

UNIDAD II

Conociendo artistas visuales contemporáneos y recreando sus obras.

OA: Apreciar la expresión creadora de artistas contemporáneos y sus aportes visionarios realizados al arte de las últimas décadas.

CUARTO MEDIO

CONTENIDO

Artistas visuales del siglo XX

Finales del siglo XIX

Antecedentes de las primeras vanguardias del siglo XX

- Impresionismo: (1874- 1900)

Monet – Manet- Degas- Renoir

Monet

Almuerzo Campestre -Manet

Renoir

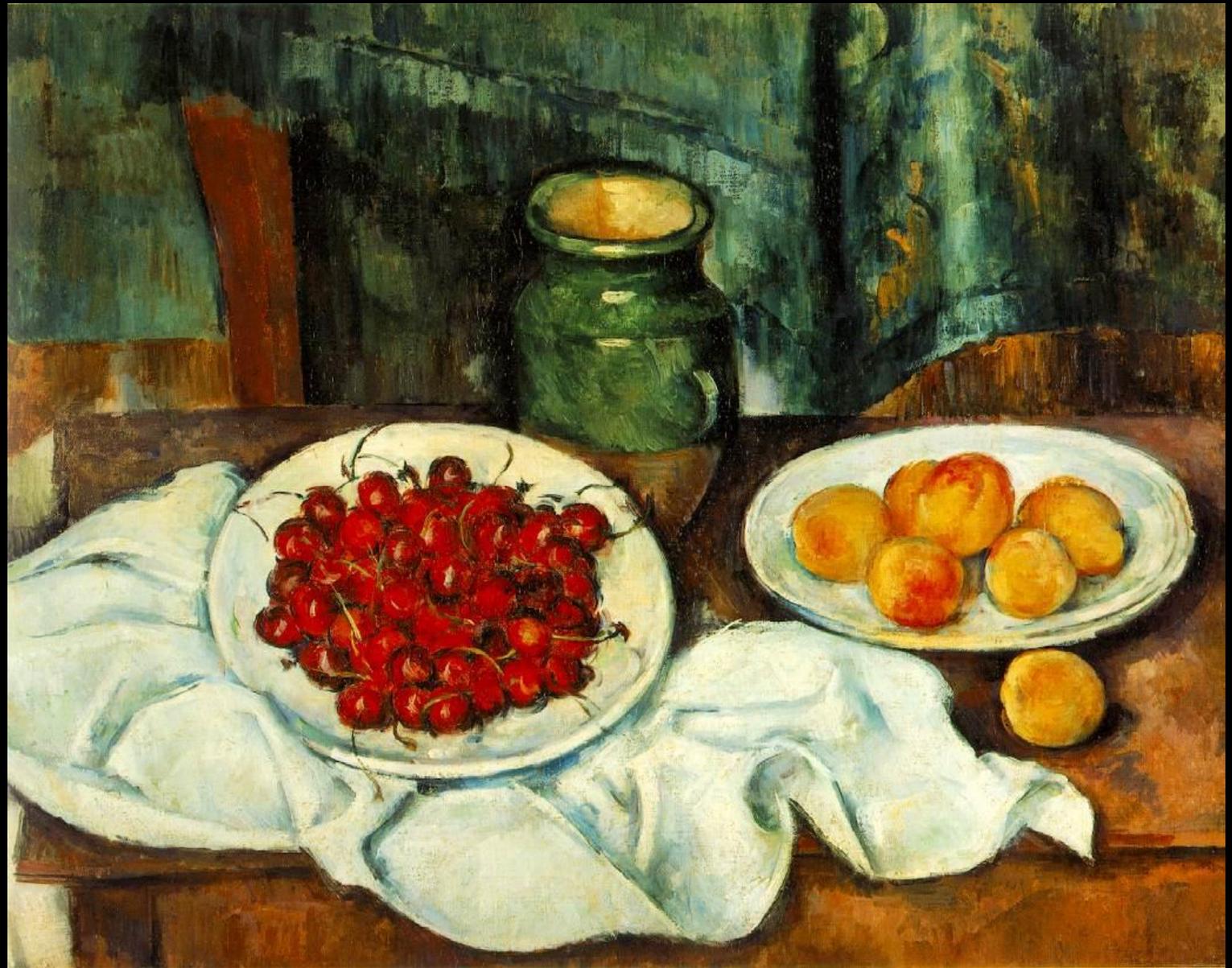

Degas

• Posimpresionismo(1880 aprx)

Cézanne -Van Gogh -Gauguin

Van Gogh

Paul Gauguin

Primeras vanguardias

artísticas

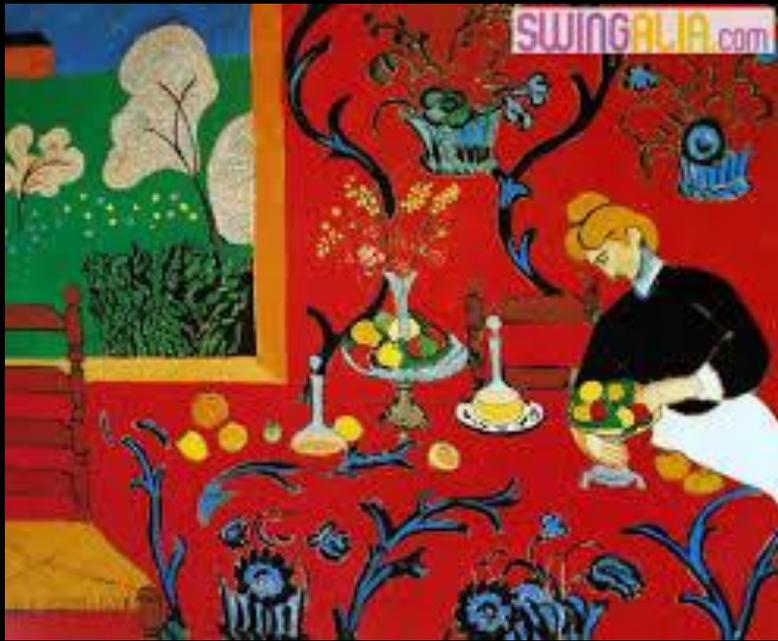
Durante el período que va desde comienzos del siglo XX hasta el inicio de la segunda guerra mundial se desarrollan en Europa varios movimientos artísticos que tendrán una gran importancia en la evolución posterior del arte

El fauvismo (Matisse), el expresionismo (Kirchner) y el cubismo (Picasso) son los primeros movimientos innovadores. En los años transcurridos entre las dos guerras mundiales surgen nuevos movimientos como el dadaísmo y el surrealismo.

Fauvismo

El nombre de este movimiento surge del francés *fauve*, "fiera", se caracteriza por el uso de colores intensos, principalmente el verde. Destaca sobre todo por el cromatismo antinatural. Buscan la fuerza expresiva del color aplicando colores distintos a los que pueden verse en la realidad, por ejemplo, árboles amarillo limón o rostros de color verde esmeralda.

Artistas: Henri Matisse y André Derain.

