

ARTE DEL SIGLO XX

1. La arquitectura del movimiento moderno. Racionalismo: Le Corbusier. Organicismo: Frank Lloyd Wright.	La arquitectura, definida como el "arte indispensable", se sustancia durante este siglo en dos grandes corrientes: una europea, denominada "racionalismo", que tendrá en los arquitectos de la Bauhaus y en Le Corbusier a sus principales intérpretes; y otra norteamericana, llamada "organicismo", cuyo protagonista indiscutible es Frank Lloyd Wright . Señalar la filosofía y las características de ambas corrientes.
2. Escultura: innovaciones en materiales y técnicas.	Por lo que respecta a la escultura de este siglo, explicar al alumno la importancia del "hueco" y el "cinetismo" como grandes innovaciones plásticas. Estúdiense estas innovaciones a través de la obra de Julio González, Pablo Gargallo y Alexander Calder .
3. La pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo alemán, Dadaísmo, Surrealismo y la abstracción.	Sobre los "ismos" matizar los orígenes del nombre con que se designa a cada uno de los movimientos conocidos como la vanguardia histórica: Fauvismo (Matisse), Expresionismo alemán (Kandinsky), Cubismo (Picasso), Dadaísmo (Duchamp) Surrealismo (Dalí) y la abstracción (Pollock).

[1]	ARQUITECTURA	1
	El Tradicionalismo de principios del siglo XX.....	1
	Racionalismo y Organicismo. Sus orígenes: La Escuela de Chicago.....	1
	<i>Racionalismo o funcionalismo: Le Corbusier.....</i>	<i>2</i>
	<i>Organicismo: Frank Lloyd Wright (1867,69-1959).....</i>	<i>3</i>
[2]	ESCULTURA: innovaciones en materiales y técnicas.....	3
	El humanismo.....	3
	El expresionismo.....	4
	El cubismo.....	4
	La escultura orgánica.....	5
	Surrealismo y dadaísmo, los ready-made (ya hecho):.....	5
	La abstracción no figurativa. Los móviles.....	5
	Tendencias recientes.....	6
[3]	PINTURA. Las Vanguardias históricas:	6
	<i>Fauvismo (Matisse).....</i>	<i>6</i>
	<i>Cubismo (Picasso).....</i>	<i>8</i>
	<i>Expresionismo alemán (Kandinsky).....</i>	<i>10</i>
	<i>Surrealismo (Dalí).....</i>	<i>11</i>
	<i>Abstracto (Pollock).....</i>	<i>12</i>
	<i>Otras corrientes artísticas.....</i>	<i>13</i>

[1] ARQUITECTURA

El Tradicionalismo de principios del siglo XX.

- # Destaca en los países con regímenes políticos reaccionarios, que apelan al orden: fascismo italiano (Roma imperial), nazismo (Grecia clásica y Egipto) o España con Primo de Rivera (Barroco y sobre todo Mudéjar) y con Franco (Valle de los Caídos). Pretenden emular las glorias nacionales pasadas con un estilo historicista grandilocuente.
- # **Aníbal González:** La Plaza de España en Sevilla (Expo de 1929). Neomudéjar con formas exteriores y estructura barroca. De ladrillo.

Racionalismo y Organicismo. Sus orígenes: La Escuela de Chicago.

- # El incendio de 1871 destruyó el centro. El reto: la incombustibilidad.
- ⇒ El elemento innovador es el rascacielos; el primero fue el Home Insurance Building de Chicago (1883-85) hecho por **WILLIAM LE BARÓN JENNEY**
  - ✓ De ladrillo y piedra, a prueba de fuego.
  - ✓ Posible por el invento del ascensor en 1852 y del ascensor eléctrico de Siemens en 1880.
  - ✓ Aún mantiene algunos elementos clásicos.
- ⇒ El Auditorium de Chicago, de LOUIS **SULLIVAN**.

- ✓ Gran ventanal vertical.
- ⇒ Almacenes Carson, Pirie y Scott, de L. **SULLIVAN**.
- ✓ Prototipo para los almacenes y comercios del siglo XX.
- ✓ Acero y cemento armado forman una estructura lógica y racional, con grandes ventanas uniformes.
- ✓ Aparece decorado con hierro al estilo Art Nouveau
- # El lema de Sullivan “La función precede a la forma”, clave del siglo XX.

Racionalismo o funcionalismo: Le Corbusier.

- Parte por oposición a los excesos decorativos poco funcionales del Modernismo.
- Pretende ser internacional (CIAM: Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), basarse en el presente y sólo en lo racional, que se estandariza.
- Los arquitectos se sienten no sólo testigos; sino también agentes del cambio de la sociedad; y quieren hacer una mejor, acorde con la razón.
- Por primera vez el protagonista es la vivienda del hombre, y no catedrales o palacios...
- # Charles Edouard Jeanneret: LE CORBUSIER (1887-1966), el gran teórico y práctico del Racionalismo.
  - ⇒ Villa Savoye de Poissy (1928-31) (492)
    - ✓ En ella aplica los cinco principios teóricos que vemos en toda su obra:
      1. Elementos sustentantes exentos (pilotes).
      2. Tejado-jardín.
      3. La planta abierta (cada planta es independiente, diferente, de las demás).
      4. Ventanas inscritas en un solo vano alargado en banda.
      5. Fachada de composición libre.
    - ✓ Representa la idea de movimiento del edificio, que cambia de forma según se sitúe el espectador.
    - ✓ La idea de planta y fachada libre deriva de que la estructura no determina aquellas, que se colocan libremente (muros y vanos).
  - ⇒ Unidad de habitación, en Marsella.
    - ✓ Recuerda un rascacielos, pero horizontal (tendido).
    - ✓ Tiene una concepción cubista, de líneas rectas, con varios niveles.
    - ✓ Aplica el Modulor: medidas en base al hombre y la proporción áurea.
    - ✓ El tejado-jardín es además más funcional: gimnasio, pista de atletismo, parvulario, cuevas y túneles para juegos infantiles, piscinas, bancos, terraza en voladizo y restaurante.
    - ✓ Tiene unos embudos enormes que de forma natural hacen salir el aire del edificio.

- ⇒ Ministerio de Educación de Río de Janeiro. Los brise soleil
- ⇒ Parlamento de Chandigarh en el Punjab. Torre truncada.
- ⇒ Santuario de Ronchamp
  - ✓ Aparentemente irregular; pero se basa totalmente en el Modulor.
  - ✓ Es de destacar su funcionalidad: adaptable a grandes concentraciones por las peregrinaciones al santuario (permite celebraciones en el exterior).
  - ✓ Lo más importante es el valor de la luz en el interior. La luz hace cambiar al edificio, como algo vivo.
  - ✓ Esta obra lo acerca al Organicismo.

LA BAUHAUS (1919-1933)

- Es una escuela de diseño de todas las artes.
- Su fundador es WALTER GROPIUS.
- Insistía, siguiendo a William Morris (movimiento Arts and Crafts) y en algún aspecto al Modernismo, en la unidad de todas las ramas del diseño y en la necesidad de un análisis racional y sistemático para construir.
- Valora el proyecto del arquitecto como arte: imaginación creativa.
- El proyecto es una obra de equipo, organizado por el arquitecto (ingeniero, electricista, sociólogo,...).
- Concede una gran importancia a la tecnología.
  - ⇒ El edificio de la Bauhaus en Dessau (1926) (493)
    - ✓ Elementos simples articulados según su función.
    - ✓ Forma de aspa, cada cuerpo con una función.
  - ⇒ Oficinas Fagus (492)
    - ✓ En ellas aparece por primera vez el dominio del cristal en el exterior; sólo interrumpido por finas membranas de hierro.
    - ✓ Los soportes estructurales van en el interior.
  - ⇒ Edificio de la Siemenstadt (Berlín)
- MIES VAN DER ROHE. Sucesor de Walter Gropius en la dirección de la Bauhaus marcha, al igual que éste, a EE.UU. por la llegada del nazismo. Típico suyo son los tabiques móviles.
  - ⇒ Rascacielos de Chicago (gemelos 1946-49).
    - ✓ Prepondera la línea horizontal, el acristalamiento y la ausencia de toda ornamentación.
    - ✓ Emplea también un módulo, aunque no el mismo que Le Corbusier.
  - ⇒ Pabellón alemán de la Expo. del 29 en Barcelona.

