

ARTE CONTEMPORÁNEO

ARTE CONTEMPORÁNEO

Apuntes Asignatura Arte Contemporáneo Prof. Dr. Eduardo Meissner Grebe

ARTE CONTEMPORÁNEO

Apuntes Asignatura Arte Contemporáneo Prof. Dr. Eduardo Meissner Grebe

TENDENCIAS (ITSMO: revolución a la anterior época de cambios)	(1870- HOY)	CARACTERÍSTICA cambió de actitud frente al motivo en relación a las antiguas escuelas del realismo, clasicismo y romanticismo	PINTORES	TENDENCIA PARALELA
IMPRESIONISMO	(1870)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Movimiento dinámica ▪ disolución de la pincelada ▪ el aire ▪ reflejo de la luz líneas cortadas 		FUTURISMO ITALIANO (Forma de Abstracción) Refleja el movimiento con reiteración de las distintas etapas del movimiento
POSTIMPRESIONISMO (Divisionismo o Puntillismo)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conciencia de la forma geométrica ▪ carácter definitivo ▪ solución ▪ división de las líneas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vincent Van Gogh ▪ Paul Gauguin ▪ Paul Cezanne 	SUBREALISMO FRANCÉS (Teoría de los Sueños y Sicoanálisis por Sigmund Freud)
CUBISMO				
EXPRESIONISMO (ALEMÁN – FRANCÉS)				
FAUVISMO (Arte de las Fieras)		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestual ▪ Pasta ▪ Línea disuelta ▪ Colores sobre las formas 		
GINETE AZUL				
ARTE ABSTRACTO	(1920-1970)	Caligrafía, gesto, rastro, ímpetu, geometría al servicio expresionismo gestual constructivismo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kandinsky 	

EXPRESIONISTA FIGURATIVO				
EXPRESIONISMO ABSTRACTO				
CONSTRUCTIVISMO ABSTRACTO				
ARTE POP		Comienza el reciclaje de elementos plásticos; neofigurativismo.		

IMPRESIONISMO

IMPRESION - ISMO

Sensación Visual - Movimiento

Movimiento (ismo), obedece a determinadas reglas para manejar las imágenes en la obra. Cambio de actitud a lo que es ser pintor; renueva una actitud.

Movimientos antes del impresionismo:

- Clasicismo
- Romanticismo
- Realismo

Modalidades académicas; forma-figura sometidas al juego de luz y sombra.

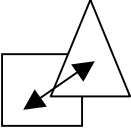
MOVIMIENTO	PINTORES	DESCRIPCIÓN
CLASICISMO	 Ingres David	 Actitud renacentista. Dominio del dibujo y composición.
ROMANTICISMO	 Delacrois Gericoul Groz	 Ímpetu exaltado y rabioso. Sentido heroico. Exaltación de los sentidos y valores. Actitud de buen espíritu cristiano y de valores de la historia. Seguimiento de valores literarios y míticos.
REALISMO (NATURALISMO)	 Millet Courbet	 Representa en nuestro campo perceptual. Entidad de cambio constante. En la percepción: nuestros órganos toman nota de lo que

		<p>pasa a nuestro alrededor; del cúmulo de imágenes visuales que aparecen y desaparecen, y destaca o toma los que más le atraen o llaman la atención; no es una percepción fría.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ El ojo selecciona la imagen, ordena y compone (interpreta la información visual), acondiciona; no es mecánico. Se organiza la información. ✎ Pleonismo plástico (aglomeración de medios); conjunto de principio de los naturalistas. ✎ Icono: figurativo.
IMPRESIONISMO	<ul style="list-style-type: none"> ✎ Monet ✎ Manet ✎ Sisley ✎ Pissarro ✎ Degas ✎ Renoir ✎ Toulouse Lautrec 	<ul style="list-style-type: none"> ✎ Se sumerge en el ámbito natural, sometido a los cambios. de la luz, viento, temperatura. ✎ Los pintores salen de sus talleres. ✎ Los pintores se liberan de sus oscuros academicismos. ✎ Se sumerge en el campo de la luz. ✎ Pintaban a campo traviesa. ✎ Existe un contacto sensorial con la realidad. ✎ Percepción dinámica del entorno.

IMPRESIONISMO

PROGRAMA DEL IMPRESIONISMO

1.	“En plein air” (al fresco); (a pleno aire) = “Pleinairismo”. “In Situ”	<p>Lo que sabemos de aquello que vemos implica mecanismos de percepción; el ojo abstrae, selecciona y estructura.</p> <p>La pintura “en plein air”; abre los sentidos: sensorial, sensual y sensitiva.</p> <p>La sensación: es configurada en percepción.</p> <p>La percepción: es una toma de conciencia de la magnitud.</p>
2.	Cambios de luz; iluminación cambiante	<p>Circunstancias: de luz y sombra; “Iluminación Cambiante”.</p> <p>El impresionista comienza a desarrollar su pintura rapsoniana (obra compuesta por retazos ajenos).</p>
3.	Rapidez de ejecución Trazo dinámico; el touché (toque del pincel) es rápido; pincelada gestual; de huella o trazo	<p>Dinámica implica rasgo gestual (touche, “Ductus”; rastro sobre la huella “matérico”, rapidez necesaria, buscando la luz y la sombra; el <u>touché gestual</u>.</p> <p>Existe la espontaneidad inducida; proceso elaborado, conciente.</p>
4.	Aplicación de la nueva teoría del color:	<p>Se planteó la teoría del color, enfrentamiento con lo reflectario, luminosidad.</p>

<p>✎ Ostwald ✎ Helmholtz ✎ Chevreul Aplican el complementarismo cromático, donde todas las sombras eran complementarias a los colores iluminadas.</p>	<p>Complementarismo cromático (Goethe); es un fenómeno de inducción post-imaginaria.</p>
<p>5. Sentido espacial, refracción de la luz, donde la atmósfera creada es más importante que el objeto pintado. Todo tiritita, los colores se dispersan por un aire cromatizado Se desconstruye la forma, se efumina el contorno en luces de color; motas.</p>	<p>La virtualidad es espacial, surgen muchas veces una imitación; ficción espacial; tridimensionalidad, sentido espacial de la realidad cotidiana y la realidad ficticia. Los impresionistas representaban el espacio a través de la sobreposición, implicado estratificación espacial; lo que crea una lectura jerárquica: se crea una tensión óptico-visual. El sentido espacial es abalado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sobreposición de las formas: 2. Dinámica del color: <ul style="list-style-type: none"> ✎ una forma clara se expande y acerca al espectador. ✎ una forma oscura se contrae y aleja. 3. Espacialidad: se logra a través de la jerarquía mayor otorgada a la atmósfera (el aire que envuelve al motivo); lo que implica el protagonismo del aire que envuelve la forma; aire vivamente coloreado, producto de los colores reflejos, de las luces reflejas. <ul style="list-style-type: none"> ✎ “Lluvia de celajes”: atmósfera cromatizada de partículas de color. ✎ Se difuminan los contornos; bordes difuminados; abalado por representaciones visuales; atisbos de “Perspectiva Central”. ✎ La luz se quiebra en el reflejo ✎ Pasta generosa. ✎ Toque gestual directo (sin veladuras, sino Napas Efuminadas). ✎ Temas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reflejos de agua. ▪ Hojas envueltas en aire. ▪ Locomotoras con vapor (Angares). ▪ Forestas.

		<p>✍ Pintores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Claude Monet (1840-1926) ▪ Edouard Manet (1832-1883) ▪ Alfred Sisley (1839-1899) ▪ Camille Pissarro (1830-1903) <p style="text-align: right;">} Franceses</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edgar Degas (1834-1917) ▪ Pierre Auguste Renoir (1841-1919) ▪ Henri Toulouse Lautrec (1864-1901) <p style="text-align: right;">} Escuela de París.</p>
--	--	--

Edouard Manet (1832-1883)

- ✍ Colores sobre colores
- ✍ Oscuros sobre oscuros, pero con contrastes de luz
- ✍ “Olympia” (mujer desnuda con cinta negra al cuello y mujer negra en el fondo)
- ✍ “El bar del Folies-Bergère” (Mujer detrás de la barra)
- ✍ Reflejos en el espejo,
- ✍ Siluetas quebradas,
- ✍ Descomposición de luz y reflejo
- ✍ Se tensionan pinceladas sobadas con pinceladas quebradas, a veces; provocando una “tensión”, el reflejo siempre es quebrado
- ✍ La aplicación del impresionismo sobre la tela, puede ser parcial y no siempre total.
- ✍ El color local se enriquece con zonas de luz-sombra y color.
- ✍ Sobreposición
- ✍ Densidad de materia
- ✍ Se corroe la forma
- ✍ Croquis rápido.

Henri Toulus Louctrec (1864-1901)

- ✍ Delimita con líneas oscuras y poco pastosas, chorrea y se esfumina la forma a grandes pinceladas.
- ✍ Pinceladas lineales y curvas.
- ✍ Trabaja la pincelada expresiva, transparente, casi planas en algunas partes.

- Claude Monet (1840-1926)
 - Edouard Manet (1832-1883)
 - Alfred Sisley (1839-1899)
 - Camille Pissarro (1830-1903)
- } Dirigen el movimiento impresionista

- Edgar Degas (1834-1917)
 - Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
 - Henri Toulouse Lautrec (1864-1901)
- } Escuela de París.

Claude Monet (1840-1926)

Se caracteriza por una abstracción gestual (“Nenufares”), llevando la disolución progresiva del toque impresionista, para luego llegar al informalismo francés.

Edgar Degas (1834-1917)

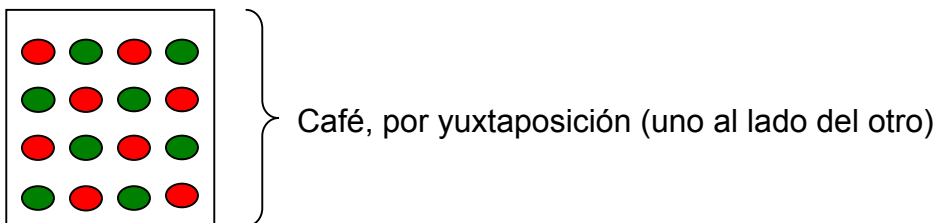
- ✍ Posee una especialidad central.
- ✍ Presenta una amplitud de espacio
- ✍ El espacio es protagonista
- ✍ Con temas de:
 - Bailarinas en tu-tu
 - Carreras a caballo
 - Circo
 - Opera

POSTIMPRESIONISMO

Puntillismo o Divisionismo:

Apunta a desarrollar el futurismo, dentro de los que encontramos a:

- ✍ Paul Signac
- ✍ George Pierre Seurat (1859-1891)
- ✍ Donde se aprecia el espectro visual del infrarrojo al ultravioleta.
- ✍ Existiendo:
 - ✍ Mezclas sustractivas: se mezcla del color base, quitándole crudeza al color. Versus,
 - ✍ Mezclas aditivas: son combinaciones ópticas, donde los colores puros se fusionan con otros y se cambia la percepción del color, siendo más activa y dinámica, pues la mezcla la realiza el ojo.

- ✍ Vincent Van Gogh: apunta al expresionismo, fauvismo.
- ✍ Paul Gauguin: apunta al simbolismo.
- ✍ Paul Cézanne: apunta al cubismo, para luego lograr la abstracción constructiva, geométrica.

Maestros de la pintura del SXIX

Vincent Van Gogh (1853-1890) holandés

Su hermano Theo lo financió durante sus 10 años de pintor (1880-1890) aprox.

Características:

- ✍ Pinceladas gruesas, toscas.
- ✍ Trabaja los rojos naranjas, contrapuestos con el azul cerúleo (complementarismo)
- ✍ Las sombras se disuelven en rutilantes juegos de luces.
- ✍ Pinceladas compulsivas.
- ✍ Mezcla de colores sustractivos, sólo en apariencia, ya que mezcla en la paleta.
- ✍ En la tela se da una dinámica del color y luz (napas de color).
- ✍ Su temática son: los paisajes de Arles, retrata campesinos y naturaleza muerta holandesa con bastante pasta y vigor.
- ✍ Refuerza los contornos con toques oscuros generalmente agrega pastosidad a la pincelada.
- ✍ Existe un gesto organizado.
- ✍ Algunas figuras parecen ingenuas.
- ✍ Pinceladas dirigidas.
- ✍ Recrea paisajes triviales.
- ✍ Colores cálidos y fríos.
- ✍ GESTO: su pintura es exaltada que muestra la huella o rastro del pincel sobre la tela.
- ✍ RETRATO: toque puntillista, el trazo describe la forma, usando colores complementarios, existiendo la atmósfera del touché de la forma con el fondo. Tiene más de 40 autoretratos.
- ✍ PAISAJE: suprime la forma, busca modos de representar imágenes y símbolos, imágenes ingenuas.
- ✍ Ausencia de sombras
- ✍ Toque dividido
- ✍ Colores puros.
- ✍ Sus primeras pinturas son netamente académicas, con contraste de luz y sombra, casi románticas, muy parecidas a la monocromía de Rembrandt, con cafés de pinceladas sobadas y suaves.

