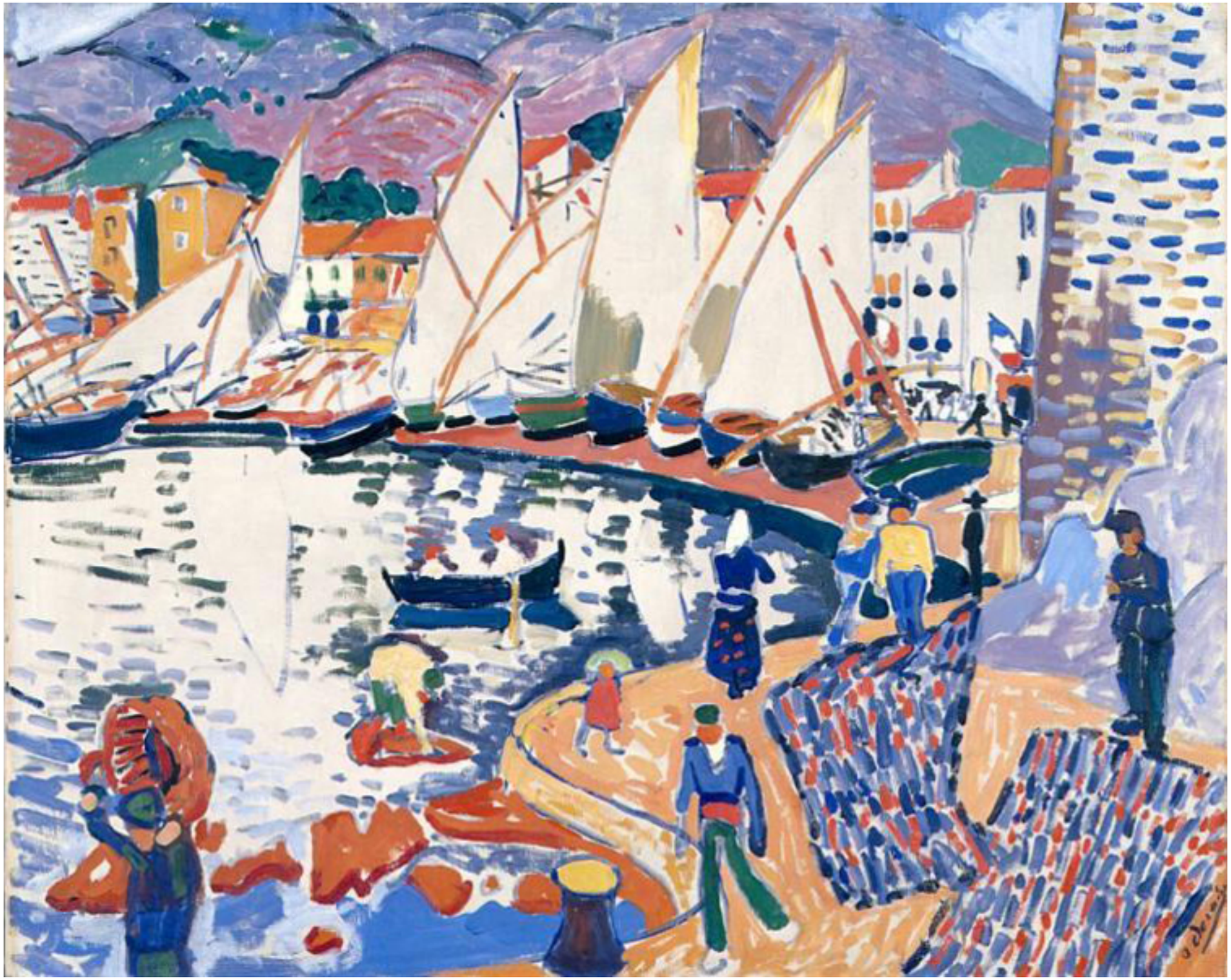
https://www.youtube.com/watch?v=BwbsIRMTw3g

SALÓN DE OTOÑO 1905. EXPOSICIÓN FAUVE



Matisse. Muller con sombreiro (1905)

Vlaminck. Barcos no Sena (1905-06)



Derain. O secado das velas (1905)

Matisse. Luxo, calma, voloptuosidade (1904)

Matisse. Harmonía en vermello (1908)

MATISSE. A ALEGRÍA DE VIVIR

Matisse

Cézanne

Renoior

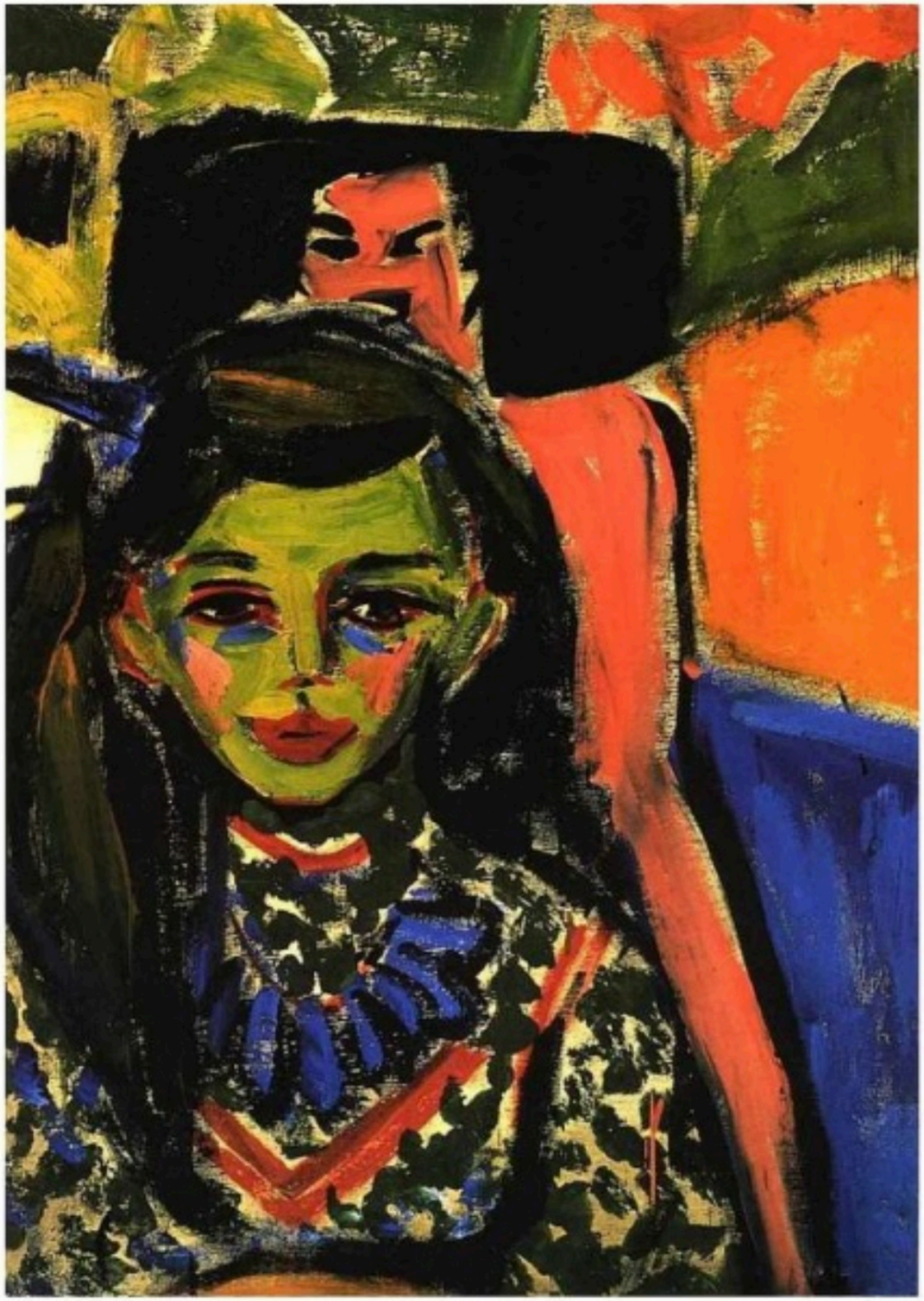
Gauguin

La danza, *Henri Matisse* (1910)

EXPRESIONISMO

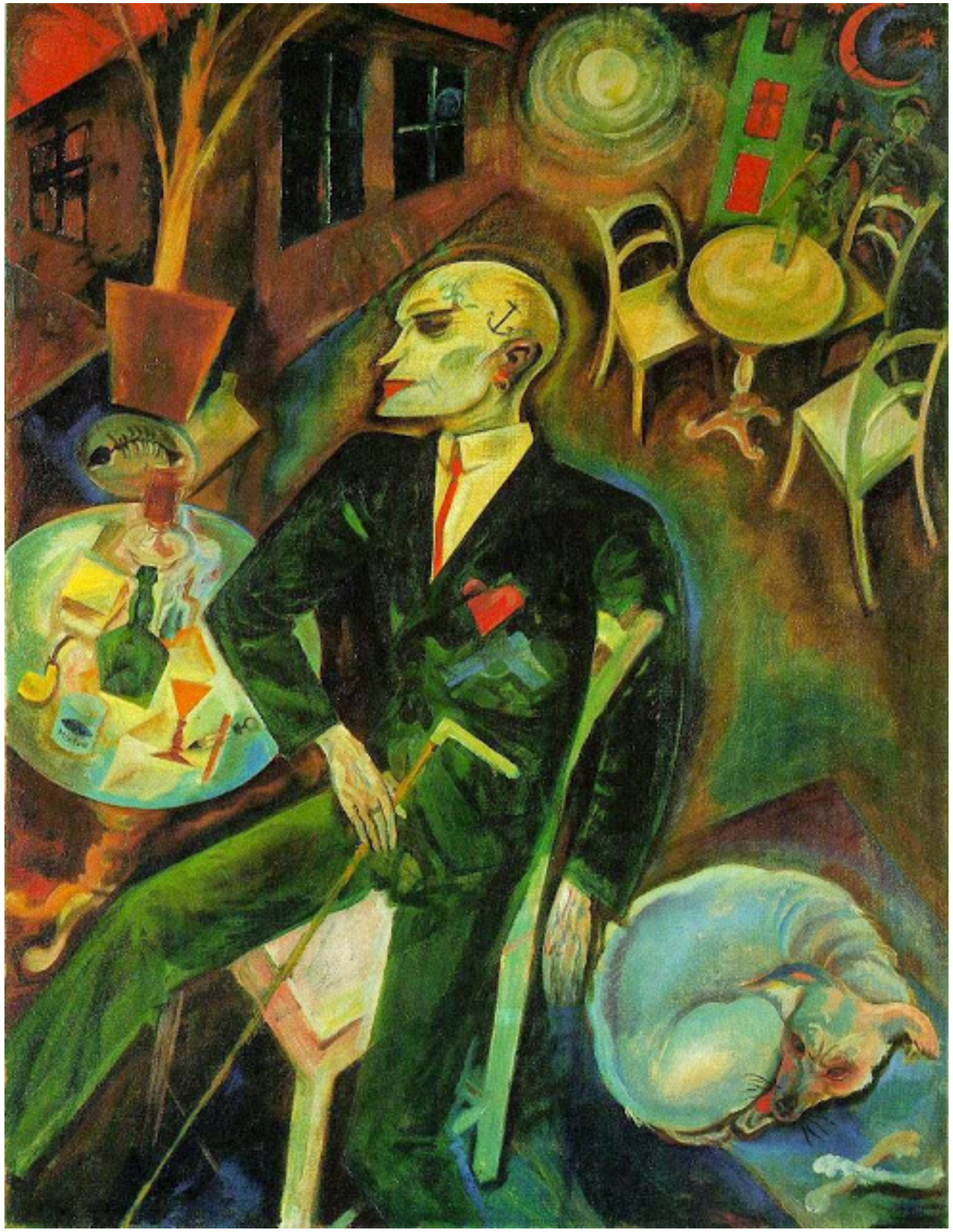
https://www.youtube.com/watch?v=C4xIvhz7yhI

Ensor. Entrada de Cristo en Bruxelas (1899)



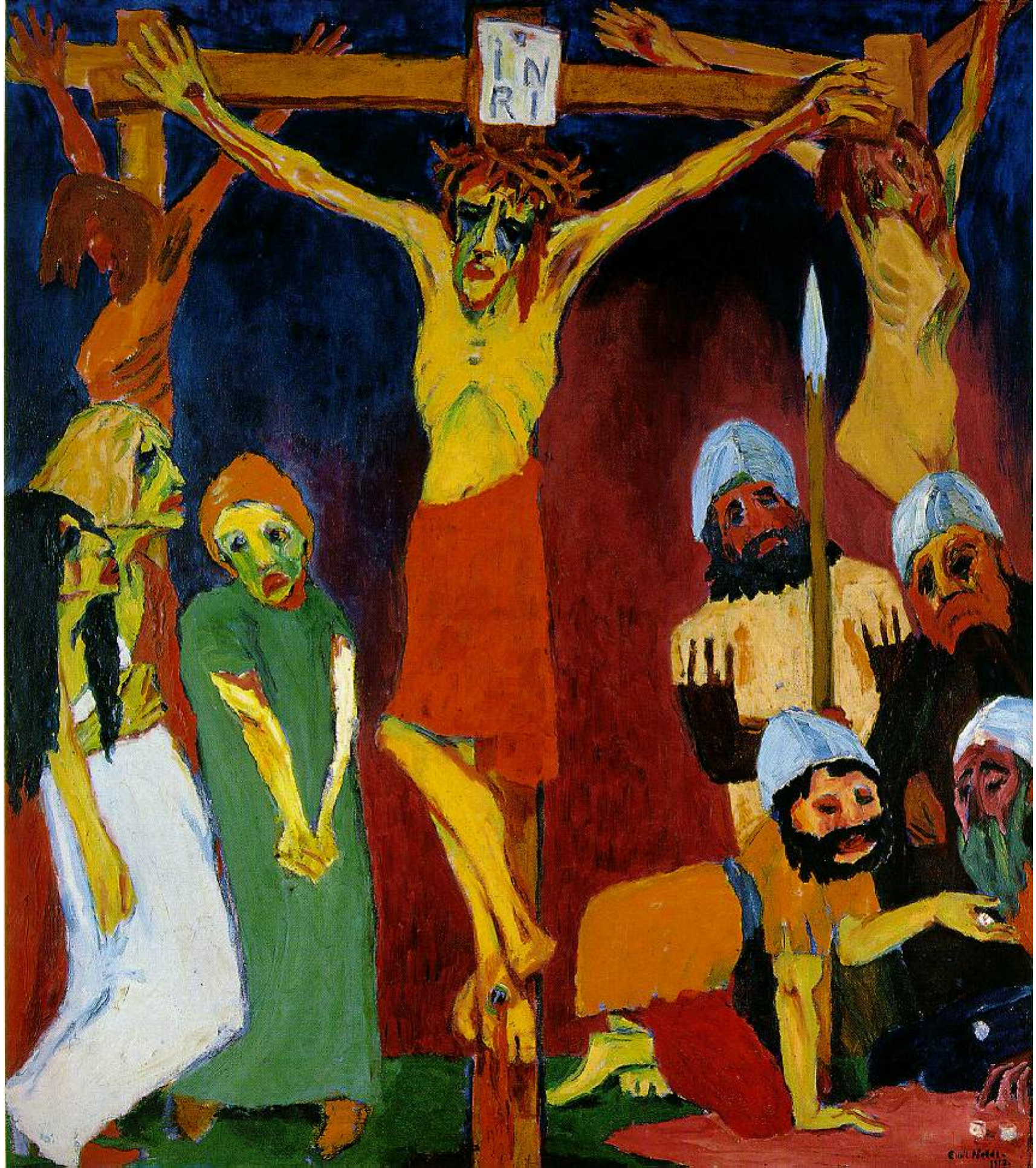
Fränzi ante una silla tallada

Mujer con raya verde



Grosz. O enfermo de amor (1917)

Kirchner. Cinco mulleres na rúa (1905)



Emil Nolde.
Crucifixión (1912)

Egon Schiele.
Autorretrato coa cabeiza baixa (1912)

MUNCH. O BERRO. 1893

1 1893 tempera on cardboard

2 1895 pastel on cardboard

3 1910 tempera on board

4 1893 crayon on cardboard

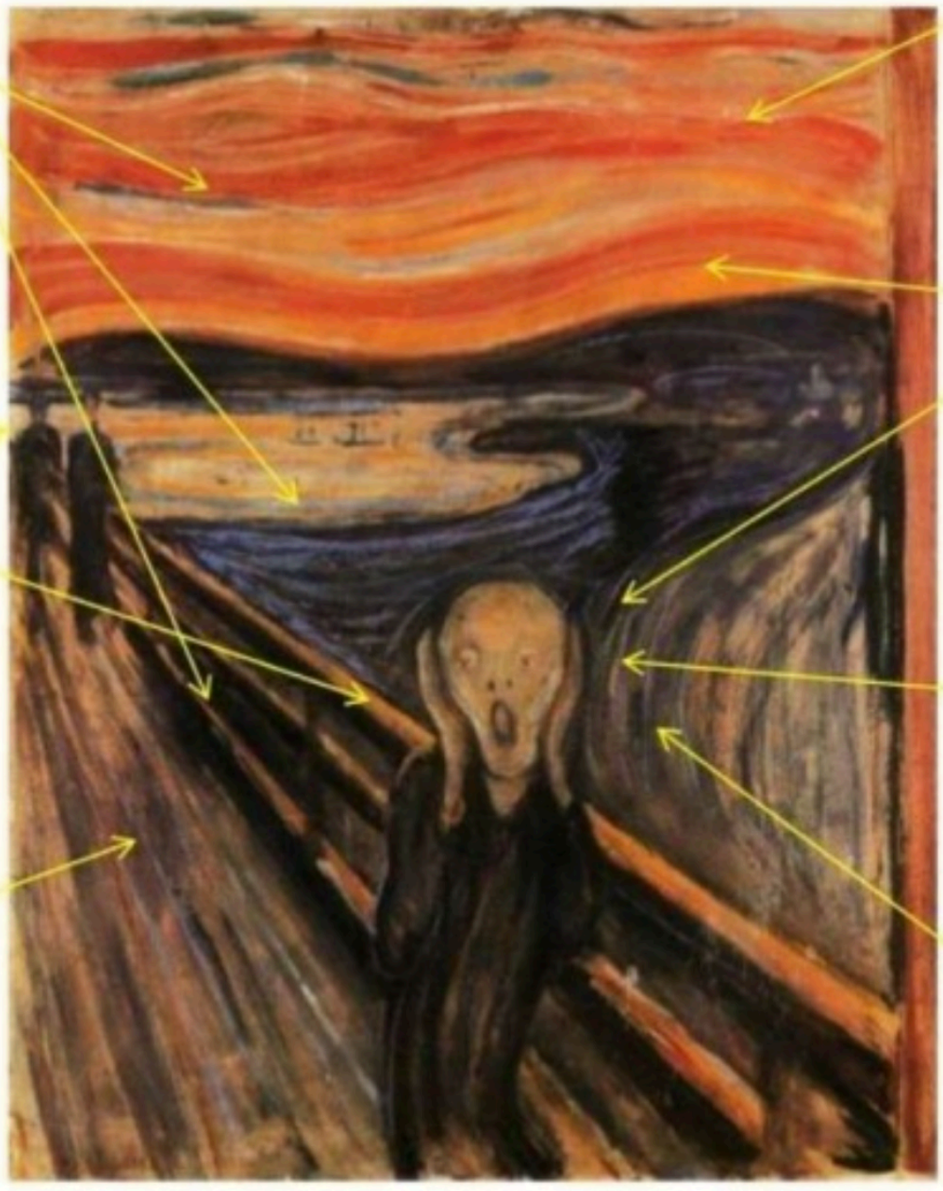
El grito refleja sus propios temores y tormentos. Su fuerza expresiva se debe en gran medida a las técnicas y efectos pictóricos empleados, la estridencia del colorido y la sinuosidad de las líneas.

