

ARTE EN EL SIGLO XX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Nuevo interés artístico: búsqueda de nuevas expresiones.
- Consolidación del mercado artístico.
- Gran libertad creativa: ruptura con lo clásico.
- Individualismo.
- Frenética sucesión de estilos.

Durante el siglo XX nacieron importantes movimientos artísticos que han cambiado el concepto de arte: lo que es el arte, y hasta lo que se considera o no obra de arte.

Las vanguardias históricas

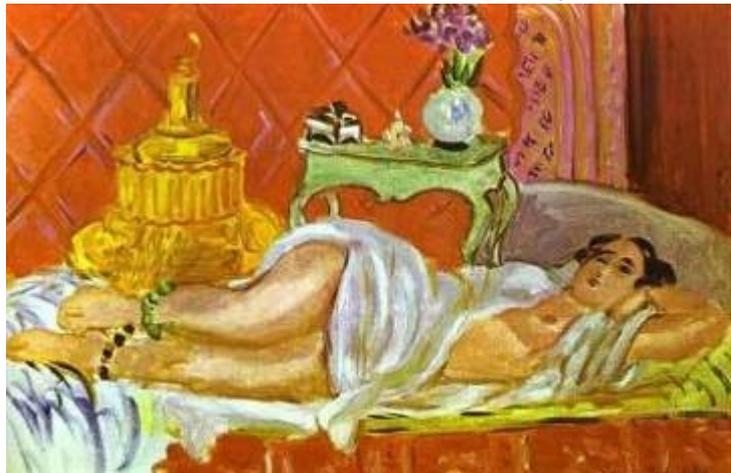
•Fovismo

- El nombre procede del término francés *fauve* que significa fiera.
- Primer "ismo" o vanguardia del siglo XX.
- Francia en 1905
- Uso arbitrario del color.
- utilizan una pincelada ancha y no representan la tercera dimensión.
- **Henri Matisse** (1869-1959) es el primer fovista representativo. Pretende, en sus obras, simplificar la pintura. Sus temas preferidos son el amor y el lujo: odaliscas y desnudos femeninos.

Curiosidad: Su origen se encuentra en el *Salón d'Automne de París* (Salón de Otoño), cuando un grupo de pintores expusieron por primera vez sus obras, de fuerte colorido, agrupadas en la sala número VII del Salón, donde casualmente también se exponía una escultura de características renacentistas. El crítico Louis Vauxcelles, en su crónica sobre la exposición, escribió al respecto: «¡Donatello entre las fieras!». Los pintores afectados adoptaron esta calificación despectiva como nombre del movimiento.

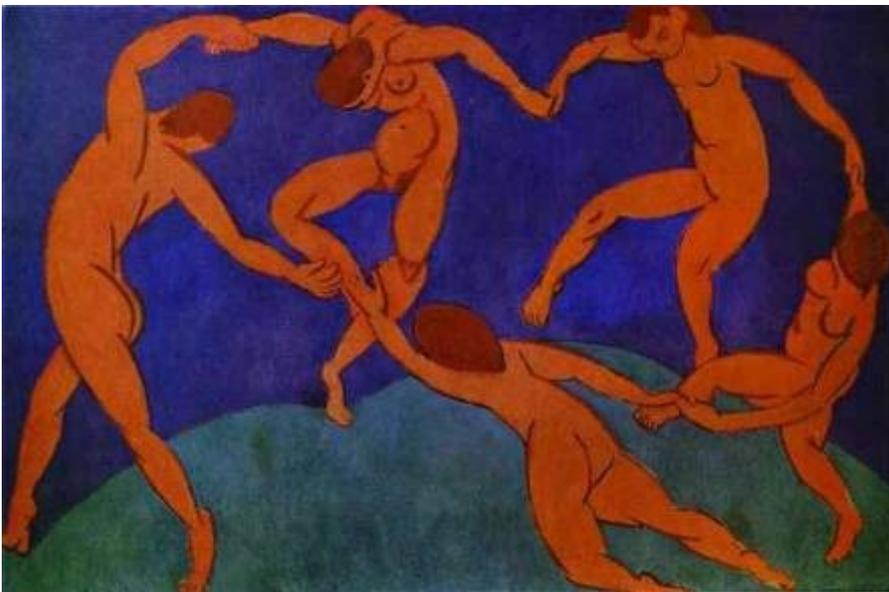
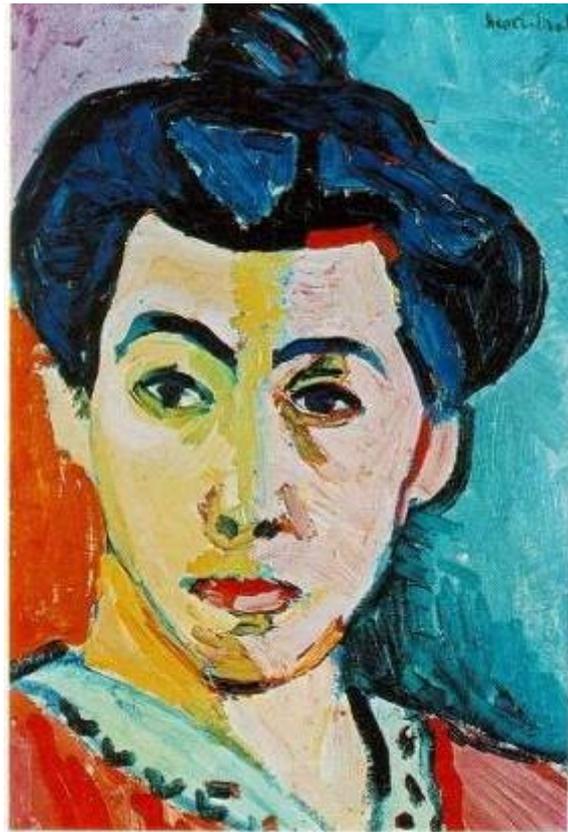
Matisse, *Odalisca, armonía en rojo*,

1926

La raya verde (1905)

La obra representa el retrato de la esposa de Matisse, un retrato duro y colorista que define a la perfección el momento por el que el autor se identifica con sus "fauves" sus composiciones preferidas, sus fieras particulares. La mujer, seria y en posición de posar para el retrato, desvía ligeramente su mirada del frontal del cuadro, ofreciendo un aspecto de tranquilidad y al mismo tiempo de tensión. En esta obra vemos que el dibujo es esquemático y geométrico, y los colores fuertes y contrastados, además de bastante arbitrarios, como en el fondo de la composición, donde podemos ver cuatro zonas de color distintas y poco realistas. Apenas existe protagonismo de la luz y el fondo es plano, con total ausencia de la perspectiva.