GIRASOLES

- ✍ Pincelada más dirigida, matérica y delineada.
- ✍ Dibujaba marcando límites con líneas oscuras como en el soporte del macetero.
- ✍ Se libera del claro oscuro llegando al color.

RETRATO DEL DR. GACHET

- ✍ Contrasta pinceladas dirigidas con áreas aparentemente planas tensionando la tela.
- ✍ Ritmo ondulante de la pincelada (paisaje de casa).
- ✍ Ritmo envolvente.

Biografía

- ✗ 1853 Nace en Holanda y muere a los 37 años en 1890, suicidándose para impedir que la locura se apoderara de su pintura.
- ✗ 1880 Empieza a dibujar a los 27 años.
- ✗ A los 16 años consigue un cargo de aprendiz en Den Haag en una firma "Goupil" que distribuye pinturas.
- ✗ 1857 nace Theo.
- ✗ 1874 envían a Londres a Vincent con 21 años, donde conoce a Úrsula que está de novia.
- ✗ Su padre es predicador, y decide ser sacerdote en Bruselas; y hace un curso de predicador evangélico (que dura 3 meses), y predica en minas de carbón en Borinage donde permanece un poco más de un año.
- ✗ 1880 descubre su vocación a los 27 años. Y se radica en Den Haag, estudia a los maestros, pinta y dibuja 10 horas diarias. Pinta: tejedoras, comedores de papas.
- ✗ 1881 vive con una prostituta embarazada 2 años; a la que quiere redimir, pero no lo logra.
- ✗ 1886 se va a París, donde conoce a los impresionistas y divisionistas (Paul Gauguin), y renuncia a las tintas y comienza a separar el trazo. Theo está en "Goupil" en París, quien se hace su confidente.
- ✗ Theo a través de sus cartas nos cuenta la vida de Vincent desde 1876 hasta su muerte (un total de 23 años).
- ✗ Primero es impresionista, luego puntillista, pues recibe una influencia clauisante, japonizante, de una pincelada larga. Introduciéndose la atmósfera en sus cuadros, se sumerge en una atmósfera de trazos de luces.
- ✗ 1888 pinta más de 20 autorretratos (a los 35 años); con atmosferización de pinceladas puntillistas. Se va a Arles; sur de Francia, donde adquiere su estilo, y toma relación con la estampa japonesa de la escuela de Ukiyoe (cromoxilografía), cuyo iniciador fue Moronobu y el último es Hiroshigue.
- ✗ Van Gogh pinta a campo traviesa en Arles, con un juego de pinceladas largas que van definiendo los motivos.
- ✗ Los niños del barrio le dicen: "sot rouge" (tonto rojo), pues era de apasionamientos triviales y actitudes toscas.
- ✗ Gauguin llega a verlo a su casa amarilla en Arles, donde Vincent llena de cuadros de girasoles para recibirlo.
- ✗ Van Gogh imita a Gauguin y viceversa como un juego.
- ✗ Y cuando conoce a Raquel; prostituta, pelea con Gauguin.
- ✗ Es a Raquel a quien le envía el lóbulo de su oreja en un papel de seda. Y lo internan, luego sale a pintar y lo vuelven a internar. Pinta: cipreses, girasoles, mieses. El mismo decide internarse en Saint Rémy e instala su taller y pinta los jardines (1889) y al Dr. Gachet (a fines de 1889), quien se lo lleva para cuidarlo en su casa en Auvers Sur Oise y pinta su último cuadro: el campo de trigo, en un estilo flamígero. Sus cartas a Theo se hacen más sintéticas. Luego se dispara en la cien 2 veces, llega a su casa el Dr. Gachet quien lo descubre, agoniza 2 días y medio y llaman a Theo.
- ✗ El 27 de junio de 1890 muere en Saint Rémy, y en enero de 1891 muere Theo.

Características de las Estampas Japonesas

1. Ausencia de sombra.
2. Superficies monocromas.
3. Estilización de los motivos.
4. Delimitación con línea oscura de color.
5. Cluasonismo.
6. Reducción gráfica de detalles y facciones.
7. Alto sentido de madurez.
8. Formas planas.

INFLUENCIA ANTI-IMPRESIONISTA

Programa de la pintura de Van Gogh

1. Napas cromáticas segregadas.
2. Pintura flamígera (con movimientos ondulantes).
3. Pincelada con trama.
4. Del rostro se irradia hacia el resto; como rayos de sol; el sol en su rostro.
5. Puntillismo, reflejo en todo el cuadro, tramas de color.
6. A veces contrasta puntillismo con áreas clásicas; impresionismo con clásico.
7. Disoluciones y efuminios.
8. Colores apastelados.

Paul Gauguin (1848-1903) francés

1. Cluasonismo.
2. Divisionismo
3. Afán de contar historias.
4. Ideologismo.
5. Simbolismo.

Características

Una obra simbolista debe estar basada en ideas (pensamiento matriz que lleva al autor a concretar la obra).

Programa de la pintura de Gauguin

1. Ideas (ideísmo).
2. Afán de síntesis (imagen sintética).
3. Simbólica.
4. Subjetiva.
5. Decorativa.

Simbolismo

☒ Convierte la forma en signos sociales, que pueden convertirse en símbolo por convención.

Biografía

- ✗ Gauguin al irse a Tahití vende algunas pinturas huyendo de la compañía de Van Gogh (porque lo perseguía con una navaja, y cae en un siquiátrica).
- ✗ En Taití tiene una vida elemental en una choza y vive con una niña de 15 años, y descubre las vida elemental, una cualidad femenina: animalidad espontánea y desinhibida, sexualidad natura.
- ✗ Permanece en Tahití entre 1891-1893.
- ✗ Gauguin; el más exótico de su tiempo, fuera de protocolo, llegó a la brevísima edad de 57 años. Parisiense se casa con una danesa parvularia, a los 26 años, tiene 5 hijos.
- ✗ Empezaban a abríseles las puertas de la sociedad de París.
- ✗ Aparece Schuffeneguer amigo con el cual comienzan a dibujar (eran agentes corredores de la bolsa de comercio).
- ✗ 1870 es una época muy dinámica, hablando artísticamente, en París. Es una época de romanticismo, clasicismo y realismo renovador.
- ✗ 1875 aquí es donde se le conocen sus primeras pinturas, a los 26 años (Gauguin no es impresionista).
- ✗ 1880 Hay una crisis en la bolsa financiera y los agentes de la bolsa quedan fuera, Gauguin y Schuffeneguer quedan cesantes.
- ✗ A fines de 1885 viaja a Pont Aven al norte de Gran Bretaña.
- ✗ La antesala de Gauguin fue el periodo de Bretón: (de bretaña), caracterizado por una vida apacible, ya no es el proveedor de su familia (se van a Dinamarca).
- ✗ Vive con Ana la Javanesa en París (no polinésica). Se a Bretaña, y se fractura un tobillo, en una lucha con maleantes, y al llegar a bretaña la javanesa se escapa con su dinero, heredado de su tío, más algunos objetos y el mono. Pinta cuadros polinésicos.
- ✗ Expone con mala venta en París, y vuelve a llevando consigo la sífilis a Tahití, más anárquico se instala en las Islas Marquesas, y empieza a organizar a los tahitianos de las Islas Marquesas en cooperativas, en las cuales ofrecían mercaderías y a la vez compraban, combatiendo el afán colonialista-explotador.
- ✗ Pintaba y empieza a ser aceptado y rechazado por la oficialidad colonizadora, y fue acusado y condenado a estar 3 meses en prisión, pero un par de días antes muere, entonces los indios corrían por la isla y decían: “Murió Gauguín; estamos perdidos”.

Gauguin pinta cada vez más; es influenciado por 2 elementos:

1. Japonecismo (1880-1886).
2. Arte popular (ingenuo).

“Cloissonisme”: técnica, que no es un istmo. Define bordes, elemento formal que se introduce dentro de un estilo. Fenómeno de adaptación de una técnica que sigue vigente (área de color que está definida [borde] por otro color).

PERIODOS:

- ✍ Polinésico I (1891-1893) a los 43 años empieza a pintar.
- ✍ París (1893-1895)
- ✍ Polinésico II (1896-1903)

- ✍ Gauguin se convierte en Gauguin en Tahití.
- ✍ Concreta sintéticamente la forma, a través de signos completamente definidos, el color se hace cada vez más local, el cluasonismo se va definiendo en áreas del color en beneficio de la naturaleza pictórica del cuadro.
- ✍ Representación de la naturalidad sensual de mujer y hombre.
- ✍ No se primitiviza ni barbariza.
- ✍ Excelente dibujante y grabador (xilografías) donde usa textos.

ÍCONO: Presenta un Objeto directo.

SÍMBOLO: Relación arbitraria entre significado y significante.

VALOR SE CONVIERTE EN SÍMBOLO.

- ✍ Anti-impresionista.
- ✍ Sincretismo plástico. (concilia doctrinas diferentes).
- ✍ Horizontalización de las franjas en la tela.
- ✍ Color puro y altos contrastes.
- ✍ Gauguin usa un mosaico de planos diagonales predominando las formas curvas, sobreposición, dinamización casi abstracta de los planos. Configurando la profundidad, sombras según color local, tensiona fondo- figura.
- ✍ Usaba rojos, verdes y azules en luz y sombra.
- ✍ Usaba la sobreposición (Van Gogh), distorsión de perspectiva de los planos; frontalizaba, reflejado en áreas de color.

Paul Cezanne (1839-1906) francés

Muere a los 67 años.

Características:

1. Despersonaliza la figura.
2. Suprime la perspectiva.
3. Profundidad por superposición.
4. Sintetiza la forma (cubo, esfera, cilindro etc.).
5. Manchas oscuras y claras que se van independizando, que van convirtiendo la realidad en valores plásticos.
6. Quiere hacer del impresionismo un arte duradero.
7. Modulación cromática.
8. Las formas adquieren significado y son motivo dentro de la acción plástica.
9. Contornos disueltos en tensiones, masas vegetales geometrizadas.
10. El pincel provoca tensiones en un juego de direcciones.

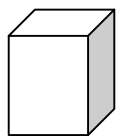
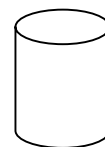
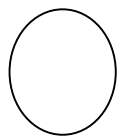
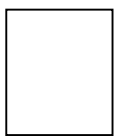
11. Sobreposición.
12. Horizontalidad y verticalidad.
13. Ecos, ritmos.
14. Frontalización.
15. Sombras apenas insinuadas.
16. Distintas perspectivas: de arriba, perfil etc.

Biografía

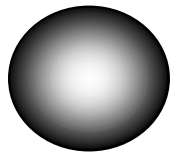
- ✂ Estudia leyes 2 años en la universidad, su padre muere en 1886 a los 56 años.
- ✂ Emile Zolá escribe su biografía (era amigo de él).
- ✂ 1860 va a París y es rechazado en la academia de Bellas Artes, y se va entonces a la academia Suiza y conoce el impresionismo, a los 21 años. Va a estudiar con Pizarro a Auvers Sur Oise. El Dr. Gachet tenía cuadros de pintores y compra cuadros a Cezanne.
- ✂ 1865-1866 empieza a exponer con los impresionistas, conoce a Manet y Manet (a los 26 años).
- ✂ 1874 En una sala está Cezanne, a los 34 años, (gran exposición de impresionistas), nunca disuelve la atmósfera, pese a ser parte del impresionismo.
- ✂ Cezanne remueve entre:
 - Aix
 - París
 - Auvers Sur Oise
 - L` Estaque (Paisajes)
- ✂ A fines de 1870 se encandila con la presencia de la bella Hortense Ficket y se va a vivir con ella con quien tiene un niño. (Amancebamiento). El padre de Cezanne los mantiene y finalmente se casa con ella un par de años antes de que muera su padre (la oculta constantemente yendo y viniendo de un lugar a otro). Luego de recibir su herencia se compra un castillo, luego una casa. Tiene una vida azarosa (con azar o desgracia) y huraña.
- ✂ En 1906 muere en Aix, por haber pintando al aire libre, lloviendo; quedando empapado, muere de fiebre bronqueal, a los 67 años.

Programa de la pintura de Cezanne

1. Obra duradera, similar a la de los museos.
2. Definir la estructura plástica (valor plástico, sistema de signos plásticos) creando un lenguaje plástico visual, elementos de un vocabulario plástico visual (autosuficiente que ya no guarde relación con la realidad exterior). Camino hacia la abstracción; a formas abstractas.
3. Forma: aplica la geometría básica: cubo, esfera, cilindro, triángulo etc. Usa la geometría euclidiana. Construye y desconstruye la realidad.

4. Color: aplica colores puros, vibrantes, aplicados de forma modulada (fraccionando la pincelada en forma definida); no modelando. Por áreas de luz, de grados de tinte, intensidad.

Modelado

Modulado

5. No le interesa lo psíquico, sino la física; des-psicologización. Convierte el retrato en un valor plástico, busca elementos de representación, y no reproducir; el habla de la “realización del motivo”.

Pinceladas cortas, medias cuadradas, a través de brochitas planas y duras.

- ✂ Anticipador de la pintura abstracta, anunciador del cubismo, geometriza y da volumen, a través, de 2 vistas o dimensiones.

CUBISMO (1906 – 1910): se instaura

El cubismo es un istmo que prepara el constructivismo abstracto.