Colores arbitrarios. Los colores cálidos y fríos no están compensados→ efecto agresivo, ofreciendo una imagen angustiada de la realidad y del mundo interior.

Se expresa la angustia y soledad del ser humano y una visión pesimista de la vida, una visión interior, no una escena realista

Paisaje subjetivo: el paisaje participa en ese malestar. El cielo encendido y los torbellinos parecen envolver amenazadoramente a la persona que grita.

La figura del primer plano aprieta las manos contra la cara como signo de angustia y desesperación, mientras que en segundo plano aparecen otras personas frías y distantes como queriendo significar la soledad ante los momentos de desconsuelo.



Pincelada expresiva, ondulada, acentuando la expresión

Deformación expresiva: el grito de terror trae consigo la tensión y el pánico interior que destruyen la anatomía. Los rasgos de rostro desaparecen bajo el gesto.

La escena se construye sobre un puente en donde un ocaso irreal enciende un colorido ficticio en una atmosfera angustiante y dramática generada por el movimiento violento de los colores.

Simplificación de formas: La figura del hombre, distorsionada, se asemeja a una larva en la que se simplifican los rasgos humanos.

Edvard Munch: El grito, 1893

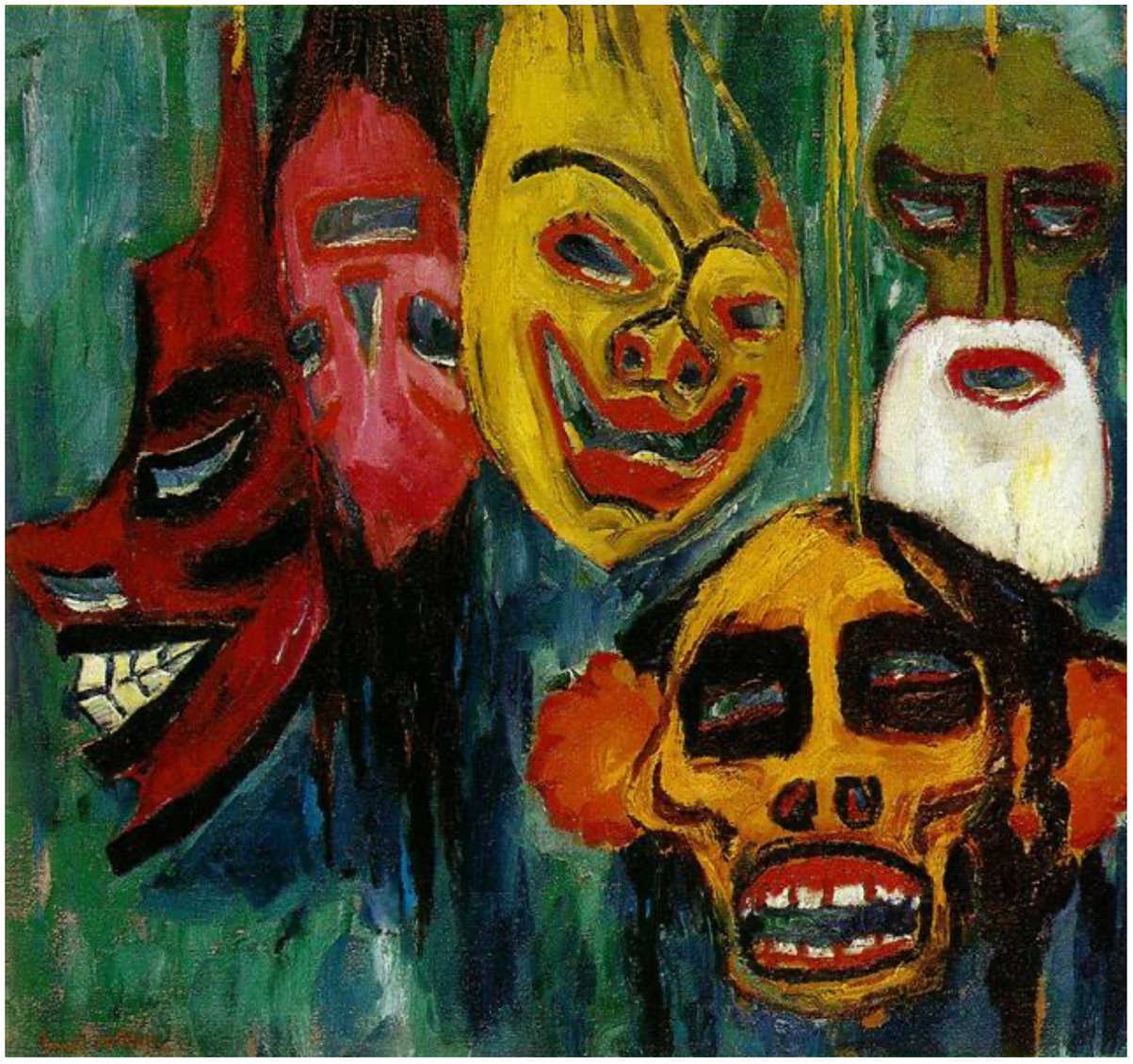
airo Martín fueradeclae-vdp.blogspot.com

Análisis realizado por Ignacio Sobrón García

James Ensor. A intriga (1890)

DIE BRÜCKE

KG Brücke
Schlossstrasse
in Galerie Arnold
Gärtnersche Druckerei
E.L. Kirchner



Emil Nolde. Natureza morta de Máscaras (1911)

Kirchner. A intriga (1890)

KIRCHNER. A RÚA DE DRESDE

KIRCHNER. A RÚA, BERLÍN. 1913

¿Dos damas de alta sociedad o dos prostitutas alrededor de las que *revolotean* los hombres?

Encuadre forzado, expresivo.

Pincelada gruesa, nerviosa, expresiva

Aspecto bidimensional, desaparición de la perspectiva

Colores muy contrastados para transmitir mejor la diferente expresión de los personajes.

Formas muy simplificadas, angulosas, contrastadas, primitivismo en los trazos

Contraste de colores y actitudes entre los personajes masculinos y femeninos

Colores arbitrarios, estridentes

No respeta la apariencia de la realidad ni en color, proporciones, formas, espacio...

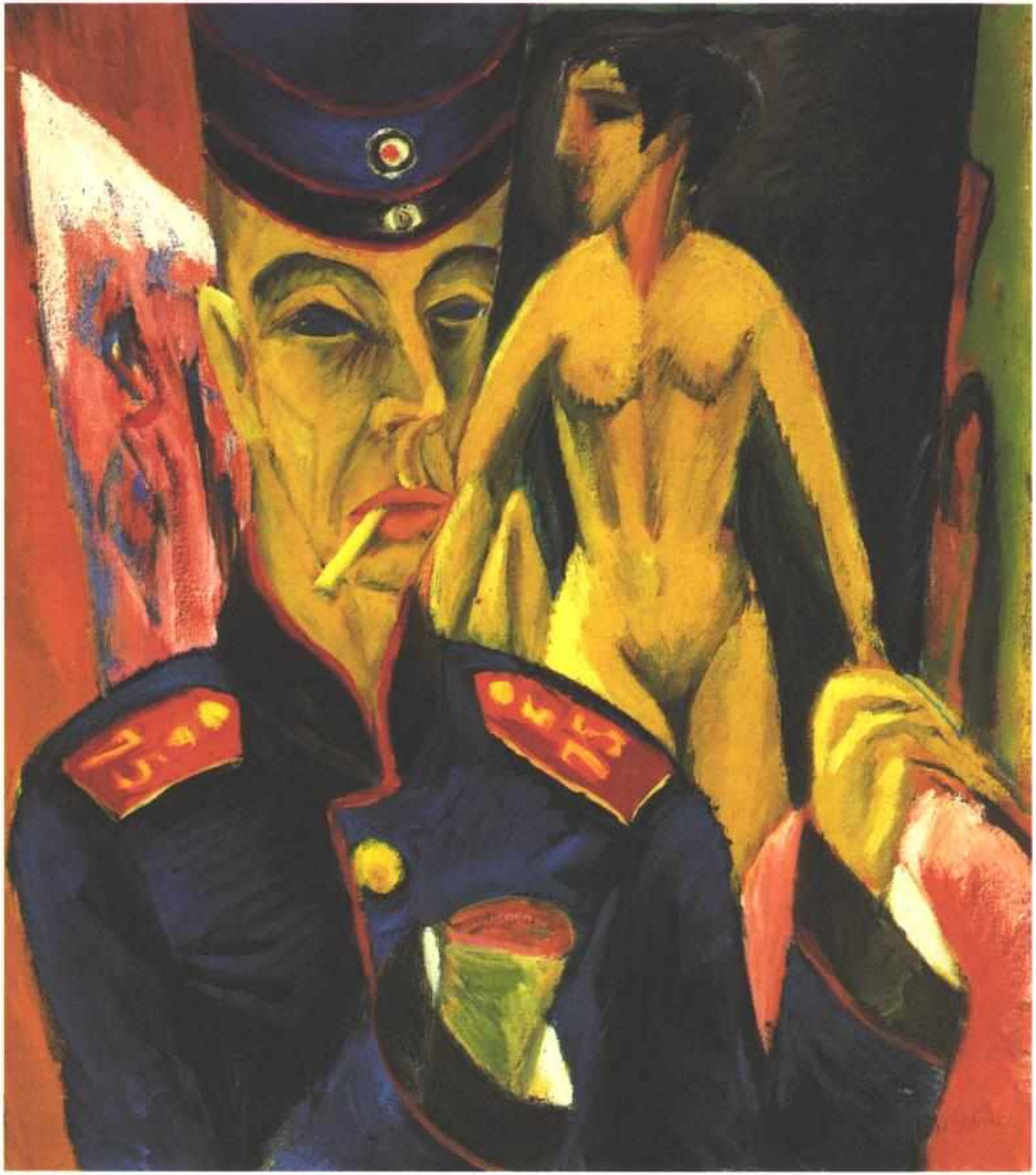
Rostros deformados, como máscaras

Paleta estridente y trazos angulosos para mostrar los oscuros deseos que laten en el fondo de los seres humanos.

Deformación expresiva de los personajes y las formas, para resaltar aún más la expresividad

Jairo Martín fueradeclae-vdp.blogspot.com

Análisis realizado por Ignacio Sobrón García



Ernst Kirchner. Autorretrato como soldado (1915)

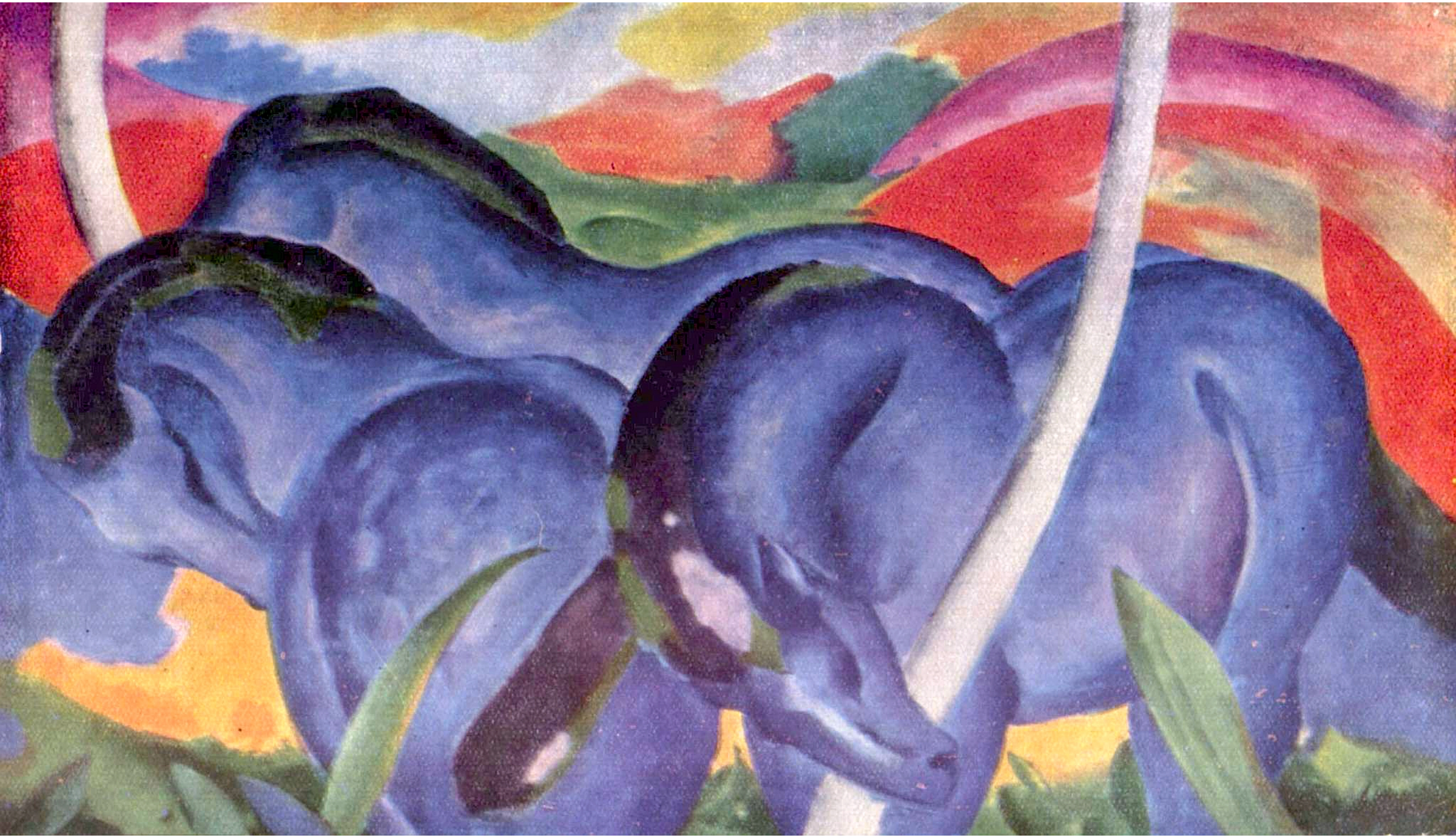
NOVA OBXECTIVIDADE

O XINETE AZUL

Kandisky. Portada de Der blaue Reiter (1903-1912)

Kandinsky.
O xinete azul (1903)

Kandinsky. Paisaxe con chimenea de fábrica (1911)



Franz Marc. Cabalos azuis (1911)

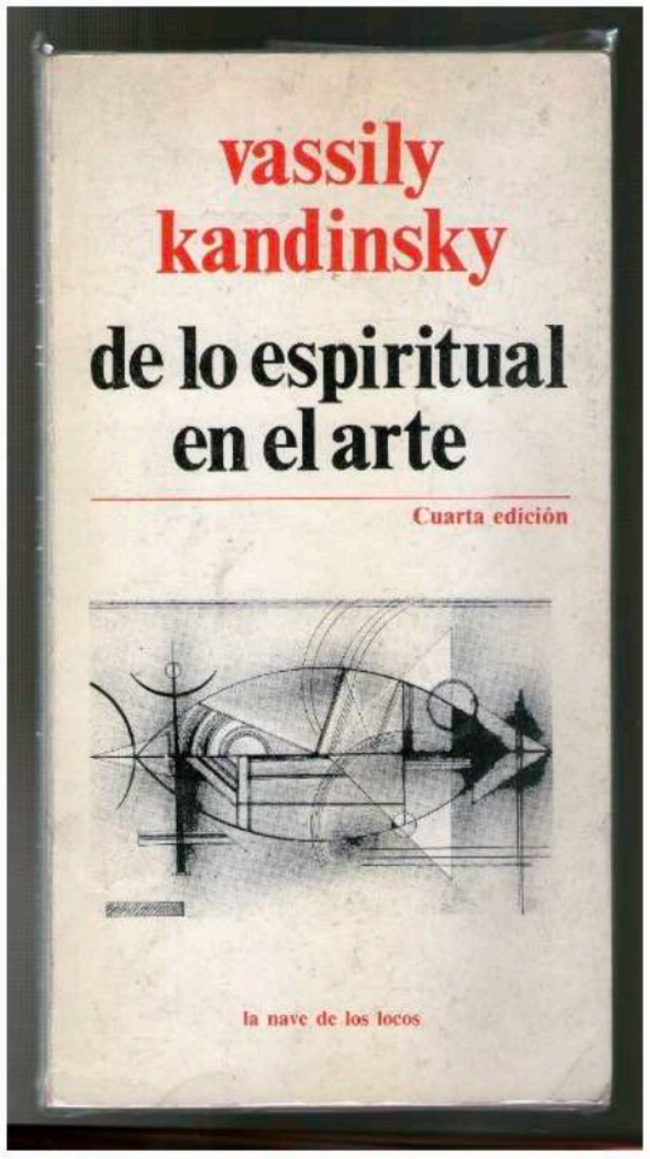
Paul Klee.
Senecio (1922)

KANDINSKY. PRIMEIRA ACUARELA ABSTRACTA. 1910

Kandinsky. Impresión III. Concerto (1911)

Kandinsky. Improvisación 19 (1911)

Kandinsky. Composición VII (1923)



"Al contemplar una paleta llena de colores obtendremos dos resultados: Un efecto puramente físico: la fascinación por la belleza y las cualidades del color"

"La forma puede existir independientemente como representación del objeto o como delimitación puramente abstracta de un espacio o una superficie. No así el color, que no puede extenderse ilimitadamente."