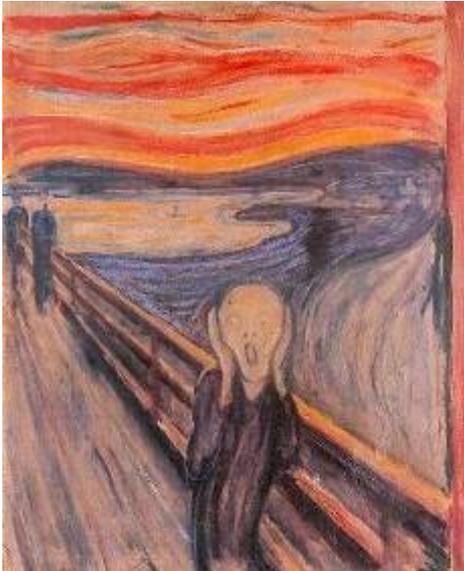
Matisse. La danza 1910

En esta composición, mi primer y principal elemento de construcción era el ritmo; el segundo, una superficie de un azul sostenido (alusión al cielo del mediterráneo en el mes de agosto), el tercero una colina verde (el verde de los pinos mediterráneos, contra el cielo azul). Con estos datos, mis personajes desnudos sólo podían ser bermellón para obtener un acorde luminoso (...). Al contrario de lo que yo pensaba al ejecutarlo, que la proporción de las

superficies coloreadas por sí sola, independientemente de la materia, daría la expresión total de la obra, vi entonces que mi materia tenía su necesidad y que añadía mucho a la riqueza de la pintura por el juego de pincel que deja traspasar la luz de la tela blanca, y hace de esos colores lisos superficies vivas; una especie de muaré tornasolado

•Expresionismo (1905-1914)

- Angustia dramática del ser humano: Existencialismo
- Deformación expresiva de la realidad.
- Potenciación de lo violento: colores, contraste, movimiento...
- Principal exponente el noruego **Eduard Munch** (1863-1944)

El grito, 1893.

Munch describió así la experiencia que lo llevó a pintar esta obra: "Caminaba yo con dos amigos por la carretera, entonces se puso el sol; de repente, el cielo se volvió rojo como la sangre. Me detuve, me apoyé en la valla, indeciblemente cansado. Lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro azulado. Mis amigos siguieron caminando, mientras yo me quedaba atrás temblando de miedo, y sentí el grito enorme, infinito, de la naturaleza".

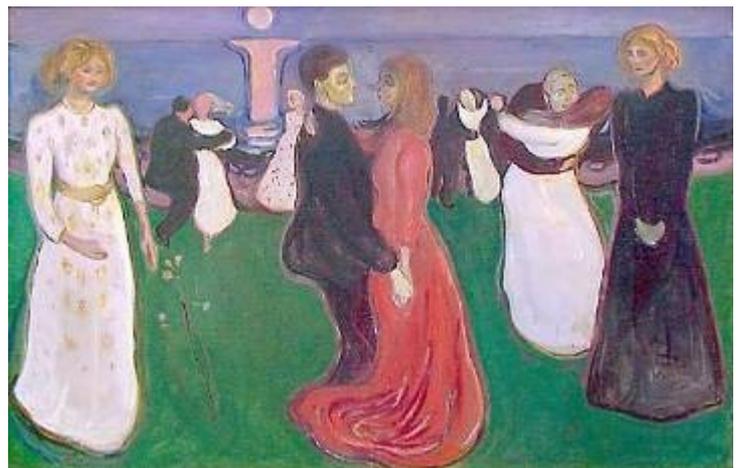
Este cuadro resulta el gesto más expresivo del arte contemporáneo para significar el gran desaliento que el hombre moderno sentía ante el fin de siglo y la transición al siglo XX. La imagen es patente en el rostro agitado del protagonista, que es casi una calavera que se aprieta el cráneo con las manos para que no le estalle. El empleo de los colores violentos, arqueados en agresivas bandas de color, es puramente simbólico y trata de transmitir al espectador el agitado estado de ánimo del autor. Esta sensación se refuerza con la presencia de dos testigos mudos, lejanos, anónimos, dos figuras negras que se recortan al fondo de una violentísima perspectiva diagonal que agrede la visión de quien la contempla.

El baile de la vida 1899

La primera figura es, amable e infantil, de carácter inocente, con las flores del vestido y las que se acerca a recoger. Del mismo modo, la central pasa de tener el pelo rubio a rojizo, y en lugar de tratarse de una mujer oferente, se ha convertido en un símbolo de la pérdida de la virginidad, con su vestido rojo, más parecido a una mancha de sangre que a la tela de un vestido

convertido en un símbolo de la pérdida de la virginidad, con su vestido rojo, más parecido a una mancha de sangre que a la tela de un vestido

de fiesta.

Los rostros se vuelven máscaras, o más bien calaveras, y el siguiente hombre se vuelve un ser obsesivo que abraza ansiosamente a la mujer, y esta intenta escaparse de sus brazos. La vida y la muerte se convierten en dos elementos cuyas fronteras se estrechan, y no sabemos distinguir qué es vida y qué es muerte. La última figura, de negro (luto), ya no es la mujer hierática y cadavérica, sino que acepta su destino con pesar y desolación. Ahora la mujer es también víctima de su propia naturaleza: *desde el estado de cándida virginidad (blanco), pasando por el de la plenitud sexual (rojo), hasta la macilenta consunción (negro), en el cumplimiento de su sino biológico*. Tal sino biológico viene acompañado por el paisaje, que de nuevo ejerce de telón de fondo a la escena. La hierba sobre la que se está gestando la danza forma una especie de manto verde que produce un fuerte contraste con el vestido rojo de la figura central, haciendo que el efecto de los colores sea más agresivo, a la par que simbólico.

Las Edades y la Muerte, 1547 Hans Baldung Grien. Compara la obra de Munch con ésta de l renacimiento alemán. El tema que trata es el mismo, del mismo modo que se observa que el expresionismo se ha dado en todas las épocas de la pintura.

•**Cubismo (desde 1907)**

- Destruye la realidad y la recompone en planos geométricos.
- Estatismo
- La luz y el color pierden toda su importancia.
- Juega con el espacio y el tiempo
- Niega la perspectiva.
- Nace con “las señoritas de Avignon” de Picasso.
- Georges Braque y Juan Gris.

Georges Braque, **Botella, periódico, pipa, y copa**, 1913

Anulación de la perspectiva, de la importancia del color. Aplicación de la técnica del collage.