Organicismo: Frank Lloyd Wright (1867,69-1959)

- # Su obra es funcionalista o racionalista; pero entiendo éste de otra manera: se debe adaptar al hombre y a la naturaleza; integrándose visual y realmente en ella.
- # Usa acero, piedra, madera de secuoya y cemento armado.
- # Se autovaloraba como el mejor arquitecto de su época.
  - ⇒ Casa Robie en Chicago (1909) (Las casas de la Pradera).
    - ✓ Simplicidad formal.
    - ✓ Integración en la naturaleza.
    - ✓ Volúmenes descompuestos en planos asimétricos.
    - ✓ Carácter antiurbano, agrario e individual.
    - ✓ Interrelación de las partes interiores: rompe con la idea de habitaciones-caja.
  - ⇒ Casa Kaufmann o casa sobre la cascada (1936). (506)
    - ✓ Volúmenes y planos volados que se adaptan, y conquistan incluso, a lo más libre y agreste de la naturaleza.
  - ⇒ Al mismo tiempo hacía en Arizona una arquitectura con materiales propios del desierto: guijarros, maderas, toldos de lona,...
  - ⇒ Museo Salomón Guggenheim, Nueva York (1943-59)
    - ✓ Espiral inestable e invertida.
    - ✓ Por un ascensor se sube y luego se baja por una rampa viendo las obras, sin esquinas, salas ni pausas.
    - ✓ Una gran cúpula garantiza la iluminación.

- = En la abstracción, el cubismo mantendrá una organización plástica geoméricamente referida al hombre y al mundo.
- = La escultura orgánica constituye otra variante de la abstracción, igualmente figurativa.
- = La abstracción no figurativa, que ha creado un mundo totalmente deshumanizado en el contenido y en la forma.

El humanismo.

- + El influjo de Rodin se sigue manifestando en numerosos escultores, como en Antonio Bourdelle (1861-1929), formado con el gran maestro. Así se aprecia en los bocetos que hizo de *Beethoven*. Profesó gran admiración por Grecia, sobre todo por la escultura arcaica.
- + Aristides Maillol (1868-1944). Desprecio por todo detallismo, inclinándose a la idea general. Como émulo de Grecia, sus figuras son siempre de cerrados contornos. Modela pensando en el volumen, que concibe bien redondeado. Los desnudos exhiben unas masas pletóricas.
- + Iván Mestrovic (n. 1883). En sus obras hay un contenido exaltado de patriotismo. Constituyen un canto a la independencia nacional, el deseo ferviente de la liberación de Croacia del Imperio austro-húngaro. Da a su escultura un denso contenido espiritual. Constituye el exponente más excelso del arte cristiano figurativo de los tiempos modernos. Su obra de conjunto más importante es la decoración para el templo de Kosovo. Exasperan sus Cristos, en forma expresionista, quedando ya como modelo para nuestros tiempos. Del Cristo bizantino ha sacado la inspiración para estas obras desgarradas.
- + Martínez Hugué (1872-1945) ha trabajado en Francia. Su españolismo (se llamaba habitualmente Manolo) está patente en la progenie de sus modelos (toreros, bailaores), a los que mueve con gracia.
- + José Clará (1887-1959). El maestro que mejor encarna la corriente idealista. Ama las formas estáticas y aplomadas. Renueva el clasicismo en sus esculturas. *La diosa*
- + José Llimona (1864-1934) por su afán de lograr esculturas de masa concentrada. *Desconsuelo*. La figura permanece ligada al bloque, del que ha nacido. Con gran elegancia, y para no incurrir en lo descriptivo, el rostro queda oculto.
- + El palentino Victorio Macho (1887-1966) ha elaborado los más nobles monumentos conmemorativos.
  - ⇒ El de *Pérez Galdós* nos ofrece al escritor en su ancianidad, en actitud totalmente natural: cubriendo su cuerpo con una manta.
  - ⇒ Por su clasicismo ha de ser ensalzado el de *Ramón y Cajal*. En la parte central se halla, recostado a la manera etrusca, el gran hombre de ciencia. En dos relieves de porte helénico

[2] ESCULTURA: innovaciones en materiales y técnicas.

- Dos tendencias contrapuestas.
  - Una continuadora: respeta la forma y la técnica, defiende la integridad del mundo visible, dentro de una actitud netamente humanística.
  - La otra tendencia busca la desintegración de la realidad. Formas y colores se disparan interrogantes: una materia inconcreta, que unas veces serán las virutas metálicas desprendidas de un torno de acero; otras, las rápidas pasadas de la espátula, la navaja o el pincel sobre el áspero yute.
    - Dos direcciones: la del *expresionismo*: centra el problema en el contenido espiritual del hombre, desinteresándose de los aspectos formales.
    - *Abstraccionismo*, que, por el contrario, se desentiende de todo problema espiritual y juega únicamente con el mundo de las formas.

- contrapone la Fuente de la Vida y la de la Muerte.
- ⇒ Un mensaje de paz se expande a través de su *Cristo del Otero*, concebido de la manera más abstracta.
- ⇒ Con la misma economía de medios y austeridad expresiva concibe el *sepulcro de Menéndez Pelayo*, en la catedral de Santander.
- ⇒ Para el *busto de Unamuno* (Universidad de Salamanca) ha de pulsar la cuerda trágica del gran vasco. Su cincel ha abierto surcos en el alma de Unamuno.
- ⇒ Con motivo del centenario de *Berruguete*, su paisano, labra el *grupo conmemorativo* que se erige en la ciudad de Palencia, captando el nerviosismo estilístico de aquél.
- + **Julio Antonio** (1889-1919). Desarrolla un arte más próximo a la realidad. Vindicación del casticismo español propugnado por la generación del 98. Huye del vulgar realismo, de suerte que sus figuras constituyen la tipificación de las esencias de la nación española.
  - ⇒ El ventero de Peñalsordo.
  - ⇒ El cabrero de Zamora.
  - ⇒ Monumento a Chapí.

El expresionismo.

- La tragedia rodiniana, remotamente expresionista, ha estallado: se parte del inacabado, las formas rugosas que desaparecen deshinchadas... y se aplica a las nuevas ideas surgidas tras la gran tragedia de la primera guerra mundial. Esta tendencia expresionista nace conjuntamente en la pintura y en la escultura. El expresionismo ha quedado vinculado a las naciones germánicas.
- El expresionismo ha renovado los materiales de la escultura. Primero fue el hormigón, luego el hierro y, finalmente, todo género de desperdicios metálicos: aprovechamiento de residuos metálicos (virutas, generalmente), pues testimonia el ingenio superior del hombre para engendrar criaturas con la simple materia.
- + En Alemania se constituye un grupo muy notable de expresionistas, tales como Ernst **Barlach** (1870-1938), Georg **Kolbe** (1877-1947), Karl **Albiker** y Wilhelm **Lehmbruck**. Este último se ha distinguido por sus personajes de cuerpos lánguidos y estirados, quintaesencia de la miseria.
- + El suizo Alberto **Giacometti** (n. 1901) sigue la máxima tendencia deshumanizante, reduciendo el cuerpo humano a un torturado hierro enmohecido.
- + **Pablo Serrano**
  - ⇒ Sus Cristos expresan el paroxismo del dolor: la corona de espinas es el símbolo de todos los sufrimientos de la humanidad.

- ⇒ Monumento a Unamuno, erigido en Salamanca. Un alma angustiada se escapa por los prominentes ojos y se agita en el mar encrespado de su vestido.

El cubismo.