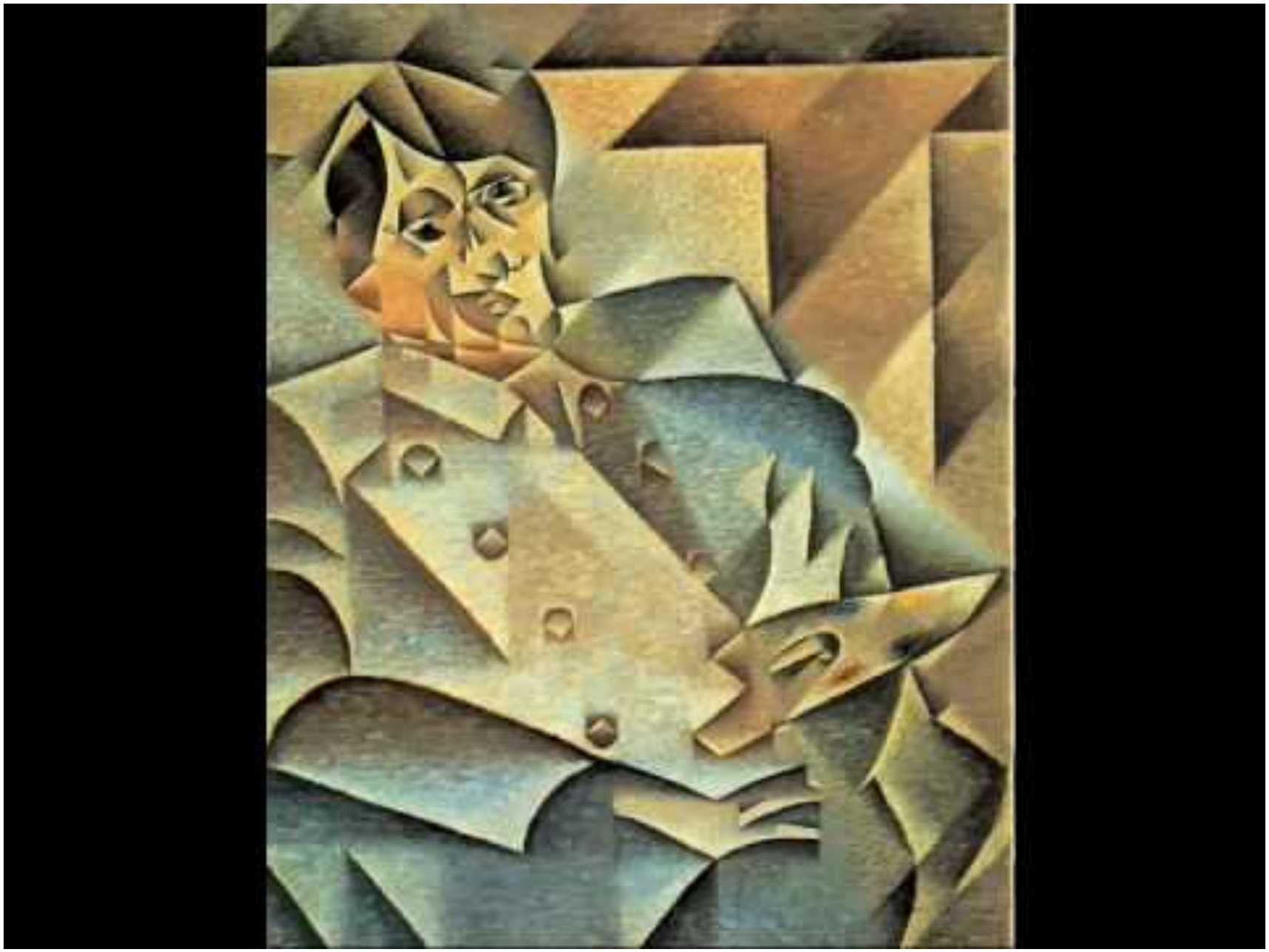
"Cuanto más claro tanto más insonoro, hasta convertirse en una quietud ***silenciosa y blanca****. En su representación musical,* ***el azul claro correspondería a una flauta****, el oscuro a an Violoncello y el más oscuro a los maravillosos tonos del contrabajo;* ***el sonido del azul*** *en una forma profunda y solemne* ***es comparable al de un órgano****.*

El amarillo se vuelve fácilmente agudo y no puede descender a gran profundidad. El azul difícilmente lo hará y no podrá ascender a gran altura.

El ***equilibrio ideal****, al mezclar estos dos colores tan diametralmente opuestos, está en el verde..."*

Kandinsky. En Branco II (1923)

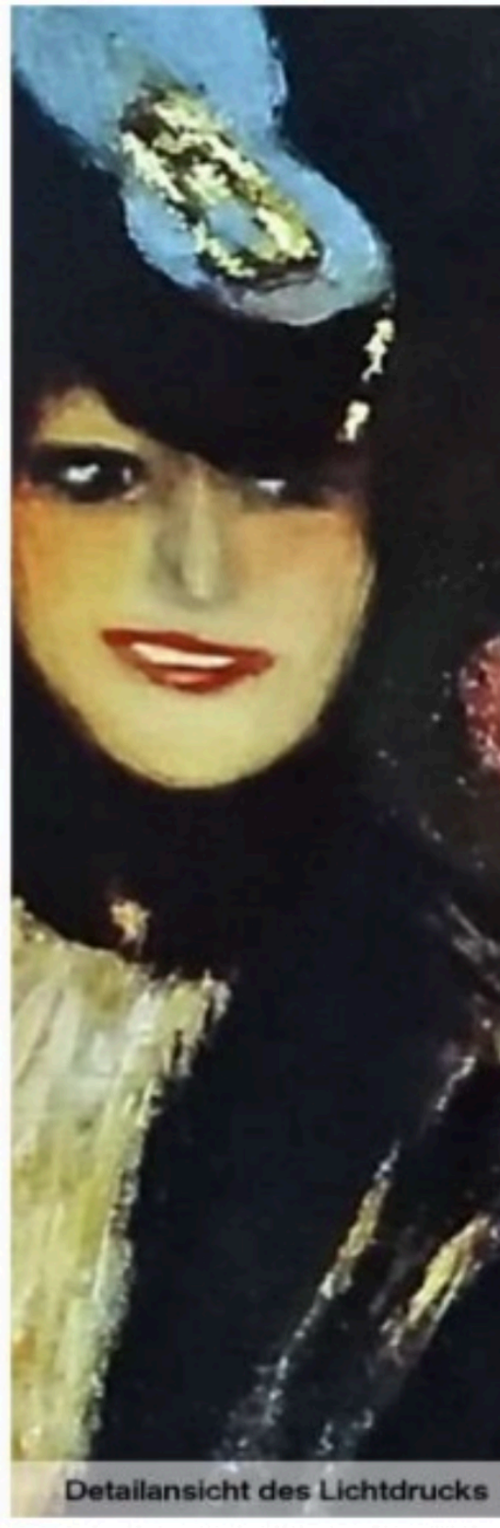
CUBISMO



https://www.youtube.com/watch?v=Rn8UFDKUoRc

PICASSO

Lichtdruck abfotografiert



Detailansicht des Lichtdrucks

La moulin de la Gallete
Picasso (1900)

PICASSO. ETAPA AZUL

Picasso.
A traxedia (1903)

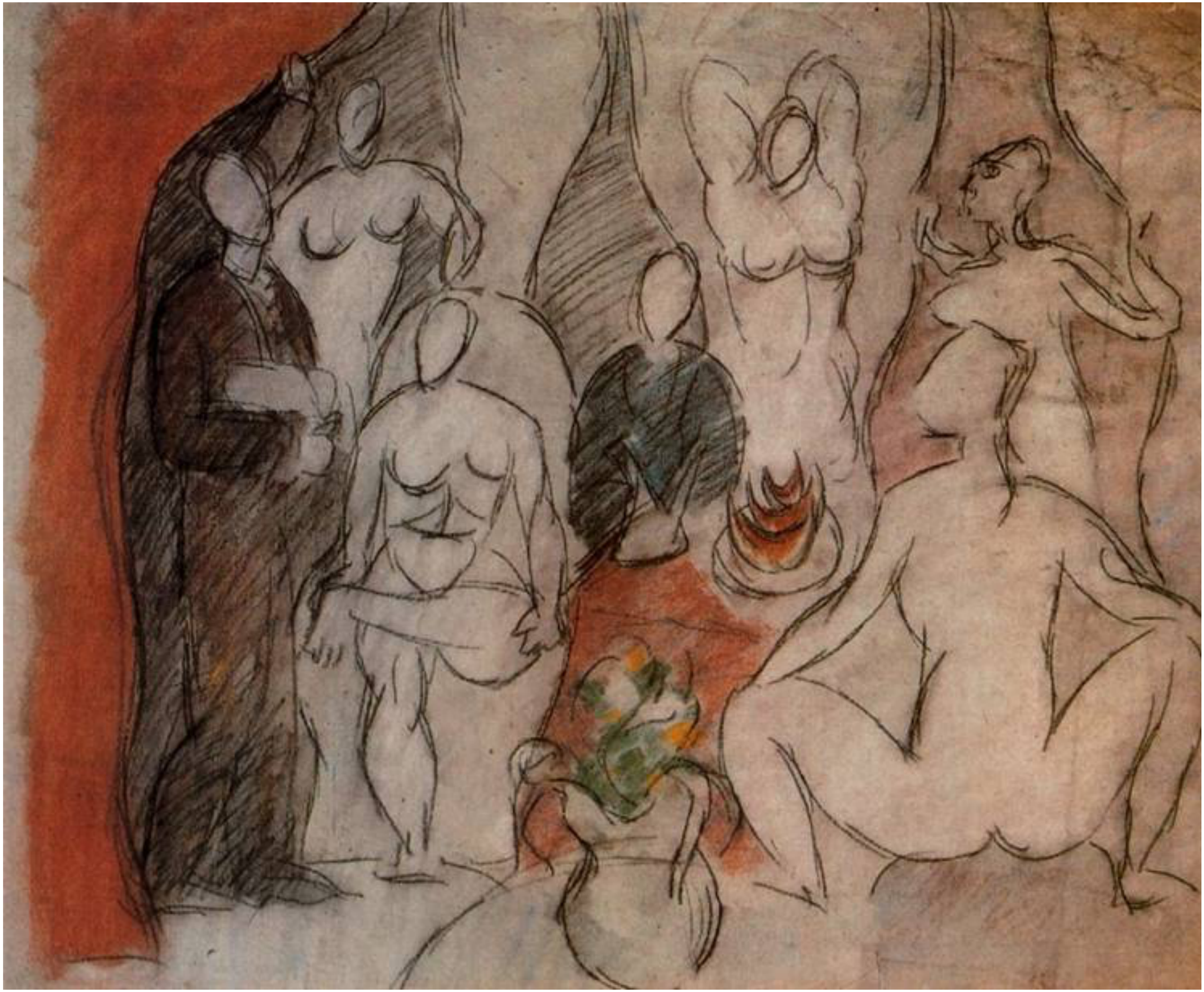
PICASSO. ETAPA ROSA

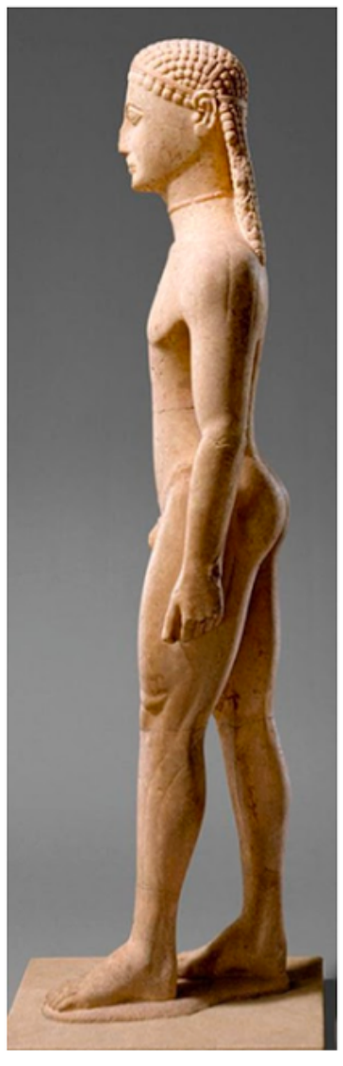
Picasso. A familia de saltimbamquis (1905)

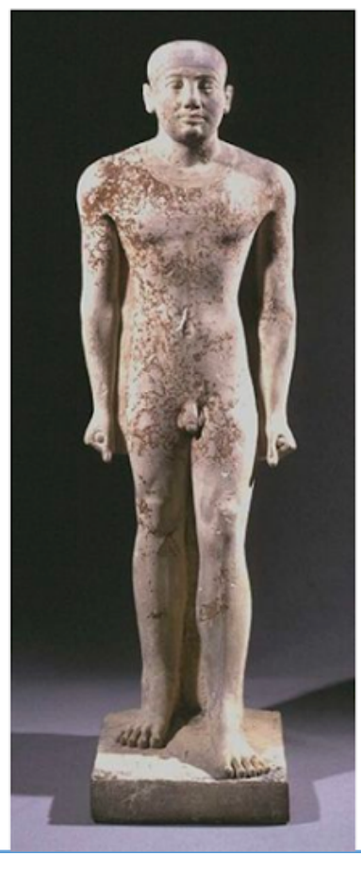
PICASSO. ETAPA CUBISTA. PROTOCUBISMO

Picasso.
Retrato de Gertrude Stein (1906)

PICASSO. AS SEÑORITAS DE AVIGNON. 1907





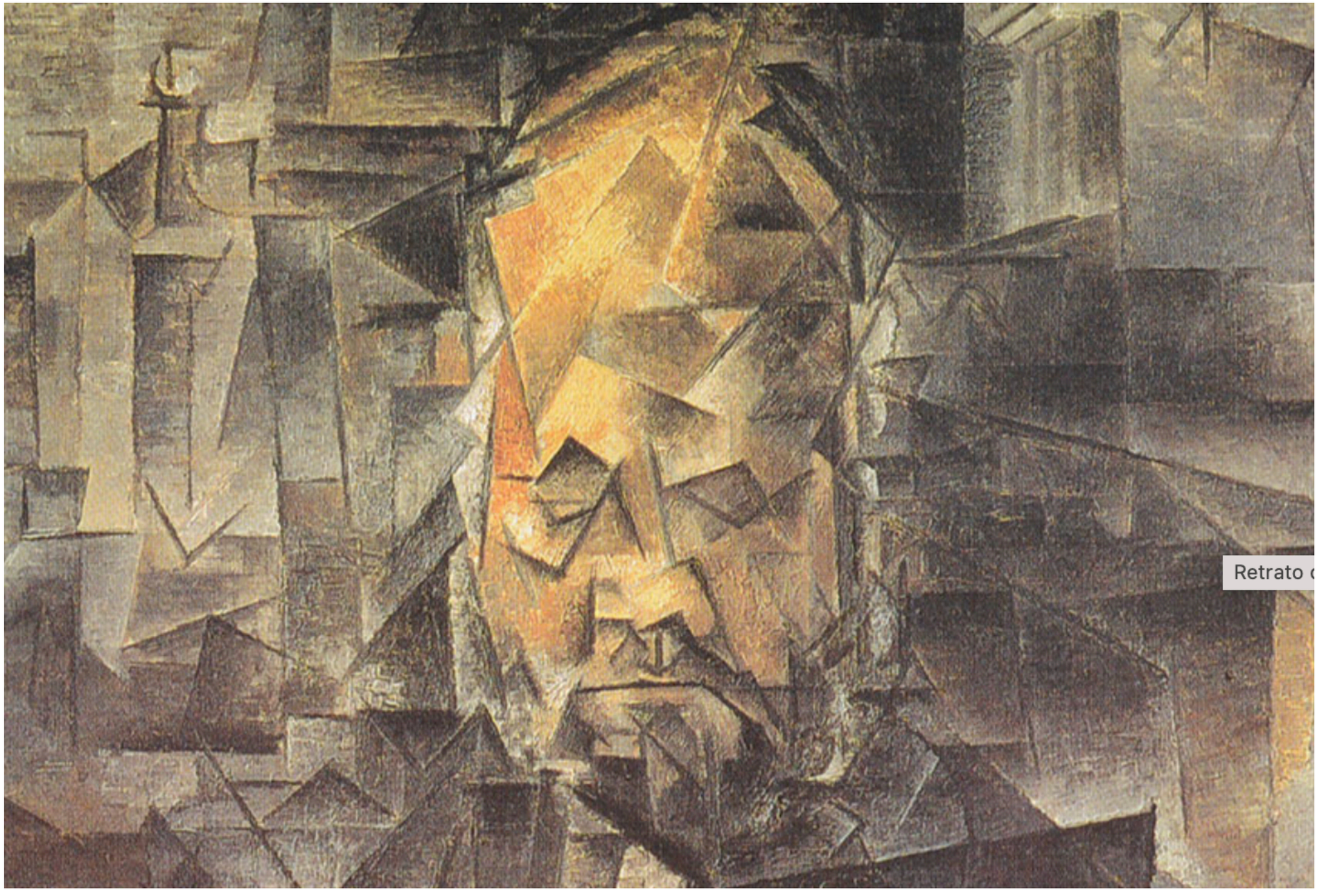


CUBISMO CEZANNIANO

Picasso. O encoro, Horta de Ebro (1909)