J. Gris, **Guitarra ante el Mar**. Simplifica los elementos despojándolos de toda distracción anecdótica. Los elementos son figurativos, se identifican fácilmente. Posiblemente sea esta aportación clásica la innovación más destacable de la creación de Juan Gris.

J. Gris, **La Mujer del Cesto**, 1927

Una de las obras más conocidas del artista. Posiblemente su precario estado de salud influyese en la utilización de las líneas de dibujo de una manera fría pero muy justificada en su afán de sintetizar los

elementos representados. José Victoriano González Pérez verdadero nombre del artista madrileño, murió de una crisis asmática este mismo año sin poder desarrollar todo su arte.

Picasso

- Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, en 1881.
- A los diez años se traslada toda la familia a La Coruña (su padre es profesor de Bellas Artes), y más tarde a Barcelona.
- Completa su formación artística en la academia San Fernando de Madrid.

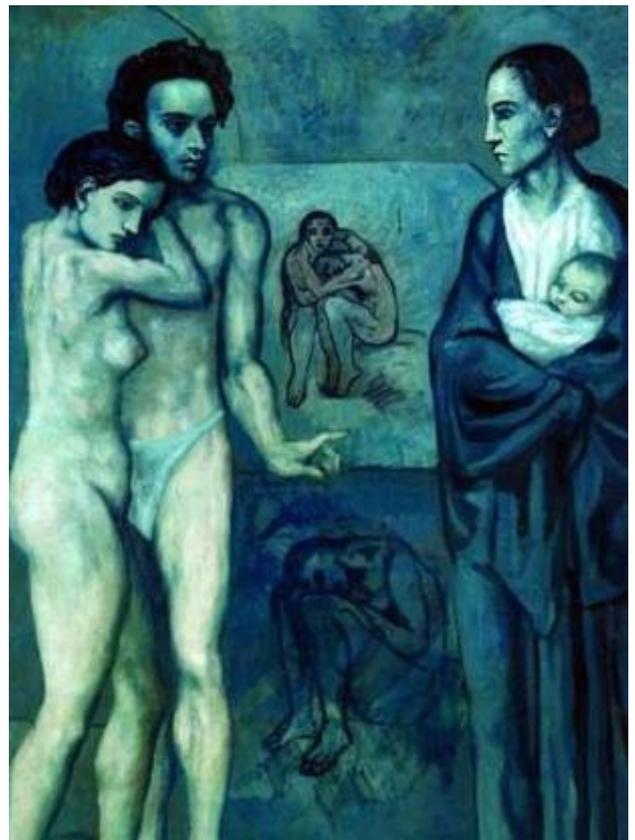

Ciencia y Caridad (Pablo Ruiz Picasso, 1897)
A los 16 años, Picasso participa con este cuadro en la Exposición General de Bellas Artes de Madrid, obteniendo una mención de honor. Pertenece a su época de aprendizaje académico y trata un tema muy del gusto de la época, con connotaciones morales, y donde el lado sombrío de la sociedad se ve edulcorado por la presencia de las clases privilegiadas (el médico, el clero) que intentan remediar lo que las injustas condiciones de vida han

contribuido a crear.

- A principios de siglo viaja por primera vez a París.
- **Periodo Azul**
 - 1901-1904
 - ambiente bohemio en París
 - casi siempre utiliza tonos azules
 - personajes escuálidos con expresión trágica

Picasso, **La vida**, 1903,
Esta es una de las obras fundamentales del llamado "período azul" (1901–1904), difícil para Picasso en lo personal y dominado por representaciones desoladas, muy influidas por la pintura del Greco. El joven amante tiene los rasgos de Carlos Casagemas, íntimo amigo de Picasso cuyo suicidio en 1901, por una crisis amorosa y artística, influyó en el inicio de esta etapa creativa. El tema es de difícil interpretación, aunque hay claras alusiones religiosas.

•Periodo Rosa

- 1905 - 1906.
- Representó escenas de circos, comediantes, etc.
- Su paleta se inclina hacia los tonos rosas y rojos.

P. Picasso, *Familia de Saltimbanquis*, 1905
Este cuadro todavía tiene la melancolía en las caras de los personajes de la época azul, pero el trazo, los colores y la pincelada denotan otro espíritu más alegre y dinámico.

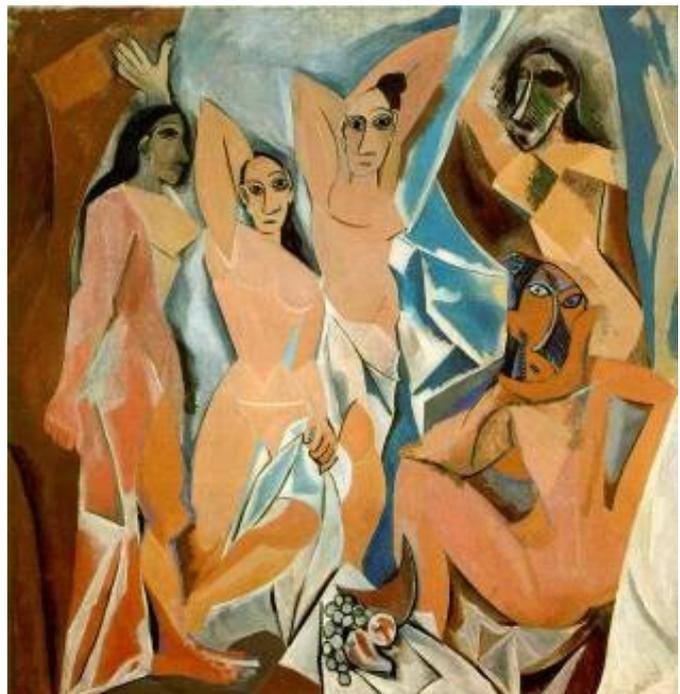
•Periodo Cubista

- 1906-1916.
- En 1906 influencia africana (máscaras).
- Las señoritas de Avignon (1907).

- Busca una pintura pura.

Las señoritas de Avignon (1907).

