

SIGNIFICADO DEL ARTE.

QUÉ SON LOS ISMOS

SIGNIFICADO DEL ARTE Y DE LOS ISMOS.

A).- ¿QUÉ ES EL ARTE?:

el hilo conductor de la escala de valores sociales

Al servicio de la sociedad. Por eso cada época ha dado lugar a estilos diferentes

Muestra la evolución. Hoy refleja el infierno en que se ha convertido la vida,

las no creencias no nos dejan esperar en nada

Vincula el pasado y el presente. La civilización es lo que nos permite y vivir sin devorarnos y el arte lo

manifiesta. Nos hace pensar en nosotros mismos

Necesitamos encajar, no sabemos vivir aislados, sin rumbo

Y el arte refleja el compendio de ideas sobre la vida.

Hace visible lo invisible.

Tendemos a juzgarlo por el impacto emocional que nos provoca

Es el triunfo de la inteligencia sobre lo animal.

La forma de imaginar cómo puede ser la vida.

Los griegos representan a sus dioses con forma humana, lo que diviniza la figura.

Les preguntan qué hacer, y el oráculo de Delfos responde: Conoceréis a vosotros mismos.

Su arte refleja su civilización, sus valores, su perfeccionamiento.

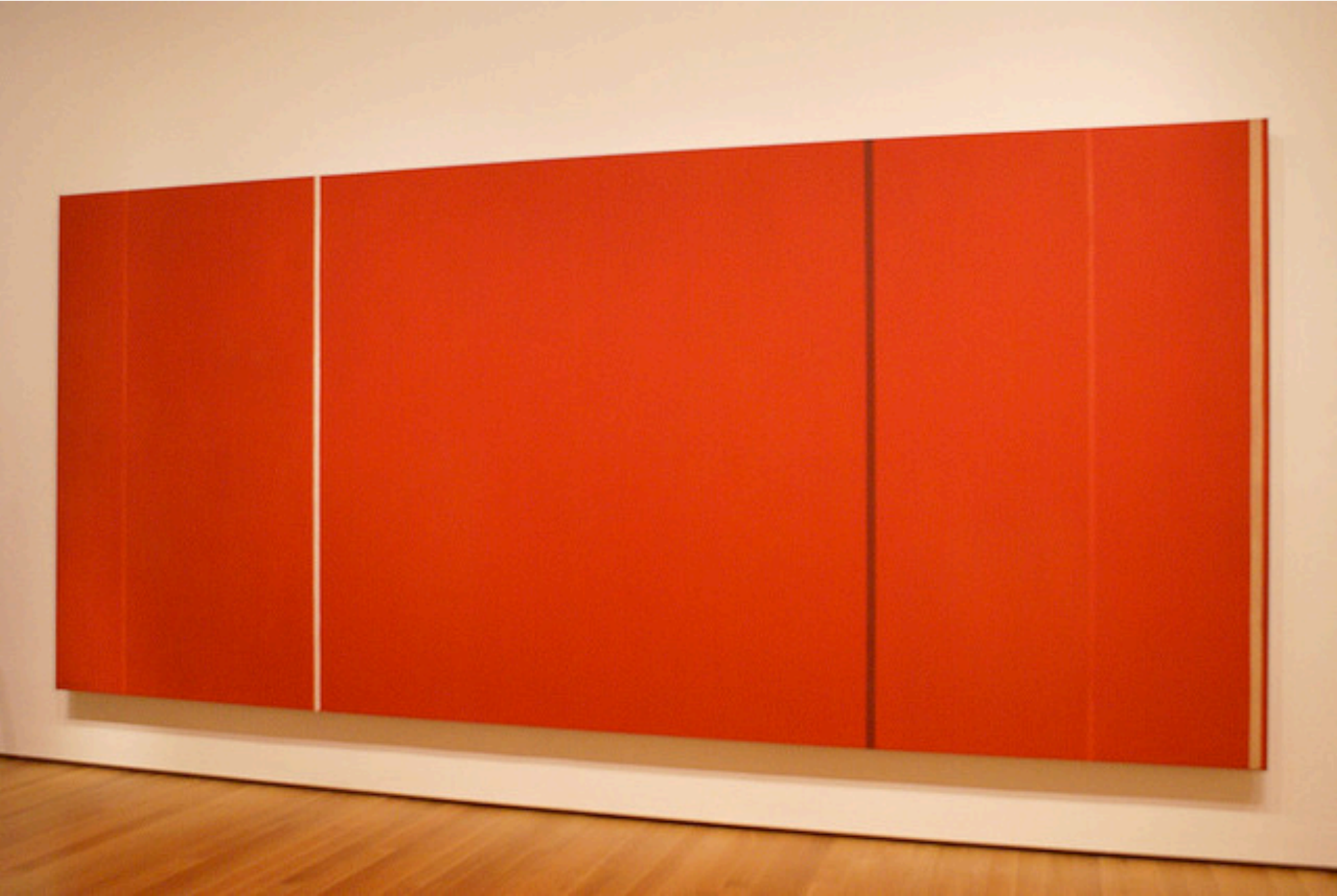
Viéndolo conocemos su cultura, su vida.

La cultura de masas hace del arte el ANTI ARTE. Todo fuera de su sitio. No hay certezas

La religión es la forma más duradera. El arte capta los momentos de cambio.

Vir Heroicus Sublimis
Barnett Newman
(1950)
Estados Unidos

¿Nos reconocemos en este rectángulo?. ¿Muestra la chispa de la divinidad? .
Con el arte actual nos cuesta adivinar lo que somos, nuestros valores
¿Nos hemos extraviado?.

“Arte y civilización”. ¿Cómo nos plasma el arte actual?.
El arte solo es arte si refleja la sociedad.

En medio de la trivialidad necesitamos esperanza. ¿Nos la da el arte?
¿Qué valores reconocemos cuando vemos esto?
Antes, al verlo, sentíamos decepción, ira. Ahora ha cambiado la crítica: ha triunfado. ¿Por qué?.
Ahora la Tate galería recibe cinco millones de visitantes. ¿Qué ha cambiado para tener tanta aceptación?

LA CIENCIA lo cuestiona todo. La religión, la monarquía
El presente es incierto. La crítica, la publicidad son los nuevos protagonistas.
La producción en serie. Cultura de masas.
Algunos estilos reaccionan frente a esto imponiendo un arte intelectual, para iniciados,
frente a la cultura de masas

ALGUNAS IDEAS ERRÓNEAS: ARCAISMO.- PLENITUD.- DECADENCIA.

Entre muchos argumentos está la idea con la que hemos juzgado el arte:
Tenía que reflejar la realidad, en su belleza. volumen, composición, profundidad
Luz, color....

El arte actual no sigue estos criterios. Nos deja sin referentes, no sabemos encuadrarlo ni juzgarlo.

Pero nadie quiere pasar por ignorante, por no entendido

Pero tampoco nos fiamos de los críticos.

¿Nos están tomando el pelo?

NO. ES EL REFLEJO DE SU TIEMPO. Y ha sido así a lo largo de toda la historia.

Y nuestro tiempo es éste.

Muestra el hilo conductor de la evolución del pensamiento .

BEATOS

ARTE SIGLO XIX. PINTURA. No tuvo unidad

I.- MOVIMIENTO ROMÁNTICO

- .- Frente al ACADEMICISMO DEL S. XVIII / LIBERTAD
- .- Libertad en el arte. Libertad en la sociedad
- .- Individualismo. La intimidad como tema
 - .- Nuevos temas.- la revolución.- el proletariado.- EL PAISAJE.- lo exótico.- lo oriental
 - .- Nuevo tipo humano que implica una relación “Arte-Sociedad” diferente.
- .- En S. XVIII la misión del artista se reduce a la REPRODUCCIÓN DE ARMONÍAS FORMALES.
- .- S. XIX considera el arte como UNA VIVENCIA PATÉTICA:
 - violencia del color.- movimiento desenfrenado.- tenebrismo.- manchas destructoras de las formas
- .- Diferentes grupos: LOS NAZARENOS ALEMANES
LOS PAISAJITAS INGLESES
LA ESCUELA DE BARBIZÓN EN FRANCIA

ARTE SIGLO XIX. PINTURA

II.- EL REALISMO

- .- Implantación de la burguesía
- .- El Positivismo de Auguste Comte.
- .- la concienciación del artista sobre los problemas sociales. Proletariado
- .- el desencanto de los procesos revolucionarios.
- .- colores más calmados, apacibles, temas cotidianos, menos violentos, pero trágicos

III.- PINTURA COSTUMBRISTA

- .- Toreros, manolas, bandoleros, temas goyescos
- .- El retrato

IV LA PINTURA HISTÓRICA

- .- Menor calidad, nada nuevo
- .- consecuencia lógica del HISTORICISMO del S. XIX y del romanticismo
- .- cuadros de gran formato
- .- cronistas de los grandes hechos históricos.

MONET.

IMPRESIONISMO:

Rechazo social

Investigación científica

Nueva manera de
relacionarse.

Nueva manera de pintar.

Abre nuevos caminos

CRÍTICA DE LA PRENSA:

1874. Exposición de Manet: “Impresión del sol naciente”

Galería Nadar. Rue le Peletier. Le Figaro: Leroy:

Es una calle desgraciada. Después del incendio de la ópera, nuevo desastre. Exposición de “PRETENDIDAS PINURAS”.. “Cruel espectáculo”. “Presuntos artistas”. Se llaman a sí mismos Impresionistas. Ponen brochazos sobre un lienzo y firman.”

HISTORIA SIGLO XX.

Incertidumbre. Rechazo. Aceptación. Nadie quiere pasar por ignorante.

Buscan nuevos lenguajes, nuevos caminos.

Impacto que producen los muertos de las guerras mundiales.

los campos de concentración.

las matanzas de Stalin,

las torturas y muertos de la segunda república española. La persecución a la Iglesia

la guerra civil. Bombardeos nunca vistos en la historia: Guernica.

Profundos cambios: filosófico: Positivismo. Políticos: democracias. Sociales: clases medias físicos: Qué es la luz. Sicológicos: Freud. La ciudad tiene nuevas necesidades. Ya no se pintan palacios

Nuevas herramientas: cine, fotografía. Acrílicos....