Georges Braque. Casas en L'Estaque (1908)

PICASSO. CUBISMO ANALÍTICO. RETRATO DE AMBROISE VOLLARD. 1910


Retrato

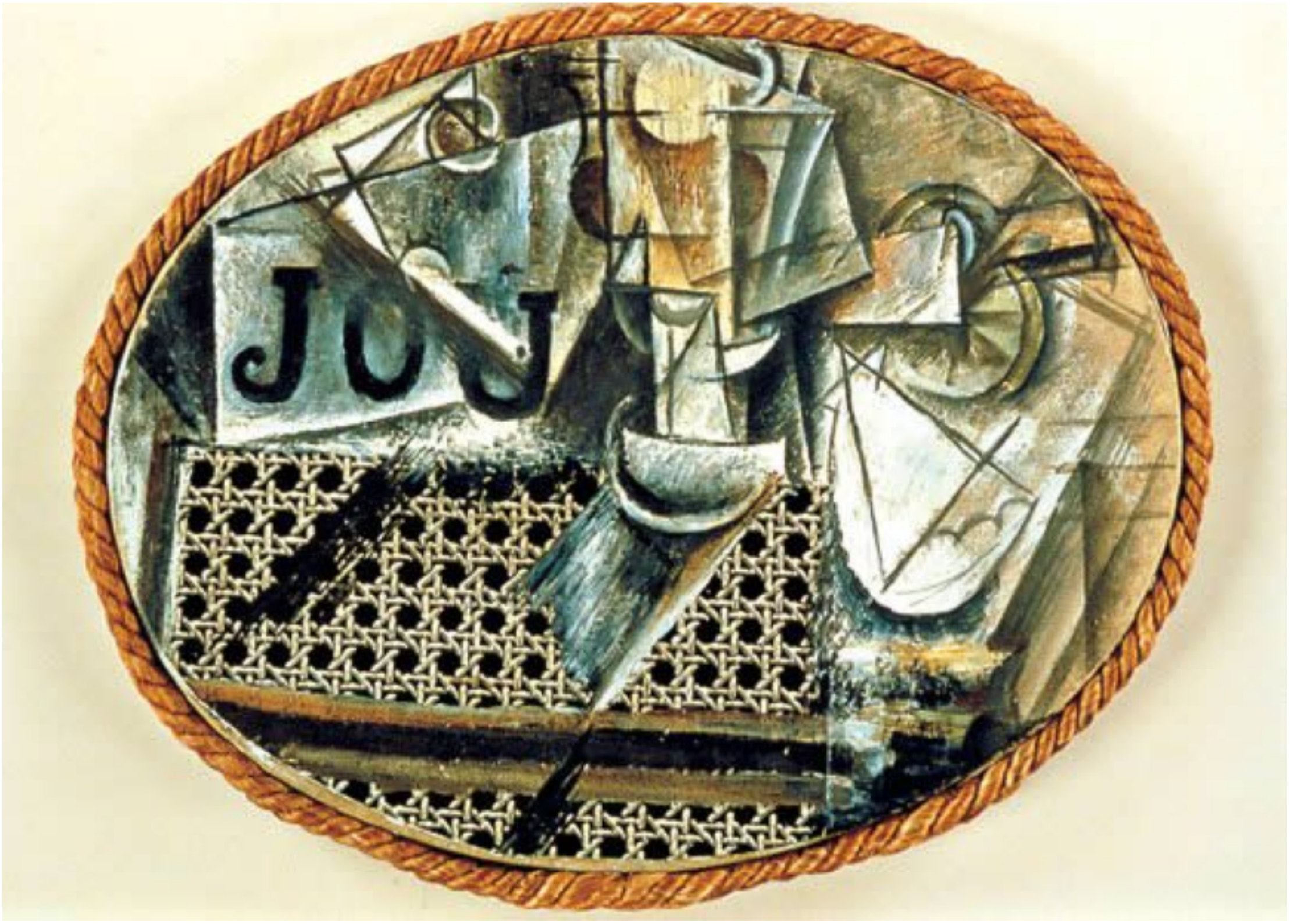
Picasso.
Muller con mandolina (1910)

CUBISMO ANALÍTICO OU HERMÉTICO

Picasso. Home con clarinete (1911)

Braque. Retrato de muller (1910)

PICASSO. CUBISMO SINTÉTICO. NATUREZA MORTA CON CADEIRA DE REIXA. 1912



https://www.artsy.net/artwork/pablo-picasso-still-life-with-chair-caning

PICASSO. CUBISMO SINTÉTICO

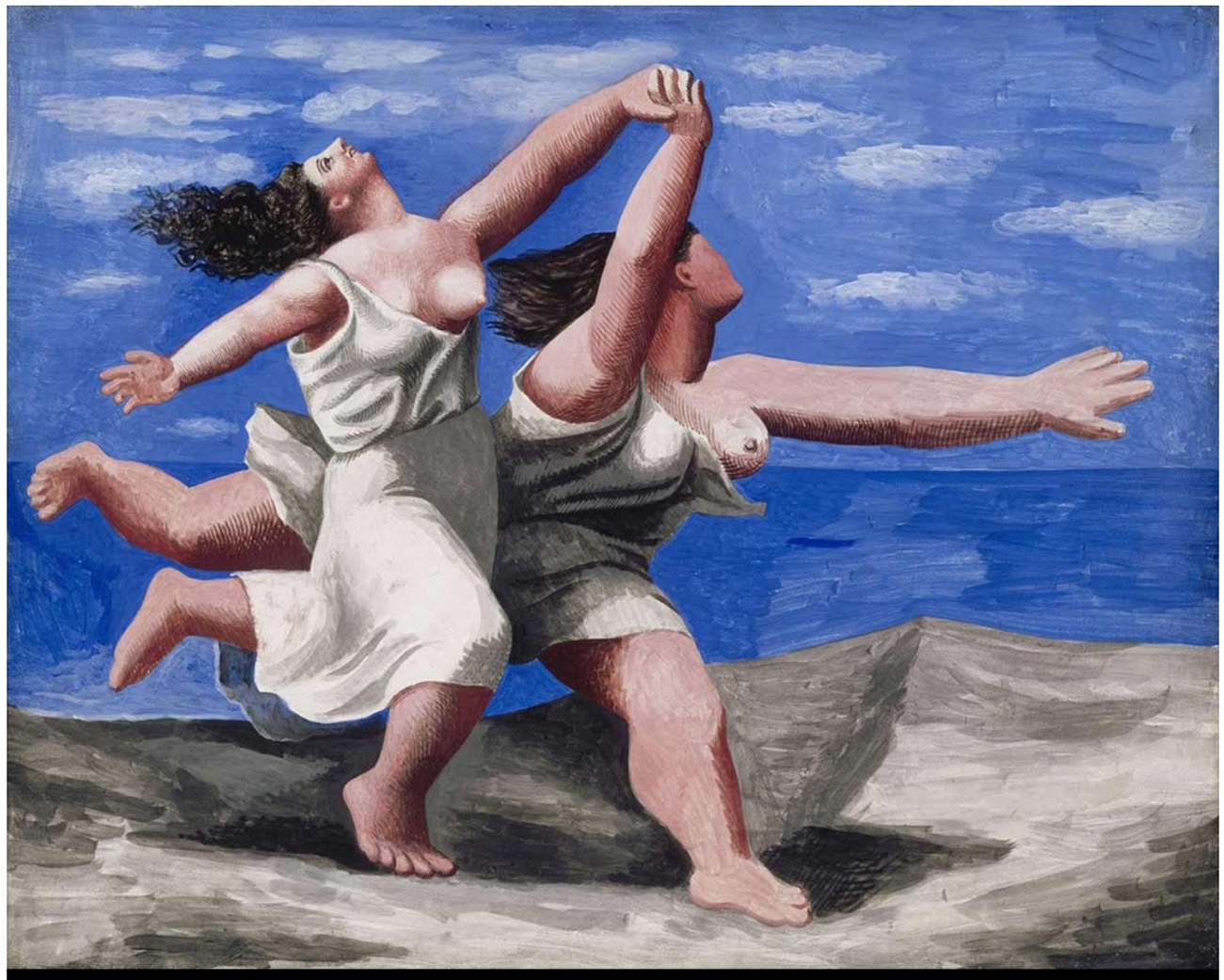
Picasso. Guitarra (1913)

Picasso. Botella de Bass, clarinete... (1913-14)

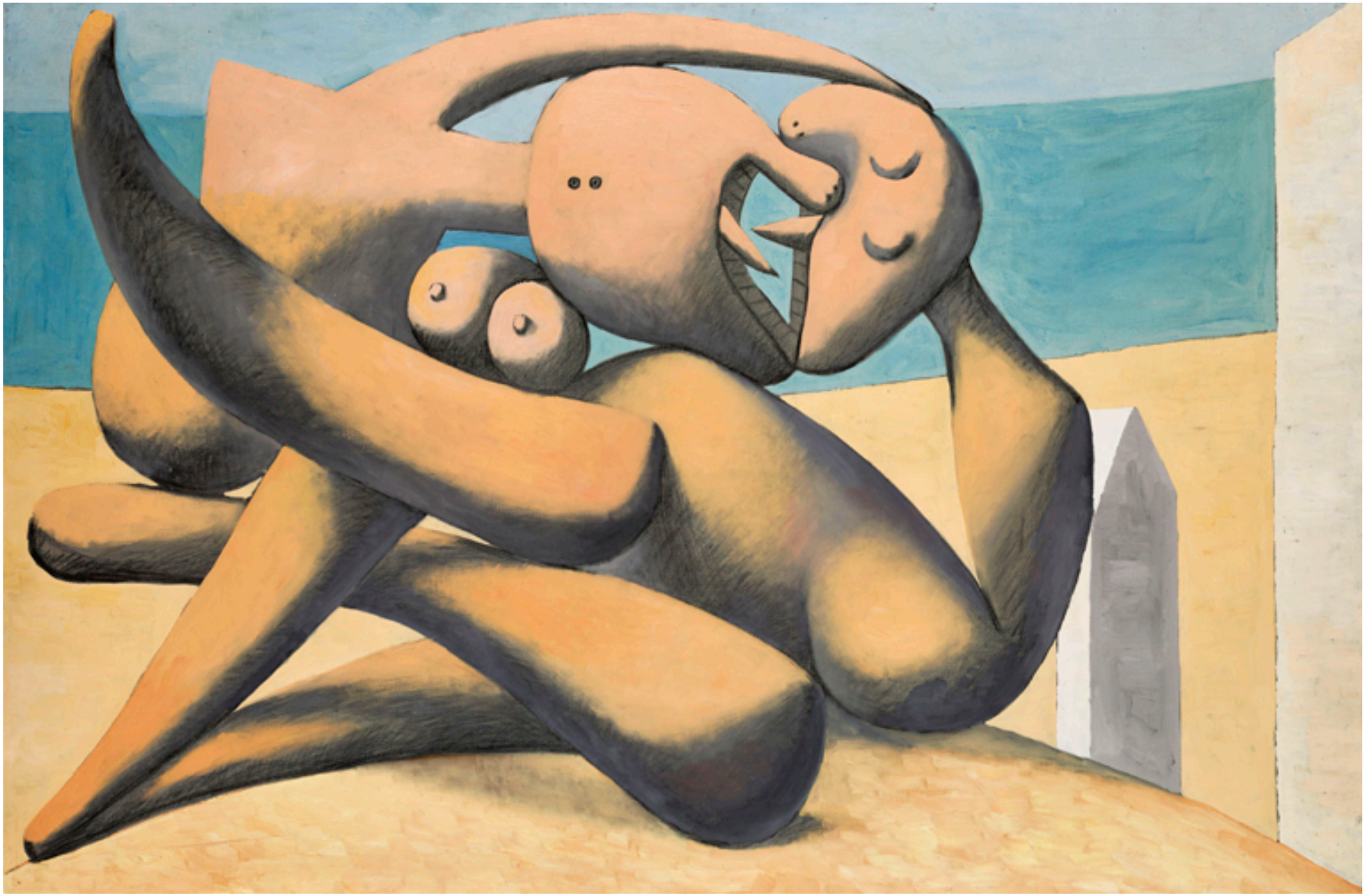
Picasso. Guitarra (1912)

Braqui. Violín e partitura (1913)

Picasso. Arlequín (1915)



Mujeres corriendo por la playa (1922).



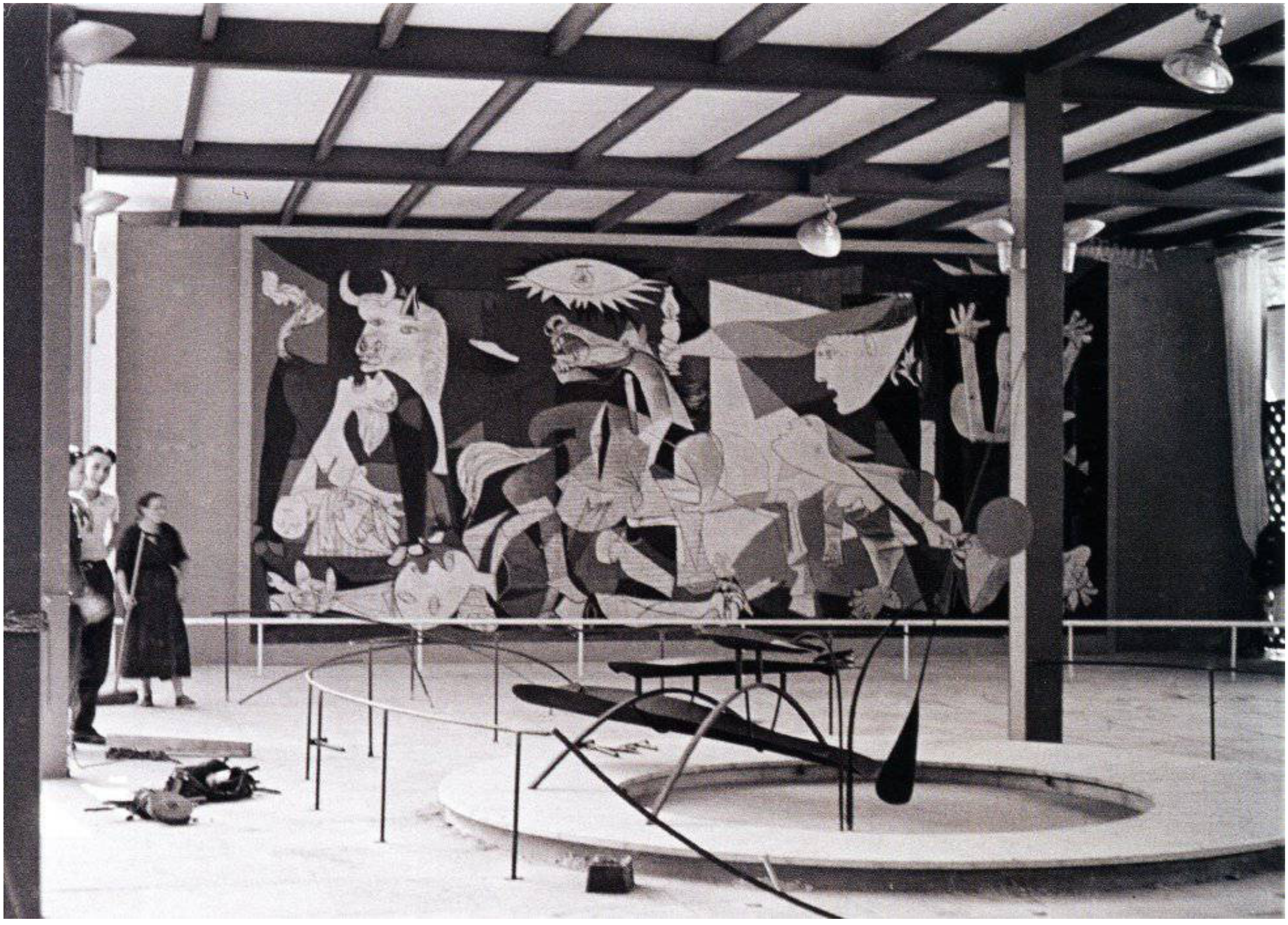
Picasso. Figuras á beira do mar (1931)