Pintores:

✍ Pablo Picasso (1881-1973), español.

✍ Georges Braque (1882-1963), francés.

✍ Juan Gris (1887-1927), español.

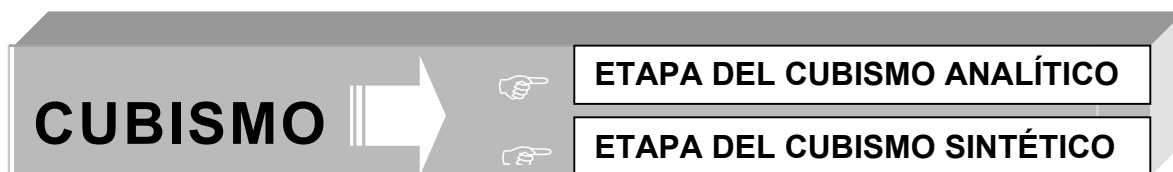
✍ Guillaume Apollinaire, poeta francés, apoya el movimiento.

En 1909 Picasso y Braque se fueron a la provincia Horta del Ebro, L' Estaque.

Características

1. Multiplicación de las perspectivas (un edificio se ve de izquierda y de frente simultáneamente).
2. Presenta formas geométricas vistas de 1 ó más perspectivas.
3. Querían representar el volumen; mediante la vista lateral y frontal; lo que implica que el ojo realiza la síntesis formal del objeto, representado en la tela.
4. Desconstrucción del espacio convencional.
5. Se rompe la unidad espacial del conjunto.
6. distanciamiento de la impronta figurativa de la forma (del modelado).
7. Mimesis: imitación de la naturaleza exterior.

8. Transformación de los objetos de los cuales saldrían ciertos signos plásticos.
9. La realidad es atomizada (fragmentos de la realidad), que se han transformado en signos plásticos; se puede reconstruir la realidad.
10. Delimitación en algunas partes con líneas que geometrizan.
11. Sin claro-oscuro.
12. Rasgos sobrepuestos.
13. Se sustituye cada volumen por la línea.
14. El rostro es una máscara polinésica.
15. La figura se desconstruye; se disuelve en planos geométricos. Ej. El rostro está de frente y la nariz de perfil.
16. Acentuación de los encuentros de luz y sombra.
17. Collage (cubismo sintético,; formas definidas por los contornos.; no hay luz y sombra.
18. Sobreposición (cubismo sintético).
19. Especialidad por sobreposición y composición.
20. Estructuras ortogonales.
21. Obra abierta.

CUBISMO ANALÍTICO

1. Fases de fragmentación representada.
2. Encuentro de planos.
3. Encuentro de luz y sombra.
4. Collage (texturas, materialidad).

CUBISMO SINTÉTICO

1. Formas decantadas de la realidad, más simples.
2. Definición de vocablos plásticos.
3. Collage se fortifica y alcanza su apogeo.

✍ Guernica (1937), Picasso: es parte del cubismo sintético, pues posee:

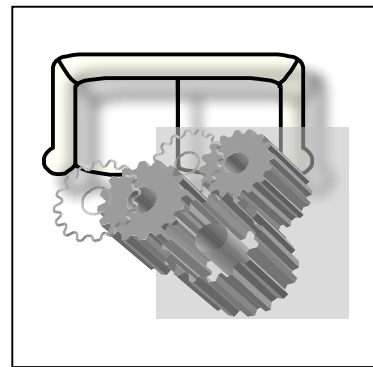
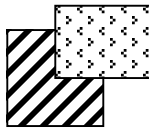
- ✋ Signos plásticos
- ✋ Referencias icónicas.
- ✋ Alusión a formas reconocibles

Juan Gris (1887-1927), español.

Es el más ortodoxo en el manejo del lenguaje cubista.

Características

1. Vuelve a los colores tierras.
2. Cuerpos fraccionados.
3. Encuentro de Planos.
4. Multiperspectivación.
5. Desconstrucción.
6. Fragmentación de los planos. →
7. Monocromías.
8. Ortogonalización.
9. Transparencias. →
10. Texturas pintadas.
11. Grises coloreados.
12. Grafismos, letras pintadas
13. Texturas.
14. Napas iluminadas o ensombrecidas.

FAUVISMO FRANCÉS

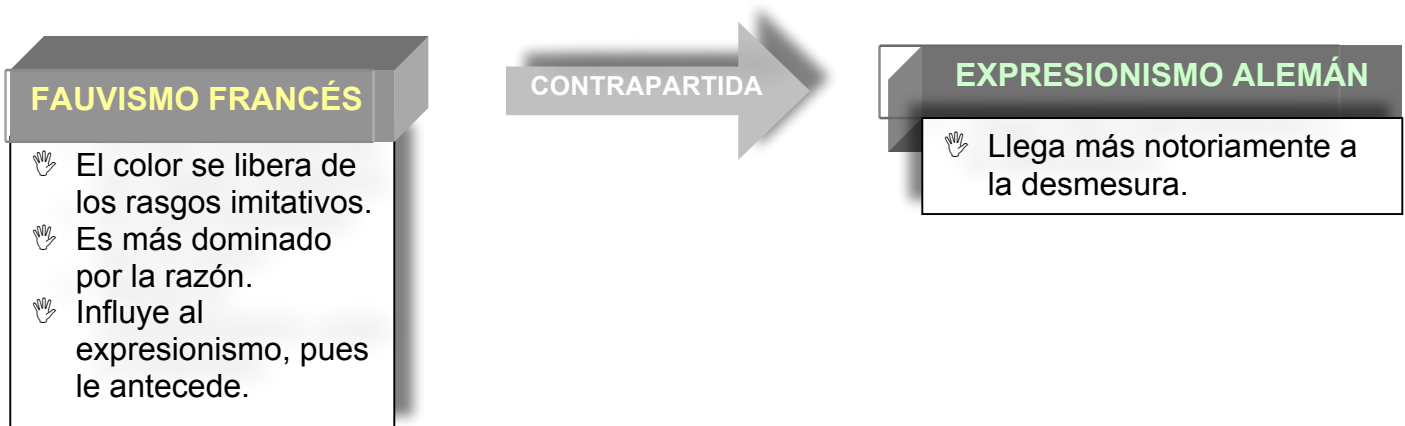
Fauvisme; Pintura “fauve”: Arte de las fieras

1905 exposición, se oponen al impresionismo y sus divisiones; puntillistas y cubistas.

- ✂ Grupo de pintores que se oponen al impresionismo y sus derivaciones.
- ✂ El color y las formas se liberan de sus rasgos imitativos de la realidad.
- ✂ El fauvismo francés está más dominado por la razón que el fauvismo alemán.
- ✂ Los grandes influenciadores fueron: Vincent Van Gogh (holandés) y Edvard Munch (nortescandinavo-noruego).
- ✂ Adquieren este nombre cuando un crítico, en la exposición de 1905 dijo: “he aquí Donatello entre las fieras”.
- ✂ Lenguaje antiacadémico
- ✂ No se limita a la realidad la representa.
- ✂ Exalta el color, los grises coloreados se van intensificando.
- ✂ Paleta de colores primarios.
- ✂ Reacción frente al impresionismo.
- ✂ Liberación de la forma.
- ✂ Buscan los signos para hacer un lenguaje plástico antiacadémico.

- ✂ Signos: son unidades significativas y la sintaxis: la relación.
- ✂ Crea idialectos: lenguajes propios.
- ✂ Se logra una nueva especialidad autónoma.
- ✂

Fauvismo: es una reacción ante el impresionismo, querían entregar un Principio, pero no lo hacen a la manera del cubismo. Los fauvistas lo hacen a su manera, se hacen eco de la atribución sensualista. Aceleran el carácter cromático; lo intensifican.

Influencias Sobre El Fauvismo

- ✂ Vincent Van Gogh, holandés (1853-1890): experimentó la evolución del impresionista al expresionista (pintura flamígera, influencia japonesa). Es el gran precursor del fauvismo.
- ✂ Edvard Munich, noruego (1863-1944): precursor del fauvismo (“El Grito”).

Se desfasaron en el tiempo, no se conocieron, no coincidieron en París. Ambos no lograron una relación armónica con la realidad “existe un genio de anarquía latente” no cómodo con el momento social que les tocó vivir.

En 1905 exponen:

1. Maurice Vlaminck (1876-1958)
2. Émile-Othon Friesz
3. André Derain (1889-1954)
4. Raoul Dufy
5. Henri Matisse (1869-1954)
6. Georges Rouault
7. Kees Van Dongen
8. Albert Marquet
9. Charles Carmoin
10. Henri Manguin
11. Jean Puy
12. Georges Braque

Braque es Braque; no se puede denominar como fauvista, pero tampoco de cubista.

- ✎ Telas acentuadas de color y de formas relativamente densas, categóricas. En la exposición de 1905 los catalogan de fieras. “Donatello entre las fieras” (comentario hecho por el crítico Louis Vauxcelles), pues estaban allí esculturas de Donatello.

Síntesis: Pensar Fauve

Henri Matisse tiene una importancia muy grande en el desarrollo de la pintura del SXX. Las obras cercanas a la pintura ornamental, lo que no resulta negativo, aunque siempre se considera a lo decorativo como mínimo.

Lo que trasciende, es válido, pero ellos no tienen asco a lo ornamental.

Henri Matisse y Raoul Dufy son en algún modo ornamentalistas.

Todos buscan los signos o modalidades para hacer de la comunicación plástica un lenguaje, lenguaje antiacadémico o no convencional.

El espíritu anarco los lleva a establecer un “lenguaje propio” (busco mi modo).

Todo lenguaje consta de signos, unidades de una sintaxis (códigos entre sí) y manejo de los significados (significados aceptados), es decir, persistencia de los significados.

Todos los fauvistas buscan un significado plástico, rompiendo las tradiciones plásticas existentes, proponen un modo antiacadémico.

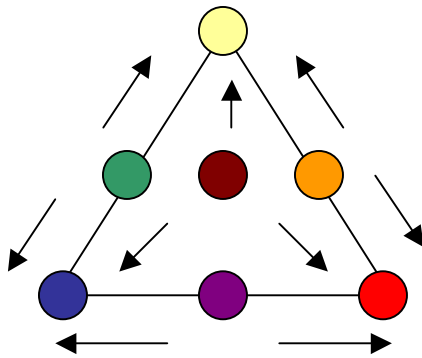
- ✎ Todos navegan en las aguas de la abstracción necesaria, siendo todos figurativos.
- ✎ Los representantes de la pintura fauve manejan su idiolecto (forma precisa, personal, propia), su propio idioma.
- ✎ Del objeto a la forma autosuficiente. En el siglo XX el manejador de signos visuales ya no es un cronista para eso están los fotógrafos. Forman su propio lenguaje, por lo tanto hacen sus propias formas hasta su idiolecto.

Henri Matisse (1869-1954)

Francés, arte hedonista, no violento, perciste cierta sensualidad, tapiz ornamental y decorativo. Logra en su obra la transposición, transfiguración del objeto representado en forma autosuficiente. Logra que hasta en algunas obras ya no se reconozca el objeto representado.

Las formas se liberan y se hacen autosuficientes, una nueva especialidad basada en la mecánica del color, especialidad por mecanismos plásticos autónomos, no por puntos de fuga como antes. Mecanismos autosuficientes con los que se representa la realidad, no se imita la pintura del siglo XX.

✂ La pintura fauvista exalta el color (eso se dice) Ej.: de cuerpo de color.

Se intensifica la cualidad cromática de la mezcla.

Cromáticamente el expresionismo es la eliminación de las medias tintas.

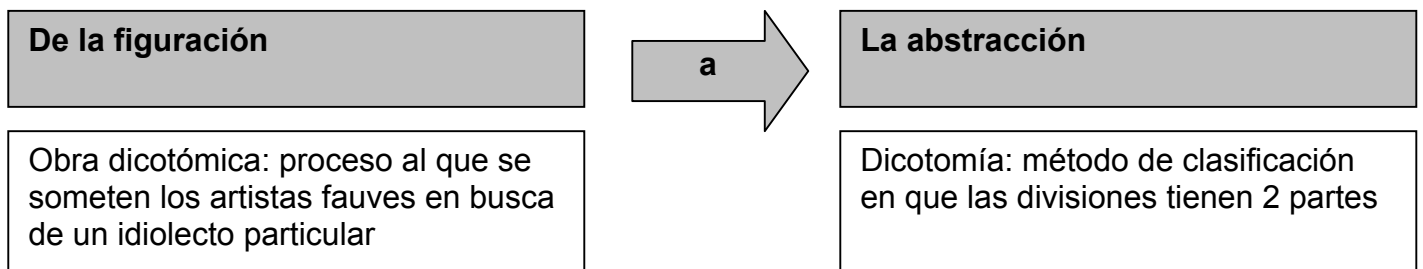
Albert Marquet:

Se escapa a esta fórmula de acentuaciones cromáticas, Marquet es un pintor de grises coloreados fundamentalmente no todos calzan en esta pureza del color, la pureza del color está en las expresiones del triángulo cromático (blanco, negro y rojo) la máxima expresión de la rojez es el rojo.