El colonialismo: nuevas culturas, con diferentes modos de representación

Lo inmutable se hace cambiante, efímero

Si el arte es reflejo de la historia, ahora muestra el sin sentido y la barbarie

Se replantean todos los convencionalismos que vienen desde el renacimiento: color, perspectiva....

Rotas todas las barreras, todo vale.

Para los Nazis. Es un arte degenerado.

Clasicismo español de principios de siglo

LAS PRIMERAS VANGUARDIAS EN PARÍS. LOS ISMOS.

EL POST MODERNISMO

LA GUERRA Y LA PAZ. PARÍS 1937

LAS VANGUARDIAS: DEFINICIÓN. SIGNIFICADO.

Término militar que se hace clave en el arte.

Implica la idea de lucha, de grupo reducido, de élite, que se abre camino.

Se enfrenta a situaciones establecidas. Rechazado,

Ahonda en el artista como genio incomprendido.

Anticipa el futuro

Aparece por primera vez en los socialistas utópicos

Quieren transformar la historia.

Antes de la primera guerra mundial se aplica al cubismo y al futurismo,

Ambos con concomitancias políticas: activismo y voluntad de ruptura: MANIFIESTOS.

Sus cualidades: euforia.- activismo.- agresividad.- desafío.- provocación.- rechazo del pasado
originalidad.- innovación. Fe en el progreso.

Momentos de crisis: 1968.- 1973.

Fin de la perspectiva renacentista. Arbitrariedad en los colores.- abstracción.- los materiales.

Movimientos tan variados y diferentes como la crítica

Rebeldía.- Obras efímeras.

No son un hecho lineal, es algo complejo que dura hasta que aparecen nuevas tendencias que las van sustituyendo o coincidiendo. Y hacen clásicos a los primeros movimientos artísticos

EL MERCADO: Marchantes.- bienales.- museos.- revistas.- galerías .- el comercio. catálogos

Fin del mecenazgo. Corporativismo.- academicismo.- Mercantilismo. Burguesía compradora

Se liberan de la academia, caen bajo el yugo del mercado y del éxito, de la crítica

B).- QUE SON LOS ISMOS: LA ACTUALIDAD. MUNDO DIFERENTE.

Ruptura con el mundo anterior. Algo se rompió hace más de 100 años: crisis

Surgen en la primeras décadas del siglo XX como una serie de tendencias plásticas, como tendencias autosuficientes y excluyentes.

Cada una quiere ser hegemónica y romper con la tradición artística..

Todas las vanguardias nacen rechazando la historia como tradición clásica y académica.

Los Ismos solo pueden comprenderse desde su discordancia, complejidad, desobediencia, provocación

Las primeras fueron las más representativas.

El expresionismo, el futurismo, el fauvismo centraron su valoración en la expresión el color, la velocidad

El impresionismo abre las puertas

Incomprensión: manifiestos.

La ciencia cuestiona los fundamentos de toda la vida: religión, monarquía

Todo vale. Momentos de duda. No hay códigos. Mundo incierto

La crítica, la ironía.

Los medios de comunicación. La tecnología. La rapidez. El triunfo

Qué verán de nosotros las generaciones futuras.

La cultura de masas, producción en serie, el absurdo si triunfa.

Otros caminos son necesarios ante las nuevas tecnologías.

Hacer del arte el anti arte, la contracultura.

TRASFONDO DE LOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

Los primeros ismos se dan en París. Hoy ya son clásicos.

En periodo de entre guerras se vuelve al orden. CLASICISMO. Ante vanguardias. Recuperación

Influencia del Nazismo. “arte degenerado”. Culto a la raza y familia germánica

Cubismo: contra la cultura de masas. Requiere mirada intelectual. Rechazo a lo normal. La distorsión, fuera de su sitio. Nada de certezas donde no las hay.

Fovismo. Término irónico: “las fieras”

Expresionismo. El arte regaña a la sociedad. La realidad neurótica: barrios sin agua. Bomba atómica
visión cruda. Pureza visual. Derrumbe, caos. Perdidos, fragmentados, a la deriva
no creemos en nada.

Surrealismo: Mundo de los sueños, el absurdo, todo cave. : mundo onírico. Obsesiones universales. La vida sórdida, el infierno en que se ha convertido

Dadaísmo: irreverente.

La Abstracción: ve más allá de las apariencias: Mata al objeto

El Pop. El consumismo da sentido a la vida. Pasamos de valores sublimes a no creer en nada.

Superficialidad. Basura consumista. Desilusión. En vez de santos Elvis, Marilyn.

lo vulgar, antítesis de lo sublime. Validez del lenguaje llano

A. Conceptual. Critica los valores establecidos, muestra enfermedades, escultura sin brazos. Gestos provocativos. La excelencia pasada ya no se lleva. Antes daba esperanza, ahora recelamos

Expresionismo abstracto. La realidad más neurótica aún.

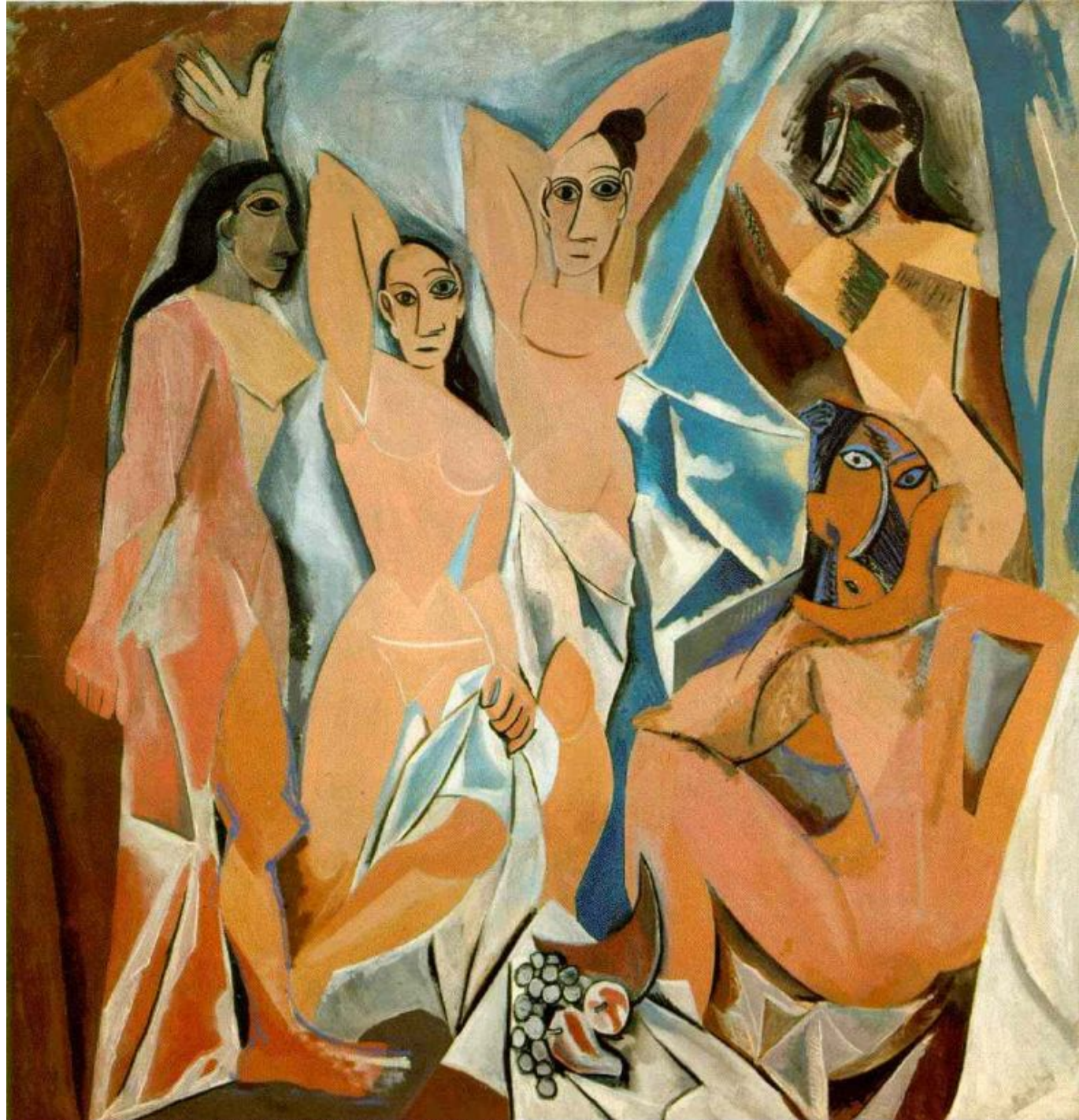
FOCOMELIA MARC QUINN.
REPRESENTA AL ARTISTA ALISON
LAPPER

EL CUBISMO

- ROMPE CON LA VISIÓN MONOFOCAL DE ALBERTI: VENTANA ABIERTA QUE MUESTRA LA REALIDAD EN TRES DIMENSIONES
- FUE FRUTO DE UNA EXPERIMENTACIÓN LENTA DE PICASO Y BRAQUE
- MANTENER LA FORMA EN DETRIMENTO DEL COLOR. EL ORDEN, LA GEOMETRÍA SON SUS PILARES
- PRECEDENTE: CEZANNE
- FORMAS GEOMÉTRICAS
- RUPTURAS DE PERSPECTIVA
- COLORES APAGADOS: GRISES, NEGROS, BLANCOS
- BÚSQUEDA DE LA 4ª DIMENSIÓN
- EMPLEO DE PLANOS MÚLTIPLES
- ETAPAS: ANALÍTICO.- SINTÉTICO.- HERMÉTICO
- **LA BÚSQUEDA DE LA CUARTA DIMENSIÓN**
- PARA ELLO, ELIMINA LA PERSPECTIVA E INTRODUCE LA MULTIPLICIDAD DE PLANOS, DE MANERA QUE EL ESPECTADOR TENGA VARIAS VISIONES SIMULTÁNEAS DE LA FIGURA REPRESENTADA, QUE A VECES PUEDE ALCANZAR HASTA SU MISMO INTERIOR, OBLIGANDO A NUESTRO CEREBRO A ESFORZARSE PARA COMPRENDER CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA COMPOSICIÓN.
- **ARTISTAS**
- PABLO PICASO
- GEORGES BRAQUE.- JUAN GRIS
- FERNAN LÉGER.- DELAUNAY: ORFISMO
- "SECTION D'OR: J. VILLON.- MARCEL DUCHAMP