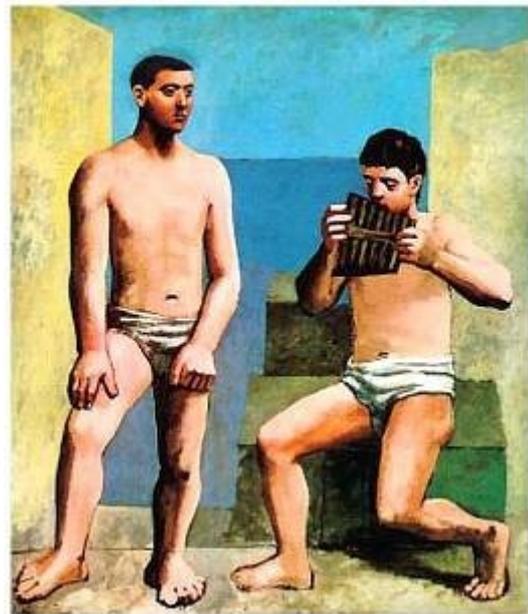
Es la referencia clave para hablar de **cubismo**. Imprime un nuevo punto de partida donde Picasso elimina todo lo sublime de la tradición rompiendo con el Realismo, los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino, reducida toda la obra a un conjunto de planos angulares **sin fondo ni perspectiva espacial**, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras. Dos de los rostros, los de aspecto más cubista de los cinco, que asemejan máscaras, se deben a la influencia del **arte africano**, cuyas manifestaciones culturales comenzaron a ser conocidas en Europa por aquellas fechas, mientras los dos centrales son más afines a las caras de los **frescos medievales**, el rostro de la izquierda presenta un perfil que recuerda las **pinturas egipcias**. Se cree que fue su amigo Apollinaire quien le dio el título de *El burdel filosófico* y después André Salmon

lo llamó *Les demoiselles d'Avinyó*, una calle de Barcelona, en la que había prostíbulos. Salvo aquellos amigos, nadie conocía tal calle y pronto empezó a confundirse el nombre de Avinyó con el nombre francés Avignon, tan cercano en la pronunciación. Cuando por fin el cuadro se presentó con título fue con el de *Les demoiselles d'Avignon* y así ha llegado hasta el tiempo actual. La escena tiene lugar en el interior de un prostíbulo; esto no se deduce mirando simplemente el cuadro sino por el conocimiento que se tiene de la historia de esta obra desde que Picasso la mostró en privado a un grupo de amigos. Aparecen cinco mujeres desnudas y en el centro, en la zona de abajo se muestra un bodegón compuesto por algunas frutas: una raja de sandía, un racimo de uvas, una pera y una manzana, todo ello sobre una mesa tapada con un mantel arrugado de color blanco.

- **Periodo Neoclasicista**

- 1917-1927
- vuelta al clasicismo.
- Desnudo monumental.

Mujeres corriendo por la playa 1922. **La flauta de pan.** 1923. Dentro del conjunto de la obra de Picasso estos y otros cuadros de estos años *El rapto*, *Tres bañistas* se enmarcan dentro de un clasicismo pero no estilístico, sino como horizonte en cuanto al tratamiento figurativo de los personajes, la luz que baña el cuadro, el azul del mar y el cielo, aún así el cuadro emana dos elementos propios de Picasso: la sensación de cotidianidad de los personajes y parafraseando el título del cuadro de su admirado Matisse la alegría de vivir, o al menos supone una reconciliación con la vida a través de la serenidad. Y todo ello a pesar de usar algunos recursos tan anticlásicos como la ausencia de sombras de estos cuerpos tan voluminosos y enérgicos que se recortan sobre un fondo azul, haciéndoles monumentales, de ahí su clasicismo.

- **Épocas Surrealista y expresionista**

- 1928-1932 surrealista
 - Las formas son distorsionadas, representando lo monstruoso.

Figura en la playa. 1931

- 1937 expresionista.
 - el *Guernica*.
- Obras que expresan un sentimiento de angustia.

Guernica es el nombre de un famoso cuadro de Pablo Picasso, que tiene como motivo el bombardeo de Guernica. El Gobierno de la República Española encargó a Picasso un cuadro que decorara el Pabellón Español durante la Exposición Internacional de 1937 en París. Picasso realizó un cuadro expresionista expresando su visión del bombardeo y lo llamó *Guernica*. Ha pasado a ser una obra fundamental. La austeridad cromática conviene al tema del cuadro. La primera imagen que Picasso recibió del bombardeo fue a través de los periódicos franceses, lo que propicia la teoría de que interiorizó el horror que ello supuso, reflejándolo con tonos negros y blancos. Esta obra es sin duda, una de las más tristes que se han pintado ya que representa un acercamiento a lo que significa una guerra, en este caso, un bombardeo. La monocromía del cuadro aumenta el drama. Analizando el cuadro de izquierda a derecha vemos que los personajes son los siguientes:

- Un toro con cuerpo oscuro y cabeza blanca recuerda los temas taurinos que representaba Picasso antes de que pintara el cuadro. Voltea y se muestra confundido ante lo que ocurre a su alrededor.
- Debajo del toro, una madre grita de dolor al cielo mientras se arrodilla y toma a su hijo ya muerto entre sus brazos.
- Abajo, a la izquierda, una cabeza degollada muestra la última expresión que realizó el guerrero degollado. Junto a él, un brazo se extiende como queriendo alcanzar algo, quizás, evitar que se escape su vida.
- En el centro, arriba, una lámpara ilumina toda la escena, razón por la cual algunas figuras en el cuadro están en blanco y otras en tonos sombríos.
- El Caballo, símbolo del dolor máximo, voltea y grita intensamente hacia el autor al ser herido gravemente.

- Debajo de él, un brazo cortado ya inerte, aun detiene la espada que ha sido partida y una flor, esto, para demostrar que la paz puede demostrarse inclusive en los objetos más simples.
- Junto al caballo, una joven con sus miembros deformes se arrastra agonizando hacia el caballo para descansar de sus heridas.
- Una cabeza de mujer entra por una ventana al igual que un brazo que sostiene una vela muy cerca de la lámpara del centro.
- Finalmente, una mujer levanta sus brazos y grita al igual que lo hace la madre en la parte izquierda. En esta sección se pueden ver algunas figuras triangulares las cuales imitan llamas de fuego al igual que en el bombardeo donde la ciudad se quemó por completo.

Si bien, el cuadro no relata lo ocurrido en el Bombardeo de Guernica, si retrata la alegoría de lo ocurrido y también lo que aun venía de la Segunda Guerra Mundial. Es un cuadro pintado en un tiempo de guerra.

Se dice que en 1940, con París ocupada por los nazis, un oficial alemán, ante la foto de una reproducción del Guernica, le preguntó a Picasso que si era él el que había hecho eso. El pintor respondió: «No, han sido ustedes».

- Muchos de los últimos cuadros de Picasso están basados en las obras de los grandes maestros del pasado como Diego Velázquez, Eugenio Delacroix y Eduardo Manet.