El cubismo escultórico se apoya en aquella afirmación de Cézanne de que toda la naturaleza puede descomponerse en cubos, cilindros y esferas. Desarma la realidad para después recomponerla conforme a nuevos ideales estéticos. Aunque en algunas creaciones dominan las formas ortogonales, en el cubismo tienen acogida igualmente los volúmenes cóncavos y convexos. El movimiento hace su aparición en 1908.

- + **Archipenko** (n. 1887). El secreto de su arte radica en la exaltación de los vacíos. Por eso excava el interior de las esculturas, y las secciona, para que resulte visible el hueco. Construye con volúmenes tan simples, que semejan maniqués. Se sirve a veces de materiales combinados, piedra, metal, cartón, cristal, etc.
- + El propio **Pablo Picasso** (1881-1973) fue escultor cubista. En rigor, su obra escultórica, lo mismo que la pictórica, es sumamente difícil de clasificar. Había estado adherido a tendencias realistas, en afinidad con las pinturas de los periodos azul y rosa; luego hace figuras, imitando el arte negro. Las esculturas cubistas del maestro forman una larga lista. Las concibe como masas arquitectónicas cúbicas. Juntamente Picasso llega al expresionismo.
- + **El lituano Jacques Lipchitz** (n. 1891) Construye con chapas, dando a sus figuras un efecto esbelto y arquitectónico.
- + **Julio González** (Barcelona, 1876-1942). Aplica el forjado a la escultura, inaugurando un nuevo rumbo. Con medio auxiliar tan simple —chapa— llegó a derrochar ingenio. Utiliza diversas técnicas. Primero se sirve del repujado y del forjado; luego emplea la chapa recortada y la soldadura autógena.
  - ⇒ La Montserrat.
  - ⇒ Mujer peinándose.
  - ⇒ Don Quijote.
- + **Pablo Gargallo** (1881-1936). El arte de Gargallo es menos abstracto que el de Julio González. Trabaja fundamentalmente con chapa recortada, haciendo un gran uso del vacío. Juega, asimismo, con las formas cóncavas y convexas. En sus obras, igual que en la mayoría de la escultura contemporánea, la mera sugerencia de volúmenes y luces es una invitación cursada al espectador, para que colabore en el entendimiento de la obra. Según está demostrado por la psicología experimental, el ser humano está capacitado para completar lo meramente sugerido. En este juego descansa fundamentalmente el placer estético. Frente al estatismo de las esculturas cubistas, Gargallo ha restablecido el movimiento.

- ⇒ Sus Danzarinas recogen en la curva de sus brazos y volantes del vestido el encanto del arte andaluz. Ha ennoblecido la variedad temática del arte contemporáneo, con obras tan sublimes como
- ⇒ El Profeta. Se entrega también a lo concreto, como testimonian sus portentosos
- ⇒ Retratos de Picasso, Greta Garbo, etc.
- + **Raymond Duchamp-Villon** (1876-1918) Pequeño caballo y Mujer sentada. Esta última constituye un ejemplo de estatua-maniquí.
- + **Umberto Boccioni** (1882-1916), autor en 1912 del manifiesto futurista. Los futuristas los dotan de una significación dinámica, ya en sentido giratorio o rectilíneo.
  - ⇒ Inspirándose en el Hombre que anda, de Rodin, realiza su obra titulada Formas únicas de la continuidad del espacio. En esta obra los planos, verdaderamente aerodinámicos, acentúan el sentido desplazatorio de la figura.
  - ⇒ De igual manera, en su Desarrollo de una botella en el espacio, trata de sintetizar el espacio interior y el volumen exterior de este recipiente, seccionándole ingeniosamente.

La escultura orgánica.

De igual suerte que hay una arquitectura orgánica, en que las formas curvas sustituyen a la rigidez de los planos cubistas, podemos hablar en escultura de una tendencia similar: escultura orgánica. Continuidad de las superficies curvas, de forma que los cuerpos constituyen un solo volumen. Aun dentro de la abstracción que entrañan, se relacionan con el mundo visible.

- + El rumano **Constantino Brancusi** (1876-1957) trata de obtener los volúmenes más elementales, prefiriendo los cuerpos ovoides y fusiformes.
  - ⇒ Foca.
  - ⇒ El beso.
  - ⇒ Pájaro en el espacio. Si la lisa superficie priva de asidero a la luz, evitándose el claroscuro, en cambio el pulimento transforma el objeto en espejo, de manera que se produce una nueva dimensión: el reflejo del ambiente externo.
- + **Henry Moore** (1898-1986). Las formas planas, convexas y cóncavas alternan con los vacíos. En su obra hay un latido de viejo primitivismo americano. Sus figuras evocan ciclópeos bloques desgastados por la erosión del agua. Guijarros y rocas erosionados, huesos, entran en la inspiración de Moore. Los orificios de sus esculturas llevan prendido el misterio de las cavernas. Hay en toda la obra de Moore un recuerdo emocionado de las fuerzas de la naturaleza.
  - ⇒ *Madre con niño.*
  - ⇒ Entre sus temas habituales figura el de *la mujer recostada*, del que nos ha dejado soberbio

ejemplar en el edificio de la UNESCO en París.

- + **Hans Arp** (n. 1887). Como Moore, son los cantos rodados, las conchas pulidas por la erosión, los mil objetos gastados por el tiempo, sus fuentes de inspiración. Toma parte en el movimiento Dada, que supone una reacción del organicismo contra las artes de la razón.
  - ⇒ *Piedra labrada por mano humana.*
  - ⇒ *Pastor de nubes* (Ciudad Universitaria, Caracas), donde corporeiza la forma inestable de la nube.
- + **Laurens** (1885-1954) tiene, dentro de la corriente orgánica, un sello particular. Sus personajes no guardan relación con el bloque erosionado, como los de Moore o Arp; por el contrario, parecen haber surgido del animado mundo del bosque. Piernas y brazos se yerguen y enroscan dúctilmente, como el cuerpo de una serpiente; o se doblan y cruzan como ramas secas y deshojadas. Atráenle los problemas de la estereometría, con una apertura de visuales pocas veces superada (*La Española; La Aurora*).
- + **Alberto Sánchez** Su objetivo era la naturaleza: buscar «piedras, palos, arenas y todo objeto que tuviera calidades plásticas».
  - ⇒ *Mujer castellana.*
  - ⇒ *El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella.* Es la mejor representación del movimiento orgánico. Como diría Pablo Neruda en 1962, «era una especie de obelisco, una presencia alargadísima, estriada y rallada como un cactus de California».

Surrealismo y dadaísmo, los ready-made (ya hecho):

- Marcel Duchamp: la descontextualización del arte: objetos fuera de contexto = arte. La originalidad es el valor artístico mayor; la elección del objeto y no la realización.
  - ⇒ *La fuente*

La abstracción no figurativa. Los móviles.

- El objeto queda totalmente liberado de referencias al mundo circundante. Sólo la fantasía del artista puede explicar estos resultados de implacable abstraccionismo. Los mismos materiales coadyuvan a desarticular las formas. Aparece la escultura alámbrica y la de materias plásticas, que hace transparente el objeto.
- + **Antonio Pevsner** (n. ruso 1886). Utiliza mucho los plásticos y, sobre todo, el plexiglás. Su arte es una evidente preocupación por los nuevos horizontes de la época contemporánea, es decir, la conquista del espacio cósmico. La aerodinámica, la nueva geometría abierta, las matemáticas de Einstein tienen su

correspondencia en el arte de Pevsner. El hombre se volatiliza en este nuevo mundo.

⇒ *Superficie extensible* (1938 y 1941).

Tendencias recientes.

