

SESIÓN 8

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE OCCIDENTAL III

I. CONTENIDOS:

1. El arte del siglo XX.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Conocerá las características estilísticas de los movimientos de vanguardia del siglo XX en todas sus manifestaciones artísticas.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Quién fue Vincent Van Gogh?
- ¿Haz visto algún cuadro de Salvador Dalí?
- ¿Conoces alguna pintura de Pablo Picasso?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. El arte del siglo XX.

Vanguardia, palabra que se deriva del francés, *avant-garde*; es un término militar que corresponde al nivel más avanzado del ejército, la línea de exploración y combate. Después comenzó a utilizarse en el área artística, en los movimientos artísticos y las escuelas del siglo XX.

El vanguardismo rechazaba todo el arte realizado anteriormente, y superó el pasado y las tradiciones estéticas, se inició un arte nuevo de fuerza y autenticidad universal. Estos movimientos se manifestaron en la literatura, la música y la danza. Y estos movimientos fueron los siguientes:

- *Nabismo:*

Significa “profetas” en hebreo, este término lo sugirió el poeta Henri Cazakis. Un grupo de pintores franceses de tendencia post-impresionista se reunían en tertulias e influidos por Gauguin intercambiaban ideas. Los nabismas buscaban en sus obras plasmar la desnuda realidad. El nabismo goza de total libertad en la composición y la utilización del color. Se le considera como la última consecuencia del impresionismo. Se crearon obras de gran delicadeza y refinamiento. Los pintores nabistas más importantes son: Maurice Denis, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard y Paul Sérurier.

(Maurice Denis, “Femme au tombeau”)

- *Art Nouveau:*

Surge a finales del siglo pasado, Arte nuevo, o también conocido como Modernismo, se trataba de crear una nueva estética donde predominó la inspiración en la naturaleza y se derivaron novedades de la revolución industrial. En la arquitectura predominó la utilización del hierro y el cristal. No sólo era diseñar y construir sino que también embellecían con muebles, tapices, alfombras, lámparas, vitrales. Fue muy decorativo e incluso se llegó a confundir con el Art deco (1920). Entre los artistas destacados del modernismo están: Aubrey Beardsley, Victor Beltrí, Ruben Darío, Emille Gallé, Antoni Gaudí, Joseph Hoffman, René Lalique, Franz von Stuck, Kolo Moser.

○ *Simbolismo:*

Se originó en Francia y Bélgica a finales del siglo XIX, fue el movimiento literario que se opuso a las corrientes literarias y trato de hallar una síntesis armoniosa entre la realidad y el sueño, tuvo una vida efímera. En la pintura reaccionó contra el realismo y recurrió de la misma manera que en las demás artes, a símbolos. El simbolismo estaba en contra del naturalismo y el realismo. En su tiempo se definió como un movimiento enigmático y oscuro por el uso exagerado de metáforas, entre los artistas destacados están; Paul Verlaire con “los poetas malditos”, Charles Baudelaire, Lautréamont, Arthut Rimbaud, entre otros, en la literatura latinoamericana están Gustavo Adolfo Bécquer y Salvador Rueda. En la escultura simbolista están junto a Rodin, Airstide Maillol, Medardo Rosso. En la pintura Nestor Martín Fernández de la Torre, quien plasmó el simbolismo en todas sus obras, con él culminó esta corriente. En la prosa y el teatro simbolista están las novelas “A contrapelo” de Joris Kart Huysman, Oscar Wilde “el retrato de Dorian Gray”. Y “Cuentos crueles” de Villiers de L’Isle-Adam, de este mismo autor “Axël” la obra más simbólica en el teatro.

(Retrato de Charles Baudelaire)

○ *Fauvismo:*

Del francés Fauvisme, Fauve; Fiera. El precursor de este movimiento fue Henri Matisse, y la influencia fue el uso libre del color, producir mayor contraste visual y mayor fuerza cromática, y lo primordial era la expresión, no la composición y el orden. El ideal de esta corriente fue la búsqueda de lo absoluto mediante el acto puro de pintar.