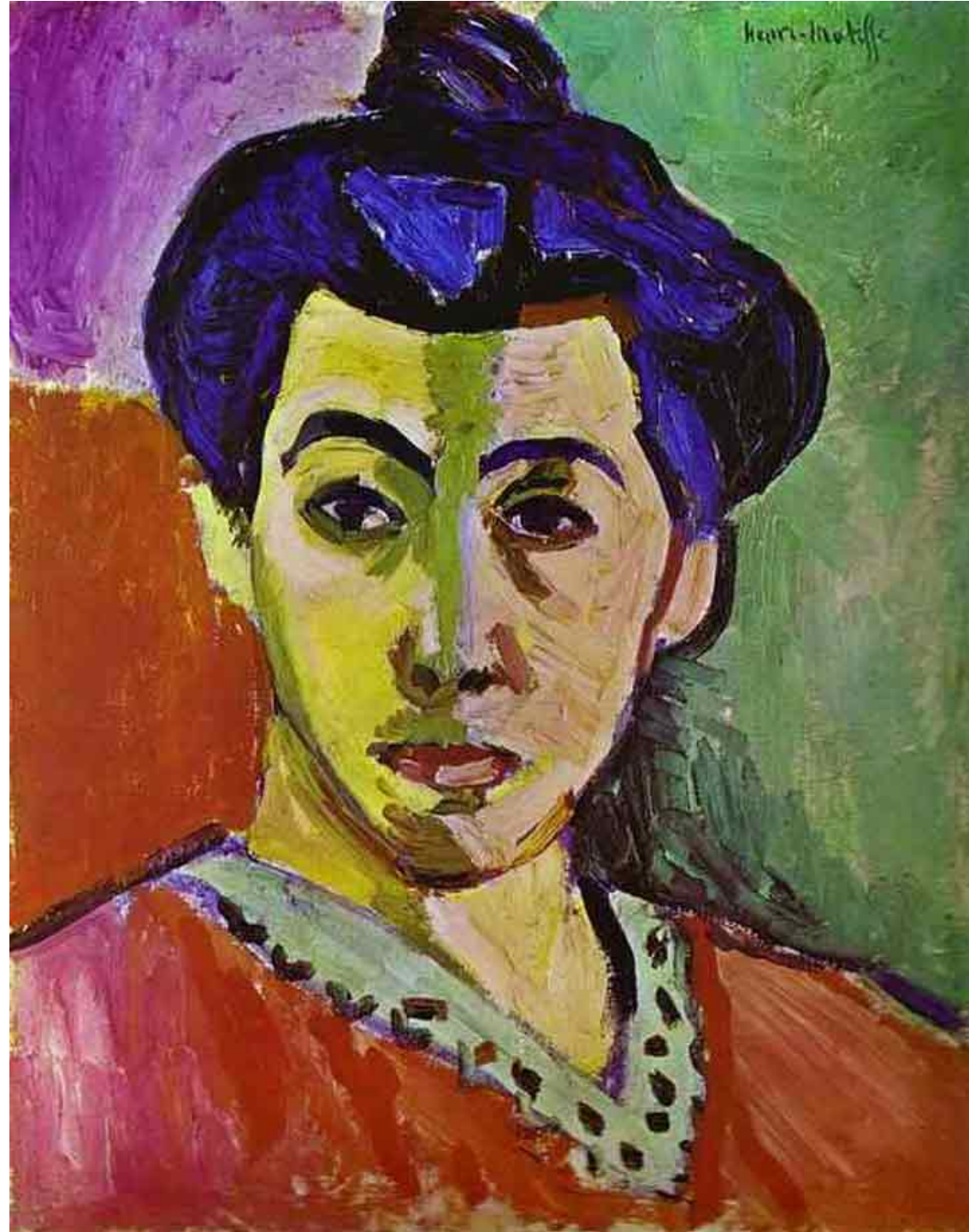

El cubismo

FAUVISMO

- PRECEDENTES: GAUGIN Y VAN GOGH
- INDEPENDENCIA ENTRE EL OBJETO Y EL COLOR
- PROTAGONISMO DE LA LÍNEA
- DESAPARECEN LA LUZ, EL VOLUMEN, LA PERSPECTIVA-
- EL MOVIMIENTO SE EXTINGUIÓ TRES AÑOS DESPUÉS, CUANDO YA EL CUBISMO DE PICASSO Y BRAQUE HABÍA HECHO SU APARICIÓN.
- ES EL COLOR ES QUE IMPRIME RITMO AL CUADRO.
- EXALTACIÓN MÁXIMA EL COLOR Y SUS POSIBILIDADES
- DESPLAZÓ EL VALOR DEL DIBUJO
- ENCONTARON EN CEZANNE EL DISEÑO DE LA SUPERFICIE, PLANOS DE COLOR
- RECHAZARON EL CLARO OSCURO
- LA PERSPECTIVA ES SUSTITUIDA POR LA EXPRESIÓN DEL COLOR

- **ARTISTAS**
- HENRI MATISE
- ANDRE DERAIN
- MAURICE DE VLAMINCK

La blusa rumana (1940)

EL CLASICISMO ESPAÑOL.

INFLUENCIA DE LA GUERRA:

Insurrección de los artistas. No solo en el tema, Tm. En sus contradicciones internas.

La guerra llama a la acción y al heroísmo.

Las crisis económicas inclinan al totalitarismo

Voces que anhelan la seguridad y las certezas, contra el radicalismo de algunas vanguardias.

DEMOSTRAR QUE HABÍA OTRA RADICALIDAD MENOS PELIGROSA.

Que la verdadera modernidad era el CLASICISMO.

La Generación del 98 había contribuido a la ideas de que “España es diferente”. Rural, negra.

Juan Pablo Fusi: también es urbana y con exigencias de modernidad.

EL NOVECENTISMO. Despertar desde 1900 al 1936. “Restaurar el espíritu clásico.

En París. Picasso, Juan Gris, Gargallo.

Se habla tm, de una “Escuela del Mediterráneo” (greco-latina).

La influencia germánica la había desviado.

La razón debía de anteponerse a la sensación,

Incluso saludaron al CUBISMO como un nuevo clasicismo.

Formas sólidas, tras el impresionismo evanescente: Picasso

E. D´ORS.

En los años XX modernidad y clasicismo no eran antagónicos. Ambos enemigos del ACADEMICISMO

Para D´Ors el FUTURISMO es farsa pura. El “desgraciado expresionismo germánico

Ortega y Gasset: “La deshumanización del arte”

El orden está en el clasicismo moderno, en el CUBISMO.

JUAN DE LA ENCINA= Ricardo Gutiérrez Abascal: “La trama del arte vasco” .

Asociación de artistas vascos 1911. Adelantándose a lo que sucedía en Madrid.

Organizan la primera exposición internacional del pintura y escultura. 1900 a 1910

Y crearon el MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO.

Reunió a artistas famosos Matisse, A. Camarasa. Juan Echebarria. Regoyos. Zuloaga.

AURELIO ARTETA fue el primer director del Bellas Artes de Bilbao.

Se movieron en torno a la revista Hermes.

Ucelay. Vázquez Diaz. Gargallo, Hugué.

Al gusto de la moderna burguesía pero sin dejar de ser clásicos.

Luego primera guerra mundial: Expresionismo alemán y Dadá.