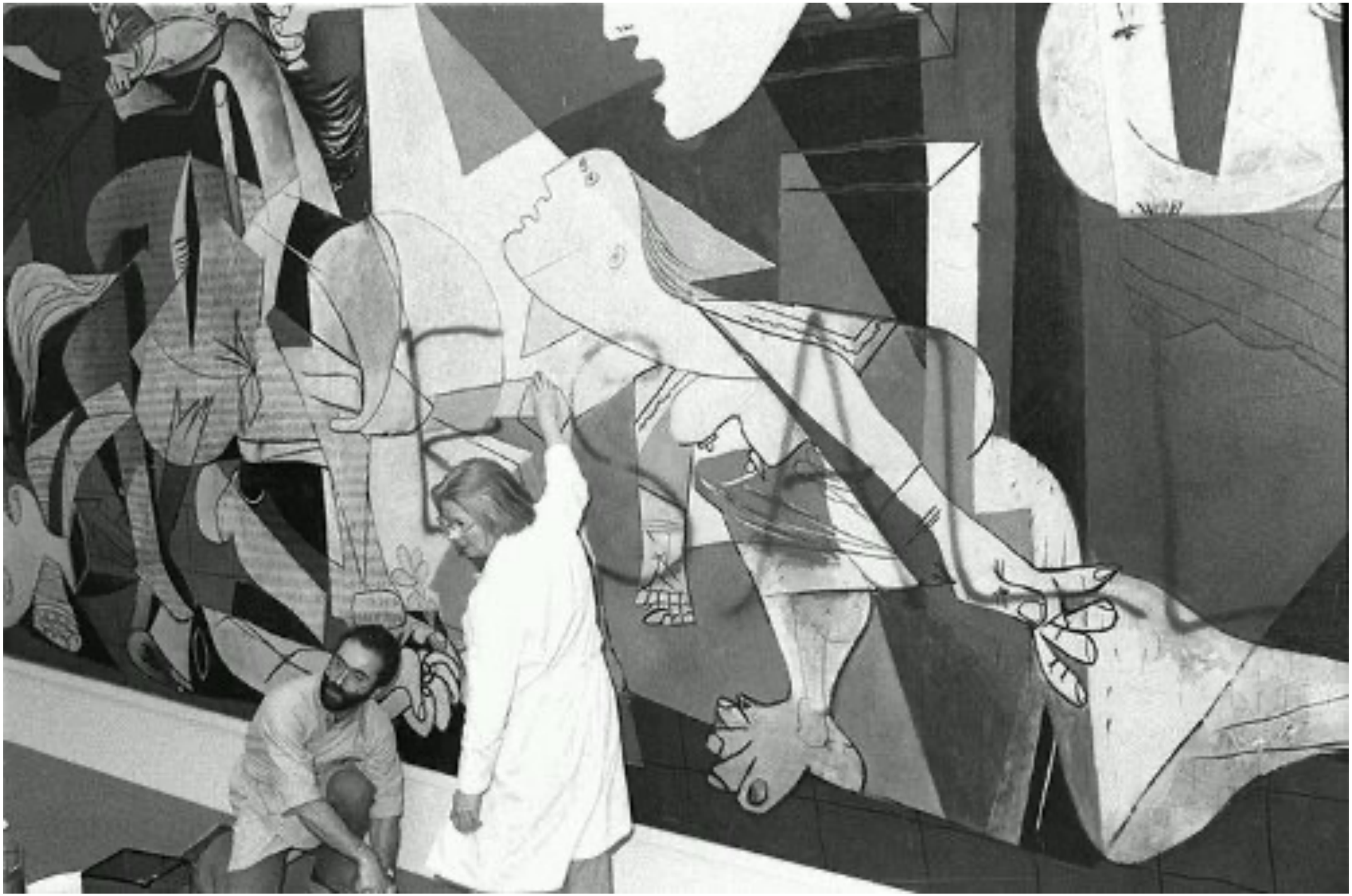
Picasso. Muller chorando (1937)

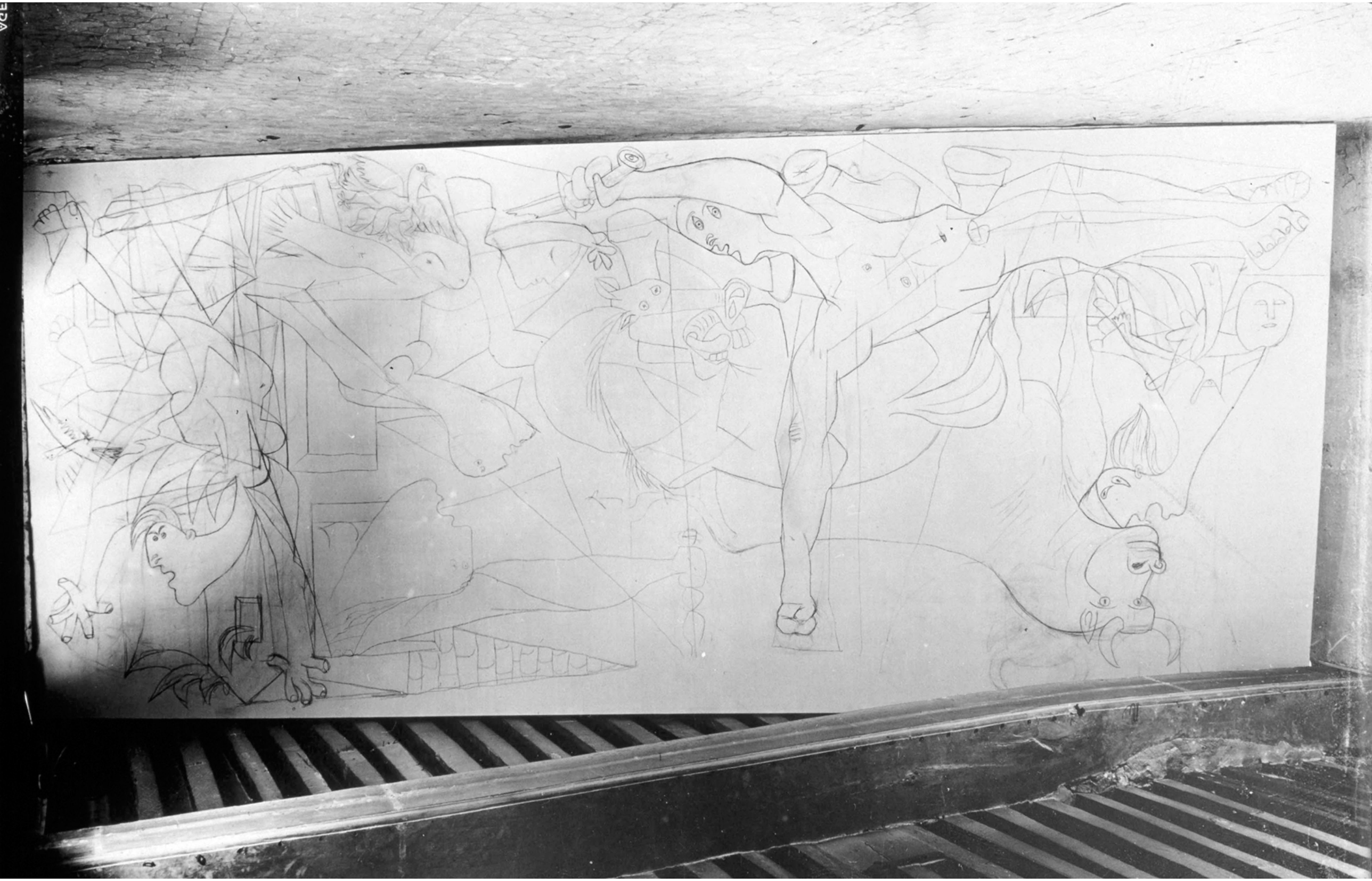
Picasso. A suplicante (1937)

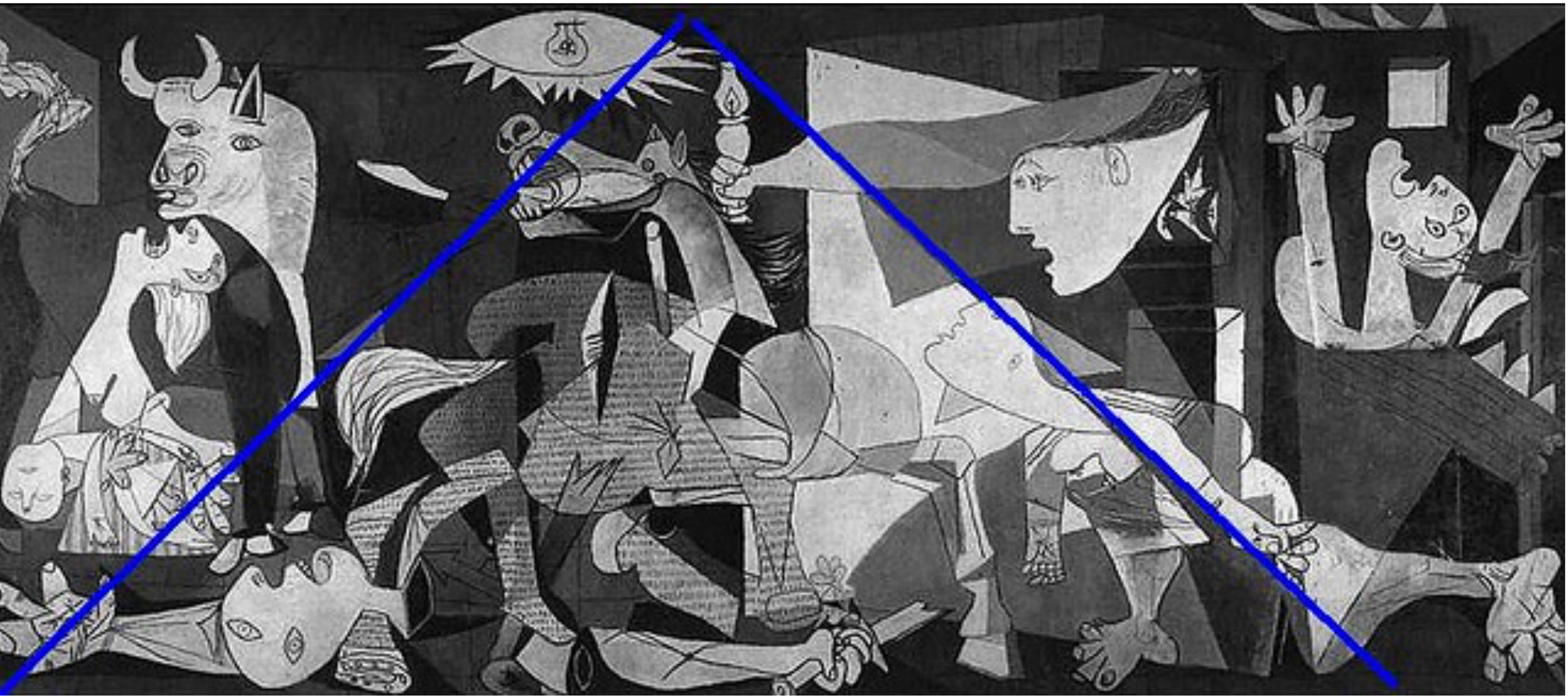
PICASSO. GUERNICA. 1937

https://guernica.museoreinasofia.es/gigapixel/?map1=IR#3/59.59/-124.98









Rubens. As consecuencias da guerra

PICASSO DESPOIS DE 1945

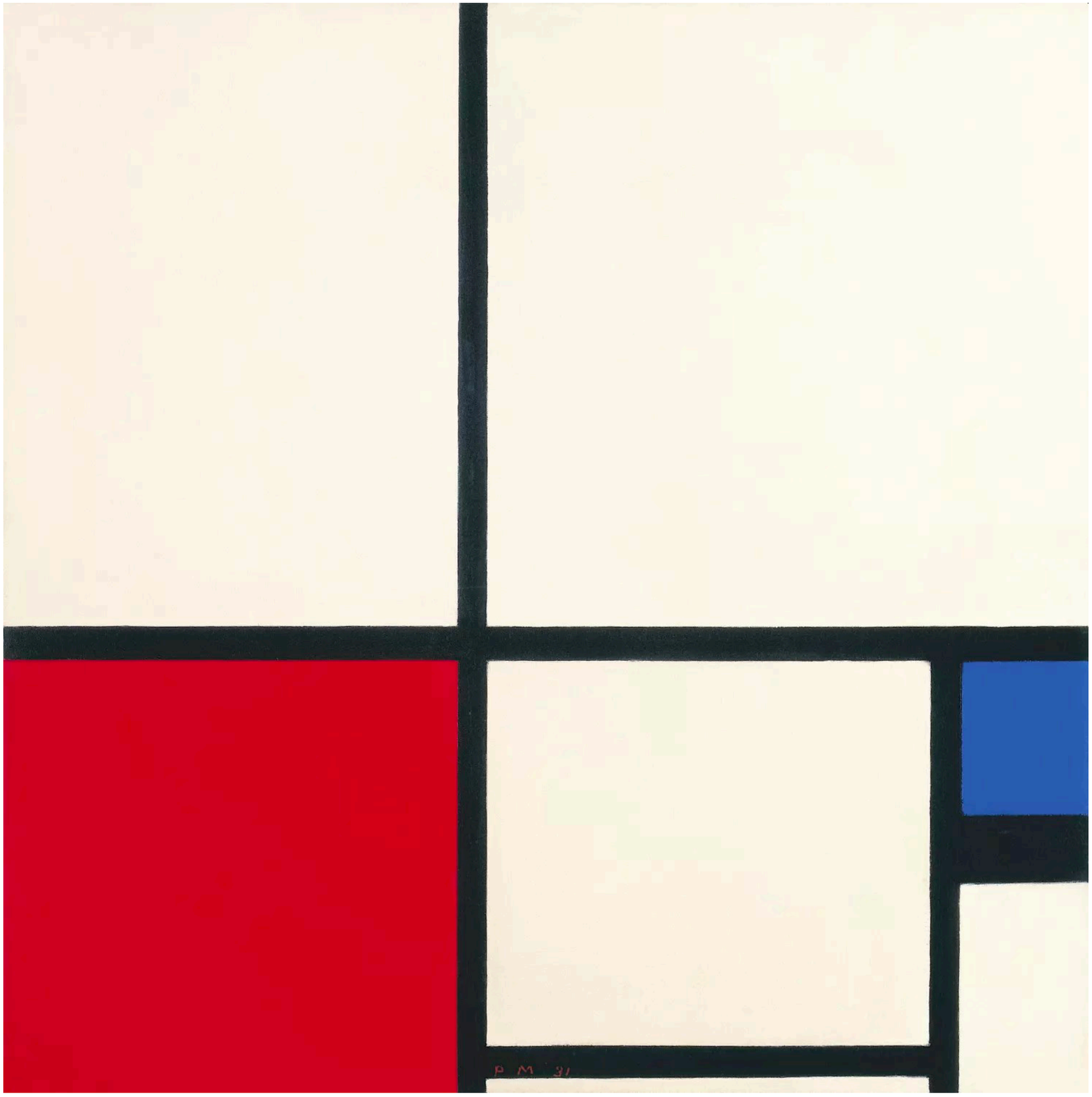
Picasso. As meninas (1957)

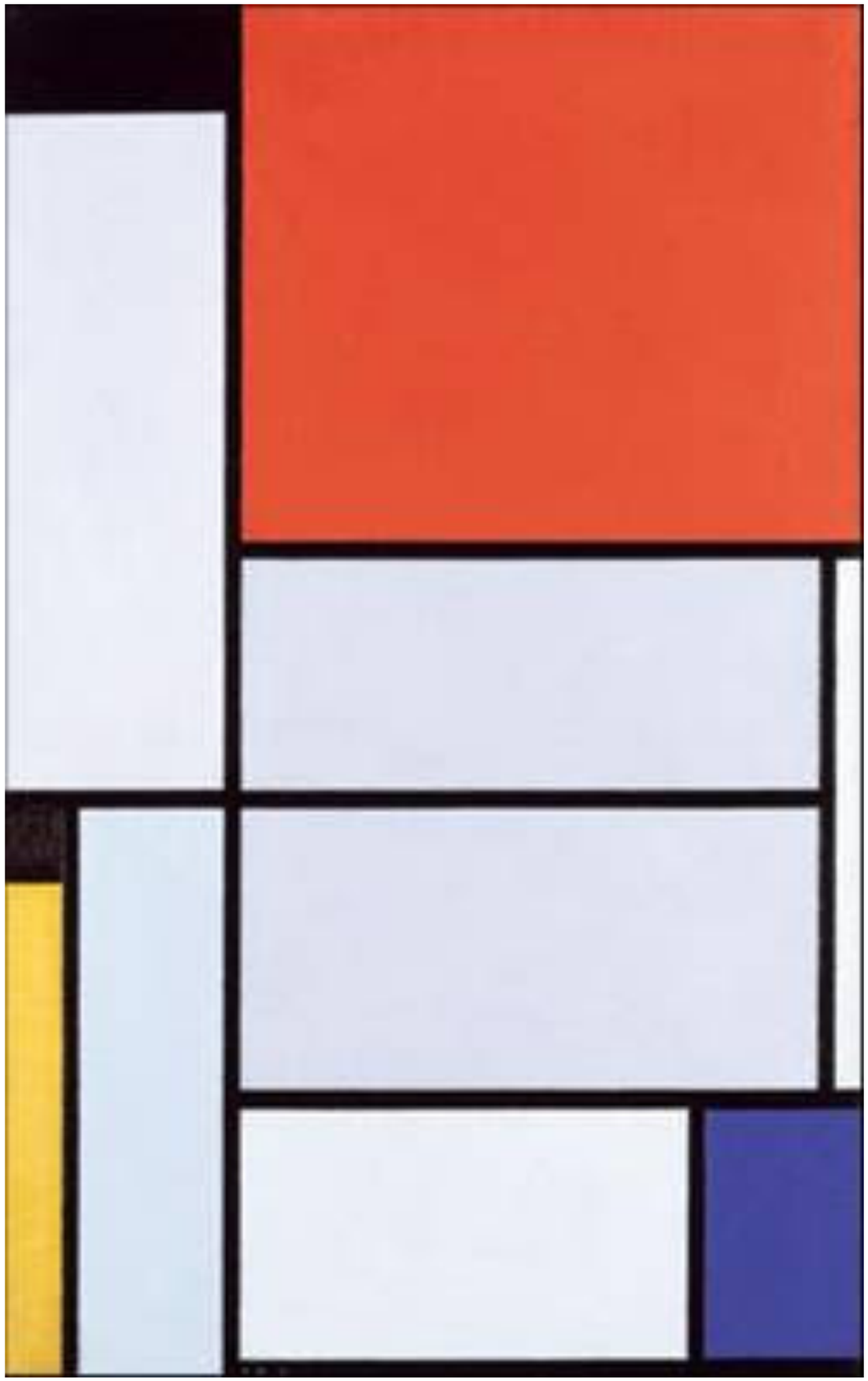
ABSTRACCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=Va4wY8tH1Ww