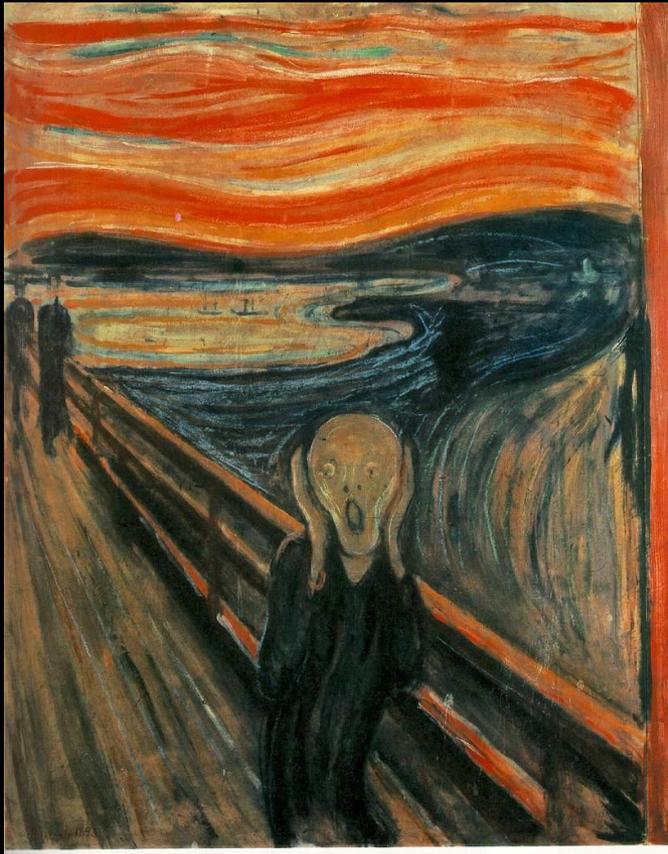

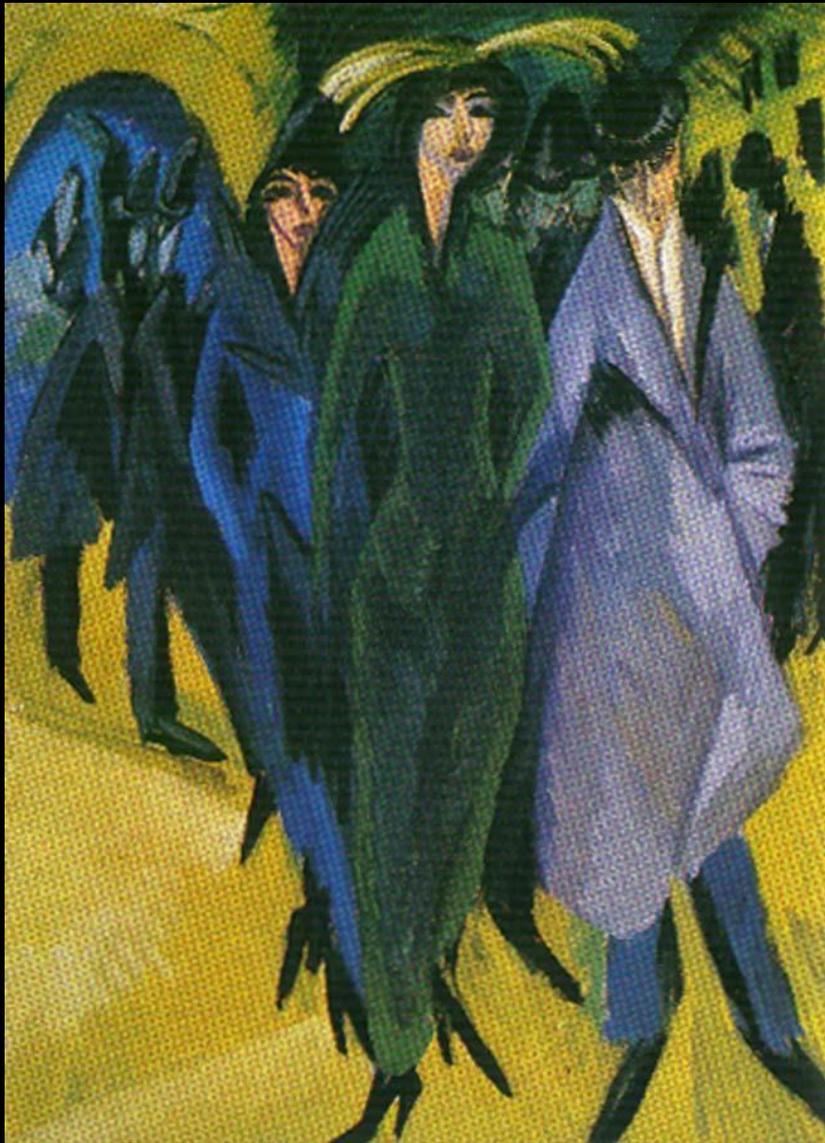
Expresionismo Alemán

- El expresionismo surge en Alemania en la primera década del siglo XX
- Atendiendo exclusivamente al sentimiento vital y sin someterse a ninguna regla.
- En la evolución de la pintura expresionista alemana existen dos momentos distintos. El primero se desarrolla en Dresde, a raíz de la constitución en 1905 del grupo Die Brücke (El Puente), y dura hasta 1913; el segundo se desarrolla en Munich de 1910 a 1914 y está protagonizado por el grupo Der Blaue Reiter (El jinete azul)

