

EN ESTA SECUENCIA CONOCEREMOS SOBRE LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX.

OBJETIVOS:

- Favorecer la creatividad, el pensamiento estético y crítico sobre el arte y la cultura.
- Conocer e indagar en las funciones sociales (comunicativas) de las imágenes.
- Recuperar conocimientos previos sobre el lenguaje visual en general y establecer puentes de conocimientos desde las artes visuales con otras disciplinas favoreciendo la transversalización de contenidos, principalmente con las ciencias sociales.

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS:

- Exploración y sistematización de información en torno a las Vanguardias artísticas del siglo XX.
- Construcción de una línea del tiempo para ubicar hechos políticos y sociales claves en sincresis con obras y movimientos artísticos, para reconocer puntos de ruptura en la que emergen las vanguardias artísticas.
- Criterios de composición, eligiendo con mayores niveles de intencionalidad de acuerdo a los propósitos intelectuales y comunicativos de cada vanguardia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Se evaluará el proceso de trabajo durante las clases siguiendo las orientaciones y actividades de cada uno de los TP.
- Entrega prolija de los trabajos realizados cuando sea solicitado por la docente.

REVISÁ PERIODICAMENTE QUE TP FUISTE HACIENDO Y CUALES TENÉS PENDIENTES DE ENTREGAR: RECORDÁ

QUE ES MUY IMPORTANTE TENER LA CARPETA DE CADA MATERIA COMPLETA Y AL DÍA PARA TENER UN BUEN

PROCESO DE TRABAJO :)

VANGUARDIAS ARTISTICAS

En los TP anteriores pudimos conocer sobre las *imágenes figurativas realistas y no realistas*.

Si **las imágenes en el arte comunican sentidos, cultura, pensamientos, ideologías...** ¿Porqué se produjeron tantas transformaciones en la forma de representar la realidad a lo largo de la historia?, ¿Cuál es el sentido de romper con los cánones o reglas de representación academicista-tradicionales del siglo XV, por ejemplo?

El siglo XX se inició con un nuevo ritmo histórico, con muchos cambios en el aspecto ideológico, científico, social, cultural, y que en el campo del arte se vieron representados por las VANGUARDIAS ARTÍSTICAS: Fovismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo, Constructivismo, etc. Estas expresiones ofrecieron nuevas formas de representación que se oponían a los modelos estéticos del siglo XIX.

La persistencia de la memoria, 1931. Salvador Dalí - Surrealismo onírico

BREVE RECORRIDO HISTÓRICO:

Las VANGUARDIAS se iniciaron en Europa, pero pronto se expandieron por América. Esta fusión de tradiciones fueron movimientos que representaron las nuevas búsquedas estéticas en un marco cultural distinto: emergen así el muralismo mexicano, el constructivismo uruguayo, el modernismo brasileño, entre otros.

En Argentina, las vanguardias llegaron por medio de artistas que iban a estudiar a Europa: Xul Solar, Petorutti, Del Prete, etc., quienes crearon un lenguaje propio: El Arte Concreto.

ACTIVIDAD N.1

A- Busca el significado de **vanguardia**, haciendo referencia a las **vanguardias artísticas**, o vanguardia en el arte.

B- Las Vanguardias del siglo XX representan lo nuevo, es decir, lo novedoso en el arte. ¿Qué movimientos o estilos artísticos del siglo XIX se dejan atrás?

C- Investiga sobre cada **vanguardia artística** haciendo un listado de ellas, anotando palabras, artistas referentes, fechas importantes, obras reconocidas, sin dejar de mencionar el contexto social y político en el cual emergen estos movimientos artísticos.

CUBISMO

Este movimiento se desarrolló entre **1907 y 1907** y sus creadores fueron **Pablo Picasso** y **Georges Braque**. Se trata de una tendencia que dio paso a otras técnicas **vanguardistas** del arte del siglo XX. El cubismo no puede ser considerado solo como una moda de principios del siglo pasado, sino que es toda una **revolución** porque rompió, definitivamente, con la pintura tradicional conocida hasta entonces **es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva**. En los cuadros cubistas, desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies.