La cosidad de la cosa (calidad abstracta de la cosa)

La paleta fauve se proyecta a la cosidad de la cosa, o los colores puros esenciales (pero no todos, Rouault y Marquet) por lo tanto no hay ley general, pero sí expresionismo alemán.

La obra de Marc y Macke, ambos muertos en batalla (del jinete azul, ambos pasan a la abstracción).

✂ Otra característica destacada del fauve es el abandono de la condición protegida, no son retratistas protegidos de la corte; provienen más de la clase media, burguesía más que de los movimientos obsesos. Todos los pintores revolucionarios del siglo XX son burgueses, y si son proletarios se hacen burgueses.

EL REALISMO SOCIALISTA: Por ejemplo va en contra de los procesos del objeto representado a la forma autosuficiente y lo anterior (abstracción) remitido a la ideología, conectaron más con el realismo y otros que con el impresionismo.

FANÁTICO ≠ ERÓTICO

(Militar) antifanático

PINTURA ABSTRACTA: Autosuficiencia de la forma (lo impresionista tenía que desembocar en la autosuficiencia de la forma).

La pintura del realismo social ruso fue un camino al revés, herramienta de adoctrinar (propaganda).

BRAQUE Y VLAMINK: Sin claro-oscuro, pintura plana, planos de color y síntesis, sin sombras y sin modelado, sino que con módulos, colores fuertes, luz puesta para iluminar por todos los lados.

MARQUET (Cortazar, "Rayuela")

KEES VAN DONGEN: desnudo de mujer, influencia del impresionismo y puntillismo.

DUFY: tiene una serie sobre orquesta e instrumentos musicales, no oculta el gesto lo exalta), todo se mueve circular, transparente.

- ✂ Buscando las fórmulas que llevan a conjugar otro espacio grato, nuevo por necesidad de cambio, de ubicarse en otro lugar.

HENRI MATISSE (francés 1869-1954)

Equiparable a Picasso

Arte que produzca agrado, placer.

Arte hedonista

Arte Ideológico

Arte intimista

- ✂ Lugares comunes en su temática, persiste una cierta sensualidad cortesana en el cual el retrato de mujeres se unen al tapiz ornamental, géneros eminentemente decorativo.
- ✂ Su padre era comerciante de flores y semillas (autoritario y machista).
- ✂ Le cuesta desprenderse de la figura paterna.
- ✂ Estudia 2 años en el norte de Francia, luego ejerce como ayudante de un notario, y había tomado clases de dibujo y pintura en la noche. Así que va ha parís a la academia de bellas artes donde hace clases Gustave Moreau (simbolista) y a la academia Yulian.
- ✂ En 1900 en adelante coge la influencia de los impresionistas, puntillistas franceses, exponiendo un cuadro eminentemente puntillista y se independiza de los profesores.
- ✂ "Para permanecer joven no hay que dejar de ser cruel" Antonin Artaud o Guillaume Apollinaire?
- ✂ Se recluye en el taller, tiene un atisbo de tuberculosis y le recomiendan el clima mediterraneo y se va a Menton a vivir con su madre, encuentra una cierta relación con el sol y descubre el juego de la luz, color y la sombra, del color rutilante.
- ✂ Se encierra en un hotel en la ciudad de Niza (donde hay un museo de Matisse), aquí Matisse se convierte en Matisse, permanece en el mediterráneo y se amanceba con una mujer, durante 4 años, con quien tiene a su hijo Pierre.
- ✂ A comienzos de siglo funda una academia particular.

- ✂ Moll y Purmann, 2 pintores amigos y discípulos invitan a Matisse a Berlín. Y lo convencen de formar una academia donde tienen 60 alumnos lo que le cuesta transformar corderos en fieras, pero la cierra a los 2 años por el desgaste en que le incurre y vuelve a los pinceles teniendo un taller en Niza y envejece, en 1940 se le encomienda la labor del diseño o enriquecimiento plástico de la capilla del rosario en Vence con vitrales de Matisse (donde descubre el colage) y en silla de ruedas se dedica a hacer collage de mujeres y frisos, lo que le sirve de inspiración par los vitrales de Vence (capilla del rosario).
- ✂ Pinta escenas de la pasión en los muros de la capilla con un puntero de 4 metros dibuja, estando en una silla de ruedas.
- ✂ “Si soy perfecto con la derecha, pintaré con la izquierda. Si soy perfecto con la izquierda pintaré con la pata”: el ductus se transmite con la picana.
- ✂ El colage no tiene variaciones de luz y sombra y suprime las sombras y claro-oscuro, usa el color puro, local.
- ✂ Se le ve rodeado de papeles recortados como napas.
- ✂ Muere con una gloria francesa e internacional.

SÍNTESIS

1ª ETAPA cezzaniana:

Desnudos masculinos

Juegos sinuosos de las odaliscas envueltas en tapices orientales.

2ª ETAPA:

- ✂ Inmersión en un juego de sinuosidades de las formas femeninas, influenciado por las mil y una noche.
- ✂ Liberación del impresionismo, puntillismo y de las inspiraciones cezzanianas, para llegar a una liberación del color como color puro, local que se ve a través de toda su obra. De su cualidad mimética (de mimetismo) que se observa en sus papeles recortados.
- ✂ Dibuja plantas: la línea no se engruesa ni adelgaza, definiendo contornos de sus mujeres más o menos gordas, mórbidas (en los rasgos).
- ✂ Libera la forma de su servilismo imitativo bajo un proceso de abstracción progresiva entre 1914 – 1918 su obra se transforma en algo abstracto y oscuro. Su lenguaje es directo que le provocará una sensación de comodidad, agrado, con cierto grado de improvisación hasta torpe incluso y banal recargado de dimensión, de fuerza o potencialidad “eidética” (lo esencial o primera impresión) para evitar su formalización de los impulsos (grado de distorsión o deformación de sus figuras).
- ✂ Áreas independientes en pos de la totalidad del recuadro, signos plásticos (descriptivos, esquemáticos, esencialmente ornamentales y decorativos).
- ✂ Representa un ejemplo de pintor inmenso de una sensualidad panteísta (la totalidad del universo es el único dios), mensurada por sensibilidad y tradición del “buen gusto” de la cultura francesa.

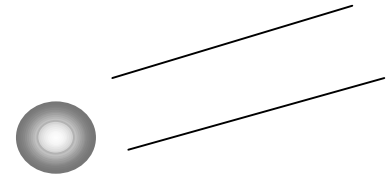
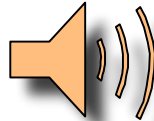
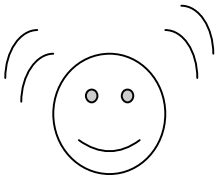
- ✍ Niza 1890: elementos gráficos sintéticos, caja de violines frente a una ventana, mesa frontalizada con distorsión de la perspectiva. Utiliza el negro que usa delineando con tendencia al color local puro.
- ✍ Odalisca: geometrisada y desproporcionada, recostada en tapices con influencia de cezzanne sobre un plano inclinado para crear una dinámica visual.
- ✍ Multiperspectiva por la frontalización del papel descomunal y la inclinación del alfombra.
- ✍ Existen áreas de color lleno de ornamentación.
- ✍ Mesa con frutas donde se mete la luz blanca. Estilización de contornos cálidos, amarillos, rojos, negros; contornos negros duros.
- ✍ 1910 danza tomados de la mano, una ronda en colores planos sinuosidad cóncavo, convexo, Continuidad de la línea.
- ✍ Pecera con peses naranjos casi no retoca las pinturas.
- ✍ Mujer con mantón de manilla sentada saturada de ornamentos, el cielo, piso. etc.
- ✍ Luces blancas, signos gráficos inventados de alta abstracción, formas angulosas y orgánicas, el blanco no es una luz sino una esencia.
- ✍ Alternación de zonas livianas y densas. } Mesa con frutas cortina al
- ✍ Alto grado de contraste } lado y ventana en el fondo
- ✍ Áreas de color }
- ✍ Madame Matisse: áreas de color, introduce elementos decorativos a su obra, tiende a recalcar las cejas porque dice le concede monumentalidad.

FUTURISMO ITALIANO (1909)

- ✍ Fascismo de Mussolini.
- ✍ Marinetti define el programa en su manifiesto de 1920, capitana a los futuristas de principios de siglo.
- ✍ Buscan la incorporación de la velocidad o dinámica intrínseca de ella. Cambiante pintando a los objetos en estado de cambio o movimiento.
- ✍ Líneas tensionadas que ponen en movimiento una proyección determinada encausando el mecanismo de la percepción con tensiones dirigidas.

PROGRAMA:

1. Tensionan el color y la forma generadoras de tensión óptica visual, descubriendo las “líneas de fuerzas” también la “diagonalización de las formas” rompe la estática. Oblicuidad da dinámica al recuadro Ej.: bala que sale o grafismos para esquematizar movimiento. Generando proyecciones múltiples que reflejan movimiento con la multiperspectivación.

2. imágenes estroboscópicas. Ej.: monos de Disney. Perros con 100 pies para desarrollar el movimiento, proyección sincrónica de las imágenes del movimiento.
 3. Geometrización de las formas hasta llegar a distintos grados de abstracción.
 4. Puntillismo cromático (mezcla aditiva) color fragmentado y sintetizado en el ojo.
- ✗ Simultaneismo óptico-visual (estroboscópico + puntillista cromático).
 - ✗ Eran hinchas del uso de la tecnología, de las ventajas de la técnica, progreso, al servicio del hombre, liberados del hombre.
 - ✗ Se relaciona con el fascismo italiano.
 - ✗ Quisieron hacer campos de fuerza colmados de energía.
 - ✗ Fragmentación de la forma, sobrepuesta, influencia cubista.
 - ✗ Ellos representan una transposición y movimiento en la tela.
 - ✗ Sobreposición del movimiento estroboscópico, para extraer nuevas vibraciones plásticas.
 - ✗ En estado de transformación.
 - ✗ Diagonales
 - ✗ Verticales, horizontales, construyen un espacio pictórico.
 - ✗ Fuerzas centrípetas (hacia fuera) y fuerzas centrífugas hacia el centro).
 - ✗ Juego de transparentaciones como un universo hecho de planos, descubren y aplican la psicología de la forma (1915 -18-20).
 - ✗ Ellos no estaban en relacionados a la Gestalt y tampoco a la Bauhaus, cuyo padre es Le Corbusier, de la escuela de diseño.
 - ✗ Los resultados se parecen bastante al cubismo analítico, con tensiones dirigidas, fuerzas, etc. Pero todo resuelto con sabiduría.
 - ✗ Descubren el desarrollo psicológico de la imagen, campos de fuerza en la tela.
 - ✗ Elementalmente técnicas (40 Km. X Hr.) se incorporaban a la tela.
 - ✗ La Risa: pintura de Umberto Boccioni. Existe un código de abstracción futurista y un código de naturalismo descriptivo (figura + real).
 - ✗ El futurismo logró una dispersión de los elementos estáticos en la tela.
 - ✗ Descompuso, descontextualizó la imagen cotidiana que llegó a nuestra retina. El ojo explora abstracción, sintetiza y percibe.
 - ✗ Desarticulación de la forma, trabajo facetado, luz – sombra, tensión que da el morir.

- ✂ Incorporación de material exterior, diario, sobreposición estroboscópica.
- ✂ Futurismo sintético genera estructura igual que en el cubismo (analítico o sintético).
- ✂ Luigi Russolo es el pintor favorito.
- ✂ Depero (como infantil). Con él, el movimiento de la dinámica se ha concretizado, él saca un nuevo orden de estructura, sintetiza, introduce la textura.
- ✂ En 1886 reorganizado el palacio Grazio veneciano con una gran exposición futurista.
- ✂ Se caracteriza por:
 1. Avance Técnico.
 2. Velocidad.
 3. Proceso bélico.
 4. no era tanto el volumen.
 5. línea de fuerza, que prolongan el objeto hacia atrás.
 6. proyección simultánea de movimientos estroboscópicos
- ✂ Integrantes: Carlos Carrá, Giacomo Balla, Luigi Russolo, Gino Severino, Humberto Boccioni, Antonio de Sant'Elia y Depero.

SURREALISMO

- ✂ Se ata con un movimiento francés relacionada con el marxismo y también con la obra de Sigmund Freud (viés) descubridor del psicoanálisis tendiente a liberar los problemas psicológicos. Los sueños se retuercen en el inconciente. Un cúmulo de situaciones inconcientes provienen de la experiencia acumulada. La asociación rápida y espontánea.
- ✂ André Bretón la llama el automatismo psíquico (La asociación rápida y espontánea) para explicar el funcionamiento de la mente sin el ejercicio protector de la razón cartesiana. Este sistema por el cual se pretende desembuchar, sin correcciones el verdadero pensamiento del inconciente (imágenes etc.). La asociación espontánea en base a un estímulo tiene una asociación insólita por Ej.: en los sueños. Bretón no permitía que sus discípulos tuvieran ideas propias surrealistas
- ✂ Rorschach (sicoanalista), tira tinta en un papel y lo dobla y pregunta a los pacientes que objeto reconoce y socia con la fijación del paciente. Del inconciente nacen los impulsos creativos.
- ✂ El surrealismo nos muestra una visión más profunda y transparente de la realidad por medio de la cual nos acercamos más a la realidad del inconciente y los hechos pasados, recuerdos, experiencias intrauterinas.
- ✂ Los surrealistas usan los medios sicoanalíticos (interpretación de los sueños) y psicoanálisis, busca sacar las situaciones pasadas del subconsciente.
- ✂ Pintores: Salvador Dalí, Roberto Matta, Joan Miró, Charles Edouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier; Suizo-Francés 1887-1965).
- ✂ Confrontación de ideas, imágenes asociadas insólitamente, naciendo algo nuevo (Dalí).