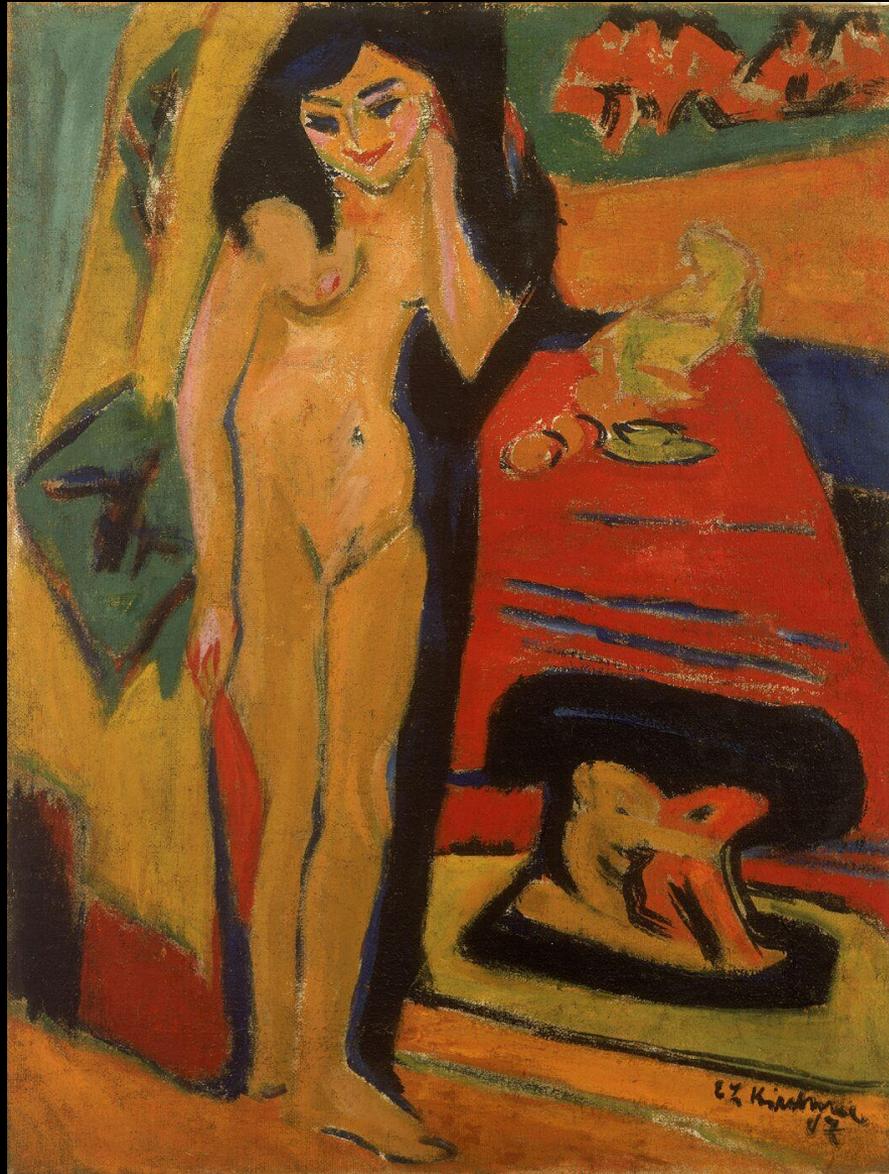
Brücke (El Puente) Dresde 1905

Antecedente Edvard Munch

Ernst Ludwig Kirchner

Erich Heckel

