

NOMBRE DE
ALUMNO.....CURSO.....
ASIGNATURA.....NIVEL.....

UNIDAD: ***De Recuperación de Objetivos y Nivelación***

CONTENIDO: Análisis e interpretación de diferentes tipos de manifestaciones visuales.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: **OA 4** Realizar juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes.

”Movimientos Vanguardistas del siglo xx”

I.- Introducción:

Estudiar el arte del siglo XX supone estar predispuesto a dejarse sorprender y cautivar, a asombrarse ante la gran cantidad y variedad de cambios que sacudieron a todo tipo de formas artísticas desde comienzos del siglo XX. En efecto, el siglo XX significa antes que cualquier otra cosa una **enorme ruptura** con las tendencias artísticas que se habían desarrollado en los siglos anteriores.

Así, en pintura y partiendo de las innovaciones desarrolladas a finales del siglo anterior, van a desarrollarse casi de manera simultánea **diferentes estilos**, que conocemos con el nombre de **VANGUARDIAS**. En muchos de ellos se busca y se consigue la ruptura con las **tendencias realistas** que habían caracterizado al arte de los siglos anteriores. Es más, muchos pintores no se instalaron cómodamente en uno de esos nuevos estilos, sino que siguieron experimentando **nuevas formas de expresión**.

Durante el período que va desde comienzos del siglo XX hasta el inicio de la segunda guerra mundial se desarrollan en Europa varios movimientos artísticos que tendrán una gran importancia en el arte moderno. **El fauvismo, el expresionismo y el cubismo** son los primeros movimientos innovadores. **Kandinsky, Matisse y Picasso** fueron algunos de los más originales artistas de comienzos del siglo XX. Sus nuevos planteamientos revisan los conceptos, no ya académicos, sino sensorialistas, valorando por encima de todo la **libertad expresiva**. En los años transcurridos entre las dos guerras mundiales surgen nuevos movimientos como el **dadaísmo y el surrealismo**, que dan al concepto de vanguardia un nuevo sentido, más allá de la mera idea de innovación. También se desarrollan otros movimientos artísticos ya insinuados en los años precedentes como la **abstracción**, en los que se advierte el triunfo de un estilo concebido sobre la comprensión de la belleza intrínseca de las formas puras, esquemáticas y geométricas y el **Arte Pop con Andy Warhol**, ya en territorio de **E.E U.U** y en la **segunda década** del siglo XX (**fin de 1950**).

II.- Desarrollo del Contenido/ Habilidad:

Conceptos Claves:

a) EXPRESIONISMO 1903 a 1930

“Se caracteriza por la apasionada expresión de sentimientos, depresión y angustia por el caos del mundo”

Surge en Alemania en concordancia con el fauvismo francés.

Los pintores buscan la expresión apasionada de los sentimientos, con este propósito **la línea, color y forma se alteran**, van más allá de lo que es la realidad, se eliminan los detalles y se exagera lo que parece de mayor importancia. Sus imágenes son muy intensas, deformadas e incluso **caricaturescas**. Los expresionistas se oponen al academicismo formal y del racionalismo en el arte; a ellos los mueve el instinto, la intuición, la depresión y la angustia por el caos del mundo. La realidad, cualquiera que ella sea, se representa con absoluta libertad, sin preocupaciones naturalistas o teóricas. Utilizan formas de contornos duros y angulosos, normalmente en color negro y delineadas con pinceladas rápidas.

En Alemania, esta tendencia se dividió en dos grupos. El primero fue conformado por artistas jóvenes, entre 1905 y 1913 y que se llamó **Die brücke** (El puente).

Estaba inspirado, como el fauvismo, en el arte africano; pero además de representar los sufrimientos de la humanidad, debido al lado oscuro de la modernización (como el aislamiento y la masificación), le agregaron la angustia.

Más tarde, en 1911, se inició otra fase del expresionismo alemán, a través del grupo **Der blaue reiter** (El jinete azul). Se inspiraron en el llamado arte primitivo, en el fauvismo y en el arte popular, y su pintura alcanzó una etapa semi-abstracta.

Principales representantes: Emil Nolde, Edvard Munch, James Ensor. Oskar Kokoschka

b) CUBISMO 1907 A 1914

“Se caracteriza por romper con las formas tradicionales de la pintura”

Entre 1907 y 1914, los pintores Pablo Picasso, español, y Georges Braque, francés, dieron comienzo a la corriente denominada cubismo, que se caracteriza por romper con las formas tradicionales de la pintura. De hecho, fueron los primeros que cambiaron radicalmente la percepción del arte en 500 años, ejerciendo la mayor influencia artística, a través de este movimiento, en todo el siglo XX, al replantear la relación entre la **forma y el espacio**. El cubismo pone de relieve la bidimensionalidad (dos dimensiones) del plano pictórico, rechazando los valores tradicionales de la perspectiva, escorzo (figuras en posturas oblicuas al plano de la obra artística), modelado y claroscuro (contraste de luces y sombras).

Los principales temas serán los retratos y las naturalezas muertas urbanas, los elementos que se disponen de modo caótico sobre la mesa de un café. hacia 1910-1911 se define el llamado **cubismo analítico**, donde forma y fondo se entremezclan, se confunden. A partir de entonces la pintura recompone su imagen, proceso en el que cabe mencionar a Juan Gris (1887-1927).