- ✗ Paranoia formula situaciones aparentemente por lógica, pero es ilógica en la realidad.
- ✗ Movimiento Dadá: en la 1ª guerra mundial, tenemos a Marcel Duchamp (francés 1887 -1968).

SALVADOR DALÍ (Español, Catalán 1904 -1989)

- ✗ Retoma las técnicas del relato realista del siglo XX.
- ✗ Admirador de Ernest Meissonier (1815 – 1891) y Claude Joseph Vernet (1714 - 1789) ambos franceses (realistas socialistas).
- ✗ Discrepancia entre el automatismo psíquico (rapidez) y técnica y tiempo de realización (mucho tiempo).
- ✗ El surrealismo de Dalí es una intelectualización de objetos e imágenes en asociación insólita; congela la imagen, es surrealista por las analogías y los lazos entre los objetos.
- ✗ A fines de 1930 se va a París.
- ✗ En 1922 ingresa a la academia de Madrid.
- ✗ En 1929 está en la corte de André Bretón, los surrealistas escapan de la guerra yendo a Nueva York.
- ✗ Le traen los temas de Sigmund Freud.
- ✗ Breton trata de introducir las ideas marxistas al surrealismo y psicoanálisis, pero no todos lo acompañaban. Dalí y Bataille no aceptaban el marxismo. Bretón era un puritano en relación a la vida sexual de Dalí y Bataille, debido a estas diferencias de opinión se le acusa a Dalí de quitarle a Bretón su liderazgo.
- ✗ Dalí define su espacio onírico, metafísico. Enunciador de este espacio es De Chirico
- ✗ Proceso de zoomorfismo es uno de sus rasgos.
- ✗ Dalí comienza sus transformaciones heteromorfas: “El gran masturbador”, “El nacimiento de los deseos líquidos”, “El juego lúgubre”.
- ✗ Dalí denomina la paranoia crítica contradictoria.
- ✗ Intenta tomar conciencia de las imágenes aparentemente inconcientes.
- ✗ El manierismo comienza a ser usado por Dalí; el manierismo archinboldiano, del pintor Jusepe Archimboldo, que con los paisajes formaba rostros, obras con juegos óptico-visuales.
- ✗ En 1936 crea el cuadro premonitorio de la guerra civil española.
- ✗ Indaga lo orgánico, analogías con la sensualidad orgánica..
- ✗ Obras: “Jirafa en llamas” u “ presencia blanda de judías”
- ✗ Paranoia, cree ser seguido, perseguido, alteración de la asociación normal.
- ✗ Paranoia crítica según Dalí: es un instrumento para interpretar sus imágenes sustraídas del subconsciente.
- ✗ Delirio interpretativo: abrir las posibilidades de interpretación sin medida.
- ✗ Fijación religiosa: “última cena”, “crucifixión”
- ✗ Se conecta con el manierismo, incorporando elementos archimboldianos.
- ✗ Descubre doble lectura de los archimboldi, distintas interpretaciones.
- ✗ Exhibicionismo puro.
- ✗ En el surrealismo el subconsciente es nutrido por la historia de la mujer y el hombre, no solo de la historia personal, sino también del: subconsciente colectivo, particular y arquetipos etc.
- ✗ Freud usa un mecanismo para quitar a los hechos emmascarados ese aspecto culposo, que afectan la actitud del individuo, los libera del morbo inconciente enmarcado en su memoria.

- ✍ Para ello lleva a hacer test, diálogos con siquiátras, estudio de los sueños, existencia de símbolos recurrentes etc. Estos símbolos reflejan manías, fijaciones etc.
- ✍ Las ideas de los sueños no se basan en la lógica cartesiana: tiempos distintos, espacios distintos, existen situaciones anacrónicas, atemporales, nuevo sentido del espacio.
- ✍ Existen un cúmulo de situaciones inconcientes que provienen de la experiencia acumulada, que pueden constituir nuestras fijaciones y del inconciente en las imágenes filtradas con las que se manejan las situaciones, la imaginación relativa tiene que ver con la capacidad de relacionar estas imágenes, las ideas.
- ✍ El automatismo psíquico elimina el filtro de la información ordenadora de la razón que acondiciona una respuesta.
- ✍ El autoanálisis: cuando se escribe, se escribe del cuerpo perceptual interior.
- ✍ El marxismo quiere la liberación del sistema, al igual que el surrealismo quiere transgredir el orden establecido.
- ✍ El Dada es surrealista: Duchamp y sus objetos descontextualizados.
- ✍ Mecanismos del surrealismo: indagación de sueños, regresión hipnótica y psicoanálisis.
- ✍ Dalí en Madrid tiene contacto con García Lorca, cuando estudiaba en la academia.
- ✍ La paranoia crítica sirve a Dalí para interpretar sus imágenes relacionadas con una histeria analítica para abrir la interpretación de lo que nos pasa y no limitarla para mostrarla sin inhibiciones sintácticas y relaciona las imágenes aparentemente inconexas. Las imágenes se pueden interpretar de varias maneras o lecturas, rompe la causalidad (se invierte) llueve dentro de un auto, la característica de la paranoia es que desconoce la causalidad.

PROGRAMA:

1. Técnica descriptiva naturalista, realista.
2. Impulso erótico entre mujer y hombre
3. Emerge el claro-oscuro
4. Elementos erótico tanáticos
5. Animalización
6. Recontextualidad que simulan caras, patas
7. Relación sintáctica alterada por el orden.
8. Transformación
9. Juego manierista
10. Doble lectura, asociaciones insólitas.

ROBERTO MATTA (Arquitecto Chileno 1911 -2002)

- ✍ Tercera generación de surrealistas.
- ✍ Se va a París, donde conoce a Le Corbusier, el gran arquitecto funcional.
- ✍ Fue descubierto por André Bretón.
- ✍ Emerge de los procesos de automatismo psíquico.
- ✍ Tiene una filosofía creativa.
- ✍ Se basa en el proceso de las imágenes pasadas.

- ✂ Rompe relaciones con Bretón porque éste culpa a Dalí por el suicidio de Gorovi, uno de sus discípulos.

EXPRESIONISMO

- ✂ El expresionismo Alemán se identifica con el fauvismo Francés.
- ✂ Factores Expresivos: acentuación expresiva de los rasgos propios de la imagen se relaciona con una intensificación del carácter formal y cromático. Acentuación del color y forma.
- ✂ Color: fuerza de color, acentuación de la cantidad de color que tiene la mezcla. Tienden a los colores puros azul, rojo y amarillo.
- ✂ Formas: euclidianas de la geometría, simples o elementales:
- ✂ W. Worringer: establece los orígenes del expresionismo en la forma del arte Gótico SXII, XIII y XIV.
- ✂ Grados de abstracción de la forma (proceso de abstracción), que conduce después del expresionismo, al arte abstracto que maneja formas y colores decantados, desligado de su afán figurativo.
- ✂ Grupos: El puente (Die Brücke) en Dresden (1906). Y El jinete Azul (Der Blaue Reiteren Munich (1909 -1910).
- ✂ El puente: Eran más emocionales, intuitivos y menos analíticos y abstractos.
- ✂ El jinete Azul: eran más conceptuales, internacionales, con formas abstractas más depuradas.

INTEGRANTES DE EL PUENTE:

- Ernst Ludwig Kirchner
 - Fritz Bleyl
 - Erich Heckel
 - Karl Schmidt-Rottluff
 - Müller
 - Emil Nolde
 - Oscar Kokoschka
 - Christian Rohlf
 - Max Beckmann (independiente).
- } Forman parte de las exposiciones de El Puente

- ✂ Se enrolan para participar de la guerra que los lleva según ellos para reestructurar la sociedad.

ERNST LUDWIG KIRCHNER (Alemán, 1880-1938)

- ✂ Pinta escenas de la ciudad, bulevares, público que circula por las calles.

- ✂ Rompe la perspectiva central y se introduce en una poli dimensionalidad, varios puntos de fuga, cambios de escala, liberando los modos de representación tradicional.
- ✂ En 1925 o 1830 se recluye en suecia en Davos y se dedica a su obra plástica y gráfica derivada de la utilización de la xilografía en blanco y negro (1000 xilografías).

INTEGRANTES DE EL JINETE AZUL:

- Franz Marc (1880-1916)
- August Macke (1887-1914)
- Alexei Von Jawlensky (1864-1941)
- Arnold Schebenberg
- Gabriele Münter

- ✂ Algunos se enrolan par la 1ª guerra mundial

WASSILY KANDINSKY (Ruso, 1886-1944)

- ✂ 1ª etapa: expresionismo figurativo
- ✂ 2ª etapa: pintura no figurativa, expresionismo abstracto (gestual).
- ✂ 3ª etapa: abstracción del constructivismo o abstracción geométrica o constructivismo abstracto.
- ✂ Luego la tendencia de hacer un lenguaje abstracto dominado.
- ✂ Su aporte en la pedagogía del arte es magnifica en la Bauhaus: organiza el lenguaje, propone signos y propone impactos óptico –visuales.
- ✂ Elabora signos plásticos a través de un proceso paulatino de lo descriptivo pasa a la abstracción (expresionismo abstracto), que da origen a la abstracción expresionista o gestual (gesto) que obedece a un proceso de impulso exterior, muy cercano al autoritarismo psíquico de André Bretón.

PROGRAMA DE EXPRESIONISMO ABSTRACTO

- ✂ Pintura gestual caligráfica, dinámica
- ✂ Gestualismo matérico. Signos de un alfabetismo pictográfico (signos orientales).
- ✂ Encuentra progresión con:
 - **Escuelas Americanas:** action painting con Jackson Pollock (1912-1956) y Mark Tobey (1890-1976).
 - **Escuela Española:** Antoni Tàpies (estilisations matéricas), es el maestro que Eduardo Cirlot denomina “el arte otro”, tapies trabaja el getualismo matérico-dinámico en grandes telas, usa la gelatina y trabaja en base a sus impulsos, y Eduardo Cuixard.
 - **Escuela Francesa:** Mathieu, Hartur y Fontoiner, que trabajan con pintura derramada.

- **Escuela Alemana:** Wols (Wolfgang Schulze 1913-1951) que disuelve progresivamente la forma, con ausencia de concretación.
- **Escuela Italiana:** Emilio Vendova, Afro y Buroi.

ABSTRACCIÓN CONSTRUCTIVA

- ✍ Define la elaboración de formas constructivas básicas basadas en la geometría euclidiana.
 - ✍ Elabora un lenguaje de signos plásticos que construye una realidad con formas abstractas, se expresa en distintas escuelas:
 - 1. Neoplasticismo Holandés: De Stijl;** escuela que florece en los países bajos, sus máximos representantes son:
 - Piet Mondrian (que influye al arquitecto Ludwig Mies Van Der Rohe, 1886-1969)
 - Théo Van Doesborg
 - Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964)
 - P. Oud
 - 2. Alemán:** Walter Gropius, pertenece a la Bauhaus, que influye en la pintura, diseño funcional y arquitectura.
 - 3. Suprematismo Ruso:** Kasimir Malévich (1878-1935), orden geométrico puro, que conduce a un reduccionismo plástico al igual que el neoplasticismo holandés.
- 1,2 y 3** consolidan la arquitectura sacando todo ornamento como unidad espacial en base a geometrización.

ARTE CONTEMPORANEO II

Desde 1920 -1960 la corriente que imperaba era un modelo de arte Abstracto, de impresiones habituales. El siglo XX lleva las formas geométricas abstractas que son volcadas a una tela por la mano y el pincel. Estaba desprovista de todo ornamento. Pero ya en el año 1960 este movimiento comienza a cansar.

Se establece la necesidad de comunicar de nuevo una transformación de las formas más figurativas. Aparecen grupos en estados unidos e Inglaterra, los pop artistas o bien artistas del pop, puesto que los temas eran extraídos de la cultura de las masas, como afiches, publicidad, televisión etc.

El hombre de 1950 -1960 se mueve entre impactos visuales: televisión-cine-publicidad que responden a un afán informativo. Aparece una imagen que se desprende de los medios de comunicación.

- Richard Hamilton
- Peter Blake
- Aldo Paolozzy
- Rober Rauschenberg
- Andy Warhol
- Roy Lichtenstein
- Richard Lindner
- Marisol Escobar
- George Segal

El arte pop descontextualiza los objetos, tiene su origen en el dadaísmo.

Papismo-arte pop-pop art. Responde a la corriente que instauró la corriente icónica de occidente.

El arte es un hecho, está ahí, es factual.

Los objetos adquieren dimensión estética al descontextualizarlos del lugar donde se ubican a menudo. El significado cambia el ambiente donde está el objeto.

Andy Warhol: botella coca-cola, sopas Campbell, sapolios etc.