(Mª Dolores Giménez Blanco: “Caos y clasicismo” en museo Guggenheim 2011

DALÍ: MUCHACHA DE
ESPALDAS

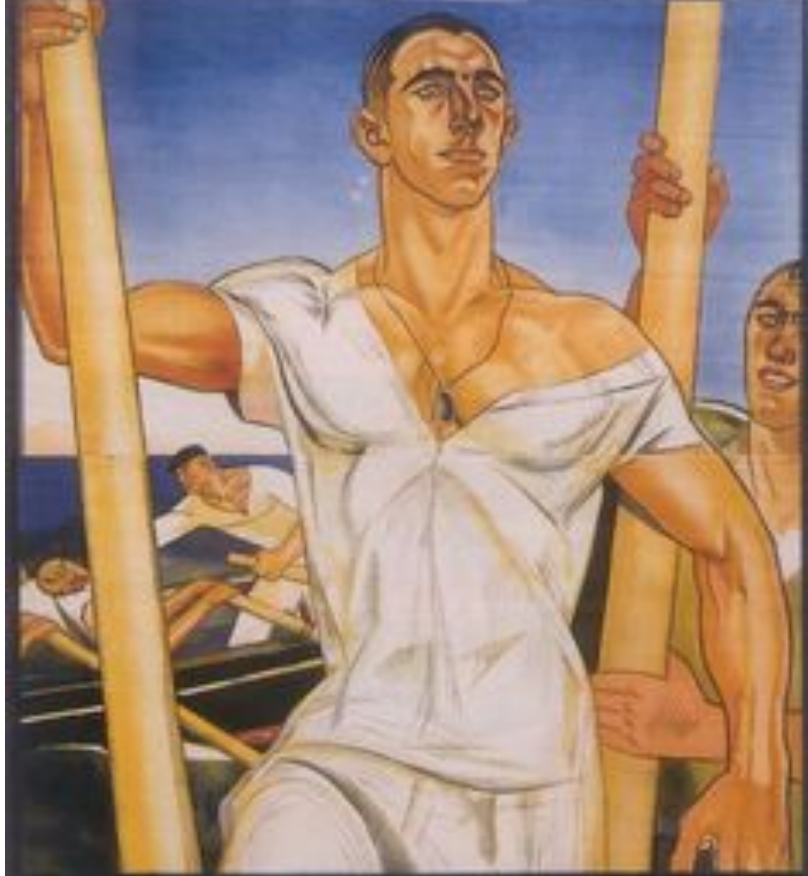

Salvador Dalí *Muchacha de espaldas*, 1925. Óleo sobre lienzo,

AURELIO ARTETA

SAN SEBASTIÁN

GRANDES REGATAS DE TRAINERAS A REMO

ORGANIZADAS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

LOS DIAS 7 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 1930

1ER PREMIO 18.000 P^{TAS}

3ER PREMIO 8.000 P^{TAS}

2º „ 12.000 „

4º „ 5.000 „

LAYADORES
IDILIO RÚSTICO

La Layadores o idilio rústico
110 x 85

JOSE MARIA DE
UCELAY. MARIANO
BRULL

ELÍAS FELIU: LA GALERÍA

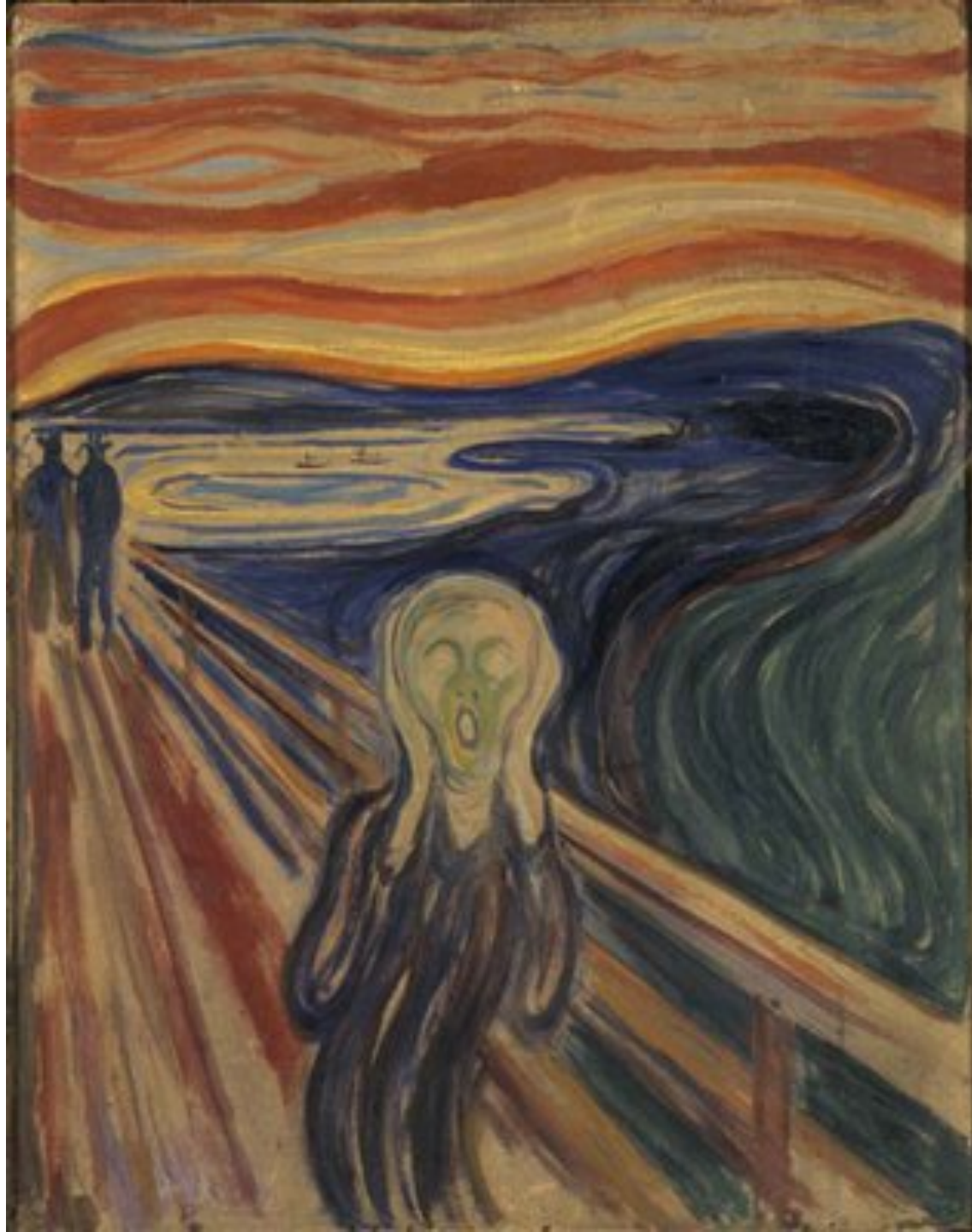

EL EXPRESIONISMO

- SURGE EN ALEMANIA SIMULTÁNEO AL FAUVISMO.
 - TAMBIÉN COMO EXALTACIÓN AL COLOR, PERO CON DISTINTOS PLANTEAMIENTOS.
 - ES TESTIMONIO DE LA VISIÓN ANGUSTIADA. ES UN PLANTAMIENTO ANTE LA VIDA
 - UN ESTADO DE ÁNIMO TENSO.
 - PRECEDENTES: GAUGUIN,. VAN GOGH.
 - EXPRESIÓN DEL DOLOR, LA ANGUSTIA, EL MIEDO TRAS 2ª G. MUND.
 - GESTOS CRISPADOS. ALTERACIÓN DE LAS FIGURAS
 - CRÍTICA DE UNA SOCIEDAD HIPÓCRITA.
 - PINTURA NERVIOSA
 - COLORES OSCUROS. COMO EL FAUVISMO ES UNA EXALTACIÓN EL COLOR.
 - INFLUYEN EN EL CINE: EXPRESAR MAS QUE REPRESENTAR.
-
- **ARTISTAS**
 - EDUARD MUNCH. ENSOR: SIMBOLISMO, PINTURAS NEGRAS
 - EL GRUPO “ DIE BRÜCKE” DE DRESDE.: KIRCHNER Y NOLDE
 - “ “ DER BLAUER REITER” : KAMDINSKY.-PAUL KLEE.-FRANZ MARC
 - DER STURM: OSCAR KOKOSCHKA.
 - OTROS:MODIGLIANI: ESCUELA DE PARÍS
 - AUGUSTE MACKE. FRANCIS BACON. ROUAULT.
 - EXPRESIONISMO ABSTRACTO: WILLEM DE KOONING. SAM FRANCIS

AUTORRETRATO CON MÁSCARAS. JAMES ENSOR

ANSIEDEAD

JEANNE
HÉBUTERNE

EL DADAISMO

- OBJETIVO: DESTRUIR TODO EL ARTE ANTERIOR
 - PROPUGNA: ANARQUÍA PLÁSTICA
 - CONTENIDOS NEGATIVOS
 - POSTURA MÁS INTELECTUAL QUE PICTÓRICA
 - PROVOCAR A LA BURGUESÍA
-
- **ARTISTAS**
 - TZARA
 - PICABIA

La
fuente
(1917)

L.H.O.O.Q. (1919)

EL FUTURISMO

- PRECEDENTES: IMPRESIONISMO Y MANIFIESTO DE MARINETTI
 - PROPUGNAN AUTOMATISMO PSÍQUICO, NO RACIONAL
 - OBJETO DE SU PINTURA: MOVIMIENTO, VELOCIDAD, DEVENIR
 - PINTAN LA ESTRIDENCIA DE LA VIDA MODERNA
-
- **ARTISTAS**
 - UMBERTO BOCCIONI
 - GIACOMO BALLA

BOCCIONI.
DINAMISMO
DE UN CICLISTA

FORMAS ÚNICAS
DE
CONTINUIDAD
EN EL ESPACIO.
BRONCE

EL SURREALISMO

CREACIÓN SUBCONSCIENTE, AUTOMÁTICA
IMÁGENES INCONGRUENTES, ALUCINANTES
TEMAS: MUNDO DE LOS SUEÑOS Y EL EROTISMO
DIFERENTES RECURSOS PARA EXALTAR EL IRRACIONALISMO
MINUCIOSO EN LO CONCRETO, CON CAÓTICA COMPOSICIÓN

ARTISTAS

YVES TANGUY: SUR. ORGÁNICO
SALVADOR DALÍ: SUR. PICTÓRICO
JOAN MIRÓ: LA ALEGRÍA DE VIVIR
MARC CHAGALL: UN ESTADO DEL ALMA
GIORGIO DE CHIRICO. P. METAFÍSICA
RENÉ MAGRITTE: REALISMO MÁGICO
PAUL DELVAUX. MARCEL DUCHAMP.- MARX ERNST