Schmidt-Rottluff

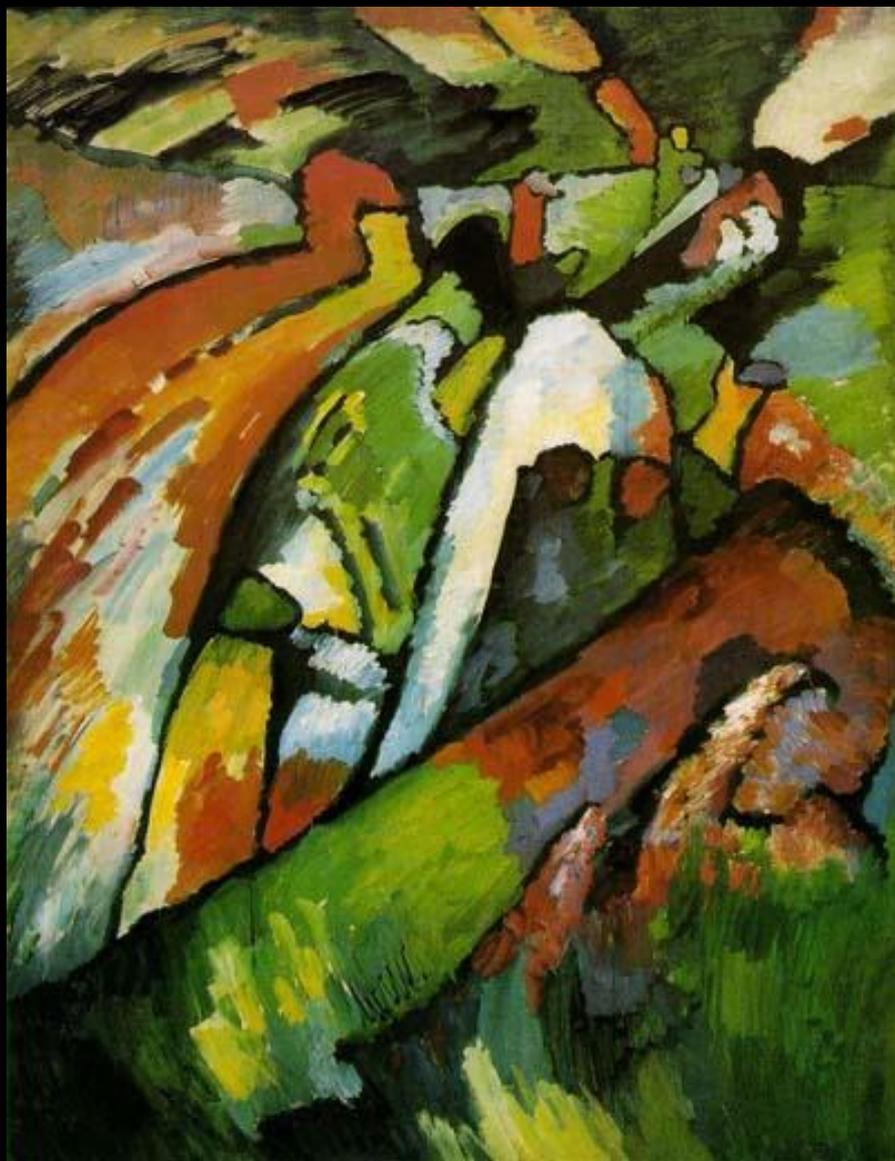

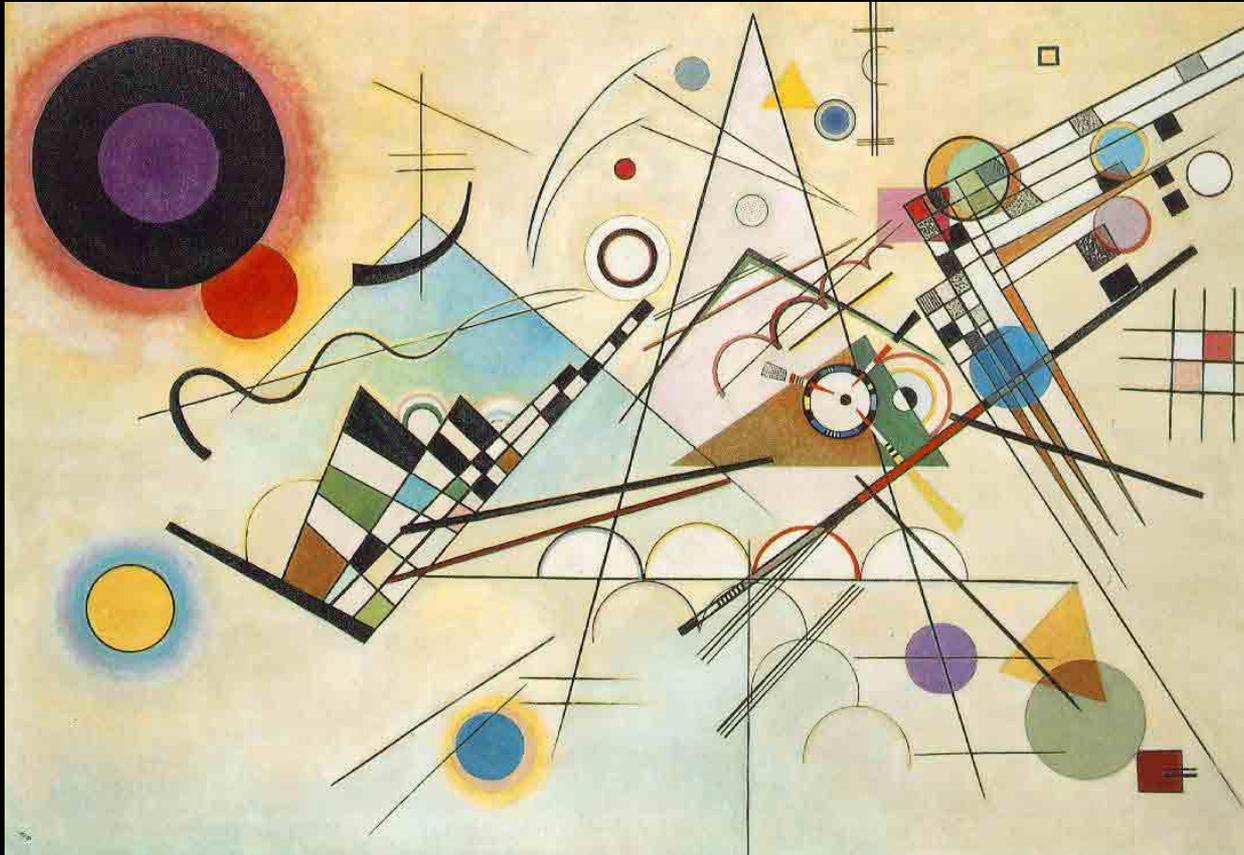
Der Blaue Reiter (El jinete azul) Munich 1910