NEOPLASTICISMO

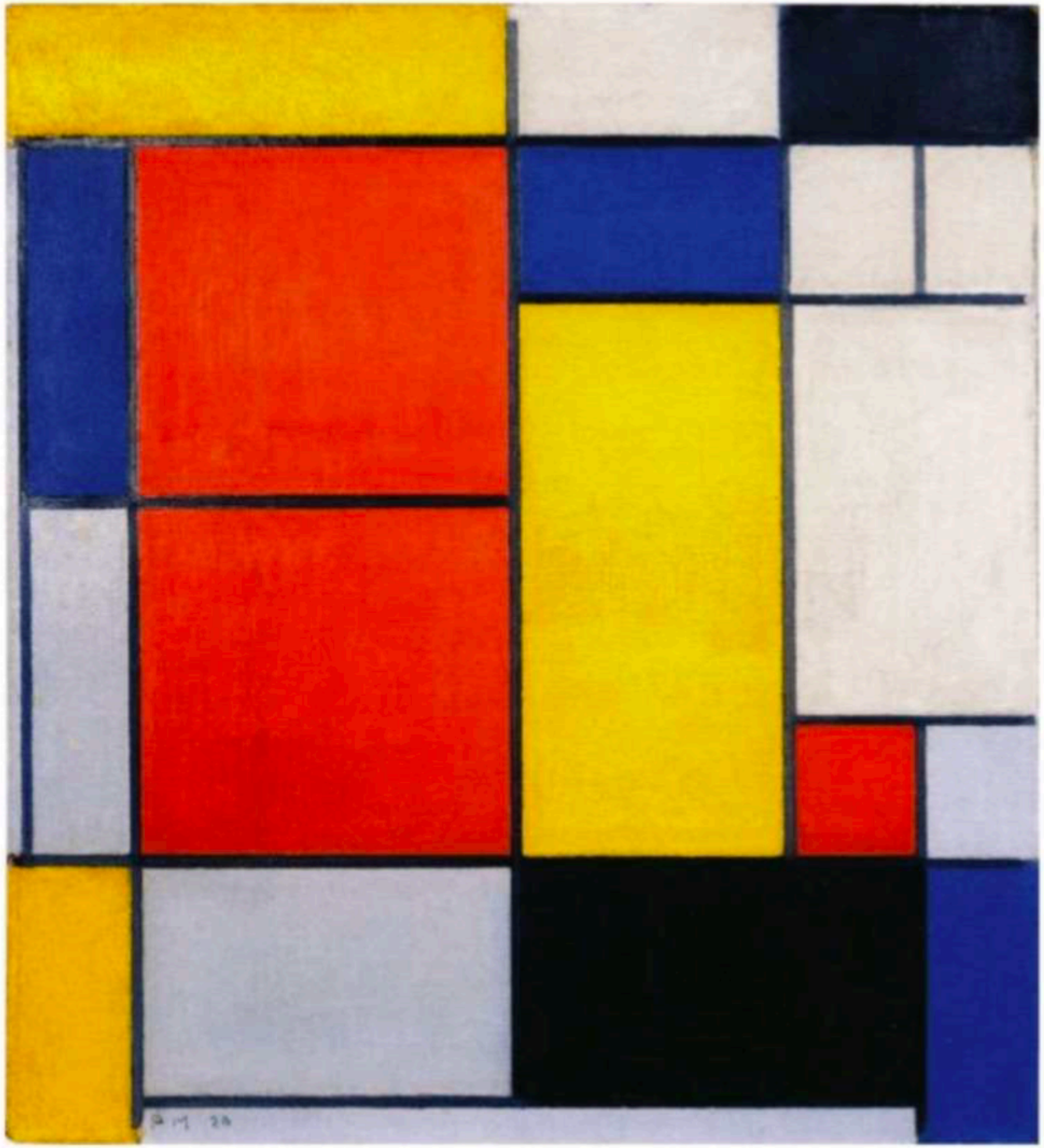
MONDRIAN. COMPOSICIÓN Nº1 CON VERMELLO E AZUL. 1921





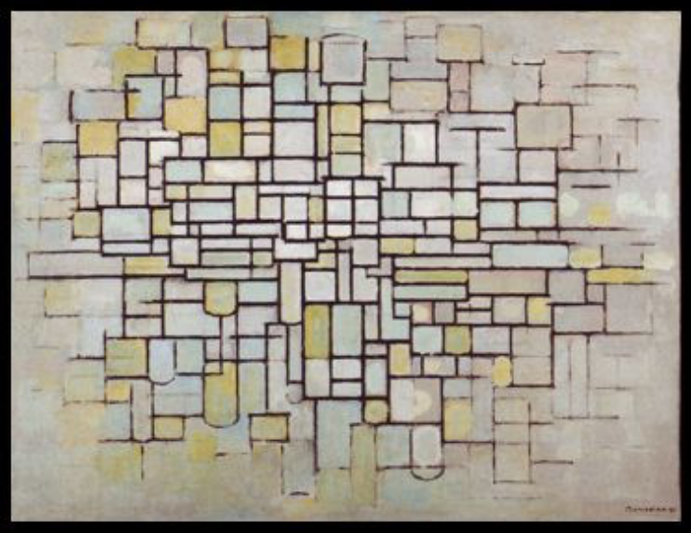
Mondrian. Táboa nº1 (1921)

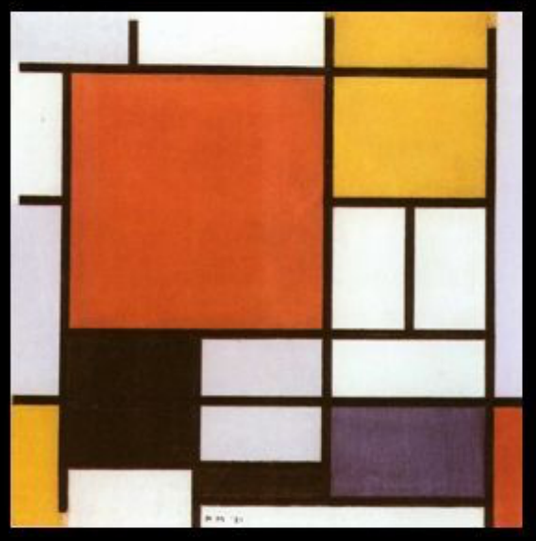
- Planteamiento totalmente racionalista.
- El cuadro se convierte en un objeto autónomo de la realidad, que posee sus propias leyes internas.
- Lenguaje plástico objetivo y como consecuencia, universal.
- Se elimina todo lo superfluo hasta que prevalece sólo lo elemental, en un intento de llegar a la esencia.
- Depuración de las formas hasta llegar a sus componentes fundamentales: líneas, y planos.
- Importancia de los valores de estructura y composición.

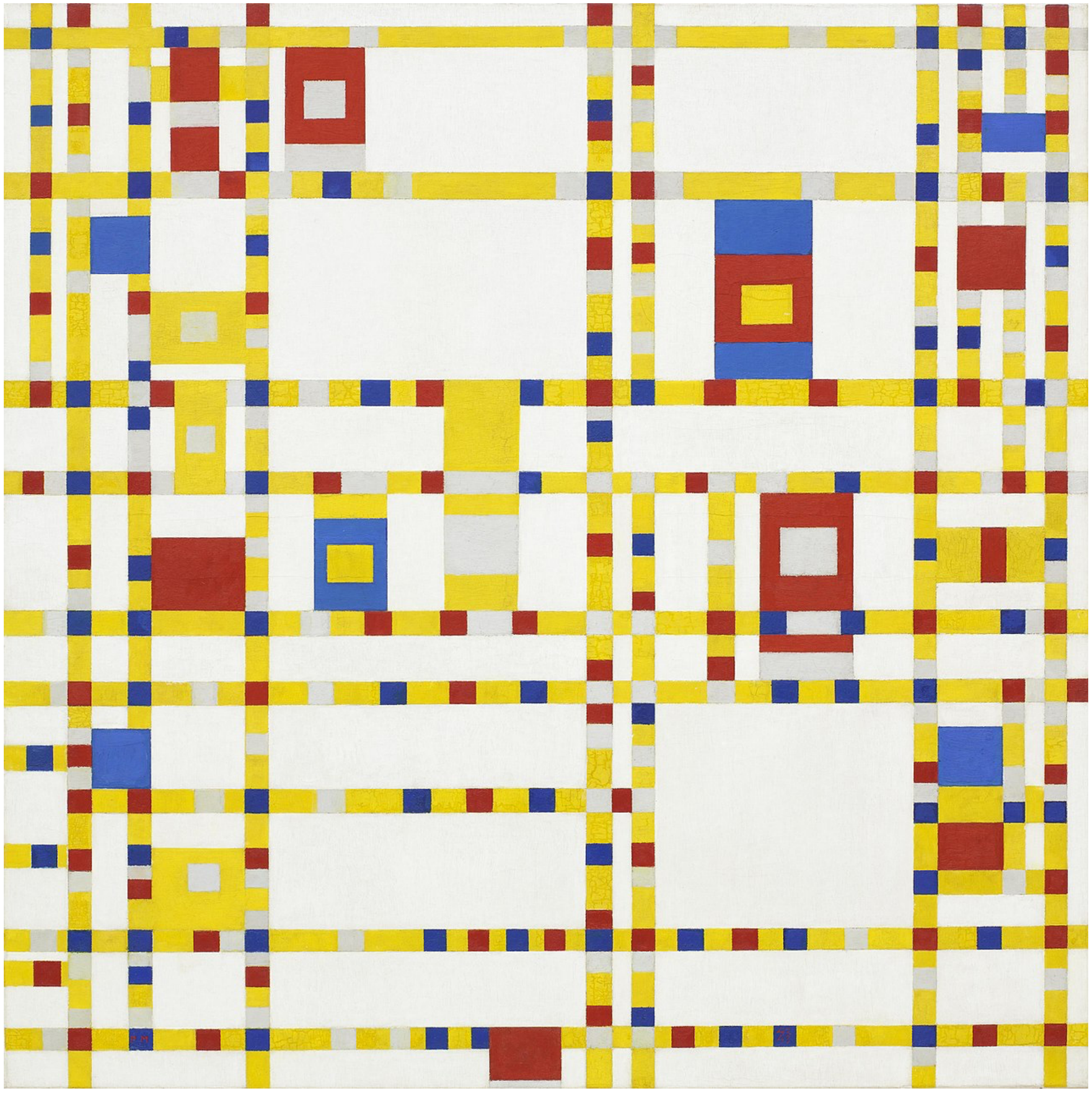


Piet Mondrian: Composición II, 1920

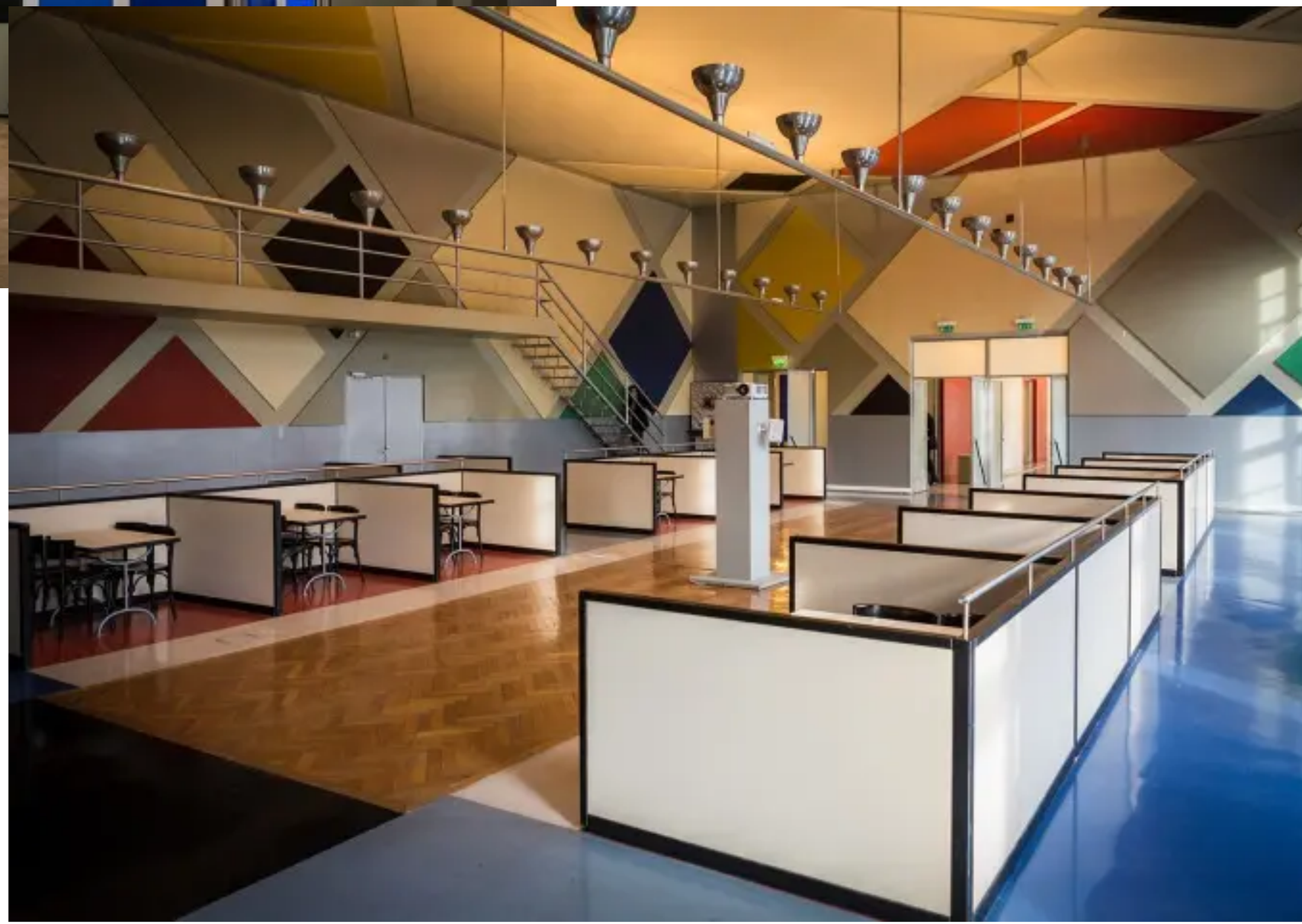
Análisis de Ignacio Sobrón García







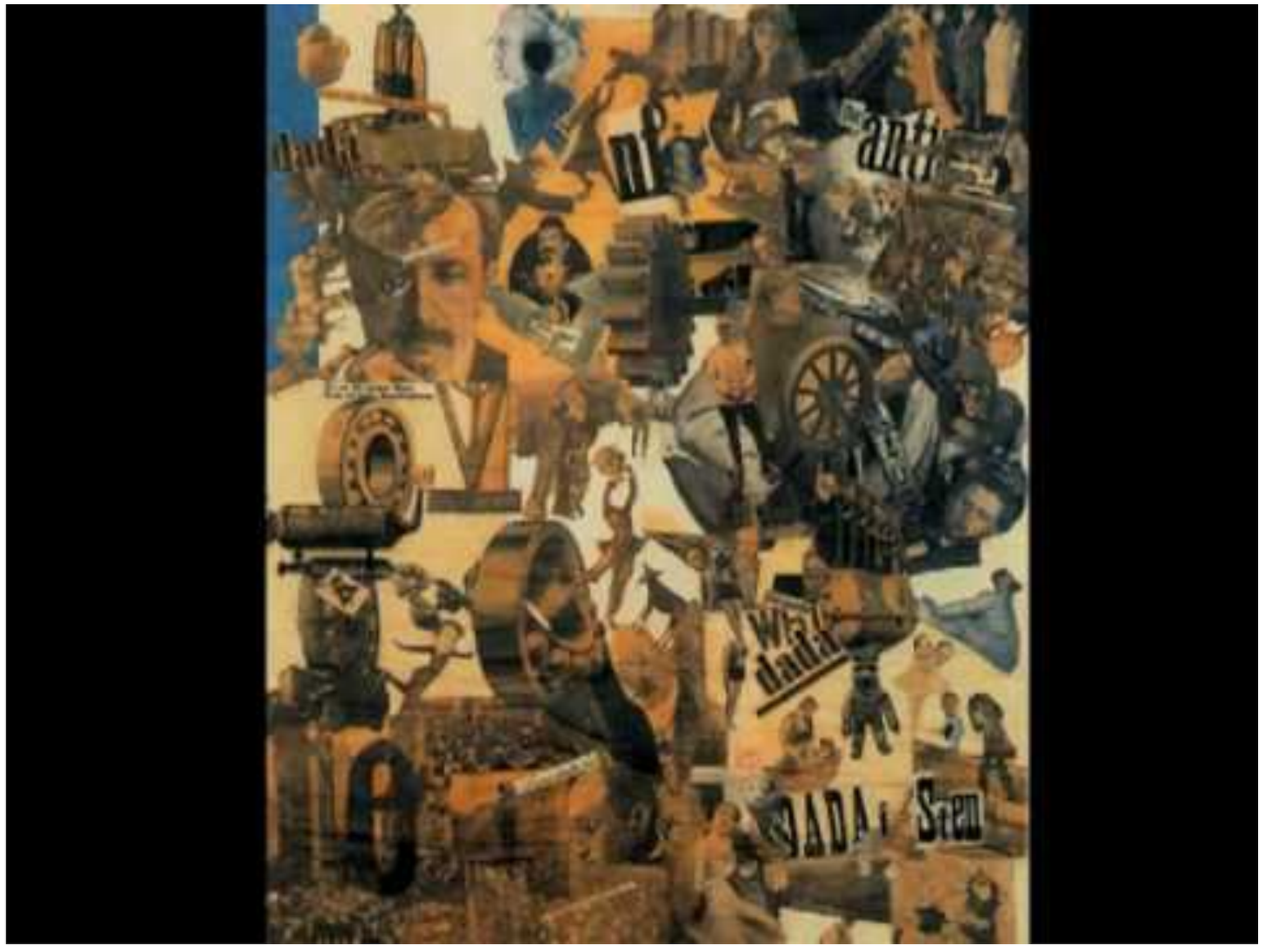
Mondrian. Broadway Boogie-woogie (1943)



Theo Van Doesburg.
Café Aubette (1926)

Rietveld.
Cadeira vermella e azul (1917)

DADAÍSMO



https://www.youtube.com/watch?v=4Hgc8DtILgc&feature=emb_imp_woyt

Fragmento del Primer Manifiesto dadaísta

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

PARA HACER UN POEMA DADAÍSTA
Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa.
Agítela suavemente.
Ahora saque cada recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa.
El poema se parecerá a usted.
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.
Dada manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo, VIII, 1920. Traducción de Huberto Haltter.