GIORGIO DE
CHIRICO. EL MAL
SUEÑO DE UN REY

**El sol en su
joyero" (1937).
Venecia.**

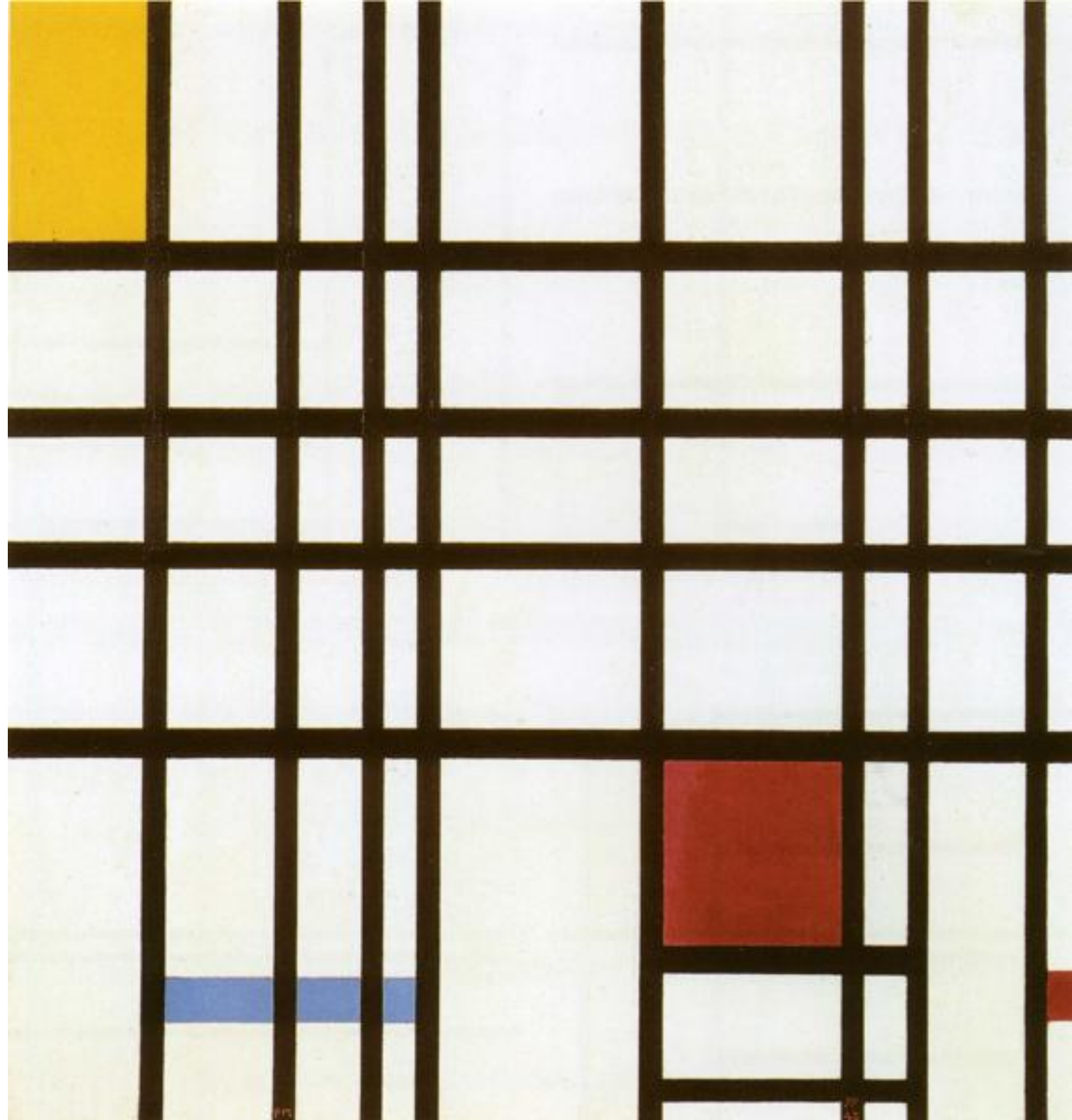

LA ABSTRACCIÓN

- ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS FIGURATIVOS
 - SIN RELACIÓN CON LA REALIDAD VISUAL
 - FORMAS Y COLORES
 - LENGUAJE COMO EL DE LA MÚSICA.
 - VER MÁS ALLÁ DE LAS APARIENCIAS.
-
- **ARTISTAS**
 - :WASILY KANDISKY
 - PAUL KLEE
-
- “DE STIJL” CONSTRUCTIVISMO RUSO
 - NEOPLASTICISMO: PIET MONDRIAN
 - “LOS MATÉRICOS”: ANTONI TAPIES
 - “LOS TACHISTAS”: JAKSON POLLOCK
 - “EL RAYONISMO”: MIKHAIL LARIONOV
 - “EL ORFISMO”: ROBERT Y SONIA DELAUNAY
 - “SUPREMATISMO” MALEVITCH

27

SEGUNDAS VANGUARDIAS AÑOS 40 A 60: de París a EEUU-.

DADAISMO. Irreverente, sarcástico

CINÉTICO: FASCINADO POR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

EXPRESIONISMO ABSYRACTO: FRIALDAD. Realidad neurótica, pureza visual, cruda, como Goya.

viven en un mundo inmaterial, en cualquier cultura.

J. Pollok: traza, borra, nada le guía.

Rotko: el vacío completo, no creemos en nada. Yo atormentado

pone a prueba los cambios modernos, la vida urbana, la felicidad

AÑOS 70. MINIMALISMO: Nuevos comportamientos y medios artísticos:

. ARTE CONCEPTUAL: desmaterializar el arte, desaparición del

objeto, sustituido por el concepto, Nuevos escenarios: la calle. Repudia el color

valor de lo efímero, la fotografía, temas urbanos, triviales, pintores trasnochados y nuevos.

AÑOS 80. ECLECTICISMO. Fracasos políticos, desencantos, descrédito de las vanguardias.

nuevas ideas: especificidad.

profesionalidad.

disciplina.

TRANSVANGUARDIA ITALIANA:. Conviven Todas las época, vuelta a la figuración

EXPRESIONISMO ALEMÁN:. anti dogmatismo.

eclecticismo

pluralidad.

MODERNISMO Y POST MODERNISMO:,. Abandonan la investigación.

recurren a la línea de trabajo de los artistas tradicionales, conviven los lenguajes

del pasado y del presente. Eclecticismo hasta en el diseño.

ROTKO.

El vacío
completo.

Expresión de
nuestro yo
atormentado

1912–1956

- Expresionismo Abstracto
- Abstracción

Hiperrealismo.
ANTONIO LÓPEZ

EL POP ART

- Se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular.
- tomadas de los medios de comunicación,
- como anuncios publicitarios, comic, objetos culturales ,del mundo del cine.
- buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras,
- además de resaltar el aspecto banal o *kitch* algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía
- El arte pop y el «minimalismo» son considerados los últimos movimientos del arte moderno y por lo tanto precursores del arte postmoderno, aunque inclusive se les llega a considerar como los ejemplos más tempranos de éste
- utiliza la técnica de la yuxtaposición de diferentes eler pintura plástica., con materiales de desecho:

•R. Lichtenstein, ***El beso.***

- ARTISTAS:
- ROY LICHTENSTEIN
- DAVID HOCKNEY
- CLAES OLDENBURG: ESCULTOR
- ROBERT INDIANA
- KEITH HARING: DESENFADO
- EQUIPO CRÓNICA
- ANDY WARHOL

•R. Lichtenstein, ***El crack.***

•A. Warhol, ***Elvis,*** 1964.

•A. Warhol, ***Marilyn.***

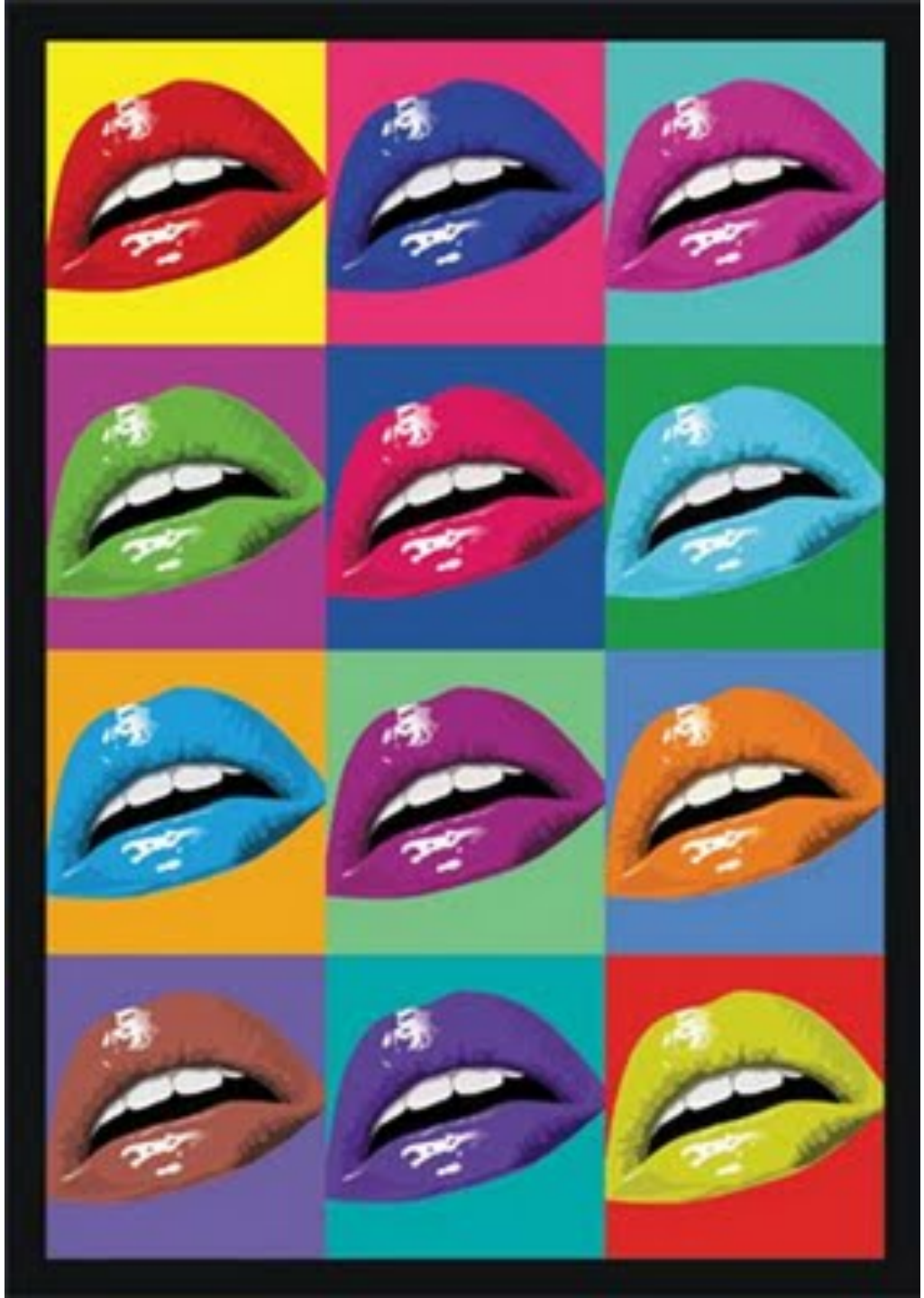
- .- Lo vulgar frente a lo sublime.
- .- Gestos provocativos. / no se lleva la excelencia
- .- Recelamos de la grandeza. / antes daba esperanza
- .- No hay más valores que los del libre mercado.
- .- Obsesiones universales.
- .- La vida es sórdida y el arte solo es arte si refleja la sociedad.
- .- Somos vulgares, raros. Todo apariencia
- .- La rareza no está en el arte, sino en la vida.
- .- El consumismo adormece. No es heroico pero sí real, es la vida misma.
- .- Pasamos de valores sublimes a no creer en nada.
- .- ¿Es todo lo que somos?. ¿Tenemos algo que mejorar?
- .- ¿Es el arte la forma de imaginar cómo puede ser la vida?