Kandinsky, Wassily

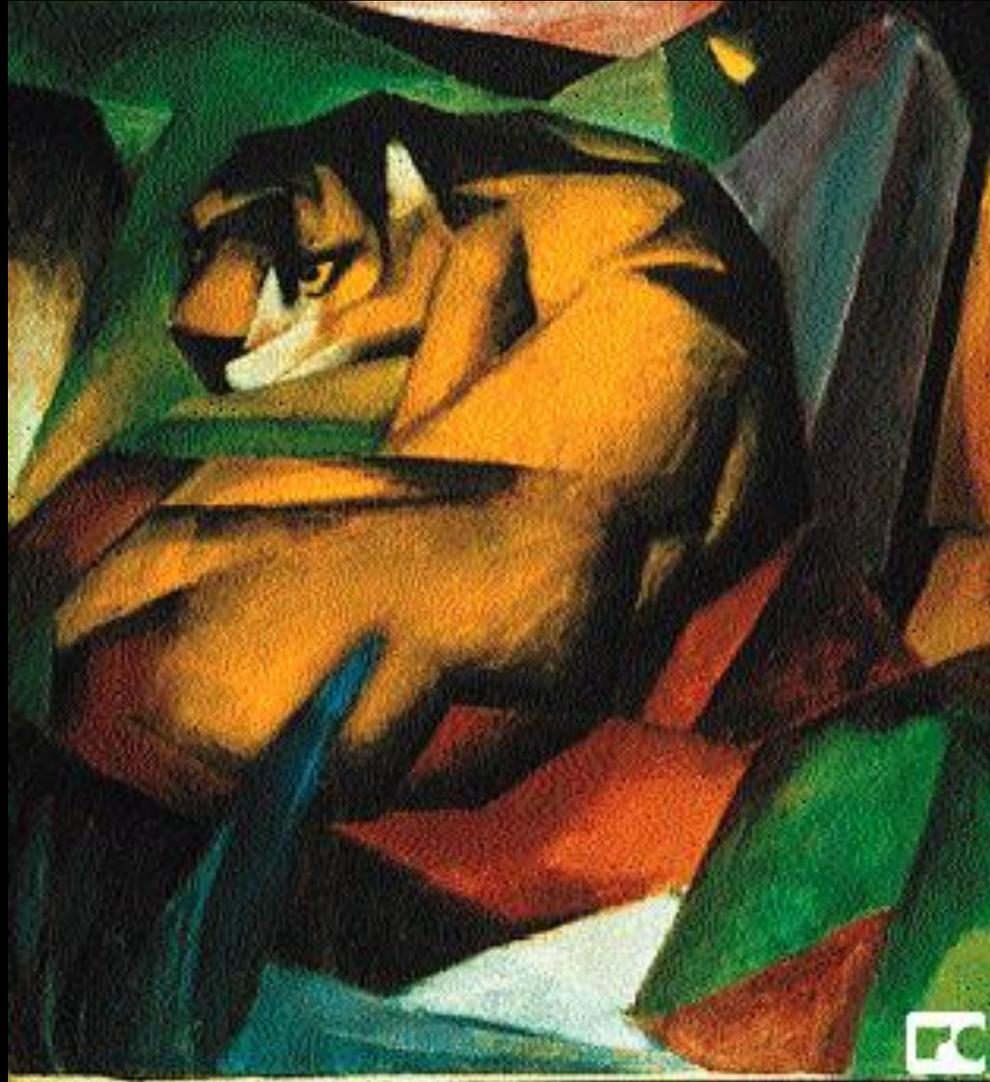
Improvisación 7

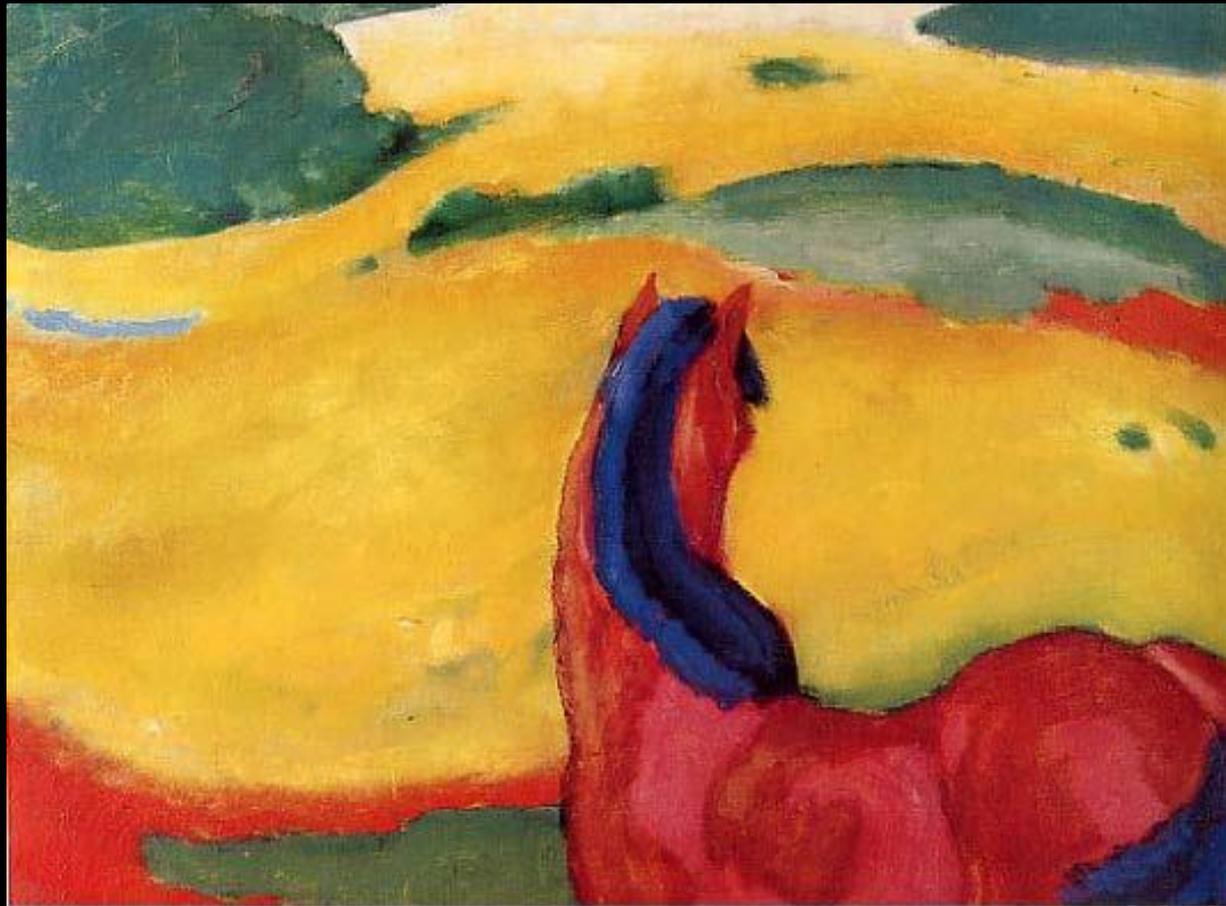
Composición 7

Franz Marc

“Horse in Landscape” by Franz Marc
www.danaellyn.com

Cubismo

movimiento artístico que se manifestó sobre todo en pintura, cuyo objetivo principal era el de alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos.

Tres músicos, Pablo Picasso 1921

El *Guernica* (1937, óleo s/ lienzo, 349 × 776,6 cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid) del pintor español Pablo Picasso describe el bombardeo de la localidad vasca por parte de la Legión Cóndor alemana el 26 de abril de 1937.

Dadaísmo

El movimiento dada nace en Zurich en 1916 y dura hasta 1922

Sus fundadores fueron el pintor Hans Arp y el poeta rumano Tristan Tzara.

Uno de sus maximos exponentes es Marcel Duchamp

Expresión irónico-satírica de los valores artísticos establecidos por la tradición y también por la vanguardia fauve y expresionista (actitud anti-arte).

Integración de técnicas distintas con empleo de fragmentos de materiales

- Protesta contra todo convencionalismo volviendo a lo instintivo e irracional (lo absurdo, el sinsentido y el azar establecen la identidad entre el arte y la vida). Feísmo.
- Expresión libre de la forma artística: todas las cosas de la realidad pueden ser objeto artístico
- Liberación del subconsciente
- Eliminación de la composición clásica
- Utilización de nuevas técnicas: el fotomontaje, variante nueva del collage introducida por R. Hausmann, realizado a base de imágenes multiplicadas y superpuestas, tomadas de periódicos, revistas y anuncios; y el "merz" o collage dadaísta (desarrollado por K. Schwitters) a base de materiales de desecho de todo tipo y estado.

L.H.O.O.Q.

Francis Picabia,
Amorous Parade.

Max Ernst

"Viva l'amore"