Es cuando surge la técnica del **collage**, en la que se recortan planos de diversos materiales y se pegan a la superficie del lienzo.

Principales representantes: Pablo Ruiz Picasso, Juan Gris, George Braque.

c) SURREALISMO 1924

“Se caracteriza por la exploración y representación del mundo de los sueños”

Corriente artística, surgida en Francia a mediados de la segunda década del siglo XX, pretendía reflejar el inconsciente humano mediante la exploración del mundo de los sueños.

Empieza en 1924 en París. Allí, el escritor francés André Breton publica el Primer **Manifiesto del Surrealismo** y define el nuevo movimiento como "automatismo psíquico puro a través del cual nos proponemos expresar, ya sea verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento". En principio era un movimiento de y para escritores, pero de inmediato se vislumbraron las enormes posibilidades que tenían para la pintura y la escultura. Pronto se distinguieron dos modos de hacer arte surrealista.

De una parte, los pintores que seguían defendiendo **el automatismo** como mecanismo libre de la intervención de la razón; entre los más destacados están **Joan Miró y André Masson**. De otra, cada vez adquirió más fuerza la opinión de

quienes creían que la figuración naturalista podía ser un recurso igual de válido. **la exploración de los sueños**, sin duda, **Salvador Dalí** llevaría al límite el poder rupturista de la figuración, pero también cabría mencionar a René Magritte,

Se inspiraron en el psiquiatra **Sigmund Freud**, que, entre otras cosas, señaló que tanto el pensamiento, como los sentimientos y el comportamiento están determinados por fuerzas desconocidas que vienen de nuestro inconsciente. Y que este se manifiesta sobre todo en los sueños y en los estados de trance.

El ambiente es inverosímil y se combinan aspectos reales con elementos de fantasía, yuxtaposición de objetos sin relación, un horizonte bajo y lejano, símbolos del psicoanálisis, perspectiva acentuada y una aguda iluminación irreal de las escenas.

La técnica es muy minuciosa y muchas veces **se pinta cada detalle en forma fotográfica**.

Se mezcla y usan diversos medios: dibujo, pintura, fotografía, cine, escultura, grabado y técnicas como el collage, frottage, calco (transferencia de un papel a otro de acuarelas o dibujos a tinta mediante una presión).

Principales representantes: Salvador Dalí, Joan Miró, Max Ernst, René Magritte, Yves Tanguy y Frida Kahlo.

d) EL POP ART fines de 1950, 1960 ~ 1970

"Se caracteriza por basarse en las cosas cotidianas de la vida y en la realidad social contemporánea" El Pop art se desarrolló a partir de la década del '60, es **figurativo**

y su creador fue Richard Hamilton. Los artistas pop recurrían a las imágenes de los anuncios publicitarios, películas, tiras cómicas, y a los objetos de uso diario. 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**.

zSu motivación se encuentra en la imaginería del mundo del consumo y de la **cultura popular**, tales como historietas ilustradas, anuncios, envases e imágenes de TV y cine. También está presente un fuerte arraigo sentimental con lo cotidiano. R. Hamilton lo definía como " popular, pasajero, perecedero, barato, producido en serie, joven, ingenioso, erótico, artero, encantador y un negocio a gran escala". Usan técnicas pictóricas y comerciales muy precisas, casi fotográficas, por ejemplo serigrafía y aerógrafo. Se mezclan técnicas del pincel, collage fotográfico y/o técnicas mecánicas. **Principales representantes:** Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jasper Johns y Robert Rauschenberg.

Retrato de Marilyn Monroe, Andy Warhol.

III.- Cierre. Síntesis de Conceptos Claves:

- **Trabajo nº 1 de Artes Visuales : Ejercicio de Creatividad Basado en Obras Vanguardistas del siglo XX:**

A través de ésta actividad se estimulará en los alumnos aspectos de observación, percepción, retentiva e imaginación en torno a obras vanguardistas del Siglo XX. Reflexionarán sobre el tema principal representado en la obra (según el paisaje, personajes que aparecen, las acciones de fondo, vestimenta, actitudes, formas y colores que el artista utilizó para crearla ,etc.), a través de los materiales escogidos y su relación directa con el Lenguaje Plástico y las características estilísticas del Siglo XX.

Posteriormente, el alumno realizará un “Juego”, el cual consiste en darle vida a la obra por medio de graficar la situación central en un antes y un después (“¿qué pasaría antes y qué pasaría después de la escena representada?”). La idea u objetivo es que el alumno se responda a sí mismo a través de la imaginación para situar el punto de partida y punto final de su secuencia.

El antes-durante y después de la obra se realizará por separado, subdividiendo en tres partes el formato ¼ de mercurio, lo que posibilita un montaje concordante con el propósito de la actividad y con la lectura posterior que el alumno pueda darle a su producto creativo.

El “Juego” -última fase del ejercicio de creatividad planteado-, deberá integrar a continuación **Técnica Mixta (combinación de 2 o más procedimientos)**, de un repertorio de lápices grasos, scriptos, acuarela o témpera.

Antes	Durante	Después

Hoja de block $\frac{1}{4}$ de mercurio

- **RECURSOS COMPLEMENTARIOS** Power-point, denominado “Movimientos Artísticos del Siglo XX”· subido a la página del Colegio
- **E-mail: cefaartesmedia@gmail.com**