- Lo mismo que en pintura, el «**Happening**» constituye un movimiento que se desarrolla a partir de la década del cincuenta. Se basa en la captación directa del fenómeno artístico, tratando de arrastrar al espectador. El artista solicita la participación del público. Es un fenómeno que no se repite, debido a lo accidental. Es el reino de lo imprevisible.
- Se producen diferentes reacciones contra el arte abstracto. Captar el interés de la realidad insignificante fue uno de los lemas del **Arte Pop**, es decir, arte popular. En la simple realidad se encuentra el arte.
- + El norteamericano **George Segal** (1924) incorpora el escenario a la escultura. En la *Estación de servicio* se ve a los empleados frente a un reloj. En la *Ejecución* los cadáveres están tirados frente a una tapia. Lo que ha hecho siempre la pintura, es decir, colocar las figuras en un espacio, es lo que se propone este escultor.
- El hiperrealismo es hoy en día el contrapeso al arte abstracto. Como eternamente sucede, abstracción y realidad son constantes del arte.
- Otra de las tendencias de la escultura del presente lo constituyen los **móviles**, es decir, la escultura con elementos que se pueden mover. Esta escultura cinética puede adoptar otras modalidades. El objeto puede estar dotado de movimiento giratorio o de otro tipo, por medio de motor; y ser sometido a variaciones cromáticas, mediante sustancias reflectantes o focos de luz. Los mil recursos de la moderna luminotecnia han transformado el mundo de la escultura en un fantástico campo de experiencias, donde, en rigor, intercambian sus efectos la plástica y el arte del color.
- + **Alejandro Calder** (n. 1898). Utiliza frecuentemente el alambre. En rigor, es el aire el motor de sus esculturas, ya que basta la menor trepidación, el simple acercamiento del contemplador, para que la obra entre en movimiento.
- El funcionalismo desterró la escultura de su ambiente. Hoy la escultura se acerca al edificio, retando su monumentalidad (*Batcolumn*, gigantesco «bate» de baseball, de 34 metros, en Estados Unidos). El dominio del espacio, que ha sido siempre patrimonio de la arquitectura, se incorpora a los diseños de la escultura. El **land art** representa la invasión del paisaje con referencias escultóricas seriales, que evocan las «alineaciones» prehistóricas.
- La escultura se «instala» en el edificio, discutiendo al arquitecto la pertenencia de este espacio. Para ello, el escultor se apoya en objetos desmaterializados, generalmente bloques ortogonales, con absoluta renuncia a la realidad (**mininial art**). El escultor, como si fuera un arquitecto, «proyecta» un ambiente, que otros artífices se encargan de desarrollar.

[3] PINTURA. Las Vanguardias históricas:

- Avant Garde, término de valor militar: el grupo que va en cabeza para producir la **ruptura** en las líneas enemigas.
- Ruptura con lo anterior. Crear un lenguaje nuevo y opuesto a lo anterior
- Pluralidad de lenguajes: Las Vanguardias.
- Refleja el mundo artístico desde 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial.
- Paralelamente existe un arte más tradicional, académico.
- Cuando triunfan socialmente pierden su carácter de ruptura.
- Habitualmente van unidas al Manifiesto y a veces tiene aplicaciones en diversas artes (literatura, arquitectura, escultura,...).
- El arte es o pertenece al artista, que ahora elige tema y formas para expresar su interioridad personal. El arte no tiene por qué imitar la realidad, y en las Vanguardias incluso se deforma voluntariamente partiendo de ella: visión subjetivista.
- A veces se requiere la participación del espectador: que interprete el cuadro con su propia subjetividad.
- Se vuelve a la bidimensionalidad.
- El collage rompe incluso con la idea misma de pintura.
- Hay que valorar la existencia de marchantes y críticos de arte que están en la onda vanguardista.
- A veces son movimientos muy breves, los artistas cambian de estilos, aunque suelen destacar sólo en uno, a veces en varios...

Fauvismo (Matisse)

- Movimiento de principios del siglo XX surgido en París durante un breve período (1904-1907), en torno a los artistas Henri Matisse, André Derain y Maurice Vlaminck. El nombre les fue impuesto por Louis Vauxcelles en la crítica que hizo del Salón de Otoño de 1905, a causa de los violentos métodos de pintura utilizados por estos artistas (*Donatello entre las fieras*).
- Ideas:
  - Sus principales influencias vienen de **Gauguin** y de las ideas de Zola, Nietzsche, Stirner y Huysmans.
  - El Fauvismo, liderado por Henri Matisse (1869-1954), surgió por oposición a la rígida metodología del **Neopresionismo** de Seurat y Signac, y al tono de felicidad y ligereza propio de los **impresionistas**; también se oponía al ornamentalismo del **Art Nouveau** y a la evasión espiritualista del **Simbolismo**.
  - La estructura de un cuadro venía dada por las relaciones entre los colores que lo componen; sin embargo no aceptaba la teoría del **puntillismo**

porque destruía la integridad del color. Siguiendo a Cezanne, quería utilizar los colores en su plenitud y manteniendo su pureza.

- Concebían la actividad artística como un impulso vital. Liberación del temperamento y el instinto personal. Rechazaba, sin embargo, la inmediatez, pues la obra debía surgir de la mente del artista con carácter y contenido. En el caso de Matisse ese carácter era fundamentalmente sereno, en oposición a otras actitudes expresionistas. Es aquí donde se encuentra la diferencia entre el expresionismo francés (fauvismo) y el alemán que presentaba las cosas de una forma mucho más cruda.

— Influencias estilísticas:

- De la obra de Gauguin aprendieron la libertad en el uso del color, que llevaron al extremo (los colores como cartuchos de dinamita, que diría Derain),
- También admiraban la capacidad de síntesis y el sentido decorativo de la obra de Gauguin. Para los fauvistas el cuadro debía ser *expresión* y no *composición y orden*.
- Matisse ya estaba pintando en una forma *fauve* incluso antes de 1900; sus influencias en esta época fueron Pissarro y sobre todo Cézanne.

— Estilo:

- Por otro lado mantenía que la pintura debía ser expresiva y no un mero reflejo de sensaciones pasajeras como había sido el impresionismo.
- Todo el grupo se sintió influido por la escultura africana, las cerámicas griegas y los grabados japoneses.
- Desinterés por el acabado y colores chillones le granjearon el desprecio de la crítica cuando expuso sus paisajes, pintados en Colliure, en el Salón de Otoño de 1906.
- Uso de los colores puros.
- Exageración del dibujo.
- Perspectivas forzadas.

— Los fauvistas nunca formaron un grupo coherente y a pesar de sus éxitos conjuntos fueron evolucionando por caminos diversos. El grupo entró en crisis en 1907, con la aparición de *Las Señoritas de Avignon* de Picasso.

→ **MATISSE**

- ⇒ La mujer del sillón
- ⇒ Ventana abierta
- ⇒ La odalisca roja
- ⇒ Odalisca con pantalones grises (1927) Gusto por lo exótico en el tema, valor de la línea, colores fuertes, planos,...

⇒ La danza (1910)

⇒ Retrato de la Sra. Matisse (1905): fue interpretado como una caricatura de la feminidad y como una excentricidad. La repulsa de la crítica convirtió a los fauvistas en el grupo más avanzado de París.

⇒ Lujo, calma y voluptuosidad (1904). Tema bucólico. La **utilización subjetiva del color** y la **simplificación del dibujo** sorprendieron a todos cuando fue expuesto en el Salón de los Independientes en 1905. Utiliza la técnica divisionista.

→ **DERAIN**

⇒ El puente de Waterloo: Técnica puntillista para expresar sensación de atmósfera y proporcionar un efecto de vibración luminosa.

→ **VLAMINCK**

⇒ Orillas del Sena en Carrières-sur-Seine Notable influencia de Van Gogh: proyección del artista en el paisaje, que es reflejado de manera subjetiva.

NAÏF:

— Arte ingenuo, instintivo, que no parte de enseñanzas, teorías o escuelas, sino de la cultura popular. El primer naïf y más importante fue Henri Rousseau, llamado *El aduanero*, de origen francés, que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX.

— Ingenuidad y primitivismo

— Personas humildes, dedicadas a profesiones sencillas, que no practicaron la pintura como profesión y que la ejercieron en sus ratos libres con medios reducidos.

— Los pintores Naïf no forman un grupo o escuela, aunque eso no les impidió alcanzar un éxito comercial, debido a la frescura y la originalidad que les caracteriza.