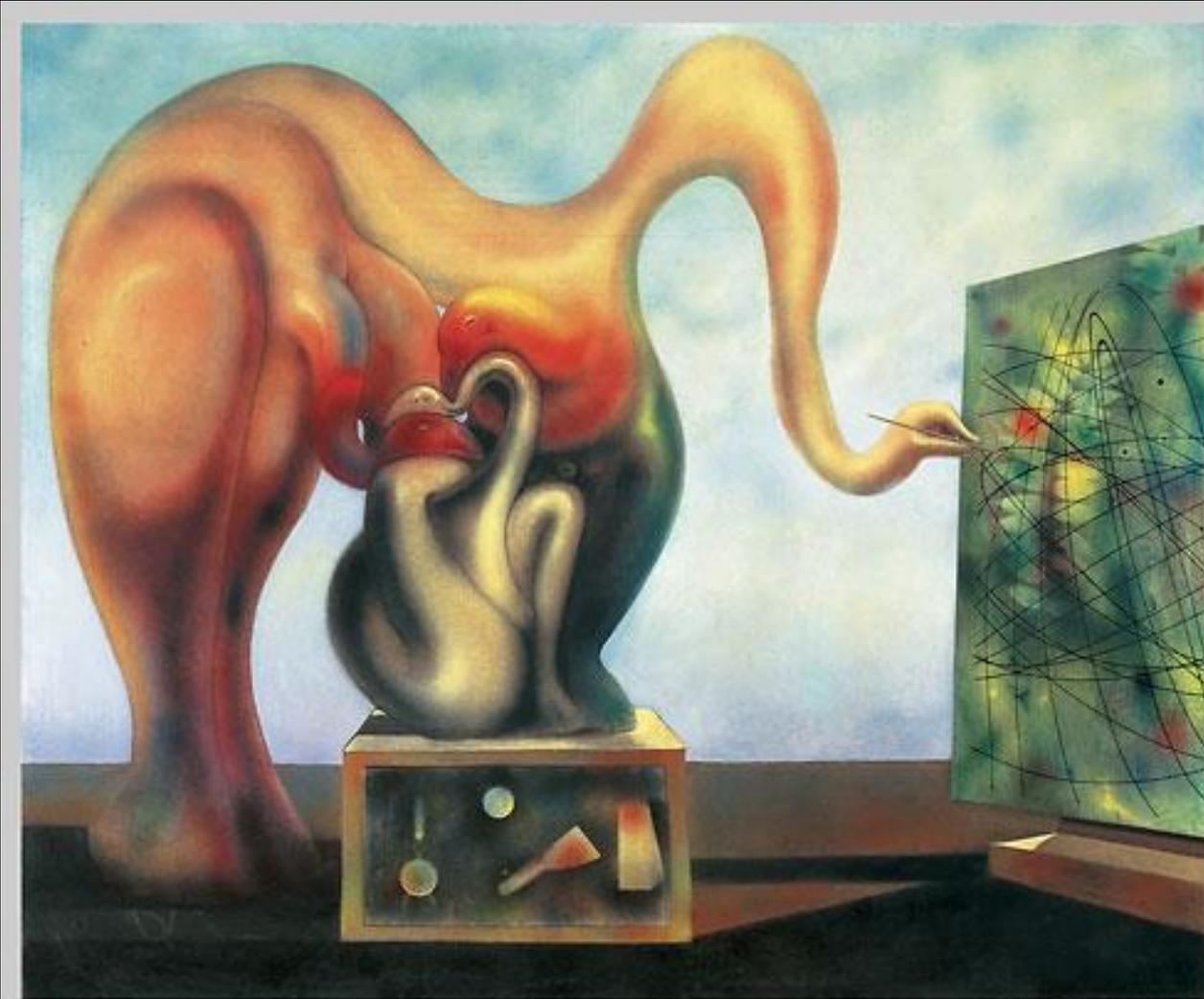

Surrealismo

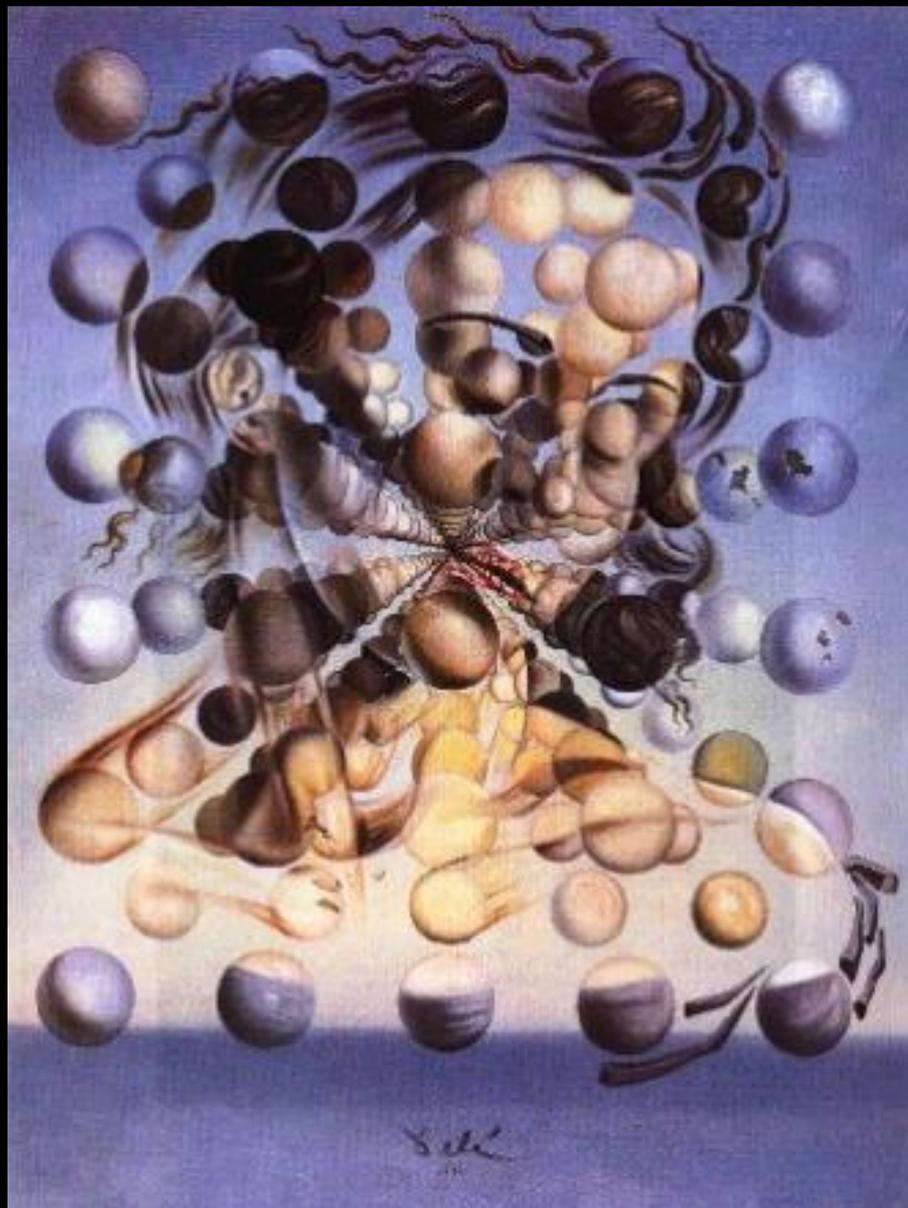
Es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en el primer cuarto del siglo XX en torno a la personalidad del poeta André Breton. Buscaba descubrir una verdad internándose en el mundo de los sueños y del inconsciente humano.

Artistas: Joan Miró, René Magritte y Salvador Dalí.

Surrealismo y pintura 1942

El nacimiento del mundo, Joan Miró -1925

El hijo del hombre-1964, de René Magritte,

Segundas vanguardias

artísticas

El periodo que va desde la segunda guerra mundial hasta mediados de los años setenta del siglo XX

El papel del lenguaje artístico como elemento capaz de ayudar a la construcción de una nueva sociedad fue ignorado, siendo la mayoría de las obras vanguardistas ininteligibles para el público en general. El expresionismo abstracto fue el máximo exponente del elitismo intelectual a finales de los años cuarenta y durante la década de los cincuenta. el expresionismo abstracto

Otros movimientos, simultáneos o posteriores, como el "happening", el "fluxus", el "land art", el minimalismo, el arte conceptual, el "art povera" o el "installation art" que repetían o se inspiraban en los actos y rasgos propios del dadaísmo de comienzos de siglo, complicaron aún más la situación y provocaron en el público la desorientación y la inquietud, pues ante tales manifestaciones "artísticas", el espectador duda y no sabe si verdaderamente se encuentra ante una obra de arte. Incluso el "pop art", que en los años sesenta fue el único movimiento innovador que reivindicó la cultura de masas y se reveló contra el expresionismo abstracto

Expresionismo Abstracto Action Painting (Pintura de Acción)

Informalismo (en Europa)

El expresionismo abstracto surge en EE. UU. a principios de los años cuarenta y adquiere su máximo desarrollo a comienzos de los años cincuenta.

Características generales:

- Ausencia de toda relación con lo objetivo.
- Rechazo de todo convencionalismo estético.
- Expresión libre y subjetiva del inconsciente.

- Ejecución totalmente espontánea.
- Valoración de lo accidental y explotación del azar como recurso operativo.
- Intensidad de propósito: lo que importa es el proceso o acto de pintar más que el contenido.
- Predominio del trazo gestual en expresiones de gran virulencia y dinamismo.
- Empleo de manchas y líneas con ritmo.