POUR FAIRE UN POÈME DADAÏSTE
Prenez un journal.
Prenez les ciseaux.
Choisissez dans le journal un article ayant la longeur que vous comptez donner à votre poème.
Découpez l’article.
Découpez ensuite avec soin chacun de mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupière l’une après l’autre.
Copiez consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac.
Le poème vous resemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du vulgaire.
Dada manifeste sur l’amour faible et l’amour amer, VIII, 1920.

Verse ohne Worte in Kubisti-
schem Kostüm.

MARCEL DUCHAMP

Duchamp. Nu descendendo pola escaleira nº2 (1912)

MARCEL DUCHAMP. A FONTE

THE BLIND MAN

The Richard Mutt Case

They say any artist paying six dollars may exhibit.

Mr. Richard Mutt sent in a fountain. Without discussion this article disappeared and never was exhibited.

What were the grounds for refusing Mr. Mutt's fountain:—

1. *Some contended it was immoral, vulgar.*
2. *Others, it was plagiarism, a plain piece of plumbing.*

Now Mr. Mutt's fountain is not immoral, that is absurd, no more than a bath tub is immoral. It is a fixture that you see every day in plumbers' show windows.

Whether Mr. Mutt with his own hands made the fountain or not has no importance. He CHOSE it. He took an ordinary article of life, placed it so that its useful significance disappeared under the new title and point of view—created a new thought for that object.

As for plumbing, that is absurd. The only works of art America has given are her plumbing and her bridges.

"Buddha of the Bathroom"

I suppose monkeys hated to lose their tail. Necessary, useful and an ornament, monkey imagination could not stretch to a tailless existence (and frankly, do you see the biological beauty of our loss of them?), yet now that we are used to it, we get on pretty well without them. But evolution is not pleasing to the monkey race; "there is a death in every change" and we monkeys do not love death as we should. We are like those philosophers whom Dante placed in his Inferno with their heads set the wrong way on their shoulders. We walk forward looking backward, each with more of his predecessors' personality than his own. Our eyes are not ours.

The ideas that our ancestors have joined together let no man put asunder! In *La Dissociation des Idees,* Remy de Gourmont, quietly analytic, shows how sacred is the marriage of ideas. At least one charming thing about our human institution is that although a man marry he can never be *only* a husband. Besides being a money-making device and the *one* man that *one* woman can sleep with in legal purity without sin he may even be as well some other woman's very personification of her abstract idea. Sin, while to his employees he is nothing but their "Boss," to his children only their "Father," and to himself certainly something more complex.

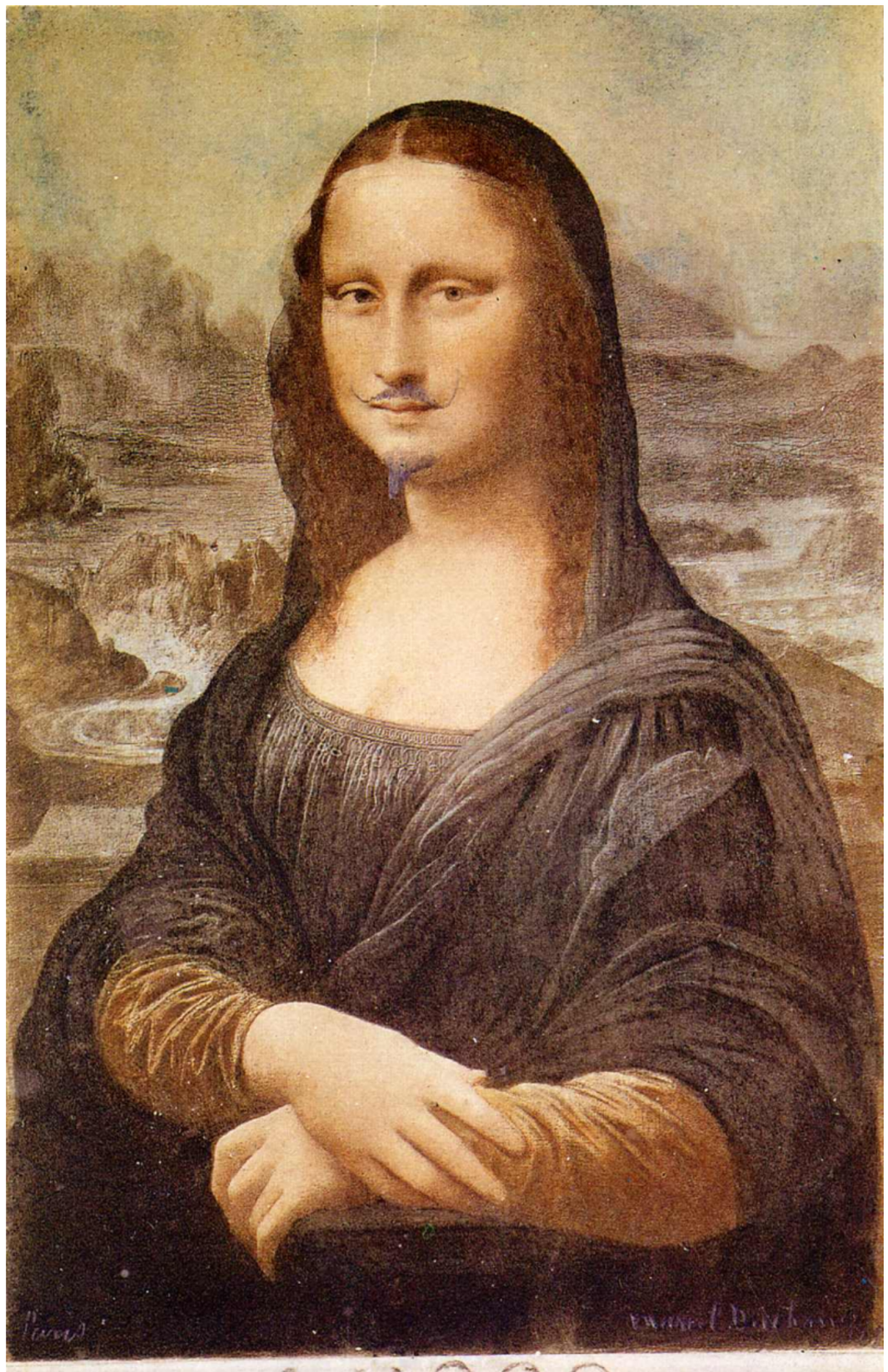
But with objects and ideas it is different. Recently we have had a chance to observe their meticulous monogomy.

When the jurors of *The Society of Independent Artists* fairly rushed to remove the bit of sculpture called the *Fountain* sent in by Richard Mutt, because the object was irrevocably associated in their atavistic minds with a certain natural function of a secretive sort. Yet to any "innocent" eye

BARONESS v. FREYTAG-LORINGHOVEN
5677.2

Elsa Von Freytag.
Deus (1917)

MARCEL DUCHAMP. L.H.O.O.Q.



Maurizio Cattelan. La nona ora (1999)

SURREALISMO

https://www.youtube.com/watch?v=GgbwjeH_ABg

Le Monde entier parle du

MANIFESTE DU SURRÉALISME

POISSON SOLUBLE

par

ANDRÉ BRETON

Qu'est-ce que le Surréalisme ?

KRA, ÉDITEUR
[illegible]

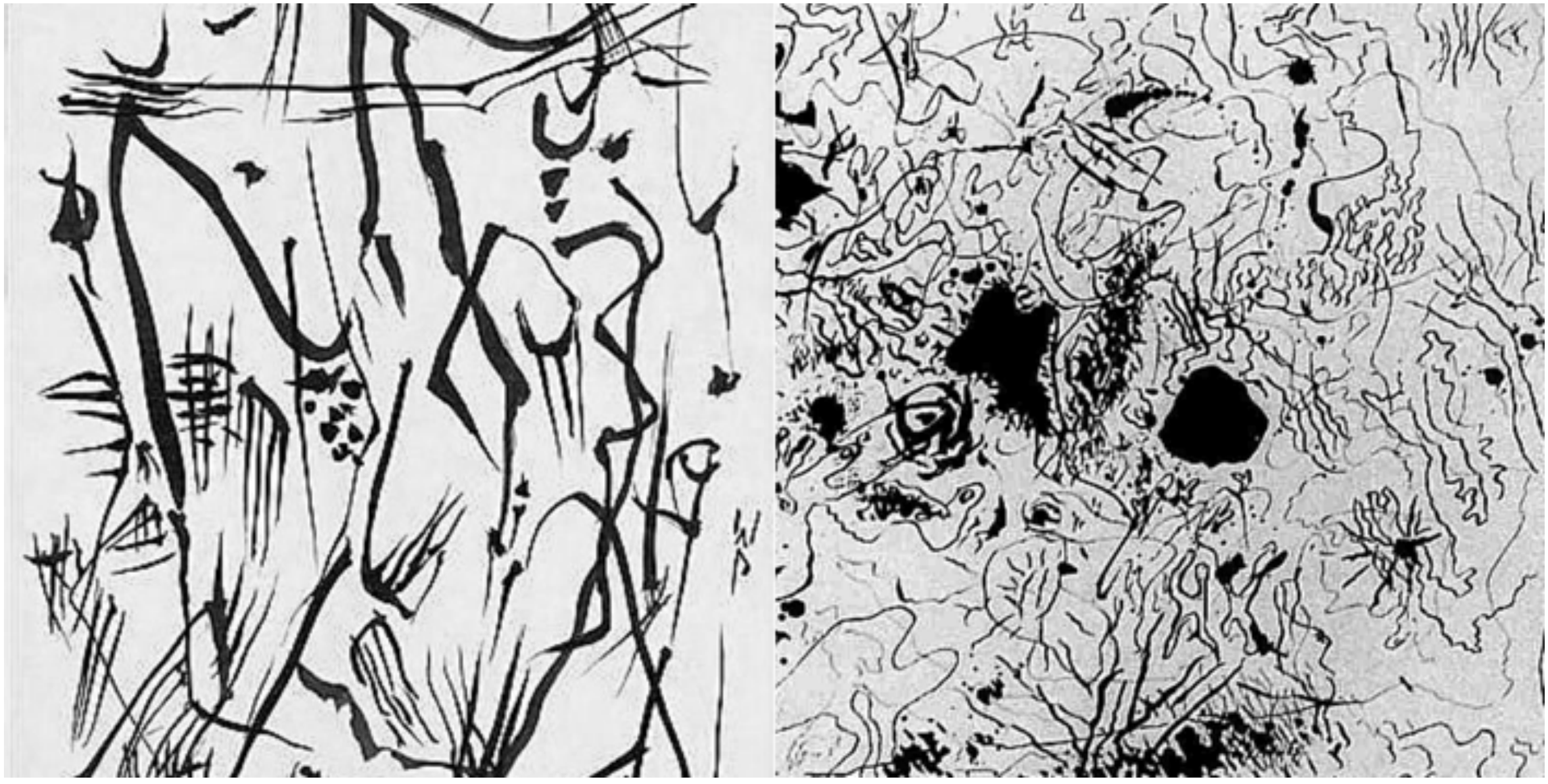
Le volume : 7 fr. 50

[illegible]

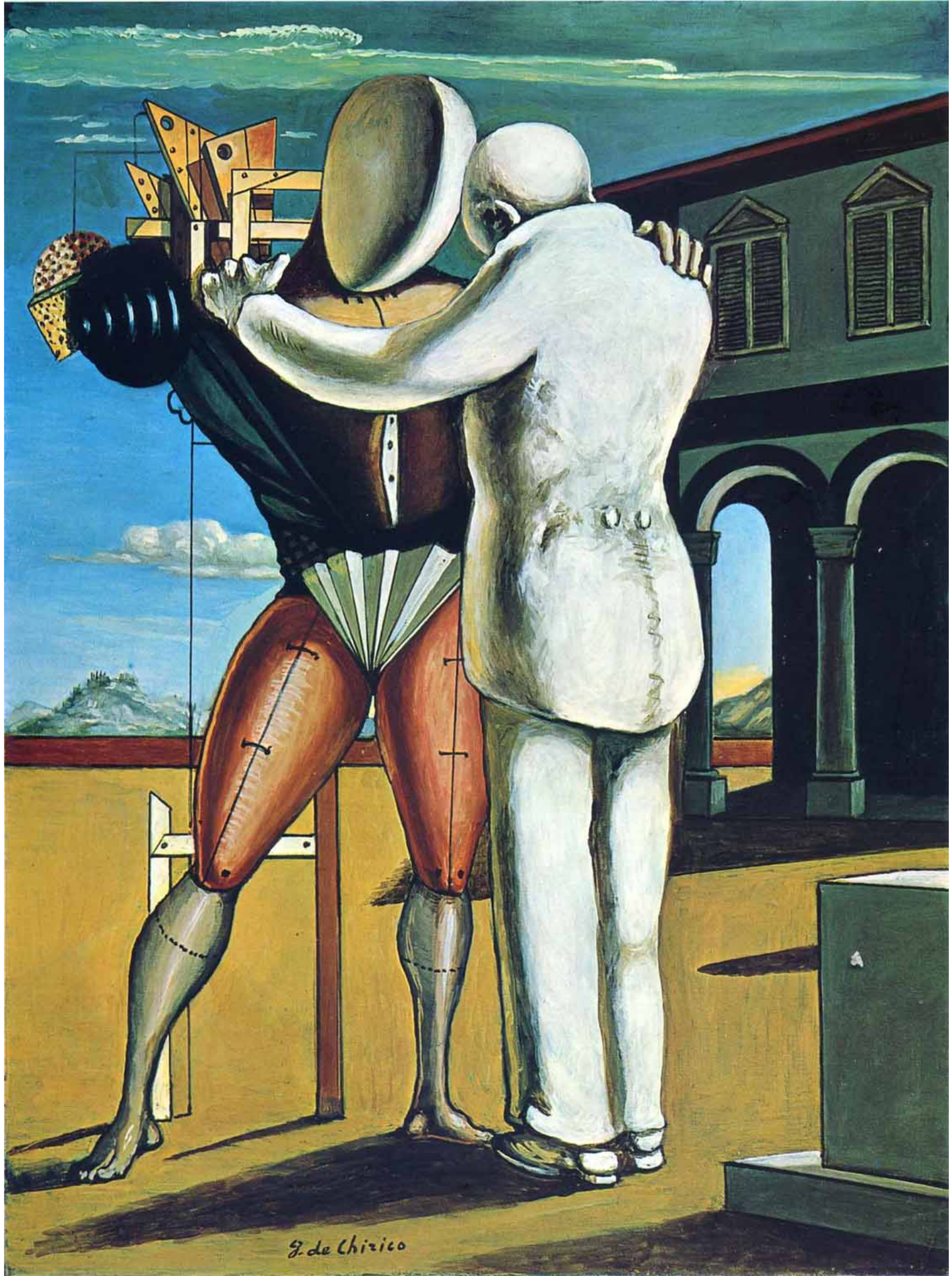
LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE

[illegible]

Nove membros do grupo surrealista en París



André Masson. Debuxos automáticos (1925)