→ **HENRI ROUSSEAU**

⇒ La encantadora de serpientes

FUTURISMO:

— Marinetti se reveló en su manifiesto contra el enorme peso de la tradición que todavía imperaba en Italia (este país realmente no había contribuido todavía al desarrollo de las vanguardias), proclamando que el esplendor del mundo ha venido a acrecentarse con una nueva belleza: "*La de la velocidad. Un coche de carreras...es más bello que la alada Victoria de Samotracia. Una obra que no sea de carácter agresivo no puede ser una obra maestra. Queremos glorificar la guerra...Queremos destruir museos, bibliotecas y academias...Queremos liberar a este país del fétido cáncer de profesores, arqueólogos, guías y anticuarios*".

- En el Manifiesto de las técnicas de la pintura futurista de Boccioni describe la multiplicidad de las sensaciones que recibe el hombre moderno: "*Todo cambia, todo se mueve, todo gira rápidamente...Un caballo al galope no tiene cuatro patas sino veinte y el movimiento que tienen es triangular...Que la ciencia de hoy repudie su pasado está en concordancia con las necesidades intelectuales de nuestro tiempo*".
- Pero no da ninguna clave de cómo se puede expresar pictóricamente ese dinamismo universal. Según Boccioni: "*el artista está obligado a representar la vida moderna (una vida de acero, fiebre, orgullo y velocidad)*". En general el futurismo contribuyó a desarrollar entre la gente una nueva sensibilidad por los objetos de nuestra época (las máquinas) y por las preocupaciones del hombre moderno (la velocidad).

→ **BOCCIONI**

- ⇒ La carga de los lanceros

Cubismo (Picasso)

- Surgido en París hacia 1906, en el que mediante un **ejercicio intelectual** el artista reduce las formas de la naturaleza a pura geometría, presentando simultáneamente al espectador el objeto bajo diversos puntos de vista.
- Suele establecerse el origen del cubismo en el año 1906-1907, en el que Picasso terminó las *Señoritas de Avinyó*. De hecho, este cuadro anuncia una época totalmente nueva en el arte y es considerado el cuadro más importante de todo el siglo XX.
- Las principales influencias en la gestación del cubismo fueron la pintura de Cézanne, *que afirmaba que "todas las formas de la naturaleza parten de la esfera, el cono y el cilindro"* y *está influido por el afán constructivo y geometrizable de George Seurat y el arte negro*.
- Sus creadores fueron, en absoluta conjunción, Picasso y Braque. Picasso abordó la forma cubista en términos tridimensionales, partiendo de la escultura africana e ibérica. Braque le aportó un enfoque más poético.
- El grupo incluye además de Picasso y Braque, entre otros, a Juan Gris, Léger, Robert Delaunay, Francis Picabia y Alexander Archipenko y los hermanos Duchamp. En 1912 habían llegado a París Piet Mondrian de Holanda y Diego Rivera de México, entrando en contacto con el cubismo.
- Las primeras obras cubistas son los paisajes pintados por Picasso en Horta de Ebro en el verano de 1909, así como algunos paisajes pintados por Braque en L'Estaque en 1908. Es este período del cubismo el conocido como **analítico**: el sujeto del cuadro se estructura geoméricamente más que con el color, con la luz y la sombra. Esta exclusión del color dio a las obras del período analítico (1909) un aspecto escultórico. El objeto es desmembrado en distintos planos que lo analizan fijándolo en la superficie de la tela.
- Le sigue el **cubismo sintético** (a partir de finales de 1910), en el que se hacen predominantes algunos elementos utilizados en el período anterior como los ins-

trumentos musicales, los trozos de texto o palabras, texturas de madera y, en general, se desarrolla el **collage** como técnica pictórica totalmente nueva. Picasso es el inventor del *collage* (incorporación a la superficie del cuadro de materiales no pictóricos, recogidos del entorno cotidiano). El objeto ya no "...aparece desmembrado en el cubismo sintético, sino reconstituido en su fisonomía esencial...", con todas o algunas de sus partes vistas por todos sus lados.

- En 1913 Apollinaire publica *Los Pintores Cubistas*, considerado por algunos como el manifiesto del movimiento; sin embargo, el carácter científico que le atribuye al cubismo parece excesivo: algunos hablaban de espontaneidad.
- El cubismo de Braque y Picasso se desarrolla en paralelo hasta la guerra de 1914, ambos tratando de mantener el equilibrio entre figuración y abstracción aunque sus procedimientos y procesos de creación fueron distintos. El cubismo de este período, también denominado clásico, aunque fue antinaturalista, siempre fue figurativo con intenciones realistas.
- Después de la guerra, Braque desarrolló una iconografía personal, de exquisito buen gusto. La evolución de Picasso después de la guerra es más diversificada, sólo retomando el cubismo en los bodegones de 1924.

→ **BRAQUE**

- ⇒ Puerto en Normandía
- ⇒ Casas de L'Estaque

→ **PICASSO**

- **Etapa de aprendizaje:** Academicismo, simbolismo, realismo social.
  - ⇒ El picador
  - ⇒ La primera comunión
  - ⇒ Ciencia y caridad (1.897)
- **Época azul:** Época de tristeza tras el suicidio de su amigo Casagemas en París. Refleja dolor, soledad, tristeza y pobreza; con tonos dominantes del azul.
  - ⇒ Evocación-el entierro de Casagemas.
  - ⇒ La vida (1.903): cuatro vidas, el solitario, enamorados, madre e hijo y la pareja.
  - ⇒ La comida frugal (1904), aguafuerte.
  - ⇒ Mendigos junto al mar (1.903).
  - ⇒ Picasso en el Lapin Agile. Picasso como arlequín y el dueño del bar como guitarrista.
  - ⇒ La mujer de la corneja. De transición a la etapa rosa.
  - ⇒ Comida del ciego.

- ⇒ El niño enfermo (1903).
- ⇒ La planchadora (1904).
- **Época rosa.** Ya no domina la tristeza, soledad y aislamiento. Ahora alegría, el circo y el color rosa. Época de mayor “clasicismo” (Picasso hace frecuentes visitas al Louvre).
  - ⇒ La mujer en camisa (1.905).
  - ⇒ Los saltimbanquis. Vuelven los objetos a los cuadros.
  - ⇒ Los volatineros.
  - ⇒ El muchacho conduciendo un caballo (1.906).
  - ⇒ La toilette (1.906).
  - ⇒ Gertrude Stein.
- **El cubismo.** Primero el cubismo analítico:
  - ⇒ Autorretrato con paleta (1.906). Es rosa, pero apunta al cubismo en la cara.
  - ⇒ Autorretrato (1.907).
  - ⇒ Las señoritas de Avinyó (1907). Ruptura definitiva. Influencia ibera y africana.
  - ⇒ Frutero y pan encima de una mesa (1.909).
  - ⇒ Fábrica de Horta de Ebro (1909).
  - ⇒ Mujer con peras (Fernande) (1.909).
  - ⇒ Retrato de Ambroise Vollard (1.910).
  - ⇒ Retrato de Kahnweiler.
  - ⇒ Hombre con mandolina.
  - ⇒ Mujer con sillón.
  - ⇒ Naturaleza muerta con rejilla. Primer collage, con él empieza el cubismo sintético.
  - ⇒ Ma jolie (1.914).
  - ⇒ El arlequín (1.915).
- **Etapa clásica.** Viaja a Roma, conoce a la bailarina Olga Koklova (con la que se casa) y descubre el Renacimiento. Doble lenguaje: cubismo y figurativo monumental.
  - ⇒ Los tres músicos (1.921, cubismo sintético).
  - ⇒ La jaula de oro (1.923, cubismo sintético).
- ⇒ Mandolina y guitarra (1.924, cubismo sintético).
- ⇒ Tres músicos enmascarados (cubismo sintético).
- ⇒ Dos mujeres (figurativa).
- ⇒ Madre e hijo (1.922, figurativa).
- ⇒ Pablo vestido de payaso.
- **Fase surrealista.** Crisis de Entreguerras, crisis matrimonial. Domina la fealdad, figuras delirantes, huesudas, descoyuntadas, de violentos movimientos. Libertad del subconsciente del artista y ruptura de las reglas de la belleza. Temas: amor y crueldad.
  - ⇒ Los tres bailarines. Sexo, crueldad, violencia.
  - ⇒ Mujer sentada al borde del mar.
  - ⇒ Figuras a la orilla del mar (1.931).
  - ⇒ Mujer en el sillón rojo (1.932).
  - ⇒ Crucifixión, según Grunewald.
- **Fase expresionista. La Guerra Civil.**
  - ⇒ Las musas.
  - ⇒ El espejo (1.932).
  - ⇒ El sueño (1.932).
  - ⇒ Minotauromaquia (1.931). Aguafuertes.
  - ⇒ Mujer llorando.
  - ⇒ Bodegones con bucráneos.
  - ⇒ Mural del pabellón español de la Expo. De París de 1937: El Guernica.
    - El toro amenazante: símbolo de la guerra (también de España).
    - La mujer: víctima inocente.
    - El caballo: lo mismo.
    - Antorcha: luz, esperanza.
    - Grises que aumentan el dramatismo.
- **Época de Antibes y nueva fase expresionista.** Costa Azul. Tranquilidad, nuevo matrimonio e hijos, paz,...: simplicidad, ingenuidad, predominio del color,...
  - ⇒ Los pichones (1.957).
  - ⇒ La guerra y la paz (1.957). Visión sosegada, nada que ver con el Guernica.