El pop art no es un fenómeno estilístico, sino un término genérico para fenómenos artísticos que tienen que ver de forma muy concreta con el estado de ánimo de una época (años 60`).

El pop se usa como una consigna ingeniosa, irónica y crítica. Caracteriza la reacción de una época que se extendió a la existencia tanto en el proceso social como en el privado. Esta manifestación cultural es absolutamente occidental, ha ido creciendo bajo las condiciones capitalistas y tecnológica de la sociedad industrial. América es el centro de este programa.

La posguerra condujo a una revaloración de aquello que en general se suele designar como "pueblo y yo" o "popular", el término en inglés para pueblo como masas es "populre" (populacho) y popular es algo que cuenta con la aceptación general, aquí se pone de manifiesto el origen de ¡pop art".

Lo trivial se convirtió en objeto de interés general, admitido por todas las capas sociales, el pop está motivado por la vida diaria, la predisposición de una nueva generación a ver el ímpetu y la presión del “underground”, personajes como Elvis Presley, James Dean (años 50’) fueron precursores de ésta contracultura.

La revuelta se produjo en una sociedad de revalorización de lo trivial, condujo a lo Kitsch y los souvenirs, las imágenes de las industrias de consumo. En fin imágenes cercanas por la publicidad, T.V. cine, fotonovelas, comics propios de la cultura de masas.

Técnicas como la serigrafía, imitaban la impresión fotosensible de la fotografía.

Otro recurso utilizado por los artistas pop son los comics.

La utilización de esta variedad de técnicas le permitió el pop art. Establece diferentes estrategias para abordar su problemática visual entre las que se cuentan el recurso de:

- La repetición y la serialización
- Fragmentación
- Las condensaciones
- La parodia.

La Coca-cola, sopas Campbell, la simbología sexual, el mito del héroe, Marilyn Monroe; son los grandes recursos del fetichismo de la era del consumo.

Populismo = Fátismo

Fátismo: el arte es cosa de hechos, es un objeto.

POP ART

Movimiento artístico iniciado en la década de 1950 en Estados Unidos y Gran Bretaña. Las imágenes del Pop Art (abreviatura de popular art, ‘arte popular’) se inspiraron en la cultura de masas. Algunos artistas reprodujeron latas de cerveza o sopa, tiras de cómic, señales de tráfico y otros objetos similares en sus pinturas, collages y esculturas. Otros incorporaron estos objetos cotidianos a sus pinturas o esculturas, a veces completamente modificados. Los materiales fruto de la tecnología moderna, como el poliéster, la gomaespuma o la pintura acrílica ocuparon un lugar destacado. El Pop Art no sólo influyó en la obra de los artistas posteriores, sino que también ejerció un fuerte impacto en el grafismo y el diseño de moda.

Los antecedentes históricos del Pop Art se sitúan en la obra provocativa de los artistas dadaístas, especialmente del francés Marcel Duchamp, y en la tradición pictórica estadounidense caracterizada por el empleo de trampantojo en las representaciones de objetos cotidianos. Por otra parte, varios integrantes de la corriente pop se habían ganado la vida trabajando como artistas publicitarios.

El movimiento Pop Art comenzó como una reacción contra el expresionismo abstracto, que dominó el arte durante las décadas de 1940 y 1950, al que los artistas pop consideraban demasiado intelectual y apartado de la realidad social. Asumiendo el objetivo del compositor estadounidense John Cage —eliminar las distancias entre arte y vida— los artistas pop se aproximaron con ironía al ambiente de la vida cotidiana. Emplearon imágenes que reflejaban el materialismo y vulgaridad de la moderna cultura de masas para transmitir una percepción crítica de la realidad, más inmediata que aquella ofrecida por la pintura realista del siglo XIX.

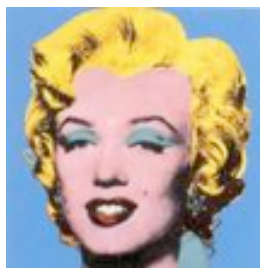
En Estados Unidos, Robert Rauschenberg y Jasper Johns proporcionaron el impulso inicial: Rauschenberg con sus collages elaborados con objetos domésticos, como colchas y almohadas, y Johns con sus series de pinturas repetitivas de la bandera de su país y de dianas. La primera obra destacada del Pop Art fue *¿qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan distintos, tan simpáticos?* (1956, colección particular) del artista británico Richard Hamilton. En esta satírica obra, que representa dos absurdas figuras que se pavonean en un salón, se pueden apreciar los principales rasgos del arte pop de descontextualización, incongruencia, provocación y buen humor.

El Pop Art se difundió rápidamente durante los años sesenta. En 1960 el artista británico David Hockney pintó *Tea Typhoo* (Londres, Galería Kasmin), una de las primeras pinturas que reprodujo la marca comercial de un producto. En el mismo año, Johns finalizó sus vaciados de bronce sobre las latas de cerveza Ballantine. En 1961 el estadounidense Claes Oldenburg realizó la primera de sus estridentes esculturas de plástico en forma de hamburguesas y otras clases de fast food ('comida rápida'). Al mismo tiempo, Roy Lichtenstein, ampliaba el campo del Pop Art con sus enormes pinturas al óleo imitando las viñetas del cómic. Algunos artistas también produjeron happenings, espectáculos interactivos montados como obras de arte.

Además de emplear las imágenes de la cultura de masas, el Pop Art se apropió de las técnicas de la producción masiva. Rauschenberg y Johns ya habían abandonado la idea de obra única en favor de la producción de composiciones seriadas. A principios de 1960 el estadounidense Andy Warhol llevó esta idea un poco más lejos al adoptar la técnica de la serigrafía, capaz de imprimir cientos de estampas idénticas de botellas de Coca Cola, latas de sopa Campbell y otros objetos representativos de la cultura consumista.

Otros ejemplos importantes del pop estadounidense fueron las obras escultóricas de George Segal y Wayne Thiebaud o las series satíricas del Gran desnudo americano, pintadas por Tom Wesselmann. En España, el Pop Art está representado por la pintura del Equipo Crónica, en cuya obras se desmitifica el arte tradicional y se abordan ciertos aspectos de la problemática social.

Andy Warhol (1928-1987 norteamericano)

Pintor y cineasta estadounidense, líder del movimiento Pop Art. Su verdadero nombre era Andrew Warhola y nació en Pittsburgh, Pennsylvania. Estudió en el Carnegie Institute of Technology. Empezó su carrera como artista comercial en Nueva York. En los años sesenta atrajo la atención con exposiciones de imágenes sorprendentemente banales, tales como Lata de sopa Campbell (1965, Leo Castelli Gallery, Nueva York) y Botellas de Coca-Cola verdes (1962, Whitney Museum of American Art, Nueva York), o de estrellas famosas como Marilyn Monroe (1962, colección de Mr. y Mrs Burton Tremaine). La importancia de estas imágenes reside en el hecho de que fueran objetos o celebridades cotidianas y que, al ser impresos, podían ser repetidos mecánicamente hasta el infinito.

Warhol siguió una dirección similar en su trabajo cinematográfico experimental, como *The Chelsea Girls* (1966), un semidocumental de siete horas. Más tarde, filmes más complejos como *Lonesome Cowboys* (1969) y *Trash* (1970), están también marcados por la improvisación en el diálogo, la ausencia de trama y el extremado erotismo.

Entre las publicaciones de Warhol se encuentran *Mi filosofía de AaBydeBaA* (1975) y *America* (1985), una colección de mordaces fotografías sobre la vida en Estados Unidos. De 1969 hasta su muerte publicó *Interview*, una revista mensual con artículos ilustrados sobre las celebridades del momento. En 1994 abrió sus puertas en Pennsylvania el museo Andy Warhol, el museo más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista.

PROGRAMA:

1. Manejo de valores culturales del objeto convertido en símbolo.
2. Importancia de la imagen adobada, popular: periódico, cine afiche etc.
3. Des y Recontextualización del objeto.
4. Cambia la perspectiva hacia el objeto, conciencia del manejo de estos valores consumistas y los convierte en motivos estéticos.

MODELO DE LA TÉCNICA:

Derivado de la abstracción gestual, impreionismo norteamericano.

- ✗ La imagen puede ser multiplicada fácilmente igual que el objeto de consumo, manifestación de la oferta masmedia, ofrece la imagen multiplicada, masificación del producto, del a imagen “mass media”
- ✗ Trabajo con fotografías, mezcla entre fotografía y su reproducción gráfica: fotoserigrafía y serigrafía.
- ✗ Amplifica los formatos
- ✗ Las serigrafías las somete a un procedimiento de acentuación de los contrastes y eliminando las medias tintas.
- ✗ Interviene las fotografías con colores puros.
- ✗ Imagen popular convertida en elemento depositario.

TIEMPO:

- ✗ Reconoce los efectos traumáticos de la cultura popular.
- ✗ Toma sucesos de la vida cotidiana: accidentes, horrores en la carretera, ajusticiamientos en la silla eléctrica.

- ✗ Representación y reproducción en la tela.
- ✗ Periodista de la información de la imagen multiplicándola, cambiándole la optima al consumidor.
- ✗ El hombre actual piensa que la felicidad es la mejor calidad de vida.

Roy Lichtenstein (1923-1997 norteamericano)

Redescubre la imagen popular del afiche y de la propaganda: afichaje y el comic.

CARACTERÍSTICAS:

- ✗ Contorno
- ✗ Suprime las medias tintas
- ✗ Estiliza las figuras
- ✗ Sobreimprime rojo, amarillo, negros
- ✗ Offset: magnificación del punto del offset en raster: elementos de impresión, referido al mecanismo de reproducción.
- ✗ Convierte el brochazo, cristaliza, endurece el brochazo y lo somete a una estructura lineal, construida, denominada y le pone color encima, brochazo gestual impresionista y lo transforma en una estructura sólida, brochazo dinámico.
- ✗ Explosión congelada.
- ✗ Heroínas deslumbrantes. } Estilizados recuperando el valor simbólico
- ✗ Objetos bélicos }
- ✗ Interviene obra de Leyer y Picasso.

Pintor estadounidense del Pop Art, artista gráfico y escultor, conocido sobre todo por sus interpretaciones a gran escala del arte del cómic. Nació en Nueva York y obtuvo el doctorado en Bellas Artes por la Universidad estatal de Ohio en 1949. Sus primeras obras eran de estilo expresionista abstracto, pero después de 1957 comenzó a experimentar con imágenes tomadas de los cómics que había en los papeles de envolver chicles, libremente interpretadas y mezcladas con imágenes sacadas de los cuadros del Viejo Oeste de otro artista estadounidense, Frederick Remington. A partir de 1961 se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva. Sus historietas de cómics, como Good Morning, Darling (1964, Galería Leo Castelli, Nueva York), son ampliaciones de los personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimirlos.

Sus últimas obras, entre las que están las reproducciones de personajes muy populares de la novela rosa, paisajes estilizados y copias de postales de templos clásicos, muestran la influencia de Henri Matisse y Pablo Picasso. También sus esculturas recrean los efectos de los cómics. Ha realizado obras en cerámica. En 1993 el Museo Guggenheim de Nueva York expuso una retrospectiva de su obra que viajó por muchos otros países.

- ✂ El arte frente al hecho de enfrentarse al ser humano a su medio.
- ✂ Una acción catártica en arte es una acción que hace tabla rasa, que limpia, que barre con lo establecido, con una actividad manifestada, aceptada por la tradición interpretativa de esa época.
- ✂ Catártico o portador de una acción catártica, le cae de perilla a Joseph Beuys, cuyo contacto es del todo desconcertante.

Joseph Beuys (1921-1986 alemán)

- ✂ Niño retraído-hipersensible.
- ✂ 1941 con 20 años hace un curso de piloto de guerra.
- ✂ 1943 es derribado su avión, sufriendo un trauma parietal, que es operado y insertado en su cráneo un parietal de platino, que cubre con un sombrero, los pastores (tribus primarias) lo envuelven en fieltro con manteca de chanco y el calor le salva la vida y pasa al campo de prisioneros americanos.
- ✂ 1946 Vuelve a la casa germanía. Ingres a una academia de arte y empieza a exponer y experimentar con medios no ortodoxos, estudia las técnicas orientales: antroposofía occidental, budismo trascendente. Beuys es un romántico religioso.
- ✂ 1950 comienza a actuar, no es un exaltador de los valores de consumo, sino todo lo contrario: no nos dejemos trivializar tanto.
- ✂ 1º abandona los medios ordinarios, síntesis, representación sintética de la apariencia del ser humano.
- ✂ Todo ser humano puede ser creativo, manejando medios de expresión, todo hombre está capacitado para transformarse en artista (filosofía del artista).
- ✂ Forma parte de un grupo de artistas de la época: Fluxus (fluir en latín).
- ✂ Trabaja los medios tridimensionales. Síntesis entre abstracción y figuración con una visión descubridora de la forma (es un misterio para casi todos: Goethe).
- ✂ Beuys se adentra en el misterio de la forma: natural y artificial; tomaba estos objetos y los transforma en representantes semióticos (semánticos) de su entorno y asignaba un valor determinado; potencialidad y le atribuye un significado.

✂ Utiliza un repertorio de signo que introduce en su obra como es el fieltro y la grasa.