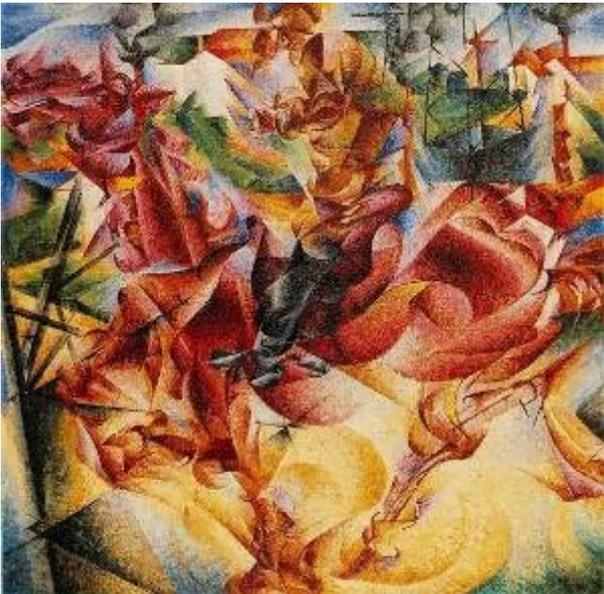
Picasso. Las Meninas

Curiosidad: Su nombre completo era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispín Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.

•Futurismo

...un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia.¹

- Exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero
- Dos temas dominantes: la máquina y el movimiento.
- Se recurre a cualquier medio expresivo (artes plásticas, arquitectura, urbanismo, publicidad, moda, cine, música, poesía)
- Umberto Boccioni).

Umberto Boccioni Formas Únicas de Continuidad en el Espacio (1913)

Umberto Boccioni Elasticidad (1912)

Pintura metafísica

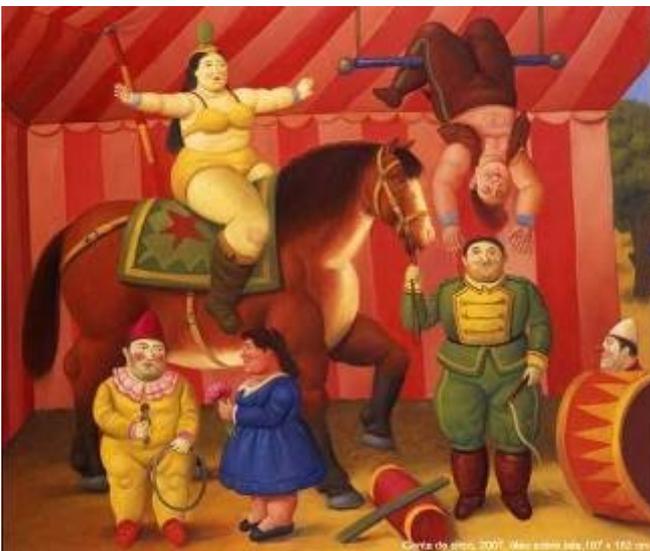
- Reacción al dinamismo futurista, al expresionismo y a la destrucción de las formas surgen las pinturas naíf y metafísica.
- Representación estudiada del mundo onírico
- Precursora del surrealismo.
- Presenta perspectivas bien trazadas en las que se sitúan figuras despersonalizadas dentro de una realidad sin vida.
- Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico, Héctor y Andrómana 1917

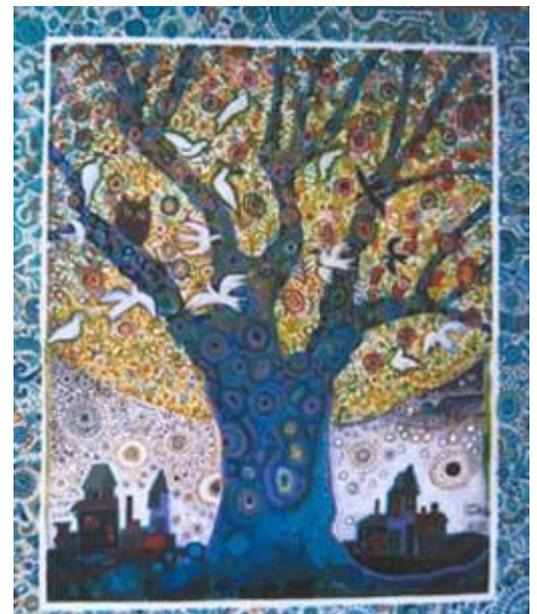
•Pintura Naif

- Fruto de la intuición personal
- Autodidactos
- Escenas pintorescas del campo o lugares salvajes
- Ingenuidad en la composición y el dibujo.

Fernando Botero, el circo

Juan Romero, Árbol de paz

•Dadaísmo

- Movimiento artístico revolucionario
- buscaban fundir arte y vida como una misma cosa
- El dadaísmo es un movimiento más escultórico que pictórico
- El azar es uno de los motores de inspiración del arte dadá. La obra es escogida, encontrada

Curiosidad: El inicio de las actividades del movimiento se ubican en el *Cabaret Voltaire* en Zúrich, un establecimiento mezcla de club literario, galería de exposiciones y sala teatral, que acogía a refugiados políticos de la Gran Guerra, amparados en la neutralidad suiza. El 8 de febrero de 1916 se funda el movimiento y, para darle nombre, tomaron un abrecartas y lo introdujeron al azar en un diccionario Larousse, apareciendo la palabra *Dada*, que si bien en francés significa «caballito de madera», en ciertas lenguas eslavas es una afirmación repetida. En definitiva, una palabra que no significa nada, cuya elección está muy en consonancia con el espíritu provocador del movimiento.

Fountain - Marcel Duchamp 1917

1917. Urinario de porcelana de 60 cm. de altura. Bajo la firma de R. Mutt, Marcel Duchamp presentó un urinario como escultura en el Salón de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York. El jurado, del que él mismo formaba parte, la retiró a un rincón. El artista dimitió como medida de protesta.

Marcel Duchamp.
Mujer bajando

una escalera. 1912 La fragmentación y multiplicación de las formas se tomó en su momento como signo evidente de la ruptura de la pintura vanguardista con la tradición artística. Este cuadro se inscribe en la época en que Marcel Duchamp exploraba el Cubismo.