El cubismo produjo una auténtica ruptura con las anteriores concepciones del arte, y presentó un nuevo orden basado en la descomposición formal de las figuras y de sus volúmenes en una multiplicidad de planos. El cubismo analiza y representa las superficies desde una perspectiva nueva y diferente, contemplando los volúmenes de los cuerpos desde distintos puntos de vista. Suele suceder que en estas obras el color pierda importancia, llegando incluso a representaciones casi monocromáticas (de un solo color). Se dejan de lado todos los detalles de los objetos y se destacan solamente los juegos de volúmenes principales y los grandes contrastes. El término “cubismo” hace referencia a la simplificación extrema de las composiciones plásticas en formas semejantes a “cubos” o cuerpos geométricos en general.

Pablo Picasso

Sin duda uno de los **artistas cubistas** más importantes es Pablo Picasso. Fue a principios del siglo XX cuando abandonó por completo la **perspectiva**, se lanzó a la conquista del **espacio** en los cuadros, de los contornos gruesos y definidos, así como el predominio de colores como el azul o el marrón. De los cuadros de Picasso, se considera que *Las Señoritas de Avignon* (1907) forma parte del **protocubismo**.

ACTIVIDAD N.2

Actividad: Realicen un rostro con las características del CUBISMO, utilizando figuras geométricas, pueden usar cartón, papeles de colores o todos los elementos que consideres necesarios para tu producción, deben estar pintados. A continuación les ofrecemos unos ejemplos para que se guíen en sus producciones.

SURREALISMO

El surrealismo fue un importante movimiento artístico surgido en Francia durante el siglo XX. Se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad. Los artistas surrealistas como apelaban a los sueños, pintaban objetos en estados que carecían de toda lógica, por ejemplo, pintaban una casa flotando entre nubes, o una vaca sentada en una mesa almorzando, o una persona con cara de manzana, etc. Todo tipo de imagen estaba permitida, mientras menos lógica tuviera con respecto a la realidad, más surrealista sería.

En palabras de Breton, en su manifiesto de 1924, el Surrealismo es un puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral.

El Surrealismo propone una teoría de lo inconsciente y de lo irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. El movimiento tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Freud, que supone un rechazo de la cultura tradicional basada en el poder de la razón.

Características del surrealismo

- El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre.
- Plasmó un **mundo absurdo**, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente.
- Tomó del Dadaísmo, la importancia del **azar** y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo.
- Posteriormente buscó inspiración en el **inconsciente**, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud.

ACTIVIDAD N.3

A. EN CLASES: Trabajamos con Salvador Dalí. Para introducirnos en este movimiento artístico, vemos los siguientes cortometrajes que son obras clásicas de la cinematografía surrealista.