ETAPAS:

1º Extensión del arte.

2º Todo cambiante Fluxus, fluctuante devenir es más real que aislar una imagen determinada y sacarla de un determinado contexto.

3º Pasa de una bidimensionalidad de la tela a tridimensionalidad, pensar es esculpir, es configurar es reconoce5, tocar forma. Su registro de incursiones es amplio, de objetos inscrutados, se siente tocado por el misterio de la forma, Beuys establece una estrategia de instalador.

4º incursiona en happening llama al espectador a participar, las instalaciones siempre tridimensionales, los objetos los contextualiza en un ámbito determinado.

5º acciones de arte, con recursos sinestésicos el mismo metido en la acción de arte, transformando las formas, objetos, estableciendo nuevos nexos entre los objetos.

5º tridimensionalidad de los objetos dada.

6º es posible el acercamiento del hombre con el animal (eso piensa Beuys). Así lo demuestra en un happening de 24 horas encerrado con una hiena, finalmente terminan comiendo juntos Beuys provisto sólo con un fieltro y un cayado.

7º simbología de los objetos, materiales, entidades animales y vegetales.

ELEMENTOS USADOS:

Grasa y fieltro: símbolo paradigmático de loa energía acumulada.

Conejo: animal travieso de las estepas, muerto, nostalgia de la vida libre.

Piedra

NEOCONSTRUCTIVISMO

Arte Op: arte óptico

Sus orígenes se encuentran:

1º en el neoplasticismo holandés,

2º en el racionalismo francés y

3º en la Bauhaus.

Victor Vasarely 1908-1997, húngaro francés

No sólo se conecta con la pintura de caballete sino también con la interioridad de los edificios y las fachadas de éstos, plazas y jardines.

Su proposición se ha reunido en 2 grandes institutos:

1º en Aix -en-Provence (1976) reúne sus obras con finalidades didácticas (construido en 1970 Templo del neoconstructivismo), contiene las obras trabajadas en telas y tapicería (Aubusson: fábrica de gobelinos por computador).

2º instituto, un castillo del siglo XV en (Gordes 1970) y Pécs (Hungría, 1976).

- ✂ Estudia los elementos de organización en el plano, es decir las relaciones del fondo y la figura en torno al juego interactivo de las polarizaciones en elementos de fondo y figura.
- ✂ Tensiones visuales: cómo se comportan las formas angulosas, cómo se inscribe la redondez de la forma, el campo perceptual energético.
- ✂ Deformaciones de tramas: como elemento creador, volumétrico y espacial (hoyos, protuberancias).
- ✂ Organización perceptual: y su dinámica inversión, doble lectura etc.
- ✂ Fenómenos de la transformación serial de las cualidades, cambio de carácter formal y cromático.
- ✂ Ha hecho de su producción una verdadera industria, que tubo influencia en la decoración de la época.
- ✂ Empieza en 1940 con la temática constructivista y se conecta con el diseño, la arquitectura, pero siempre en un lenguaje plástico perfectamente trabajado.
- ✂ Vasarely es constructivista y también Op Artista.

Daniel Buren (francés, 1938)

Neoconstructivista, reduccionista, pone en duda la naturaleza de los signos plásticos, renovando el repertorio en su grado originario, diseña un mecanismo por el cual concede una forma determinada para su proyección, gran reduccionista de la plástica neoconstructivista reduce la proliferación de las formas a una sola.

Utiliza la franja como elemento plástico de 8,6 cm de ancho e intervalo, restablece como propio por su dinamismo y se puede determinar y percibir parte que es la franja, el intervalo y la totalidad.

La franja:

Tiene un carácter cromático (intervalo cromático),

Una relación de distancia (intervalo de distancia) y una

Totalidad en el sistema de franjas.

In situ se convierte en un instalador y empieza a recomponer, reconstruir, transformar estructuras dadas.

Convierte el plano y el volumen y el espacio en elementos dados que hay que despojar de sus componentes de percepción tradicional, se realizan intervención en el plano, volumen, espacio, diseño, espacios interiores y exteriores de la arquitectura, fachadas.

Interviene la especialidad arquitectónica, interviniendo el estilo sin ningún respeto y los convierte en estructuras Buren (plano, volumen, espacio) crea nueva estructuras.

Trabaja con la modulación franja componiendo el campo perceptual.

Es un buen escenógrafo: acondicionador de un espectáculo in situ, obra efímera, transformación transitoria del objeto estético, mecánico, diseñado.

Somete a un juego de la razón, sistema de franja retoma a la visión prístina tomando un objeto (franja) y que lo enriquece y aplica a distintas categorías del diseño.

Trabaja con espejos creando una nueva virtualidad espacial.

La evolución de Buren llega a tramos distorsionados que se conectan con superficies ondulatorias.

Se sitúa en un mirador especial sobre los medios de expresión, principalmente geométricos, realiza transformaciones en planos, volúmenes y espacios.

NEOFIGURATIVIDAD

Escuela de Berlín, Londres y Viena.

Escuela de Viena: “escuela del realismo fantástico” o neosurrealismo (mitos de occidente).

Convierte una intención creativa, lenguaje, logran un dominio del lenguaje visual y plástico.

Estas escuelas proponen lenguajes neofigurativos, el sujeto se reconoce en el lenguaje, que es una referencia icónica (lo que se moviliza a la categoría de signo).

Ícono: figura: manzana, flor, árbol.

Formas naturales: artificiales y mitológicas.

ESCUELA DE BERLÍN:

Se dedica a una función crítica y social emerge de principios de precariedad de la vida después de la 2ª guerra mundial, del movimiento nacional socialista, viene los movimientos de renovación o vanguardia europea “los nuevos salvajes alemanes e italianos”.

Trata de manejar una función de crítica social de realismo social -crítico, deviene las vanguardias europeas del año 1980; alemanas como italianas y el arte alemán de fin de siglo XX: Neofigurativa.

Movimiento plástico y sus proyecciones forman partes de los realistas neofigurativos (con un significado especial crítico), Realismo Crítico.

La escuela es un Movimiento que reúne artistas de la misma actitud frente al arte, artistas que se asumen como movimiento en estos elementos semióticos en un lugar determinado.

Nudo de tipo geográfico cultural, concentración de inquietudes, que asume una actitud de Expresión.

Es un conglomerado de artistas diversos que se juntan en Berlín (Alemania dividida), afirmación militar y política (1942), Alemania federal (Berlín) rodeada por la democracia, muro de Berlín provoca tensión existencial. Efervescencia, ideología social, ideología comercial, política, confrontación aislamiento.

La posición de berlineses, habitante insular occidental relacionado por los medios. Sólo paisaje “interiores”, “paisaje interior de Berlín”, república democrática alemana y federal.

A esto se le suma la tecnología del siglo xx del régimen oriental, centro socialista marxista.

En 1969 en Berlín occidental ocurre un florecimiento económico, muestra los problemas del “milagro alemán”, los contrastes se perfilaban cada vez más en Berlín (antagonismo).

Aquí se plantea que es la realidad, no es una representación, sino una actitud, que externamente es objetiva y internamente es subjetiva (se crea) y éste último es el límite umbral del ojo, que transforma.

En los mecanismos de percepción (umbral ojo) se transforma la imagen o registro interior y realidad exterior.

Se suman todos los sentidos: instrumentos cognitivos para la percepción del mundo y del espacio cotidiano (objetivo) -espacio ficticio (no real +real), imaginario, creativo, subjetivo.

Es crítico porque se enfrenta con el pasado, afán de resucitar el comienzo, haciendo reedición, haciendo arte con una situación tensionada, ciudad destruida (la insular occidental).

Entonces se confronta la realidad interna y externa, distintas imágenes de origen y de carácter.

El ojo se enfoca a motivos no tradicionales por Ej.:

- La sala de obstetricia, del departamento de ginecología.
- Desembarco en un planeta imaginario
- Enfrentamiento feroz de las ideologías
- Turistas alemanes en las costas.

INTEGRANTES:

- ☞ Walter
- ☞ Minsky
- ☞ Sorge
- ☞ Dile
- ☞ Petrich
- ☞ Von Arnheim

Todos neorrealistas más o menos manteniendo niveles de iconocidad altos.

ESCUELA DE LONDRES:

Dramática, sangrienta, como la obra de Francis Bacon (irlandés, 1909 -1992)

ESCUELA DE VIENA:

Pasan las secuelas del conflicto (últimos años de la década de 1940), fue invadida por las tropas nacionalsocialistas.

REALISMO FANTÁSTICO. Escuela de pintura que surgió en Viena hacia 1945 y que llegó a ser considerada como típica de la pintura austriaca de la postguerra. Los artistas diferían mucho en sus técnicas y en la calidad de sus obras, pero tenían en común un interés por el arte del pasado, como la pintura de Brueghel el Viejo que estudiaron en los museos de Viena, y por el carácter literario y anecdótico de la pintura. Combinaban el realismo detallado con un mundo imaginario de fantasía y ensueño. Plasma la corriente del neofigurativismo basado en Freud y el psicoanálisis, quien era atacado constantemente por los conservadores. El Realismo fantástico, al contrario que el Surrealismo de Breton explora e intenta la elaboración irónica de su imaginación con base en la razón y la crítica de la actualidad. representantes de esta corriente:

- Hans Bellmer

- Friedensreich Hundertwasser (1928-2000)
- Mac Zimmermann
- Anton Lehmden
- Paul Wunderlich
- Horst Janssen
- Albert París von Guttersloh (austriaco 1887 -1973)
- Oskar Kokoschka (hace una obra de teatro)
- Arik Brauer (1929)
 - Ernst Fuchs (1930-2000)
 - Wolfgang Hutter (1928)
 - Rudolph Hausner (1914-1995)
 - Fritz Janschka (1919)
 - Todos los estudiantes de profesor Albert París von Guttersloh en la academia de Viena (austriaco 1887 -1973) fue un pintor y escritor austriaco.

Rudolph Hausner (1914-1995)

Estudia en Viena en 1931-1936 impone su estilo vienés entorno a los viejos mitos occidentales (manierismo como actitud creativa) usando unicornios, espejos etc.

Es la figura mítica de la renovación de los repertorios y empieza su obra en 1948-1949. Se nutre de todos los elementos nombrados de la escuela de Viena. Instauro los viejos mitos occidentales en su pintura, una especie de manierismo como actitud anteclásica figurativa de movilización de los símbolos. El mito redescubierto: define la figura mítica en una actitud autoreflexiva convirtiéndose él en Adán, sus pinturas son hedonistas.

El espejo, utilizado por los manieristas, porque altera la realidad, ésta es absolutamente virtual.

El frente al espejo se descubre como Adán, como representante de la especie, no es narcisismo autoreflexivo, simplemente cogió la imagen que estaba más cerca de él.

Es un proceso semiótico o semántico, el objeto se convierte en símbolo, lo mismo hace Warhol, al pintar la Coca-cola, representa a todas las bebidas. La figura del Adán se le atribuyen símbolos del manierismo: torres, esferas, etc.

Diapositivas:

- ✍ Marinero que sostiene en su cabeza una especie de parlantes o bocinas, haciendo referencia a la tecnología y sobre ello se repite la cabeza que va achicándose. El primer rostro aparece con el ceño fruncido, el segundo con los ojos cerrados y el tercero con los ojos abiertos y sonrientes. Todo formando una torre.

- ✂ El rostro del marinero encerrado en una especie de tubo, barco, sobre el mar. El barco es una representación aérea de un jardín y sobre él dos cañones.
- ✂ El Laoconte defendiendo a su criatura del ataque de las víboras. El clásico heleno en una especie de platillo volador o de ojo, elevado sobre un paisaje contemporáneo: con televisores, antenas, parabólicas etc.
- ✂ El rostro del Adán emergiendo de una especie de tubo y sobre él una caja llena de simbolismos: el padre y la madre prefreudianos, el niño (que es el mismo Adán) vestido de marinero sosteniendo una herramienta para escrutar el futuro, una gráfica computacional, un auscultador de embarazo, que también estaba presente en las obras anterior.
- ✂ Esta pintura es la antípoda de Antonio Tapies o la obra de Victor Vasarely. Tiene que dominar el pasado para proyectarse hacia el futuro.
- ✂ Él se convierte en montaña, haciendo alusión a un mito donde la montaña se convierte en hombre.

CARACTERÍSTICA:

- Figuratividad.
- Define la figura mítica de una actitud autoreflejada en las pinturas de Adán.
- Espejo (frente al espejo se descubre como Adán y deja de representante como individuo, sino como representante de la especie).

Arik Brauer (1929)

Estudia en la academia de viena, gran manejador de la técnica y la academia, es cantante y compositor tempranamente se forma académicamente y se va a París.

Actúa en los music hall o cabaret parisinos como cantante y guitarrista, retomando canciones populares de Israel, viaja por el mediterráneo, es grabador también, se transforma en un pintor favorito de los vieneses.

Hace grandes exposiciones con temas míticos eslavos.

En 1960 ó 1965 obtiene un triunfo en la ópera popular: "opera del sastrerillo valiente", compone la música, vestuario, libreto, escenografía, actúa y baila.