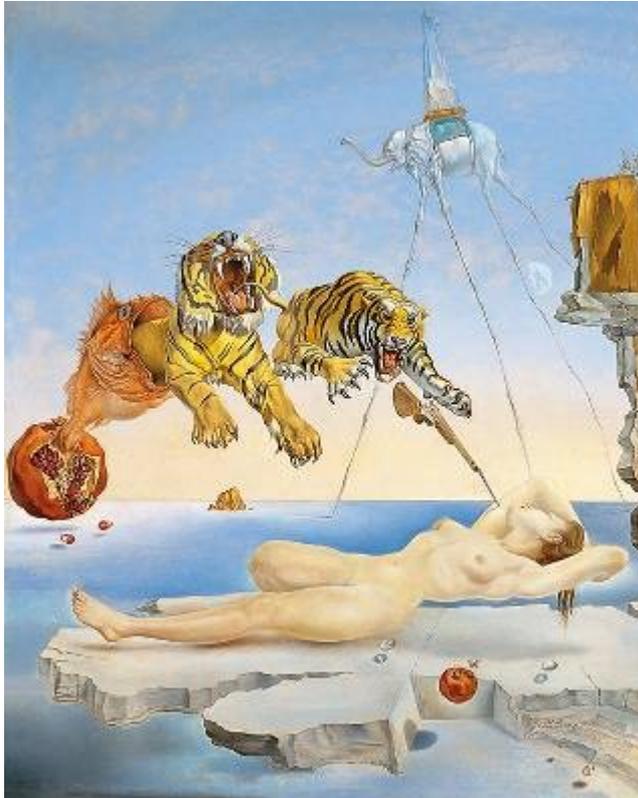
•Surrealismo

- Aparición oficial en 1924, con "El Manifiesto Surrealista" por el poeta André Breton. Al principio este fue un movimiento literario y filosófico pero los pintores no tardaron en incorporarse a él.
- Surgió del movimiento Dadá y

de la pintura metafísica.

- Su inspiración no la buscan en la realidad, sino en sus sueños y fantasías.
- Dos tendencias:
 - **Figurativa**
 - Aúna imágenes imposibles.
 - Juegos oculares.

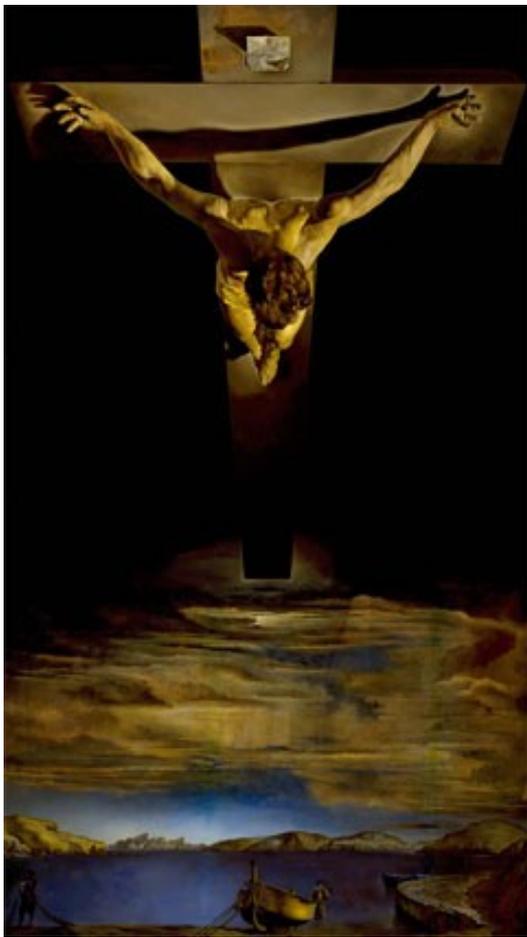
- En algunos casos, pintura muy realista en los elementos, pero unidos oníricamente.
- **Dalí**

Dalí "Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar"(1944)
 En este cuadro vemos a Gala dormida plácidamente y el sueño que en ella provoca el vuelo de una abeja. El propio Dalí afirmó que él pretendía hacer "fotografías del subconsciente pintadas a mano". La intención de Dalí en este cuadro es mostrar cómo el detalle anecdótico del vuelo de una abeja genera un estallido de imaginación en el sueño de la mujer protagonista. No parece descabellado relacionar los elementos reales (la granada y la abeja) con los oníricos: el color del pez y la granada, los colores de los tigres y la abeja, y por último la bayoneta del fusil como el aguijón que despertará a Gala dentro de sólo un segundo.

Gala contemplando el Mediterráneo, que vista desde veinte metros se convierte en el retrato de Abraham Lincoln Salvador Dalí, 1974-1975; 4.45 x 3.5 m;
 Se pueden ver dos imágenes: Gala mirando el mar Mediterráneo ó, desde una distancia de veinte metros, la pintura se transforma en un retrato de Abraham Lincoln.

Dalí El Cristo de San Juan de la Cruz, 1951

Posiblemente el cuadro más famoso y difundido de Dalí. Curiosamente la posición del Cristo no es idea original del pintor, se basó en un cuadro conservado en el Monasterio de la Encarnación de Ávila realizado por San Juan de la Cruz.

Pertenece a su época mística-clásica que comenzó en los años 40 y que ha sido criticada por numerosos entendidos acusándola de comercial. Realmente son pinturas con un dominio absoluto del dibujo, muy trabajadas y con composiciones espléndidas.

Picasso comentó en esta época de Dalí "...el último pintor renacentista que le queda al mundo..", una opinión que compartimos y valoramos.

Además del Jesucristo crucificado, incluye un paisaje de Port-Lligat tan dibujado y estudiado anteriormente, y un espacio casi infinito. El Cristo en sí está incluido en una perspectiva basada en la Ley renacentista de la Divina Proporción. Esta situación, la eliminación de cualquier

elemento dramático -sangre, heridas, dolor-, y la plasmación de la serenidad, hace que el Cristo proyecte su presencia sobre toda la tierra.

Dalí La persistencia de la memoria (1931)

Obra clásica del autor. Pareciera que manipulando el medio de control del tiempo lo estuviera doblegando, como si uno pudiera escapar al paso del tiempo sólo por desfigurar sus instrumentos de medición. Se observa también un rostro híbrido que semeja parte pájaro parte ser humano, el cual encima tiene uno de estos relojes doblegados, como si no pudiera librarse de este medio de control. A la izquierda se observa un reloj cerrado y encima de éste partículas que podrían representar restos de podredumbre.

Estos temas se repetirán con frecuencia en su obra, y llegarán a formar parte de la iconografía del siglo XX como puede apreciarse en la versión del cuadro de Matt Groening, el creador de los Simpson.

- **Surrealismo Abstracto**

- Automatismo ensoñador.
- Preponderancia del dibujo y los colores puros y planos.
- **Miró**

Joan Miró El carnaval del Arlequín 1924-25.