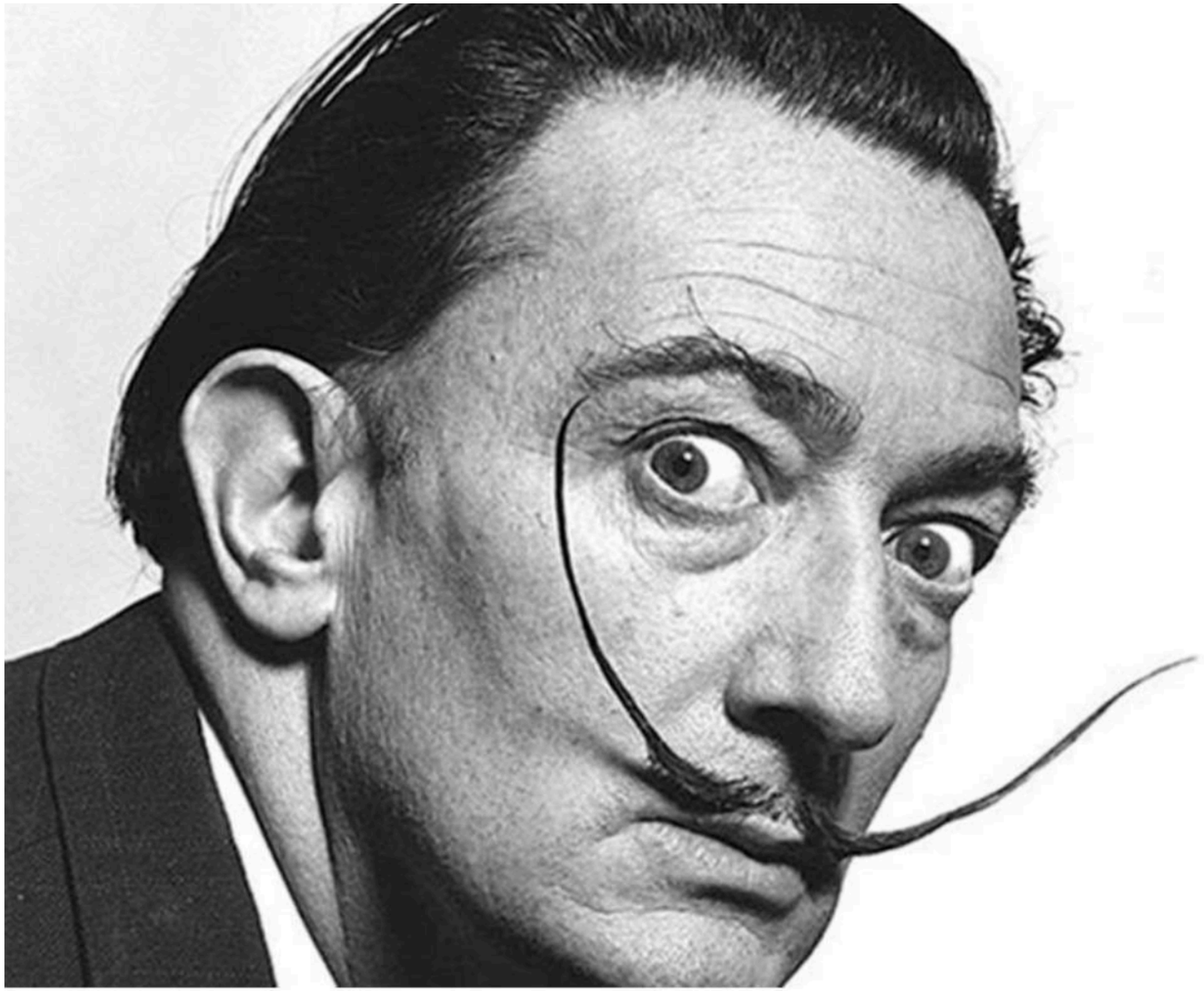


Giorgio de Chirico. O fillo pródigo (1922)

Frottage. Max Ernst

Grattage. Tapiés

SALVADOR DALÍ



Dalí na Residencia de Estudantes de Madrid

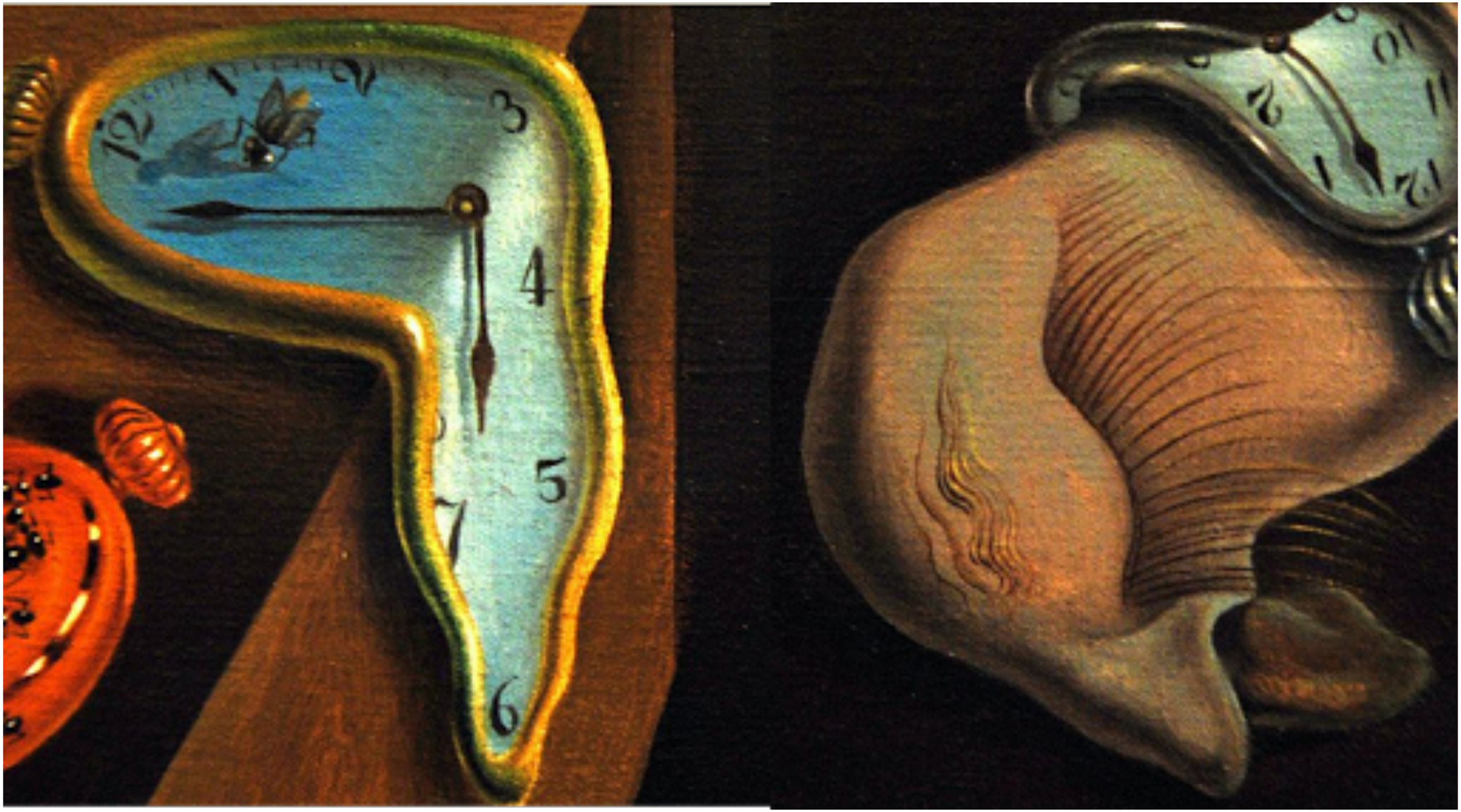
Fotograma de Un can andaluz (1929)
https://www.youtube.com/watch?v=vNJwPrAxkB4

Método paranoico-crítico

Salvador Dalí. O xogo lúgrube (1929)

El Gran Masturbador (1929).

SALVADOR DALÍ. A PERSISTENCIA DA MEMORIA. 1931



- Cuadro muy pequeño (24 x 33 cm)
- Dibujo perfecto y preciso, detallista; luz clara.
- Asociaciones de objetos incongruentes
- Objetos deformados

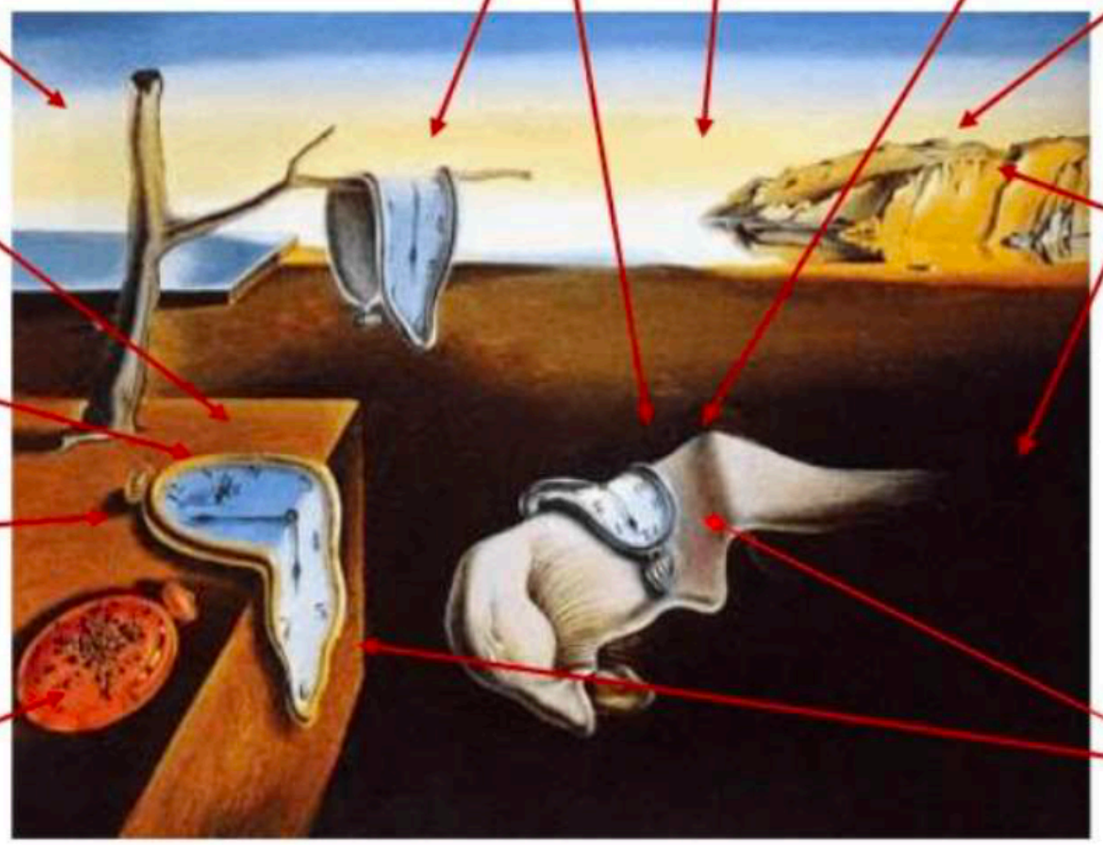
Profunda perspectiva tratada al modo tradicional en un ambiente solitario, onírico, en el que se asocian incoherentemente diferentes objetos

Retrato blando de Dalí en una forma metamorfoseada, ¿durmiendo como una imagen de Lorca?

Elementos metamorfoseados

El árbol seco parce nacer de una mesa de piedra

Poderosos contrastes entre luces y sombras



Contrastes duro (mesa) /blando (relojes)

Los elementos del paisaje (costa de Cadaqués) son intemporales y, por tanto, duros

Mosca sobre un reloj

Según Dalí, fue un queso Camembert derretido lo que le inspiró los "*relojes blandos*"

¿El paso del tiempo sobre todo lo blando, lo orgánico conduce a la putrefacción? ¿Una metáfora sobre la irrelevancia del tiempo?

Reloj cerrado lleno de hormigas (putrefacción)

¿Una reflexión sobre las nuevas dimensiones del tiempo que abre la teoría de la Relatividad?

Análisis de Ignacio Sobrón García

Jairo Martín fueradeclae-vdp.blogspot.com

Al terminar la cena tomamos un camembert muy blando -explica Dalí- y, cuando se marcharon todos, me quedé largo rato en la mesa, pensando en los problemas filosóficos de lo "superblando" que el queso me planteaba. Me levanté para ir a mi estudio, donde encendí la luz para dar una última mirada, como tengo por costumbre, al cuadro que estaba pintando. Esta pintura representaba un paisaje cercano a Port Lligat, cuyas rocas estaban iluminadas por un transparente y melancólico crepúsculo; en el primer término había un olivo con las ramas cortadas y sin hojas. Sabía que la atmósfera que había logrado crear con este paisaje había de servir de marco a alguna idea, a alguna sorprendente imagen; pero no tenía ni idea de cuál sería. Me disponía a apagar la luz, cuando instantáneamente "vi" la solución: dos relojes blandos, uno de ellos colgando lastimosamente de las ramas del olivo. Aunque me atormentaba un terrible dolor de cabeza, preparé afanosamente mi paleta y me puse a trabajar.

Salvador Dalí. Crucifixión (1954)

https://www.youtube.com/watch?v=jh-xcXXHRsM
Secuencia do soño en *Spellbound* de Hitchcock

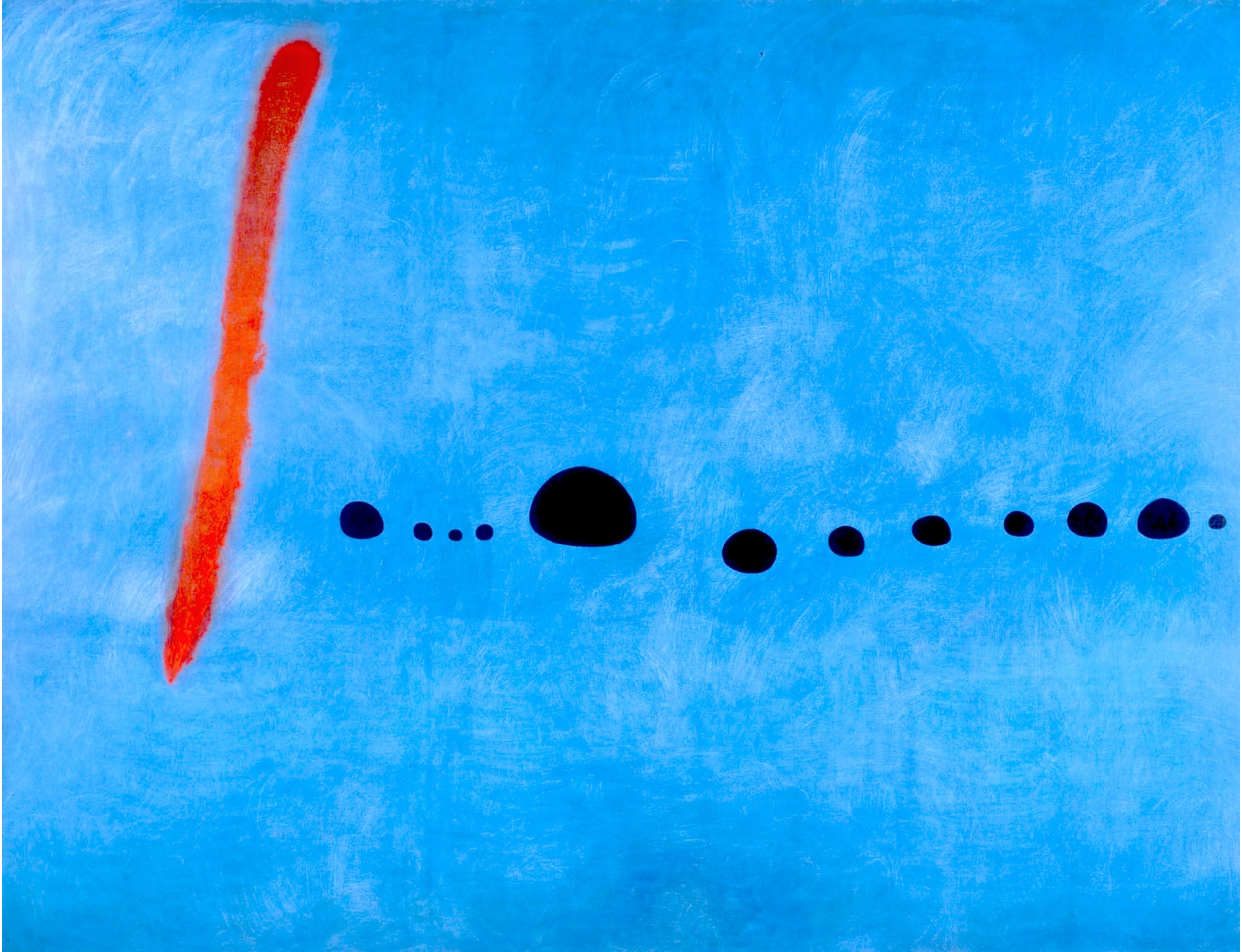
retroclips

JOAN MIRÓ. O CARNAVAL DO ARLEQUÍN. 1925

“Lo pinté en mi taller de la rue Blomet. Mis amigos de aquel entonces eran los surrealistas. Intenté plasmar las alucinaciones que producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como propugnaban entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me provocaba una especie de trance parecido al que experimentan los orientales. Entonces realizaba dibujos preparatorios del plan general de la obra, para saber en que sitio debía colocar cada cosa. Después de haber meditado mucho lo que me proponía hacer comencé a pintar y sobre la marcha introducía todos los cambios que creía convenientes. Reconozco que El Bosco me interesaba mucho, pero yo no pensaba en él cuando trabajaba en el “Carnaval”. En la tela aparecen ya elementos que se repetirán después en otras obras: la escalera que es la de la huída y la evasión, pero también la de la elevación, los animales y sobre todo los insectos, que siempre me han interesado mucho. La esfera oscura que aparece a la derecha es una representación del globo terráqueo, pues entonces me obsesionaba ya una idea: “¡Tengo que conquistar el mundo!”, el gato que lo tenía siempre junto a mí cuando pintaba. El triángulo negro que aparece en la ventana representa la torre Eiffel. Trataba de profundizar el lado mágico de las cosas. Por ejemplo, la coliflor tiene una vida secreta y eso era lo que a mi me interesaba y no su aspecto exterior. Durante ese año frecuenté mucho la compañía de los poetas porque pensaba que era necesario ir más allá del “hecho plástico” para alcanzar la poesía”

Joan Miró. A masía

Joan Miró.
Muller e paxaros á luz da lúa (1949)



MARUJA MALLO. A VERBENA. 1927

Maruja Mallo. Antro de fósiles

Maruja Mallo. Canto das espigas (1939)

RENÉ MAGRITTE

(C) ArtsDot.com - Rene Magritte - Not to be reproduced

Magritte. A traizón das imaxes (1929)

MAGRITTE.
A CHAVE DOS CAMPOS.
1933

Magritte. A condición humana (1933)

FRIDA KAHLO

Frida Kahlo. As dúas Firdas (1939)

Frida Kahlo. Hospital Henry Ford (1932)

FRIDA KAHLO.
A COLUMNA ROTA. 1944