EDUARD HOPPER. NOCTÁMBULOS

ANDI HARWOL

Bote de sopa en conserva
Campbell's I (1968)

Liz (1965)

Informalismo

.- Después de la II Guerra Mundial, se habla en términos generales, de **Informalismo**, haciendo referencia a lo artístico.

.- El término "informal" lo acuñó el crítico Michel Tapié en 1951. De modo paralelo, también se habló del "arte otro".

Las raíces profundas del "arte otro", deben buscarse en el Dadaísmo.

.- El *Informalismo* es un movimiento que comprende obras de aspectos y contenidos muy diversos.

.- El hecho de que una obra sea informal, no implica el abandono de la forma, sino que niega las formas tradicionalmente reconocidas como clásicas.

.- La noción de forma ha adquirido nuevas y múltiples posibilidades. Ahora **la obra de arte queda abierta y el espectador puede contribuir a la interpretación.**

.- La obra informal puede no significar nada, ni recordar, ni sugerir, con su simple existir es suficiente.

.- El *Informalismo* surgió cuando la guerra no había terminado aún.

.- Muchas veces se ha relacionado el arte informal con la filosofía existencialista e incluso con ideas relativas a la nada propuestas por Heidegger.

.- Cada artista se encuadraría en una sub tendencia personal de arte.

- El **arte conceptual** se desarrolló a finales de la década de los sesenta e inicios de los ochenta del siglo XX. Los orígenes se encuentran en la obra de Marcel Duchamp, artista de origen francés que ya afirmaba que el concepto era más importante que el objeto artístico.

La característica principal de esta corriente es el predominio de los elementos conceptuales sobre los puramente formales. Así pues, el **arte conceptual** es una forma de expresión que intenta evitar el estímulo óptico a favor de los procesos intelectuales que el público es invitado a compartir con el artista. Para ello, esta disciplina artística se fija en los ambientes cromáticos, en los luminosos, y en las variaciones sobre la naturaleza.

¿Cuál es la ideología de este tipo de arte? El **arte conceptual** se define claramente opuesto a la burguesía y contrario al consumo, ya que se considera que la obra no es dueña de nadie.

Los artistas del **arte conceptual** se valen de métodos inusuales y diversos para presentar la idea de su obra. Eligen fotografías, vídeos, documentales escritos, grabaciones, presentaciones de actos en público... y muchos otros materiales efímeros que les sirven para documentar sus ideas o explicar eventos que ocurren fuera de los museos.

- Abre la puerta a todo. ¿Qué puedo inventar?. ¿Qué puede tener éxito?
- Preguntas en lugar de certezas.
- El BODY ART (arte minimalista que utiliza el cuerpo como material de la obra) y
- EL LAND ART (arte terrestre que consiste en gigantescas obras en amplios espacios naturales) fueron dos corrientes muy importantes del **arte conceptual**.

Uno de los ejemplos tempranos del **arte conceptuales** “Una y tres sillas”, una creación de Joseph Kosuth, artista estadounidense que en 1965 crea una obra con una silla como protagonista central. La obra en cuestión consiste en una silla plegable de madera, una fotografía de una silla y una ampliación fotográfica de la definición de silla extraída del diccionario. Con ello este artista conceptual busca que el público conteste en cuál de los tres elementos se encuentra la identidad del objeto: ¿en la cosa misma, en la representación o en la descripción verbal? ¿Puede descubrirse la identidad de la silla en uno, en algunos, en todos, o en ninguno de ellos?

A finales de la década de 1980, el **arte conceptual** experimenta un fuerte resurgimiento, justo cuando la atención del mundo del arte de vanguardia se orienta hacia la obra basada en el tema y el contenido. No obstante, por su carácter efímero, el **arte conceptual** dejó pocas obras en los museos. Sólo quedaron las fotografías y las declaraciones impresas (libros, catálogos y folletos) sobre los proyectos.

El body art (arte minimalista que utiliza el cuerpo como material de la obra) y el land art (arte terrestre que consiste en gigantescas obras en amplios espacios naturales) fueron dos corriente muy importantes del **arte conceptual**.

ARTISTAS

JOSEPH KOSUTH

ROBERT MORRIS

ARTE
COMO
IDEA:

Joseph
Kosuth:
"Una y
tres
sillas"
(1965).
París.

Robert Morris:
"Sin título"
(1969). Nueva
York.

EL LAND ART

- ES una tendencia del arte contemporáneo, que utiliza el marco y los materiales de la naturaleza (madera, tierra, piedras, arena, rocas, fuego, agua ...)
- Esta expresión inglesa se ha traducido también como «arte de la construcción del paisaje» o «arte terrestre». Generalmente, las obras se encuentran en el exterior, expuestas a los elementos, y sometidas a la erosión natural; así pues, algunas desaparecieron, quedando de ellas sólo el recuerdo fotográfico.
- Las primeras obras se realizaron en los paisajes desérticos del oeste estadounidense a finales de los años sesenta.
- Las obras más imponentes, realizadas con equipamientos de construcción como excavadoras, se llaman *earthworks*, palabra que puede traducirse como *excavaciones*, *aterramientos* o *desmontes*).
- El arte generado a partir de un lugar, que algunas veces parece un cruce entre escultura y arquitectura, en otras un híbrido entre escultura y arquitectura de paisaje en donde juega un papel cada vez más determinante en el espacio público contemporáneo.
- En realidad, puede considerarse como un nuevo comportamiento artístico, alejado de los modos tradicionales, como otros que surgieron en los años sesenta y setenta en respuesta a la comercialización del objeto artístico tradicional (cuadros, esculturas). Otras nuevas modalidades artísticas del mismo tipo serían en body-art, el happening o el arte povera.

- ARTISTAS
- WALTER DE MARÍA
- CARLOS DE GREDOS
- JIM DENEVAN
- AGUSTÍN IBARROLA
- JAVACHEF CHRISTO

BOSQUE DE OLMOS

MINIMALISMO

Peter
Eisenman
EL
HOLOCA
USTO

Ilusión óptica, Geometría, Rigor y Movimiento:

Op-art es la abreviatura de "Optical-Art", se empleó por primera vez en 1964 en la revista *Times*. Se ha cuestionado si el arte óptico debe considerarse incluido en el ámbito del arte cinético.

Características generales:

Es una evolución matemática del arte abstracto. Se usa la repetición de las formas simples.
Los colores crean efectos vibrantes.

Gran efecto de profundidad.

Confusión entre fondo y primer plano.

Hábil uso de las luces y las sombras.

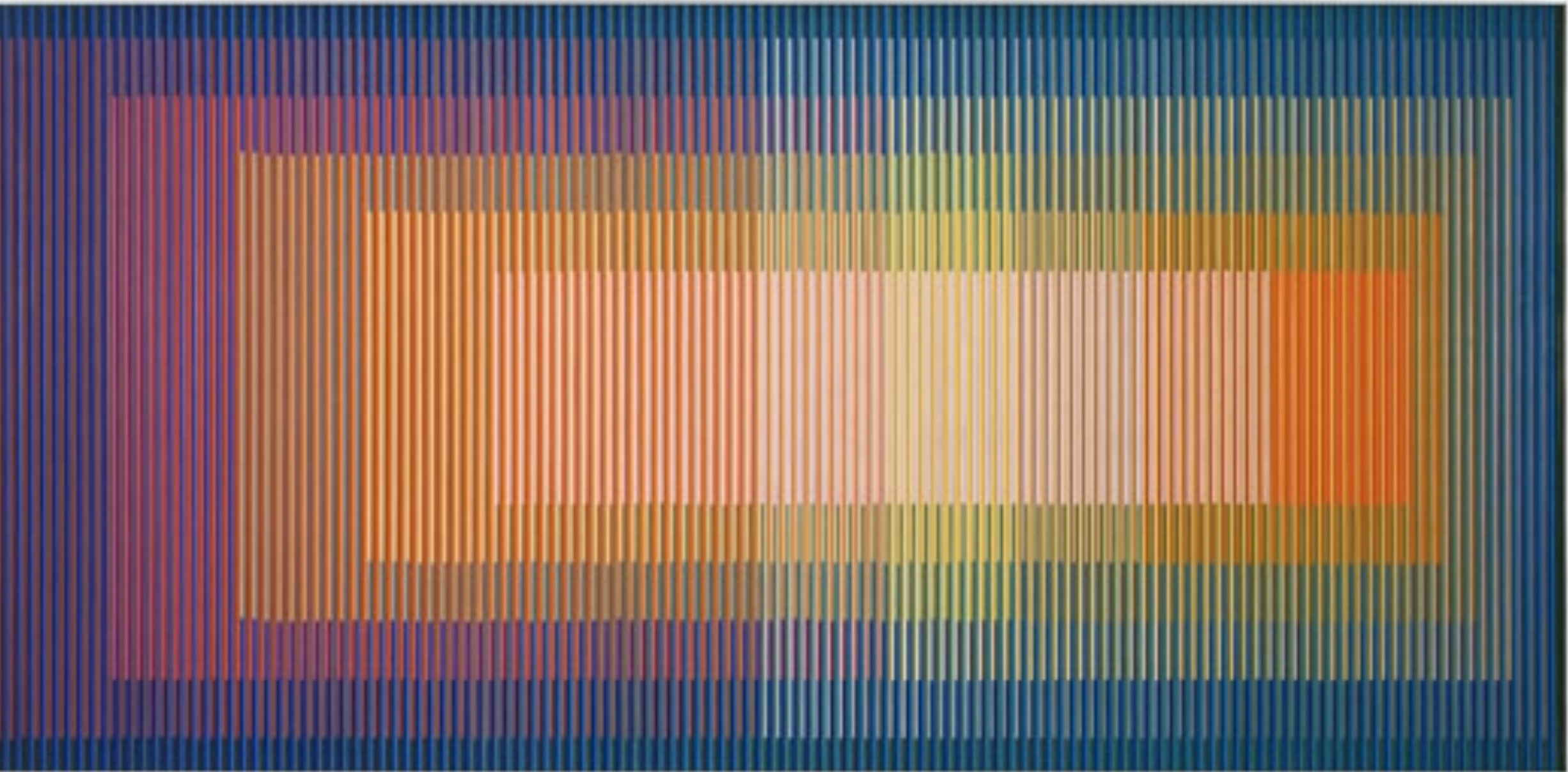
El resultado es el de un espacio tridimensional que se mueve.