Otros artistas fauvistas son; Maurice de Vlaminck, André Derain, Paul Gauguin, Gustave Moreau, Roault, Jean Puy.

(Pintura de Alfred Henry Maurer, “Provenza”)

○ *Cubismo:*

Se inicia en el siglo XX en Francia, los maestros del movimiento cubista son Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque, Fernand Léger, Georges Seurat, Paul Cézanne, entre otros. Louis Vauxcelles dio el término, pues expresaba que las pinturas estaban compuestas de pequeños cubos, se utilizó una representación más abstracta predominando las líneas, esferas, conos, cilindros, etc. y logrando que la obra tenga vida propia e independiente de la naturaleza, el color se usó no en función de la forma sino por su propio valor.

(Pintura de Juan Gris, “Guitarra y mandolina” 1919)

- *Dadaísmo:*

Nace en 1916, en el cabaret Voltaire, Zúrich Suiza, fue una propuesta de Hugo Ball, surge como un anti-arte, es una provocación abierta ante un orden establecido, es una revelación de los movimientos artísticos y literatura convencionales establecidos. A este movimiento se unió Tristan Tzara es el emblema del dadaísmo, puesto que atacó violentamente todo lo existente en el arte.

Fue un paso hacia la renovación del arte. En 1922 inició su decadencia. Algunos artistas reconocidos de este movimiento fueron: Junto a Tristan, Marcel Jank, Jean Arp, Hans Ratcher, Richard Huelsenbeck, Guillaume Apollinaire, Filippo Tomaso Marinetti, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Vasili Kandisky, entre otros.

- *Futurismo:*

Nace en Milán Italia, en 1909 rompiendo con lo tradicional, y lo convencional de la historia del arte, los elementos principales eran la poesía, el valor, la audacia, el peligro y la bofetada irreverente. Como postulados tenía la exaltación de la máquina, de lo sensual, lo nacional, lo guerrero, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario, la disposición especial de lo escrito con la finalidad de llegar a una expresión plástica. La literatura es agresiva, rechaza la sintaxis y proclama “las palabras en libertad”. Artistas destacados: Marcel Duchamp, Fernand Léger, Robert Delaunay, el pintor Emilio Pettoruti, Gino Severino, Carlo Carrá, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, En la música Luigi Russolo. En México Julián Carrillo con el “sonido 13” experimentos precursores de la música concreta. El fundador del futurismo es Filippo Tomaso Marinetti.

- *Expresionismo:*

No fue un estilo definido, tuvo muchas facetas entre 1885 y 1933, abarcó la plástica, la pintura, el teatro, danza, el cine y hasta la escenografía. Se puede definir como la forma personal de expresar la sustancia de los seres y cosas. Fue un movimiento trascendente, la primera fase se representó por Ensor y Eduard Munich. Hay abundante literatura expresionista. En cine se crearon magníficas películas, en teatro destacaron grandes dramaturgos. La música brilla con Arnold Schönberg, creador del dodecafonismo y la disonancia atonal.

- *Suprematismo:*

Surgió en Rusia, por Kasimir Malevich, eliminó toda alusión a los objetos, todo condicionamiento religioso, político y social, se alejó de las demás vanguardias. En este movimiento se enfocaron las formas geométricas, había una sociedad de artistas dirigida por Malevich y estaban integrados Liuvob Popota, El Lizzitsky, Alexander Rodchenko.

(“Serpiente robot”, Casimir Malevich)

- *Arte Abstracto:*

Es un lenguaje visual de forma, color y línea, para crear una composición independiente, autónoma a la naturaleza, del mundo real. “todos nuestros sentidos responden a diversos estímulos pero los sentidos están conectados en un nivel estético más hondo”. Baudelaire, quién inspiró a Kandinski en la música, y se le atribuye la exposición de arte abstracto y su justificación.