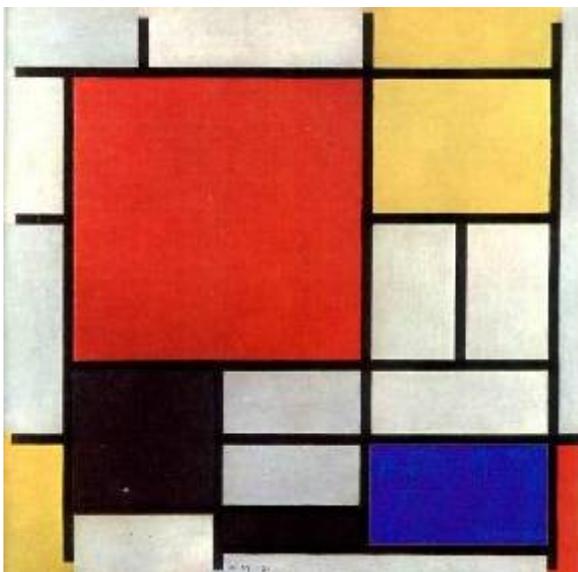
Miró comentó de este cuadro:
 “Lo pinté en mi taller de la Rue Blomet. Mis amigos de aquel entonces eran los surrealistas. Intenté plasmar las alucinaciones que producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como propugnaban entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me 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”.

Curiosidad: El fundador del surrealismo, André Breton, dijo de Miró que era "el más surrealista de todos nosotros"

- **Arte abstracto**

- Desaparece el tema de la obra, pero permanece la voluntad de expresión.
- El objetivo es la armonía de color, la línea, la forma...

- Tendencias:
- **Neoplasticismo: Piet Mondrian**

- De familia calvinista (la perfección a través de la austeridad y la severidad)
- Pinta con colores puros y primarios (Azul, amarillo, rojo, blanco –el espacio- y negro –la estructura-)
- Formas reducidas al cuadrado –perfección.

- **Abstracción lírica: Kandinsky**
 - Surge del expresionismo alemán.

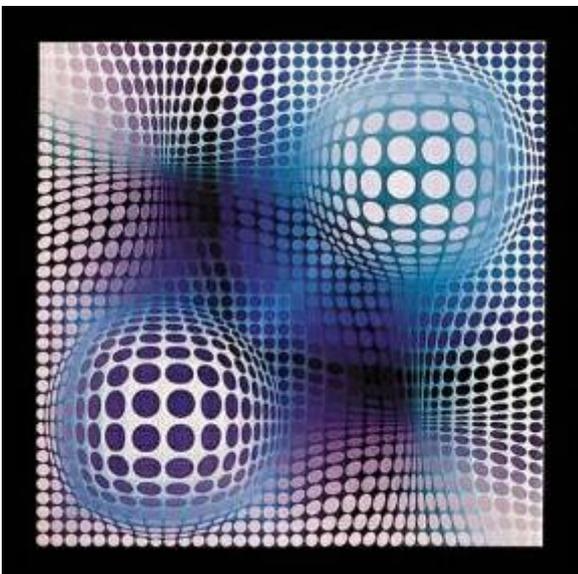
- Búsqueda de poesía, espiritualidad, sensualidad...

Kandinsky Composición VIII 1923

Nos muestra un conjunto de líneas, formas y colores dispuestos geoméricamente en el espacio, forman una composición abstracta de elementos que invitan a ver en ellos multitud de significados e intenciones de su autor. En cualquier caso es un mensaje abierto, plural, polisémico, en el que el espectador tiene que aportar las ideas, sentimientos, sensaciones o evocaciones que activa la contemplación de la obra en su mente. La lectura conduce finalmente a un proceso interpretativo que se va generando en el mismo acto de recepción del mensaje. El lector tiene que reducir los diversos significados que recibe y remitirlos a una hipótesis intencional comunicativa que atribuye al texto a partir del proceso generativo del autor.

•Op-art y Arte cinético

- Exigen del espectador una actitud activa.
- Juegos ópticos en los que parece que la pintura (Op-art) se mueve.

Victor Vasarely
Composición azul.

El arco iris. Calder 2001

- El arte cinético es la escultura del movimiento
- Estas obras pueden moverse por la acción del espectador, el viento o un motor eléctrico.

Segunda mitad del siglo XX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- La vanguardia se desplaza de París a Nueva York.
- Influencia oriental.
- Las dos guerras llevan al arte a buscar la belleza en lo desgarrado y deshecho.

ARTE QUE POTENCIA LA ABSTRACCIÓN

- Exaltación de lo individual y subjetivo
- Rapidez en la ejecución y el automatismo en pintura.
- Valor fundamental de la materia en escultura.
 - **Arte cinético** (ya visto anteriormente, continúa en este período y hasta nuestros días.
 - **Arte minimalista.**
 - Reduce al mínimo las formas.
 - Empleo de la geometría.
 - Busca superficies de color.

Dos cubos modulares abiertos-medio salidos- Sol Le Witt-1970

Sin título. Judd

Escuela de Nueva York

Pollock pintando un cuadro usando el action painting

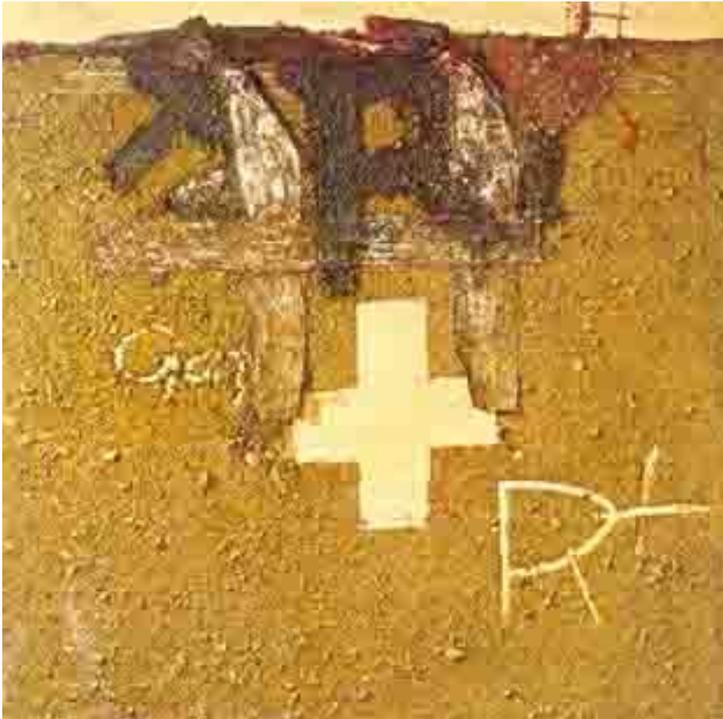
- Action painting. (pintura casual surgida con goteo, chorreo,...)
- Pollock

Jackson Pollock Número 8

- **Informalismo europeo**

- Relacionado con la filosofía existencialista.
- Automatismo.
- Importancia de la materia dentro de la obra.
- Tapiés.