- ⇒ Variaciones sobre COURBET, Delacroix o Velázquez (Las Meninas).
- ⇒ Matanza en Corea (1.951).

Expresionismo alemán (Kandinsky)

- Surgido en Alemania a principios del siglo XX, junto al Fauvismo francés. Recibió su nombre en 1911.
- Como su propio nombre indica, es un arte que pretende ser expresivo de su autor y de su época, al tiempo que quiere conmover al espectador lanzando mensajes de tipo emocional. Surgido en un período de crisis, reflejó los problemas de su tiempo y las angustias del hombre mediante la fuerza expresiva de los colores, la textura y la línea. En realidad el expresionismo es más un modo de expresión que se encuentra en todas las épocas de la pintura.
- En España José **Gutiérrez Solana**, Rafael **Zabaleta**, y algunas épocas de **Picasso**. En Francia, además de los fauvistas, se consideran expresionistas **Chagall** y **Modigliani**. En Austria **Kokoschka**.
- Su primera referencia aparece en 1850, pero se aplicó a la pintura en 1910, en Alemania. Fue precisamente entre 1910 y 1912 cuando pintores como Kandinsky, Marc, Nolde y otros explotaron una forma de expresión plástica intensamente emocional, con colores vívidos y perspectivas exageradas, que tuvo gran vigencia hasta entrados los años veinte.

Expresionismo alemán

- Es en Alemania donde el fenómeno expresionista se manifestó con más fuerza, debido, a Nietzsche y su nihilismo neorromántico, Dostoievski, Ibsen y la obra pictórica de **Ensor**, **Munch** y, sobre todo, de **Gauguin** y **Van Gogh**.
- El movimiento se organiza en torno a dos grupos: *Die Brücke* (El Puente), formado en 1905 y disuelto en 1913 y con centro en Dresde y Berlín a partir de 1911; y *Der Blaue Reiter* (El Jinete Azul), formado en 1912 en Munich, alrededor de un almanaque, dirigido por Kandinsky y Marc.
  - **MUNCH**
    - ⇒ El grito.
    - ⇒ El asesino en el camino.

Die Brücke (El Puente)

- **Kirchner**, **Nolde**,... La intención del grupo era destruir las viejas convenciones, al igual que se estaba haciendo en Francia.
  - No podían ponerse reglas.
  - La inspiración debía fluir libre y dar expresión inmediata a las presiones emocionales del artista.

- Se preocupaban menos de los aspectos formales, hecho que los separaba del fauvismo de Matisse y Braque. Para los alemanes, el contenido era más importante que la forma.
- Crítica social.
- **KIRCHNER**
  - ⇒ La Escuela de Danza (1914). Formas secas y puntiagudas, con colores ácidos
- **EMIL NOLDE** Influido por Ensor y Van Gogh, se sintió fuertemente atraído por el primitivismo negro y por el mito del salvaje, plasmando su sentimiento trágico de la naturaleza: pintor expresionista por excelencia.

Der Blaue Reiter (El Jinete Azul)

- A diferencia de El Puente, los artistas del Jinete Azul, sentían la necesidad de modular un lenguaje más controlado para emitir sus mensajes. Desarrollaron un arte espiritual, en el que redujeron el naturalismo hasta llegar a la abstracción. Tendían más a una purificación de los instintos y lo que querían era captar la esencia espiritual de la realidad. Sus máximos representantes fueron **Kandinsky** y **Klee**.
  - **KANDINSKY**: el camino de la pintura debía ser desde la pesada realidad material hasta la abstracción de la visión pura, con el color como medio, por ello desarrolló toda una compleja teoría del color.
  - **KLEE**: el artista debía integrarse en las fuerzas de la naturaleza y actuar como médium, por tanto rechazaba la abstracción absoluta. Formalmente.

DADAÍSMO:

- Sus orígenes se localizan cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en Zurich en 1915 durante la primera guerra mundial: Tristán **Tzara** Hans **Arp**... En Nueva York, Marcel **Duchamp** y Francis **Picabia**
- El nombre Dadá lo encontraron casualmente en un diccionario al azar: *pongámosle Dadá...El primer sonido que dice el niño expresa el primitivismo, el empezar desde cero, lo que nuestro arte tiene de nuevo*.
- En 1917 se inauguró la *Galería Dadá* y Tristán Tzara comenzó la publicación del periódico *Dadá*.
- Movimiento activista de destrucción de las viejas tradiciones.
- Una absoluta falta de respeto por todos los valores, liberación de todos los convencionalismos sociales y morales y destrucción de todo aquello que se conoce como arte: antiarte.
- En Alemania fue un movimiento de protesta social de tendencia nihilista.
- Desarrolló algunos métodos de hacer arte que poco más tarde jugarían un papel decisivo en el desarrollo del Surrealismo: desparramar tinta sobre un papel (au-

tomatismo), romper un dibujo y dejar que los trozos al caer creen una nueva composición (azar), etc.

- Pinturas en las que ha incorporado palabras con la intención de sacar el tema del cuadro fuera de la propia superficie de la tela.
- Marcel Duchamp inventa los *ready-mades* (una rueda de bicicleta montada sobre un taburete, un botellero, un orinal, etc.), objetos sacados de la realidad y puestos en la esfera del arte por la simple acción y voluntad del artista.
- También utiliza el azar al admitir como parte de la pieza las roturas que ésta sufrió en el vidrio al ser trasladada a una exposición en Brooklyn, declarando entonces la pieza terminada en 1923. A partir de 1921 abandona el arte para dedicarse al ajedrez.
- Ideológicamente sus posturas eran comunistas y en algunos casos anarquistas.

→ **M. DUCHAMP**

⇒ Desnudo bajando una escalera.

⇒ Fuente.

Surrealismo (Dalí)

- Surgido en Francia en el primer cuarto del siglo XX en torno a la personalidad del poeta André Bretón.
- Surge como un intento de acción positiva frente a la destrucción llevada a cabo por los dadaístas. En 1922 Bretón y Picabia se separaron del Dadaísmo de Tzara.
- El surrealismo es conocido como el movimiento de lo irracional y lo inconsciente en el arte de las vanguardias. El órgano portavoz del movimiento fue la revista *Litterature* dirigida por un grupo de poetas (Bretón, Soupault, Aragon y Eluard) fundada en 1919.
- Definición en el primer *Manifiesto Surrealista* fechado en 1924: “*Surrealismo: Puro automatismo psíquico, por medio del cual se intenta expresar, verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo, el proceso real del pensamiento. El dictado del pensamiento, libre de cualquier control de la razón, independiente de preocupaciones morales o estéticas*”.
- Bretón, que era también psiquiatra, había estudiado las teorías de Freud sobre el inconsciente, que le llevaron a elaborar la poética surrealista basada en el inconsciente como lugar generador continuo de imágenes que se podían sacar a la esfera del arte por medio de un ejercicio mental en el que la conciencia no interviene y cuyo proceso de transcripción debería ser *automático*.
- El inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiviza la realidad sino que forma un todo con ella; el arte, en esa esfera, no es por tanto representación sino comunicación vital directa del individuo con el todo.