- *Informalismo:*

Perteneció a la corriente de Vanguardia en París, se intentó de comunicar a la pintura y escultura la expresión de movimientos adheridos a la razón biológica de las atracciones y repulsiones, trataba de ofrecer una nueva realidad orgánica capaz de expresarse en el arte. Fusionaba todas las tendencias abstractas y visuales.

- *Surrealismo:*

Nace en Francia, después de la primera guerra mundial, y con la influencia de la teoría psicoanalítica, André Bretón dirigió un grupo que buscaba nuevas expresiones, e intentaban por medio de la hipnosis crear o escribir sobre algo nuevo, hasta que en 1924 Bretón lanzó “el manifiesto surrealista”, reclamaba el derecho de alcanzar la surrealidad que tenía una visión más profunda de la realidad, era muy agresivo, ya que desconocía todo arte existente y pedía sabotear a toda regla existente. El surrealismo pretendió transformar al hombre y a la sociedad. Es un movimiento que marcó este siglo. En literatura se hace “la escritura automática”, ya que no se respetan reglas gramaticales, se hacen las creaciones colectivas, el precursor es Guillermo Apollinaire y su mayor exponente es Bretón. Giorgio de Chirico es el precursor del surrealismo pictórico. El surrealismo entra en todas las artes, descubriendo el mundo subconsciente, la primera película surrealista fue “la estrella de mar del pintor Man Ray”. Del director Luis Buñuel y con Dalí realizaron “La edad de oro y un perro andaluz”.

(Pintura surrealista “El reloj”, S. Dalí)

- *Tachismo:*

Fue un estilo de pintura abstracta francesa, se expresó en el color, se trataba de una composición equilibrada, más o menos rítmica, de manchas de color expresivas por sí mismas, logra crear un clima poético. Algunos artistas destacados son: Pierre Alechinsky, Karen Apple, Roger Bisieré, Norman Blumh, Dieter Borst. Entre otros.

- *Arte matérico (materismo):*

Tendencia abstracta donde se agregan materiales inusuales como el yeso, corcho desmenuzado, vidrio, arena, el mármol molido, etc. crearon cuadros originales que recuerdan la pintura rupestre, la textura de la tierra o la corteza de los árboles.

- *Arte Bruto:*

Toma como base el arte matérico, resaltó la calidad expresiva de materiales como los trozos de arcilla, maderas gastadas y quemadas, chapas oxidadas, latas vacías, pape, piedras, entre otros. Rompe con el esquema de espacio tradicional y lo convierten en espacio pictórico, usaron la materia y el color con total libertad. Algunos artistas son: Ferdinand Cheval, Madge Gill, Martín Ramírez, entre otros.

- *Collage:*

Es una técnica artística que consiste en unificar todo, es la incorporación de cosas hechas. En una superficie se pegan fotografías, impresos, papel coloreado recortado, y lo que se ocurra. Se considera que Picasso fue el inventor de collage en 1912, pero también se le considera a Georges Braque.

- *Assemblage:*

Son obras que se proyectan en el tiempo, y se consigue realizar la tridimensionalidad colocando diferentes objetos muy cerca unos de otros.

- *Pop Art.*

Expresa la realidad de nuestro tiempo, y toma elementos de los medios de comunicación; publicidad en cine, teatro, televisión, revistas, periódicos, tiras cómicas, fotos, carteles, etc. estas se pegan en una superficie y se trata de llamar la atención sobre los objetos de uso diario, "cosas populares" como símbolo de la vida contemporánea de diversas sociedades.

- *Op Art:*

Optical Art, se trata de una abstracción perpetua, la ilusión óptica, el juego de reflexiones y refracciones de la luz que animan las obras. Se usan materiales como el cristal, metales pulidos, entre otros y ofrecen ilusiones ópticas.

- *Arte cinético:*

En 1920, llegan nuevos materiales y técnicas en movimiento, nace el arte cinético, representado por Alexander Calder, que creó los móviles, que consiste en varillas delgadas y hojas metálicas de distintas formas, se mueven con pequeños motores y/o con el viento.

(Fotografía de Alexander Calder, móviles)