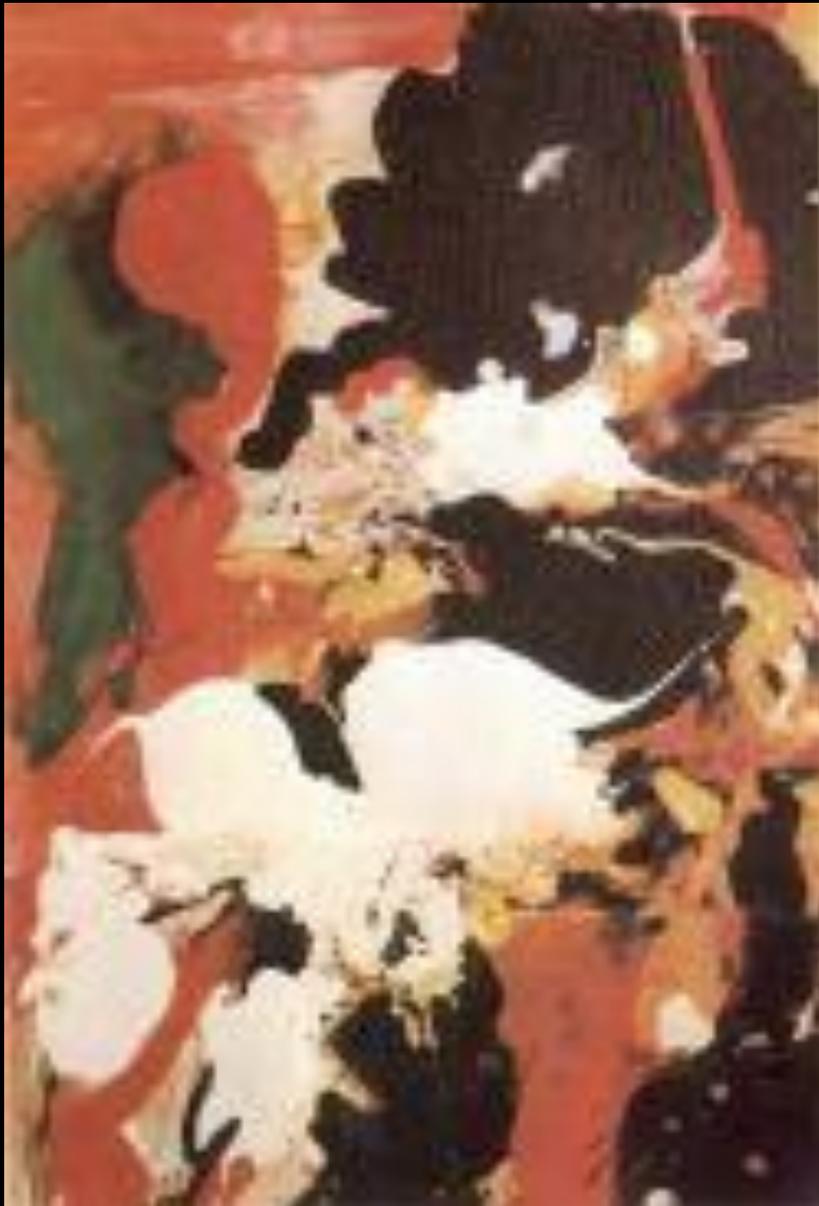
J. Pollock:
"Número 2", 1949

Reinhardt:
"Pinntura", 1943.

F. Kline:
"Andes", 1957.
Óleo sobre lienzo, 200 x 158
cm.
Kunstmuseum, Basilea

H. Hofmann:
"Efervescencia",

M, Rothko:
"Naranja - amarillo - naranja"

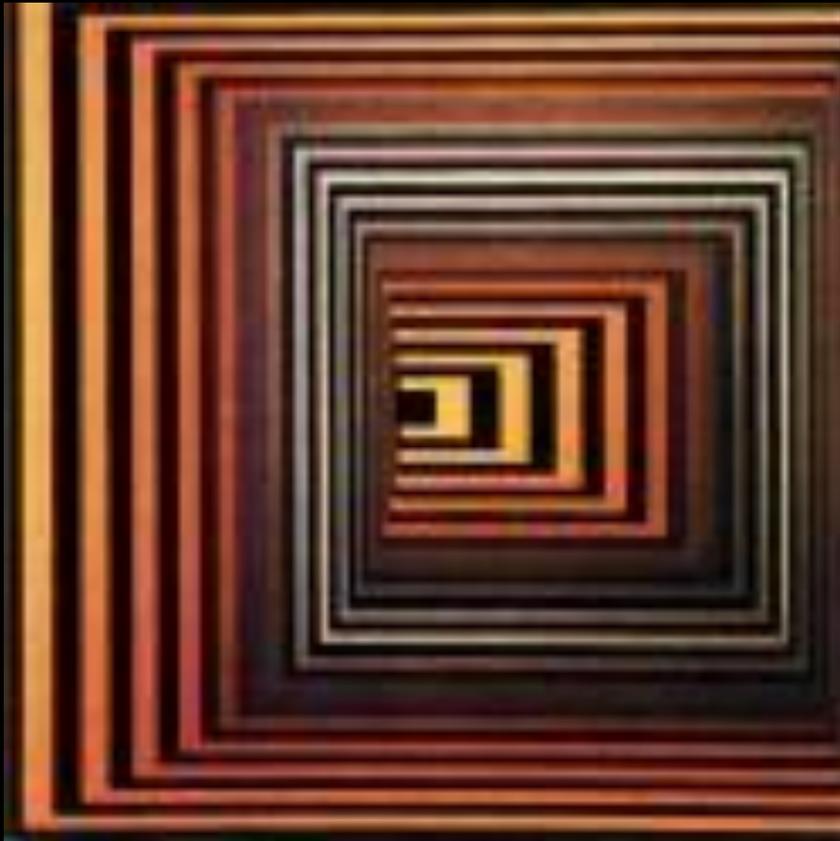
Op Art (Arte Óptico)

Surge en EE.UU. hacia 1958.

El op-art tuvo una gran aceptación popular, aunque muchos críticos lo calificaron como "poco inteligente". Muchos de los diseños de las obras "op" fueron explotados con fines comerciales por la industria de la moda, de los tejidos y de la publicidad. Esta saturación del diseño "op" contribuyó a la banalización y rápido envejecimiento de este estilo artístico.