- Se concede también una gran importancia al sueño, donde las relaciones e imágenes inconexas se hacen más sólidas cuanto más ilógicas.
- A partir de 1925 aparecen actitudes políticas y sociales dentro del surrealismo, primeros contactos con los comunistas que culminarían en 1925 con la adhesión al partido comunista por parte de Bretón y todo el movimiento surrealista.
- Dalí utilizaba más la fijación de imágenes tomadas de los sueños, según Bretón, *...abusando de ellas y poniendo en peligro la credibilidad del Surrealismo...*; inventó lo que él mismo llamó *método paranoico-crítico*.
- Miró fue para Bretón el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro.
- Magritte dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real.
- Delvaux carga a sus obras de un espeso erotismo basado en su carácter de extrañamiento en los espacios de De Chirico.
- El surrealismo penetró la actividad de muchos artistas europeos y americanos en distintas épocas. Picasso se alió con el movimiento surrealista en 1925;
- Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersan, algunos de ellos (Bretón, Ernst, Masson) abandonan París y se trasladan a los Estados Unidos donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra (*expressionismo abstracto y Pop Art*).
- **DALÍ (1904-89)**. Después de la IIª Guerra mundial abandona el surrealismo y se observa en sus obras una tendencia clasicista, figurativa-realista; con cuadros de temática religiosa: se convierte en católico (llega a afirmar que admira a Franco) cuando antes se declaraba blasfemo. A diferencia de Picasso, no es un artista comprometido políticamente.
  - ⇒ Muchacha en la ventana (1925).
  - ⇒ Retrato de Luis Buñuel (1924).
  - ⇒ El gran masturbador (1929)
    - El perfil se reduce a una gran nariz, ojo y ceja; en el lugar de la boca aparece el saltamontes como animal repulsivo, idea de la muerte, desintegración de la materia ya que lleva hormigas en el abdomen. El peinado es muy marcado y en la cabeza está pinchada un ancla que podría aludir a las exigencias de su familia del año 1929. La otra figura, a la izquierda, puede ser también Dalí cortando las redes con su familia. Es la huida del contexto español, familiar y catalán a la vanguardia surrealista parisina.

- El modelo de la mujer pertenece a un cromó modernista que procede del prerrafaelismo inglés y alude a Gala. Es el dilema del mundo que le abre Gala; el lirio representaría la idea de purificación.
  - El escenario crea una atmósfera desolada, un paisaje extenso que remite a la metafísica del italiano Giorgio de Chirico. La pareja abrazada debajo del saltamontes hace referencia a Gala y a Dalí. Por su parte, la mujer modifica su sustancia con carácter rocoso, aludiendo a sus primeros encuentros con Gala en las rocas de Cadaqués.
  - ⇒ La persistencia de la memoria (1931)
  - ⇒ El enigma de Hitler (1937)
  - ⇒ Construcción blanda con judías hervidas (1936)
  - ⇒ Venus de Milo con cajones (1936)
  - ⇒ España (1938)
  - ⇒ Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada (1944)
  - ⇒ Galarina (1945)
  - ⇒ La tentación de S. Antonio (1946)
  - ⇒ La madonna de Port Lligat (1950)
  - ⇒ Cristo de S. Juan de la Cruz (1951)
  - ⇒ Mi mujer desnuda contemplando su cuerpo convertido en escaleras, tres vértebras de una columna, cielo y arquitectura (1954)
  - ⇒ Leda atómica (1949)
  - ⇒ Creación del hombre (1954)
  - ⇒ El coloso de Rodas (1954)
  - ⇒ El sueño de Cristóbal Colón (1958-59)
  - ⇒ Crucifixión o corpus hipercubicum (1954)
  - ⇒ La última cena (1955)
  - ⇒ Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por seis corneas (1972-73)
  - ⇒ El cristo de Gala (1978)
- **GIORGIO DE CHIRICO**
- ⇒ Gozos y enigmas de una hora extraña

- **MAGRITTE**
- ⇒ La condición humana II
- **MIRÓ**
- ⇒ El Campo labrado: explora sus sueños y fantasías infantiles.
  - ⇒ Carnaval del arlequín.
  - ⇒ Personaje lanzando una piedra: desarrolla su lenguaje de signos y formas biomorfas.
  - ⇒ Nacimiento del Mundo: el automatismo es predominante.
  - ⇒ Interior holandés.
  - ⇒ La granja

Abstracto (Pollock)

- El objeto había sido sometido en la pintura del siglo XX a toda suerte de experimentos: reducido a color en el fauvismo, geometrizado en el cubismo, distorsionado en el expresionismo, vibrado dinámicamente en el futurismo, soñado en el surrealismo; ahora, en el arte abstracto se procede definitivamente a su eliminación.
- El propósito de los artistas abstractos es prescindir de todos los elementos figurativos para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores que no ofrezcan relación con la realidad visual.
- La obra de arte se convierte en una realidad autónoma, sin conexión con la naturaleza, y por tanto ya no representa hombres, paisajes, casas, flores, sino simplemente combinaciones de colores que intentan expresar, con un lenguaje sin formas, como el de la música, la necesidad interior. «*En la pintura —escribe KANDINSKY— una mancha redonda puede ser más significativa que una figura humana*».
- Es KANDINSKY en 1913 publica en *Der Sturm* un artículo que define la nueva concepción: «*El elemento interior, es decir la emoción, debe existir; en otro caso la obra de arte es una impostura. El elemento interior determina la obra de arte*». Si este elemento predomina el exterior queda reducido a una simple emanación instrumental.
- PAUL KLEE, en sus clases de la *Bauhaus* y en sus escritos explica cómo los elementos gráficos —punto, línea, plano y espacio— adquieren significación por una descarga de energía dentro de la mente del artista.
- En KANDINSKY y KLEE el color se ordena libremente a impulsos de la inspiración, pero en otras corrientes de la abstracción se buscan relaciones matemáticas entre las formas coloreadas. Es la preocupación de la revista *De Stijl* (El estilo), a cuyos maestros se les ha encuadrado bajo la denominación de *constructivismo*, aunque PIET MONDRIAN prefería la de *neoplasticismo*. Los maestros de *De Stijl* construyen

los cuadros más abstractos de la pintura moderna con la utilización de colores primarios (rojo, amarillo y azul) dispuestos en franjas delimitadas por líneas horizontales y verticales y en fase posterior por diagonales.

- Los maestros de *De Stijl* no proceden a eliminar rasgos concretos de un objeto visible sino que inician el cuadro a partir de una idea intelectual. MONDRIAN dedicó algún libro a explicar el propósito de este movimiento pictórico, y sus palabras pueden ser esclarecedoras: «*Todo artista verdadero ha sido siempre inconscientemente movido por la belleza de la línea, del color y de las relaciones entre ellos y no por lo que sean capaces de representar*».
- Un nuevo capítulo se inició después de la Segunda Guerra Mundial con el denominado *informalismo* o *expresionismo abstracto*. El grupo de los llamados *pintores matéricos* inventó una variante del *collage*; con mezclas de arena, yeso, arpilleras y otros materiales consiguieron dar al lienzo plano la rugosidad tridimensional de la escultura.
- Otros, los *tachistas*, (de *tache*, mancha) comenzaron a advertir la potestad naciente de la mancha (evidente ya en el arte de Miró). Con manchas y pastas nuevas se podía representar la textura de la materia.
- En los Estados Unidos se comenzó una nueva tendencia, en la que JACKSON POLLOCK se erige en figura representativa del *Action Painting*
- En España hacia 1953 comenzó TAPIES a utilizar sus mezclas de cola, yeso y arena, con las que refleja una desesperación por el presente industrial y una nostalgia de lo natural.