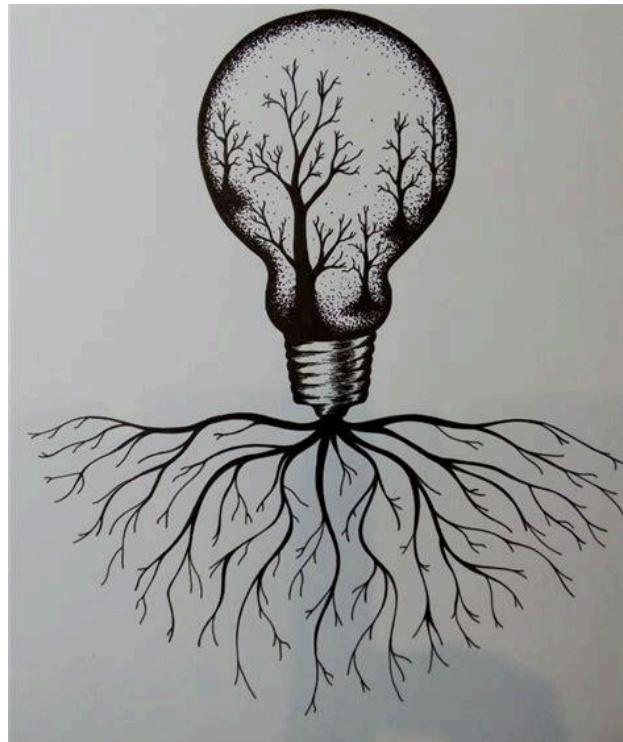
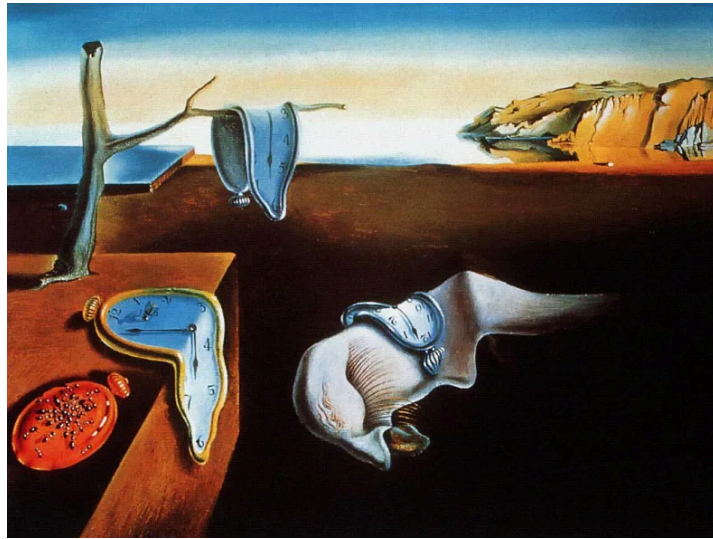
DESTINO, Producido por el surrealista icónico Salvador Dalí y Walt Disney. https://www.youtube.com/watch?v=hc_f9VDVsNk.

UN PERRO ANDALUZ, producido por Luis Buñuel y con la colaboración de Salvador Dalí.
<https://www.youtube.com/watch?v=vNJwPrAxkB4>

B. TAREA. Indaga quienes fueron las referentes MUJERES de este movimiento artístico en américa latina, que por cierto fueron muchas. Realiza una breve ficha biográfica sobre la gran surrealista Frida Kahlo.

ACTIVIDAD N.4

Busca imágenes surrealistas para inspirarte y creá por medio de dibujo o collage un ambiente surrealista (teniendo en cuenta fondo/contexto), esto quiere decir, ¿Dónde ocurre nuestra obra Surrealista?, debemos recordar que las obras Surrealistas carecen de todo tipo de realidad y lógica, por lo que debe ser un lugar imaginario, que no exista, que no tenga lógica de ser, por ejemplo puede ser un bosque en que los son pinceles gigantes, o en un paisaje psicodélico con resorte, espirales, círculos, etc. o en una ciudad que los autos vuelan, las casas flotan y los arboles caminan y toman micro, etc. Ejemplos:

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

Se trata de un movimiento que agrupa artistas de personalidades muy distintas y que defiende por encima de todo la **libertad individual y el carácter expresivo del arte**. Lo importante para ellos será la **materialidad del cuadro como superficie** y la individualidad del artista.

Para los expresionistas abstractos, pintar un cuadro no va a ser un proceso dirigido por la razón, sino un **acto espontáneo, una acción corporal dinámica**. El artista se dejará llevar por su tensión interior en un proceso espontáneo, no meditado y lejos de todo plan preconcebido.

Así el **Expresionismo Abstracto** deja traslucir los estados directos del ánimo de los pintores, convirtiendo a las obras en vehículos para expresar las más diversas sensaciones. La **angustia**, la **rabia**, el **dolor** aparecen muchas veces contenidos en los intensos **goteos de Pollock** o en los **brochazos de De Kooning**, o en los contrastes de **Rothko**. Una pintura no figurativa que intenta expresar la experiencia dramática e interior en que habita el propio artista.