Cruz y tierra
Antoni Tàpies
1975

Se podría convenir que la obra de Tapiés en lugar de “figurar” la realidad; “es” la realidad. Para figurar la realidad y para ventana imaginaria, en nuestra época, ya tenemos la televisión. Por eso los cuadros, y los objetos artísticos en general han de ser una realidad en sí misma. Pero una realidad evocadora e inquietante, porque para realidad en “sí misma” ya tenemos el aparato receptor de televisión o la fregona. Además de todos los cuadros del mundo que son en sí mismos, cómo mínimo, un objeto real.

ARTE QUE RECUPERA LA FORMA Y LA FIGURACIÓN

- Surge a raíz de la recuperación económica.
- Visión optimista y una nueva visión figurativa.
- El tema preferido es el desarrollo en las ciudades.

- **Arte Pop**

- Reivindica la cultura popular.
- Trata las formas de manera repetitiva.
- La línea y el color se usan como en un cómic.
- La imprenta y otras técnicas gráficas.
- Ligado a la cultura del consumo.
- Andy Warhol

Durante los años 60 Warhol comenzaría a pintar cuadros de productos estadounidenses famosos como sus célebres latas de **sopa Campbell** de 1962 y los dedicados a botellas de *Coca-Cola*.

La década de los 70, y sobre todo la de los 80, suponen la consagración de Warhol como estrella del arte. Su estilo inicialmente rompedor es asimilado por el circuito de galerías y por los círculos adinerados, a los que satisface mediante retratos por encargo. Esta etapa es juzgada de manera dispar por la crítica actual. En los años 70 hace retratos de sus amigos, clientes habituales de la discoteca Studio 54, entre ellos Mick Jagger, Carolina Herrera, Liza Minnelli y Elizabeth Taylor. También empieza con su famosa serie "Marilyn" sobre la fallecida **Marilyn Monroe**.

That's the way Roy Lichtenstein

○ **Nuevo Realismo**

- Valoración de lo cotidiano y lo cercano a la persona.
- No existe unidad en las diferentes manifestaciones.

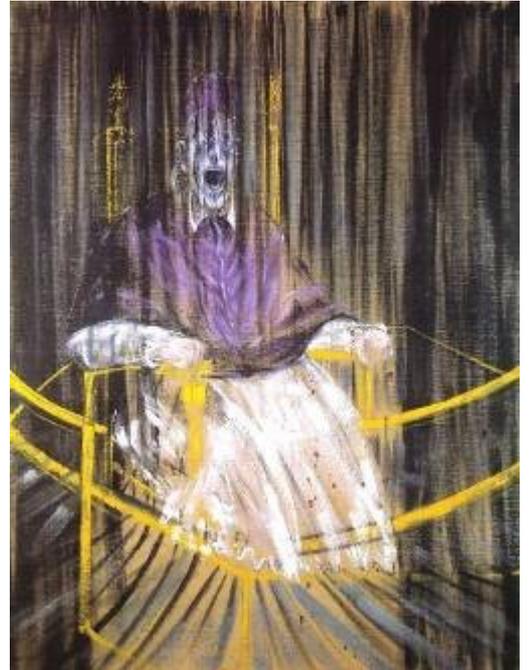
- Atmósfera mágica e irreal.
- Francis Bacon: trata temas desapacibles descomponiendo la forma, jugando en efecto de los reflejos.

Estudio de Inocencio X

Francis Bacon
1953

Esta obra representa la expresión atormentada de un papa salpicado de sangre, y que se encuentra prisionero en una construcción tubular, que da la sensación de ser una especie de trono desguarnecido. El fondo está pintado con espectaculares pinceladas verticales, que desdibujan con crueldad la figura sentada, que grita con los puños cerrados. Las fuentes de Bacon

suelen ser imágenes reales o tradicionales, como por ejemplo, las obras de los viejos maestros, fotografías de prensa, fotogramas o placas de rayos X. Bacon suele representar a las figuras retorciéndose de angustia, expresando un gran dolor y mostrándonos de esta manera la mente humana.

- Antonio López: busca lo cotidiano en una atmósfera mágica e irreal.

La Gran Vía Antonio López. 1974-1981

Antonio López expresa así su forma de pintar: "Una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades" o "Cuando estás pintando por ejemplo una calle, lo que estás viendo es tan extraordinariamente impresionante que a mí, desde luego, me cuesta muchísimo trasladar una parte de aquello. Eso es lo que me hace tardar tanto. Yo no puedo resolver todo ese espectáculo con rapidez"

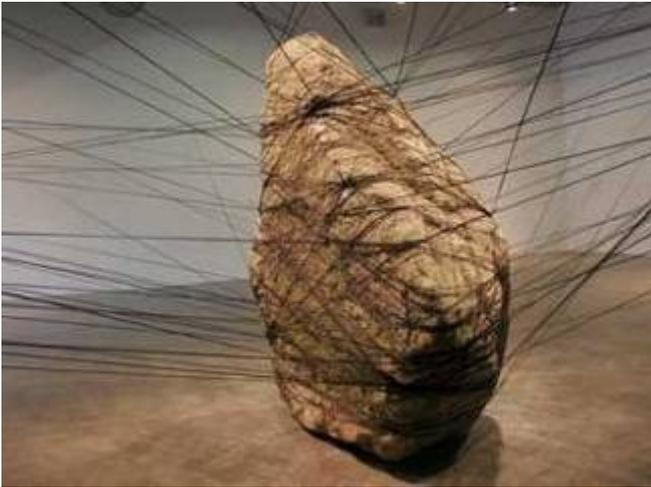
Antonio López **Lavabo y espejo**
1967

○ **Otras tendencias artísticas**

▪ **Instalaciones**

- Nacen en los '60
- El soporte de la obra es el espacio tridimensional
- El espectador entra y modifica la obra.

3

2

1

▪ **Land Art**

- Es un tipo de instalación
- Modifica los paisajes durante un tiempo.
- Christo es su principal exponente.

Christo V. Javacheff (Gabrovo, 1935), alias 'Christo' -y más adelante conocido como **Christo y Jeanne-Claude**, al formar tándem con su mujer Jeanne-Claude de Guillebon, es una gloria nacional búlgara. Esta popularidad la debe a sus espectaculares intervenciones públicas como el 'Reichstag envuelto, Berlín (1971-1995) 1' o 'El Pont Neuf envuelto', 'París (1975-1985) 2. o las islas envueltas en tela rosa 3. Enormes telas cubren estas obras emblemáticas y proporcionan al transeúnte la sensación de que todo es posible cuando el arte, la belleza inútil, el acontecimiento caprichoso, toma la calle.

- **Happening**

- Nueva forma de practicar el arte
- La acción es lo importante.
- El arte debe ser una acción en la vida.