→ KANDINSKY

⇒ Improvisación, 28 (1910) Kandinsky: Pequeño ensueño en rojo (Neully-sur-Seine, Colección Nina Kandinsky). Pertenece al primer periodo de su abstractismo. Más tarde, durante su función educativa en la Bauhaus, el pintor pasó de un arte informal, a manchas, a Otro más geométrico, cuyos indicios ya aparecen en el cuadro aquí reproducido.

⇒ Puntas en forma de arco (1927). La regata.

⇒ Primera acuarela abstracta (1910)

→ MONDRIAN

⇒ Composición en rojo, amarillo y azul, (1921). *Los tres colores puros ordenan la realidad física. Cada rectángulo constituye un módulo estático, su yuxtaposición genera un ritmo, un dinamismo.*

→ PAUL KLEE:

⇒ Idilio de una ciudad jardín. *La dispersión de los elementos permite a los espectadores diferentes lecturas. «La obra de arte abre ca-*

minos al ojo del espectador que quiera explorarlos», escribe.

→ J. POLLOCK

Jackson Pollock (1912-1956), estadounidense, el principal representante del **Action Painting**, una corriente pictórica asociada al expresionismo abstracto.

Sus primeras obras, en el estilo naturalista de Benton, retratan de forma realista escenas de la vida cotidiana de Estados Unidos. Entre 1943 y 1947 Pollock, influido por el surrealismo, adoptó un estilo más libre y abstracto, como en *La loba* (1943, Museo de Arte Moderno de Nueva York).

A partir de 1947 evolucionó hacia el expresionismo abstracto y desarrolló la técnica del **dripping**, que consiste en derramar, dejar gotear o lanzar pintura sobre un lienzo colocado en el suelo. Mediante este método, Pollock realizó esquemas de formas entrelazadas, como se observa en los ejemplos *Full fathom five* y *Lucifer* (ambos de 1947, Museo de Arte Moderno, Nueva York). También pertenece a esta época *Marrón y plata I* (1951, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid). A partir de 1950 su estilo cambió de nuevo, retomando la figuración en blanco y negro, dentro de un estilo muy virtuosista. Entre las pinturas de su último periodo destaca *Ocean grayness* (1953, Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York)

⇒ Ocean Greyness (1953) El automatismo como procedimiento creador es perceptible en esta obra.

⇒ Senderos ondulados. 1947, líneas de pasta de tubo con trazados violentos.

Otras corrientes artísticas

- Entretanto en México triunfaba en la década de los 30 una importante escuela de muralistas cuya obra resulta ajena a la abstracción y a otros movimientos coetáneos, desarrollándose dentro de un realismo tremendamente expresivo de hondo alcance social y político (que tendrá vastos alcances en todo América del Centro y del Sur). OROZCO, RIVERA y SIQUEIROS son los principales protagonistas de esta singladura.
- En el resto de Occidente la abstracción pura niega la forma y se convierte en color sin ningún pretexto. IVES KLEIN llega a pintar todos sus cuadros de un único y absoluto azul, sin más. El espectador termina por no prestar audiencia al artista y éste acaba por sentirse incomunicado. Ante esta situación, se busca un nuevo lenguaje que forzosamente tendrá carácter figurativo.

Neofiguración.

- Es el paso que marca el nuevo rumbo de la abstracción hacia la figuración. Los más claros representantes son el francés DUBUFFET, que no renunció nunca a una cierta figuración y se aproxima voluntariamente al vo-

cabulario infantil y primitivo para comunicarnos un mundo desarticulado y gesticulante; y el irlandés FRANCIS BACON, uno de los pintores más trascendentales de nuestro siglo; en espacios surrealistas, sin atmósfera, coloca sus atormentadas figuras que se distorsionan y funden en desgarrador patetismo; su influencia en Europa y particularmente en España es enorme.

Pop—Art

— Desarrollado en los años sesenta subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo. El Pop—Art (*Arte popular*), a pesar de su nombre no va dirigido al pueblo sino que toma de él, de sus intereses, la temática. Los objetos industriales, los carteles, los embalajes, incluso las imágenes son el mundo del Pop—Art. Es un arte urbano, ajeno por completo a la Naturaleza; utiliza las imágenes conocidas con un sentido diferente (como ya hicieron los *Dadá*). Uno de los mejores representantes es ANDY WARHOL, quien parte de variaciones fotográficas de un mismo tema mítico, como *Marilyn Monroe*, *Elvis Presley* o la *Lata de Sopa Campbell*.

Hiperrealismo

— Es ésta la tendencia realista más absoluta de la Historia y se afianza en los años 60. Reproducción manual de fotografías, lo que constituye la esencia del hiperrealismo americano. En realidad transfieren a la plástica las vivencias adquiridas por la cultura de la imagen.

— En Europa, el hiperrealismo no suele tener connotaciones pop y está impregnado de un lirismo casi surrealista. La obra del español ANTONIO LÓPEZ es el más genial exponente de esta versión del hiperrealismo.

Manet ↗			
Renoir, Monet, Degas ↗			
Gauguin ↗	Cezanne ↗	Van Gogh ↗	Seurat ↗
Fauvismo ↗	Cubismo ↗	Expresionismo ↗	Naif ↗
Matisse... Miró	Braque Picasso	Kandinski Klee Picasso	Rousseau
Abstracto	Surrealismo	Futurismo	Dadaísmo
Kandinski Klee Miró	Dalí Miró	Balla	Picabia

Arte conceptual

— Este es un arte en el que lo conceptual priva sobre lo puramente formal. Ensayo nuevos lenguajes plásticos que trascienden de los límites clásicos del cuadro, creándose ambientes cromáticos, luminosos, o sencillamente modificaciones sobre la Naturaleza. Su principal característica es la de ser radicalmente antiburgués y anti-consumo, ya que estas creaciones, por su ubicación, o por ser efímeras, no pueden tener poseedor.

Arte contemporáneo (2ª mitad del siglo XIX y XX)		
Racionalismo	Combina simplicidad con la funcionalidad arquitectónica.	Escuela Bauhaus, Le Corbusier.
Constructivismo	Concibe la escultura como un equilibrio de masas.	Archipenko, Gargallo.
Futurismo	Le preocupa la captación del movimiento y la velocidad	Boccioni, Carrà, Balla, Severini.
Cinético	Opera sobre procesos ópticos basados en la percepción del movimiento.	Agam, Breer, Tinogly, Bury.
Pop art	Se inspira en los modernos medios de comunicación de masas.	Lichtenstein, Oldenburg, Warhol.
Realismo social	Compromiso político con la realidad social de su entorno.	Orozco, Rivera, Siqueiros.
Arquitectura orgánica	Busca la apertura del recinto a la naturaleza.	Wright, Aalto.

Arte contemporáneo (2ª mitad del siglo XIX y XX)		
Impresionismo	Pretende captar la luz momentánea en la retina	Monet, Manet, Renoir, Seurat
Simbolismo	Exalta lo misterioso y metafísico.	Moreau, Redón, Böcklin, Hodler
Fauvismo	Uso del color de una forma subjetiva.	Matisse, Derain, Marquet, Dufy
Cubismo	Reduce el objeto a volúmenes geométricos elementales.	Picasso, Gris, Braque, Léger.
Abstracto	Prescinde de la figura y busca la armonía del color y la línea.	Kandinski, Klee, Mondrian, Kline, Pollock, Tapies.
Expresionismo	Pretende transmitir valores morales a través de la pintura.	Munch, Chagall, Ensor, Nonell.
Dadaísmo	Reivindica la libertad del artista e identifica arte y vida.	Arp, Picabia Modigliani, Duchamp.
Surrealismo	Busca el subconsciente mediante la experimentación y el método científico.	Dalí, De Chirico, Tanguy, Miró, Chagall.