Aunque el movimiento no sea real, el efecto es de total dinamismo.

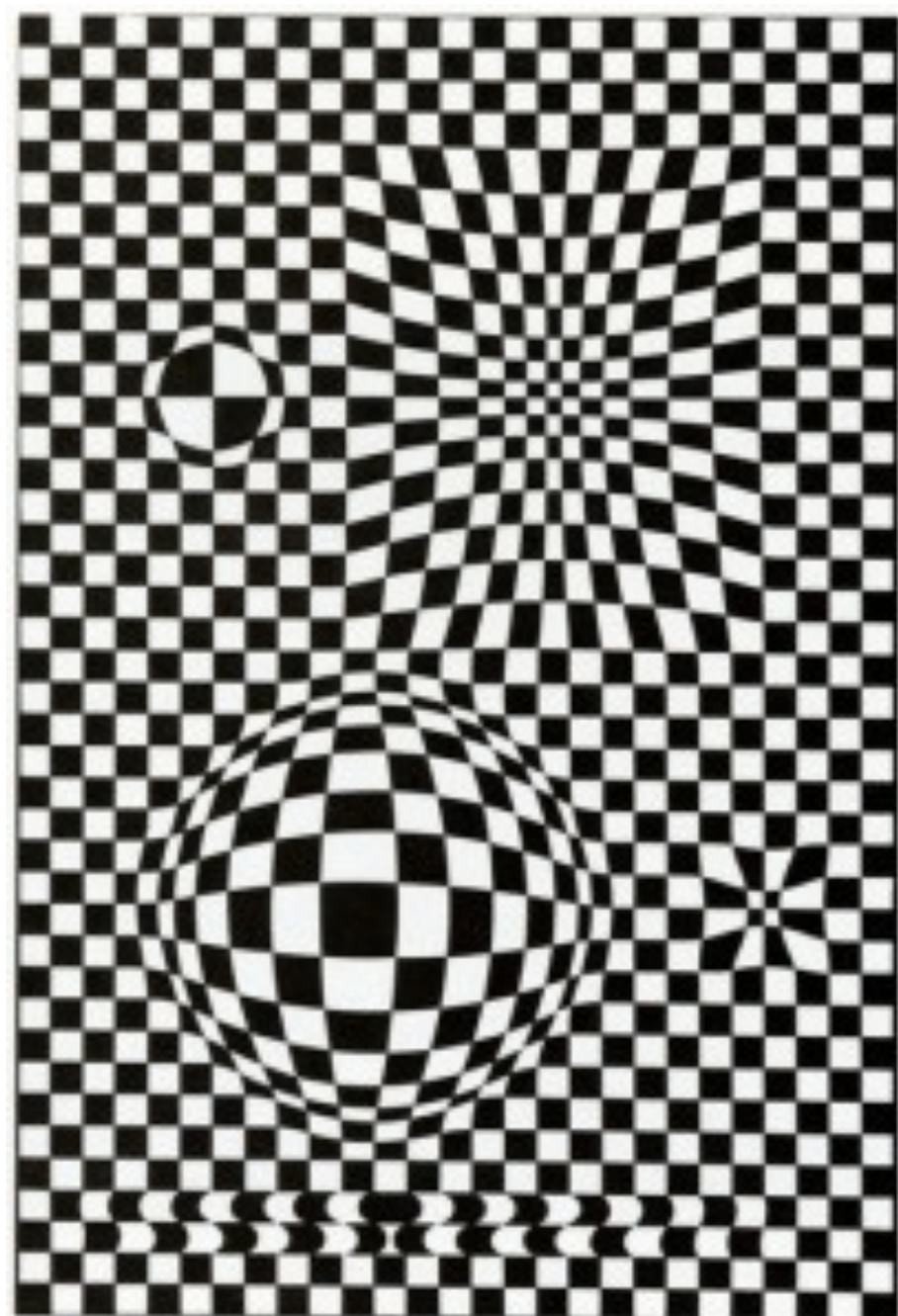
En la retina se sienten vibraciones, altibajos, formas que emergen y se retrotraen.

Representantes del Op-Art:

Víctor Vasarely
Jesús Rafael Soto
Bridget Riley
Kenneth Noland
Lawrence Poons

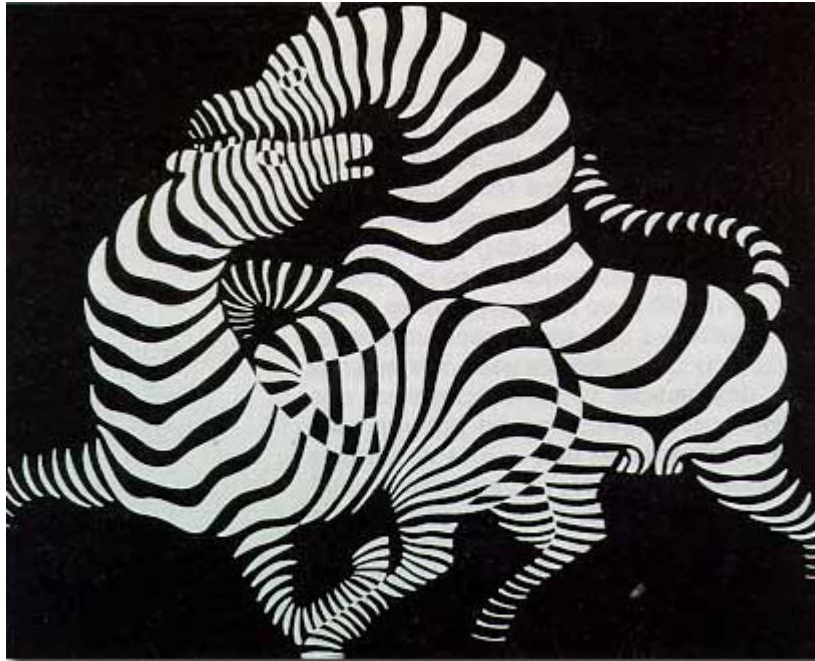

El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. Es una tendencia de las pinturas y las esculturas contemporáneas creadas para producir una impresión de movimiento. El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. [Wikipedia](#)

Artistas: [Alexander Calder](#), [Jesús Rafael Soto](#), [David C. Roy](#), [MÁS](#)

Zebras, de Víctor Vasarely, Uno de los artistas más destacados del movimiento, obra busca impresionar la retina del espectador con reacciones visuales.

.- La Guerra Civil Española y la incomunicación subsiguiente, producen un breve estancamiento en el progreso de los medios expresivos. En Madrid, **Benjamín Palencia** funda la **Escuela de Vallecas**, donde se integran los nuevos pintores que revolucionarán el criterio realista estético español mantenido desde Altamira.

.- El Paso decisivo se dio en **Barcelona**, cuando por iniciativa de **Tharrats**, se funda el grupo **Dau Set** en 1945. La fecha de 1948 puede darse como el inicio de la no figuración. **Antoni Tàpies** es uno de los que más resalta.

.- **Antoni Tàpies** es el que más ha influido en el devenir de la plástica española de la segunda mitad del siglo XX.

Se interesa por la expresividad genuina de la materia a la que concede un papel preponderante en su obra y la comunicación de la misma. En su obra priman los ricos empastes de materiales diversos como polvo de mármol, óleos, colas... y texturas diversas de tejidos, cuerdas y cartón que producen inquietantes contrastes con superficies pulidas. Su obra evoca una mágica transcendencia.

.- En su producción puede acudir al *arte pobre*, que consiste en sobrevalorar materiales míseros efímeros no considerados dignos de ser incorporados al ámbito artístico. El resultado de esta incorporación de los más variados objetos puede hacer de las composiciones de Tàpies esculturas en vez de pinturas. En **Madrid**, en 1948 se funda el grupo catalán **El Paso**, integrado por **Canogar**, **Feito**, **Millares** y **Saura**. El objetivo general es lograr el **arte no imitativo**.

.- La pintura de **Canogar** es de gran dinamismo gestual, araña con sus propias manos, exprime la pasta pictórica y hace que vibre sobre los fondos planos. En su pintura el gesto proviene del corazón.

Feito como buen [abstracto](#) elude lo formal para recrearse en aspectos matéricos extremadamente sutiles, casi como lacas. Incorpora trazos enormes que otorgan un noble gesto a sus composiciones.

La obra de **Antonio Saura** puede entenderse a medio camino entre la [abstracción](#) y la figuración distorsionada. En su obra domina el contraste de sus enloquecidos trazos oscuros sobre los fondos claros.

En **Millares** domina la exacerbación de lo textural. Agresivo, desgarrador, intenso amante de la materia y su valor expresivo. Arpilleras, escayolas, cuerdas, sacos, son elementos válidos para la expresión. Sus composiciones alcanzan gran relieve escultórico, como símbolo de su violencia emocional.

Nuevos artistas se van incorporando al movimiento como **Lucio Muñoz, Alejandro Mieres, Ceferino Moreno y Lucio Muñoz**. España se incorporó tarde a la [abstracción](#), pero lo hace con una fuerza titánica, rabiosa. El objetivo era el del estallido de las formas y la preponderancia del gesto manual. El gozo por la materia permite experimentar con múltiples procedimientos, técnicas y materiales, hasta entonces considerados "no pictóricos".