SU OBRA:

- Dominio de la flora y fauna heteromorfa
- Ámbitos históricos, grandes alegorías
- Forma y Color

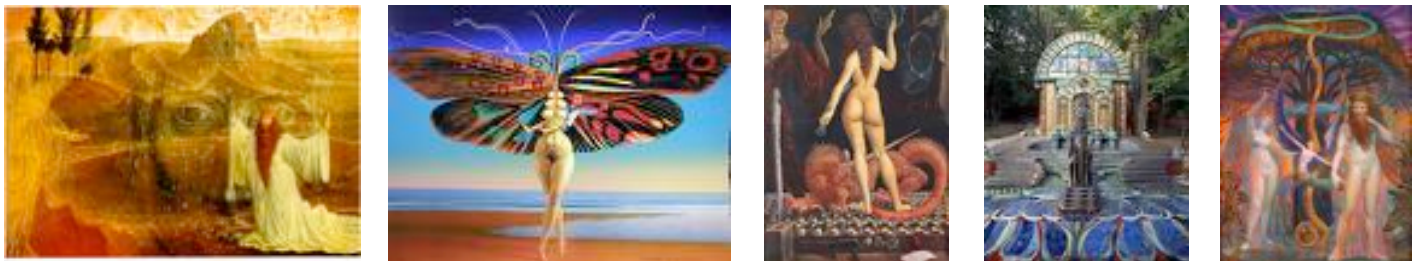
FORMA: en estado constante de transformación, su figura están hechas a la manera del manierismo, en agrupaciones pequeñas.

COLOR: Brillante, luz autosuficiente, inmediata, local, viene desde adentro de la figura, no es externa, usa signos plásticos que crean un repertorio específico que establecen los principios semánticos de su vocabulario plástico de elementos en transformación.

DIAPOSITIVAS:

- ✂ La luz está dentro del objeto, irradiante, autosuficiente, en las pinturas existen por lo menos diez focos de luz. Establece su propio vocabulario plástico, una serie de signos plásticos.

Ernst Fuchs (1930-2000)

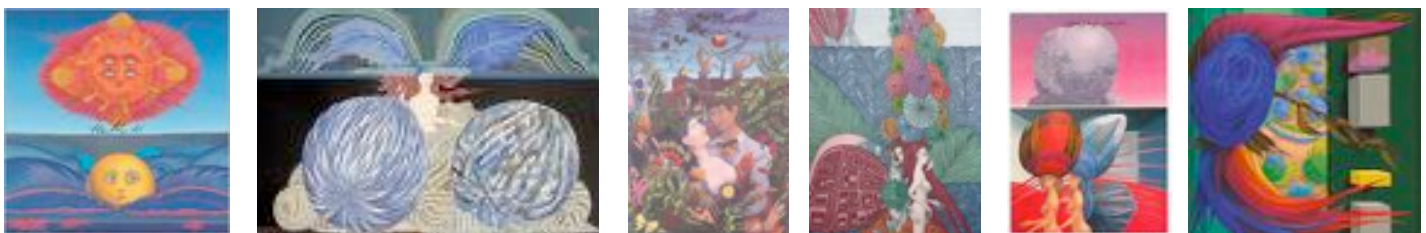

Gran maestro de la pluma y el pincel retoma la tradición barroca e instrumentaliza temas míticos (ángeles y demonios, faunos, tipos heroicos, mito griego, unicornios, las flores míticas, en grandes telas.

DIAPOSITIVAS:

- ✂ Tenemos un principio de cambios estructurales, de escalas, un arcángel como metal repujado.
- ✂ Una figura mítica, mitad pájaro, mitad molusco y un dragón atravesado por espadas láser.
- ✂ Un ángel con visos de crisálida o máscara. Es un pintor de piñatas por su colorido y su iluminación.

Wolfgang Hutter (1928)

Instrumentaliza escenas, imágenes compuestas con texturas y configuraciones, transformaciones en estructuras de papel (pintor de piñatas), todo parece hecho de papel.

Friedensreich Hundertwasser (1928-2000, austriaco)

De origen judío, artista que hace y confirma su propio vocabulario, Cambió su nombre, Tenía 10 años cuando se anexó al imperio Austro – húngaro, al imperio de Hitler, emigró a casa de su abuela y tía, buscando refugio, quienes fueron llevadas a un campo de exterminio.

A los 15 años parece saberlo todo en cuanto a pintura y dibujo.

A los 18 años entra en la academia de bellas artes de Viena, luego entra a la academia parisiense. Vive con un saco de trigo, con 5 dólares al mes, su gran maestro es Paul Klee en la década de 1950.

Viaja al norte de África y a Italia.

Expone en París en grandes cuadros, vuelve a Viena y expone 50 grabados, en busca constante del medio exterior: árboles, procesos, el laberinto orgánico, proyectando más allá del límite físico de la forma.

ELEMENTOS:

- Alto contraste cromático
- Laberinto
- El mono klee
- Labio Barca
- La Cebolla
- Ríos de sangre
- Arquitecturas aleatorias desformadas
- Utilería
- Proceso
- Parcelación
- Abstracción
- Vocabulario

Se convierte en testigo de una época, sus líneas rojas son vertientes de sangre, fluyen haciendo apelación a las campos de concentración.

Precursor del ecologismo, peleaba luna arquitectura llena de áreas verdes, en 1958 elabora un manifiesto artifuncionalista. Propone plantar árboles en las azoteas, Vegetación de las tejas con árboles, rostros, flores etc. Se opone al ángulo recto, manifiesta la anti-ortogonalidad y anticonstructivista (ya que todo fluye es orgánico, y el imperativo es la línea curva).

ESTABLECE LA 5 PIELES DEL HOMBRE:

1. Piel cutánea
2. Círculo existencial de la conciencia
3. Piel atuendo
4. Piel de la casa
5. Piel de la conciencia existencial
6. Piel del acondicionamiento antropológico cultural

Para sus viajes se compra un barco destartado y viaja en éste el “Regentag”.

En 1960 lo ancla al punto de Venecia, se casa en Tokio, Japón con una japonesa, durando con ésta 4 años y se expone con ella desnudo.

Es el más destacado exponente del movimiento ecologista, es ecologista por naturaleza y expone en muchas partes y la presenta desnuda. Él luce su piel cutánea desprovista de toda protección, totalmente adánico.

Es el tipo de arquitecto que no necesita estudios de arquitectura. Diseña edificios y escuelas donde se hace presente Antonio Gaudí, es neogaudiano.

Se convierte en el más destacado exponente ecologista antifuncionalista bauhausiano.

Albert Paris von Gütersloh (austriaco 1887 -1973)

De forma surrealista influye en la pintura de 1940-1950, era literato y pintor, tenía gran sentido de época (2º guerra mundial). Reúne a los artistas e imparte una academia de gran vigor.

NEOEXPRESIONISTAS

Aquí encontramos a los “Nuevos salvajes Alemanes” (derivado al “boom” tedesco [germano] de la pintura actual) y los nuevos salvajes italianos” y además a la escuela de Londres “School of London”.

Los primeros son neofiguratistas, que redescubren el grado de iconocidad referente al postmodernismo.

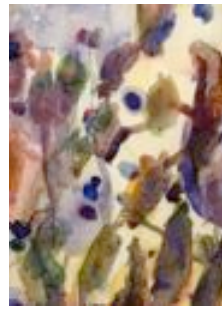
Aproximadamente en 1970 tras el cansancio de la abstracción el neoexpresionismo ata el significado al significante.

NEOEXPRESIONISTAS: NUEVOS SALVAJES ALEMANES

Elvira Bach

Per Kirkeby

Bernd Koberling

Jörg Immendorff

Rainer Fetting

Markus Lüpertz

A.R. Penck

Anselm Kiefer

Georg Baselitz

Helmut Middendorf

Redescubren el lenguaje al modo expresionista alemán.

Acentuación del color, síntesis, características, tensión interna manifiesta.

Es Neo porque los expresionista duraron hasta 1920 y pasa medio siglo hasta que se retoma el lenguaje expresionista y pertenece al movimiento posmodernista, con múltiples manifestaciones.

Nuevos fauvistas alemanes, existiendo una relación de lenguaje fauve con el expresionismo alemán.

A partir de 1970 gran figuración con pincelada de plasticidad gestual. Se habla de una relación de los últimos nenúfares de Claude Monet (expresionista abstracto). Se relaciona con la dispersión de la pincelada.

Descubren el placer de la pintura, el impulso vital.

CARACTERÍSTICAS:

- Síntesis de la forma, geometrización, alto contraste, la forma es el signo plástico, muy aparente.

- Color violento crudo
- Tensionamiento de toda la superficie, alto contraste
- Temas: bañistas, danza.
- Grandes figuras, sin transiciones, trazos violentos.

REPRESENTANTES:

- Elvira Bach
- Per Kirkeby
- Bernd Koberling
- Jörg Immendorff
- Wolfgang Cillard (Salomé)
- Rainer Fetting
- Markus Lüpertz
- A.R. Penck
- Anselm Kiefer
- Joedicke
- Georg Baselitz
- Helmut Middendorf

NEOEXPRESIONISTAS: NUEVOS SALVAJES ITALIANOS

Se identifican con la “Transvanguardia italiana”, Achille Bonito Oliva asesor crítico de la transvanguardia

Sandro Chia

Enzo Cucchi

Francesco Clemente

Nicola de María

Nino Longobardi

Mimmo Paladino

Ernesto Tatafiore

REPRESENTANTES:

- Sandro Chia
- Enzo Cucchi
- Francesco Clemente
- Nicola de María
- Nino Longobardi
- Mimmo Paladino
- Ernesto Tatafiore

ESCUELA DE LONDRES

Francis Bacon

Lucien Freud

Leon Kossoff

Frank Auerbach

Tiene sus orígenes en el pop inglés de 1950, está dominada por:

- Francis Bacon
- Lucien Freud
- Leon Kossoff
- Frank Auerbach
- Andrew

En la década de los años 1950 se reúnen y afirman las herramientas de sus juegos emergentes del rigor de la academia.

Todas las figuras poseen un ductus expresivo, con códigos más abiertos y otros macerados, usan grandes brochazos, desordenados, pastosos.

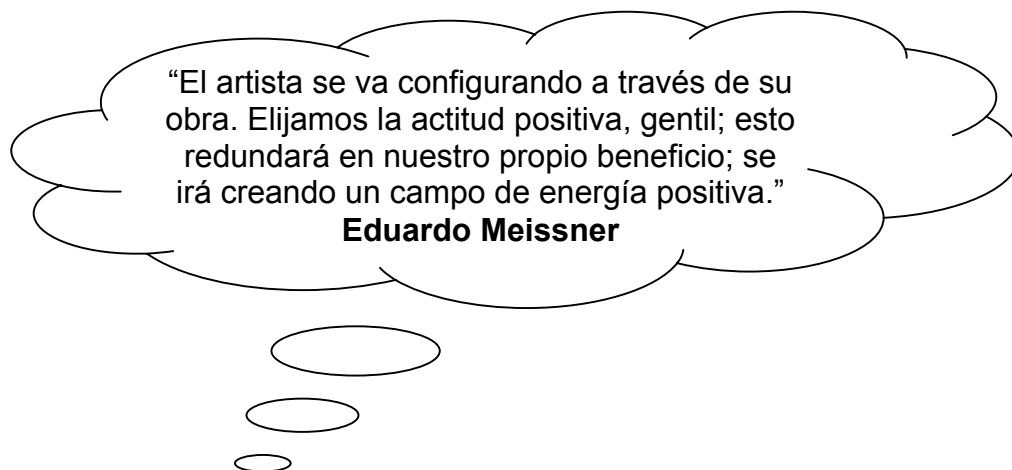
FRANCIS BACON

Emerge de la obra académica, encuentra la naturaleza viva más dramática que la muerte, se conciente en una orgía de sangre derramada, en un espacio circunscrito, con un afán topográfico, topológico, ubica su escena topográficamente, usando nuevas proporciones topológicas del espacio.

El volumen 8cuerpo9 genera un espacio, el centro de su cuadro es una serie de aproximaciones a la forma que ha quedado en el espacio, distorsión neoexpresionista cargada de sentido.

La forma humana empieza a disolverse por el calor o la presión transparentando las partes de duras.

Construye y desconstruye las imágenes transformándolas.

REFERENCIA DE ESTE TEXTO

📖 *Arte Contemporáneo*, Muñoz Serra, Victoria Andrea, Sitio Web: Victoria Andrea Muñoz Serra (<http://www.victoria-andrea-munoz-serra.com/pintura.htm>), Concepción, Chile, diciembre del 2011.

BIBLIOGRAFÍA

- 📖 “Guía De La Pintura Moderna”, Fransico Otta.
- 📖 “La Pintura Moderna”, Julio E. Payró
- 📖 “Arte Del Siglo XX”, Elie Faure.
- 📖 “Impresionismo”, Editorial Taschen.
- 📖 “Biografía de Irwin Stone
- 📖 “Cartas a Theo”
- 📖 “Genio y locura”, Jaspers.

 “Ensayos sobre Van Gogh”, Antonin Artaud.

 Diccionario de Arte, Jan Chilvers.

 Del arte Objetual al Arte Concepto, Simón Marcham-Fiz.

 Pop Art, Tilman Osterwold, Editorial Taschen.