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO

- **Preferencia por los grandes formatos**, siendo el óleo sobre lienzo su medio de representación favorito.
- Los expresionistas abstractos no dividen el cuadro en diferentes partes, sino que **toda la superficie del cuadro es un campo abierto para poder esparcir la pintura** o arrojarla, como hacía **Pollock** sobre la extensión de sus lienzos.
- **La gama de colores es reducida, mínima**, con preferencia por los colores **primarios**, como el rojo, el azul o el amarillo o los contrastes básicos, como el blanco y negro, o aún más allá, con una tendencia hacia obras monocromáticas. Todo ello como búsqueda de sensaciones primarias y directas.

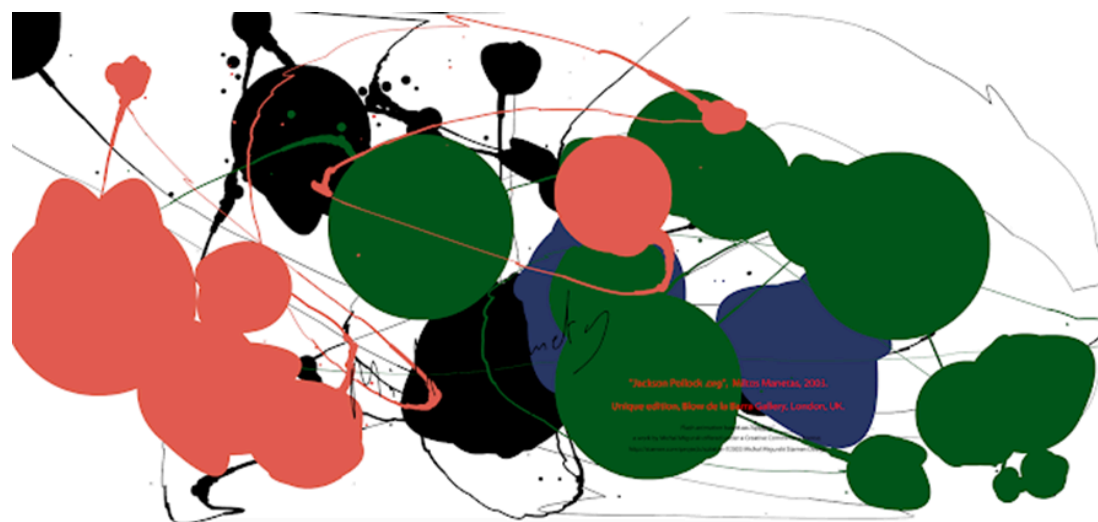
ACTION PAINTING

La pintura de acción implica estar literalmente dentro de la obra, pues el artista trabaja siguiendo un sistema absolutamente novedoso. Para ello **Jackson Pollock** a partir de 1947 adoptó la peculiar técnica del **dripping** en donde la **materia pictórica se deja gotear o se arroja sobre la tela**. Para poder hacerlo, en lugar de utilizar caballete y pinceles, Pollock colocaba el lienzo directamente en el suelo y sobre él dejaba gotear la pintura desde un contenedor que previamente había agujereado o la esparcía mediante salpicaduras, directamente con las manos o mediante el uso de pinceles o cualquier otro instrumento. Una pintura que manipulaba después con palos u otras herramientas, dándole incluso mayor consistencia mediante la adición de arena e incluso fragmentos de vidrio, arena, recordando a la pintura de arena de otras culturas, como la de los Indios Navajo.

ACTIVIDAD N.5

Para entender y comprender a Pollock nada mejor que disponer del espacio y la condiciones para crear Pollocks. Para ello únicamente necesitas muchas ganas y:

- Un aula amplia o en el patio
- un gran lienzo, afiches, cartulinas, telas
- botes de pintura de los colores primarios,
- brochas, cubos para agujerar y utensilios varios con los que extender la pintura
- Muy importante, ropa que no importe manchar.

"Jackson Pollock - ang", Nikos Mavreas, 2001.

Unique edition, Blom de la Bière Gallery, London, UK.

Artwork reproduced with permission of the artist.

London Art Foundation, London, UK.

© 2001 Nikos Mavreas. All rights reserved.