CARACTERÍSTICAS

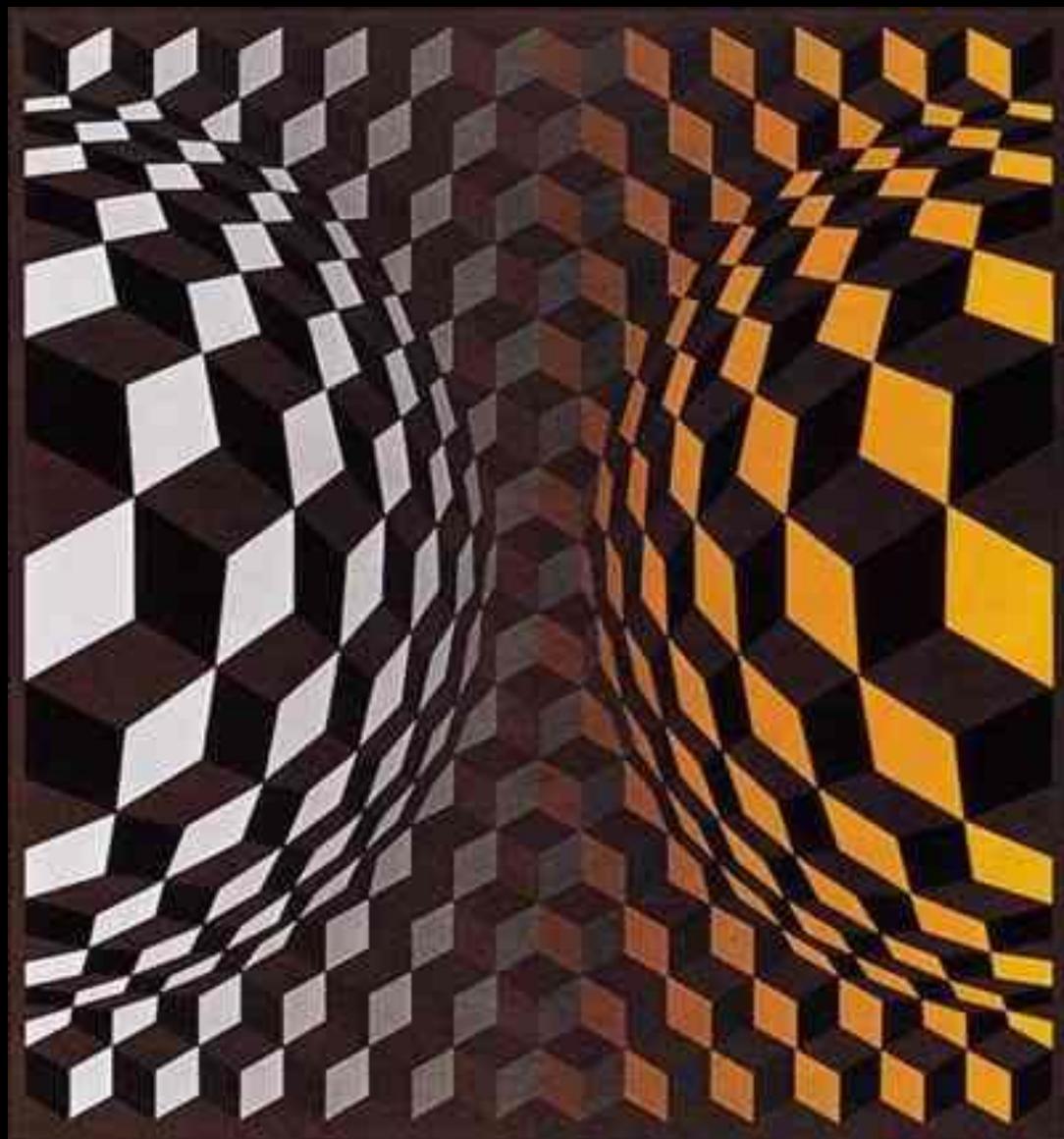
- Ausencia de figuración o de referencias subjetivas de carácter emocional.
- Creación de efectos visuales (vibración, parpadeo, movimiento aparente, muaré) mediante tramados, líneas sinuosas paralelas, contrastes bi o policromáticos, cambios de tamaño, inversiones de figura y fondo, seriaciones, repetición y multiplicación de estructuras, combinaciones de formas y figuras ambiguas .
- Diseños de formas geométrico-cromáticas simples, lineales o de masa en combinaciones complejas

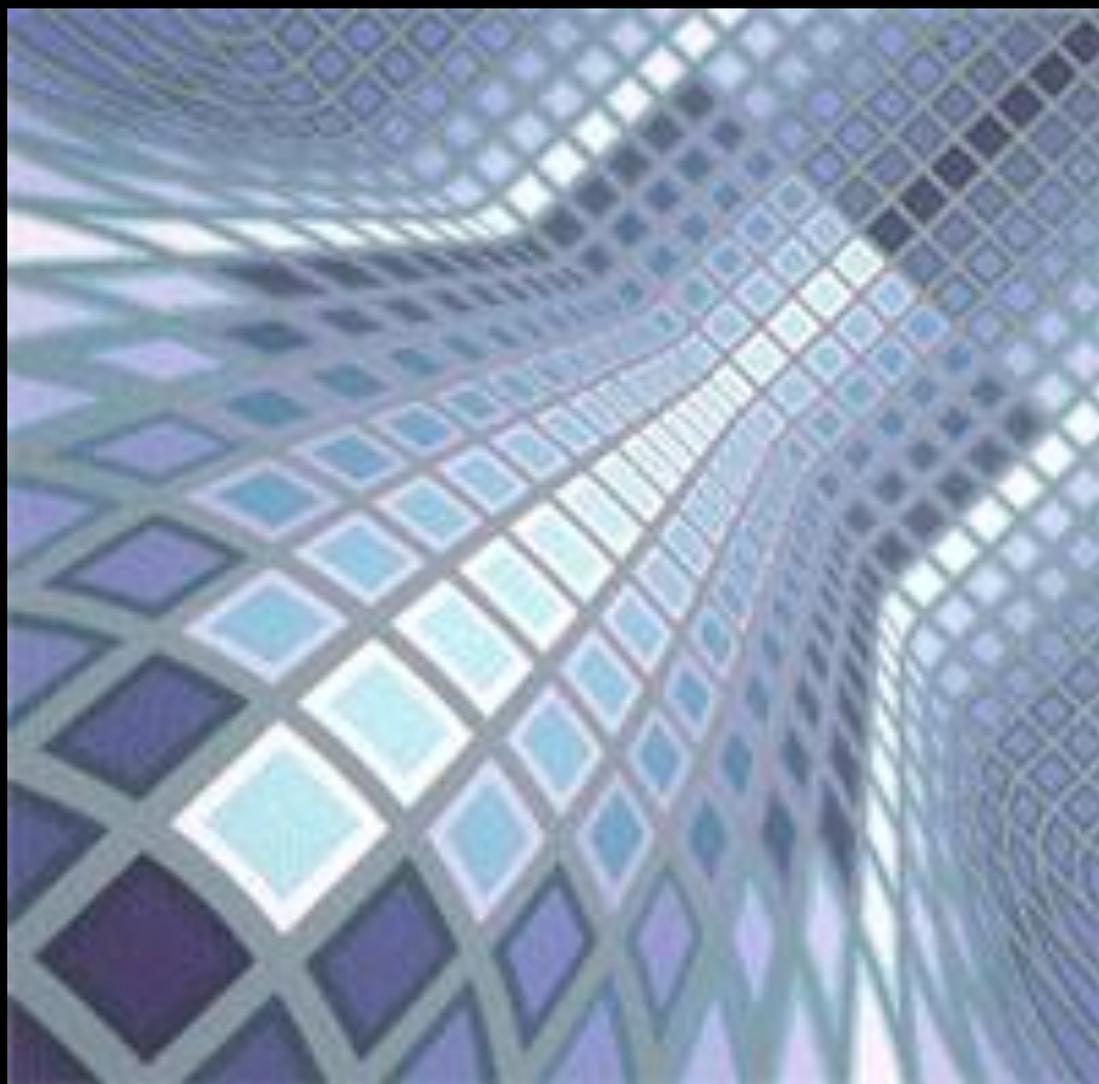
. Sempere:
"Collage"; 1964.

Victor Vasarely

Pop Art

movimiento artístico iniciado en la década de 1950 en Estados Unidos y Gran Bretaña. Las imágenes del Pop Art (abreviatura de Popular Art, ‘arte popular’) se inspiraron en la cultura de masas.

Tres banderas, Jasper Johns-1958

Whaam! Roy Lichtenstein 1963