TAPIES

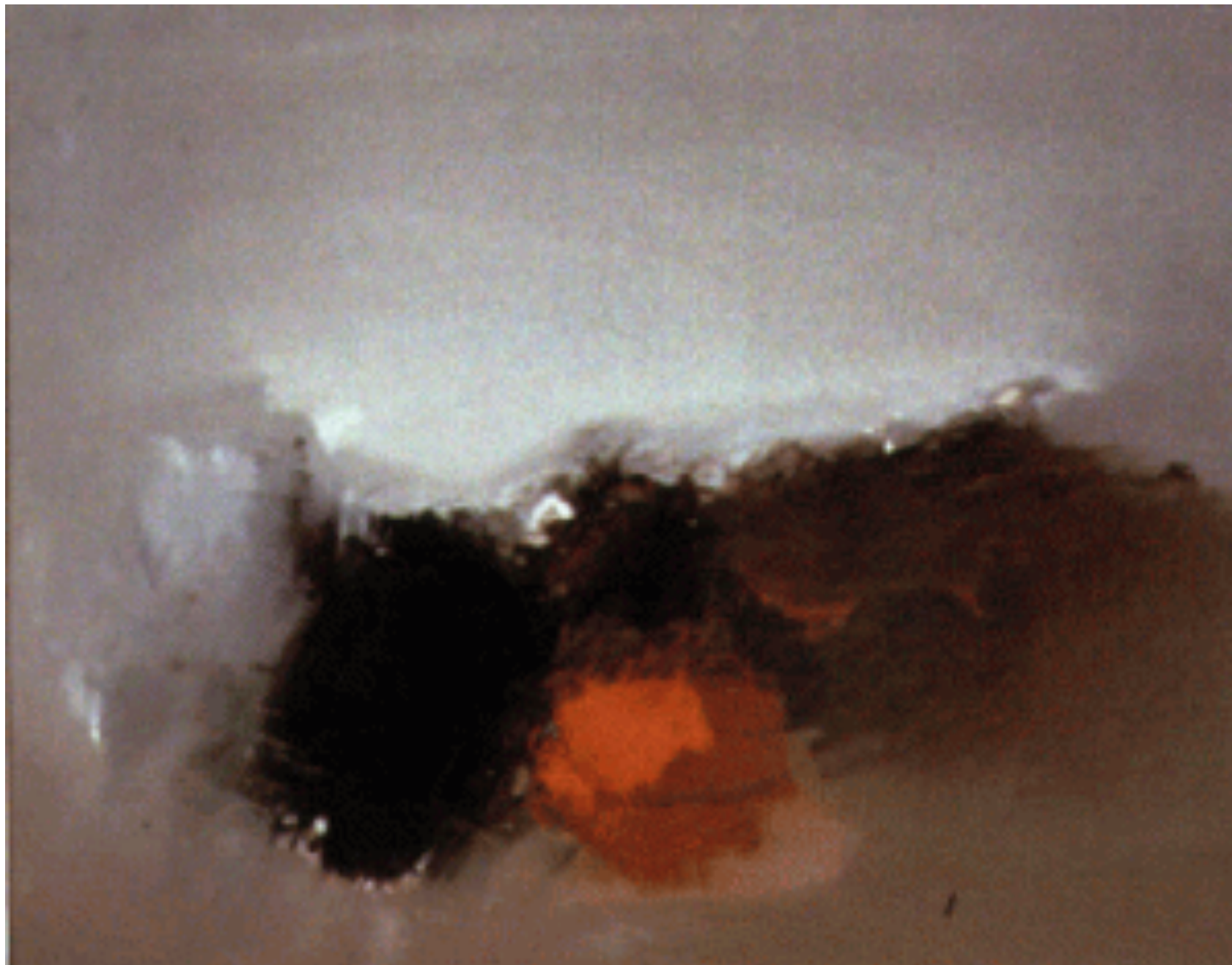
SAURA

JUANA FRANCÉS

FEITO

MILLARES.
ABORIGEN

CANOGAR EL ACCIDENTE

SEGUNDA MITAD SIGLO XX

En estos años de la segunda mitad de siglo XX es habitual el que las tendencias se multipliquen, algunos nombres representativos, pueden ser:

Celis, de reminiscencias ABSTRACTAS Y POP,

Alcaín que usa recursos POP en una temática ingenua,

Isabel Villar que quizá sea de las mejores representantes del ARTE NAIF español,

El mágico encanto de **Isabel Villar** se transparenta en sus imágenes y sucesos casi oníricos que pueden recordar el SURREALISMO. En su obra adopta un aire de inocencia típicamente NAIF

ORCAJO obsesionado por las tuberías

CELIS:
ECOLÓGICO

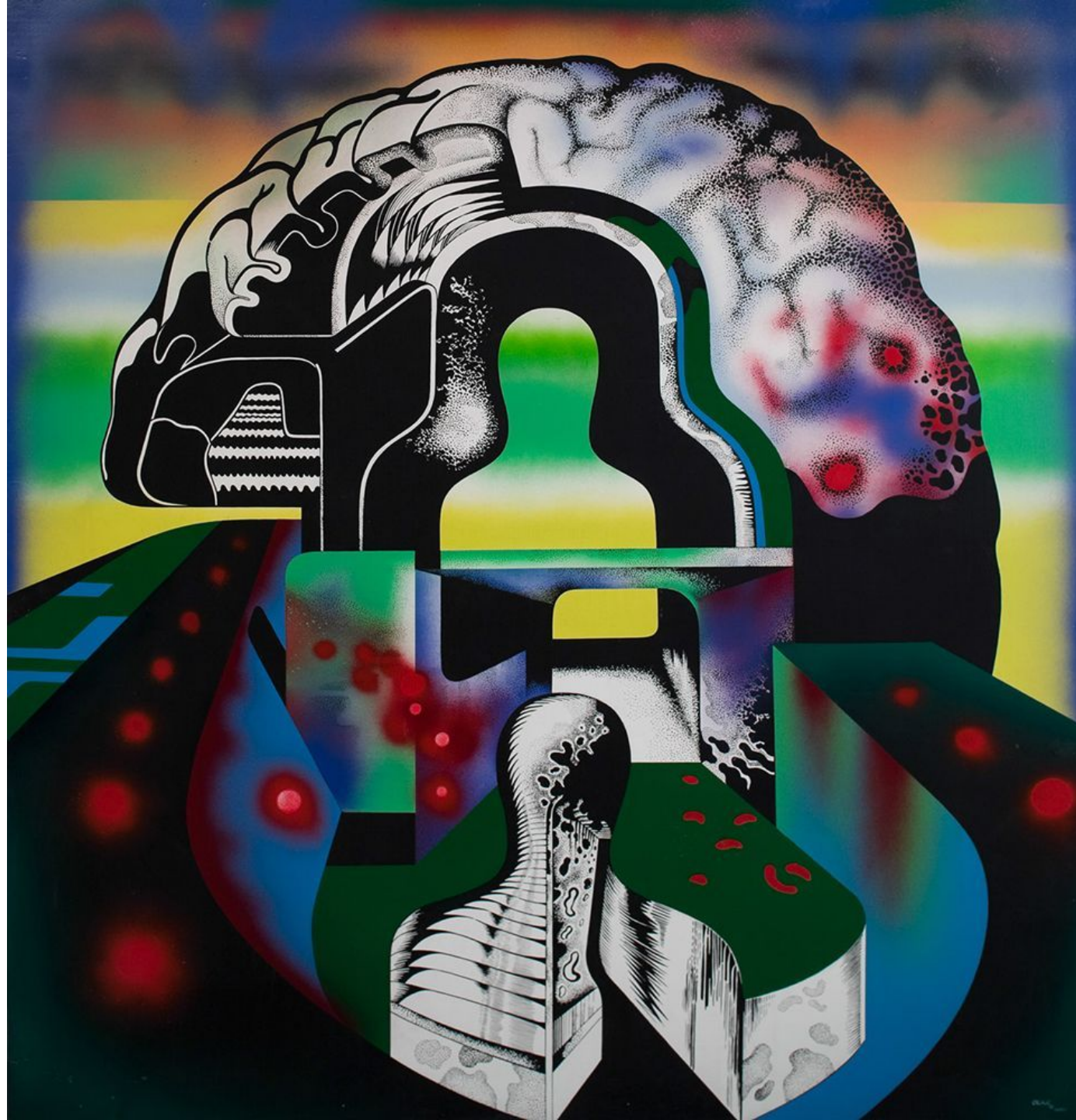
NAÏF. ISABEL VILLAR

ALFREDO
ALCAIN

ORCAJO

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS

Difícil de clasificar; desde el neo conceptismo al neo expresionismo.

Artistas de infancia con tele y sin lectura. Lenguaje audio visual

Simplificación comunicativa, alejado de las grandes obras.

Técnica simultánea, no jerarquizada.

Amplía el repertorio con el collage

Integrar arte y vida. Valora la autonomía de la obra.

No se requiere bagaje intelectual.

La modernidad mira al futuro, La postmodernidad al pasado.

Años 70 y 80: superficialidad, monotonía, repetitivo, pastiche

Informalismo europeo: Matérico.- gestual.- tachista.-escayolista.- arte brut (arena y cal).

dratage, surcos, hendiduras: Dubufet, arranca zonas para que otras tengan relieve.-

dripping, goteo: Tapies, Cuixart.-

Gratage, zonas luminosas con papel de plata. Máxima libertad. Acumulación de empastes, incisiones. Causa desasosiego, destrucción

Neo dadá.- Acción happening.- acción painting.- Ready made.-body art.- povera.-

neofiguración

MODERNIDAD Y POST MODERNIDAD.

- Recuperación del caballete.
- Construir la utopía.
- Libertad: cualquier estilo
- Restaurar el equilibrio entre tradición e innovación.
- Los post modernos abandonan la investigación.
- Recuperan la línea de trabajo, ya no quieren nuevas técnicas.
- Conviven los lenguajes.
- Movimientos pendulares
- Simplificación comunicativa.
- Técnicas simultáneas, no jerarquizadas.
- el público se cierra o intenta comprender.
- Hoy se requiere bagaje intelectual y empatía
- Causa desasosiego.
- Artistas de infancia con televisión. Alejados de lectura de las grandes obras.
- La modernidad mira al futuro. La post modernidad al pasado.