

GUIA N°1 DE AUTOAPRENDIZAJE

NOMBRE DE ALUMNO.....CURSO.....
ASIGNATURA:...**ARTES VISUALES**... NIVEL:....**Primero medio**.....

CONTENIDO: “Movimientos Vanguardistas del siglo xx”

***NIVELACIÓN DE OBJETIVOS PRIORIZADOS 2020:**

OA 1: Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y contemporáneos

I.- Introducción:

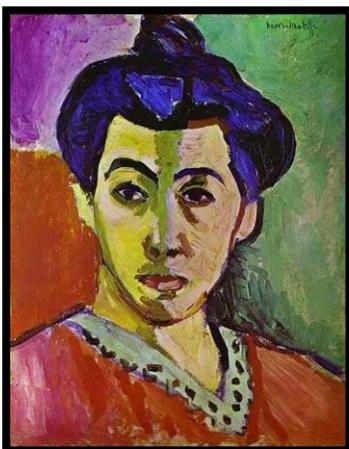
Estudiar el arte del siglo XX supone estar predispuesto a dejarse sorprender y cautivar, a asombrarse ante la gran cantidad y variedad de cambios que sacudieron a todo tipo de formas artísticas desde comienzos del siglo XX. En efecto, el siglo XX significa antes que cualquier otra cosa una **enorme ruptura**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

II.- Desarrollo del Contenido/ Habilidad:

Conceptos Claves:

a) FAUVISMO 1905 A 1910

“Se caracteriza por la utilización de colores puros y fuertes”

El Salón de Otoño de 1905 que se celebró en París (Francia) se vio sacudido por un terremoto de luz y color: una de sus salas se reservó para un grupo encabezado por Matisse, Derain y Vlaminck. Los lienzos que presentaron ostentaban, orgullosos, gamas cromáticas estridentes y agresivas, hasta tal punto que de allí salieron como el grupo de los **Fauves**, que en francés significa **"las fieras"**, debido al salvajismo primitivo de su estilo.

Retratos, interiores, visiones idílicas del hombre en la naturaleza, paisajes hermosos... Su realización es muy **colorida y atrevida**: es una explosión de colores violentos y arbitrarios.

Estos pintores No buscan la representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Las figuras resultan planas, lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno, La espontaneidad calculada de su pintura busca la conexión inmediata con el espectador, para transmitirle la emoción anímica del artista cuando realizó la obra.

El arte fauvista dejó una importante influencia ya que es precursora del arte comercial y el cartel publicitario.

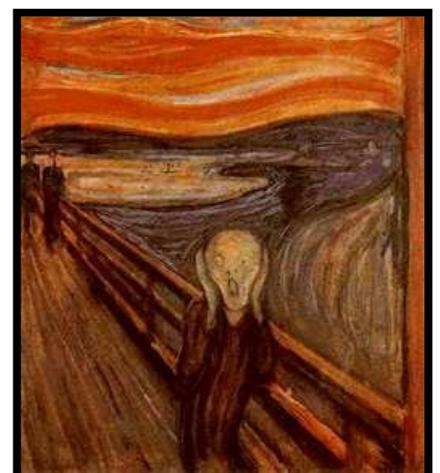
Principales representantes: a parte de Matisse, su principal exponente, podemos encontrar a André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy.

b) 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 se representa con absoluta libertad, sin preocupaciones naturalistas o teóricas. Son formas de contornos duros y angulosos, negros y delineadas con pinceladas rápidas.

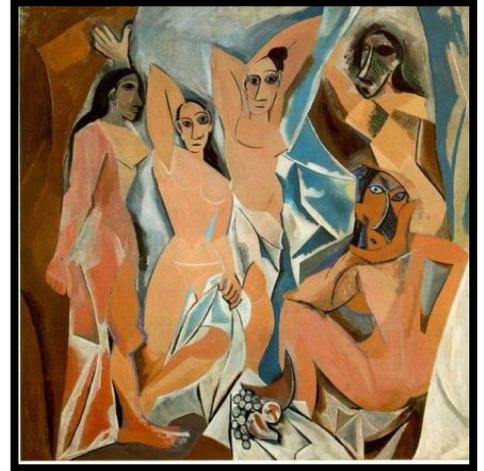
Principales representantes: Emil Nolde, Edvard Munch, James Ensor. Oskar Kokoschka

c) 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).

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.

d) FUTURISMO 1909 A 1914

“Se caracteriza por representar el movimiento y la velocidad”

En 1909 el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti publica el Manifiesto de Fundación del Futurismo, que **proclama el rechazo frontal al pasado**, a la tradición y la defensa de un nuevo orden moderno, dominado por la **máquina, la velocidad y la ciudad**.

En el manifiesto del futurismo Marinetti proclama: “Que un coche de carreras o un motor revolucionado, es más hermoso que la Victoria de Samotracia”, una escultura griega del año 190 a.C., considerada el modelo occidental de belleza.

Al mismo tiempo que surgía el cubismo, en Italia aparecía el futurismo, que se desarrolló entre 1909 y 1914. En esta corriente, la idea fue introducir un nuevo concepto: el desarrollo de una acción dentro de un espacio de tiempo, guiados por la aparente simultaneidad de los hechos que ocurren diariamente en la vida moderna, además de retener imágenes que pasan ante nuestros ojos con gran rapidez. Así por ejemplo, pintaban un perro que corría con doce patas.

El lema del Futurismo era “**TODO SE MUEVE, TODO CORRE, TODO SE TRANSFORMA CONTINUAMENTE**”

Es un arte audaz, original y violento.

Su inspiración fueron las máquinas, las guerras y la velocidad.

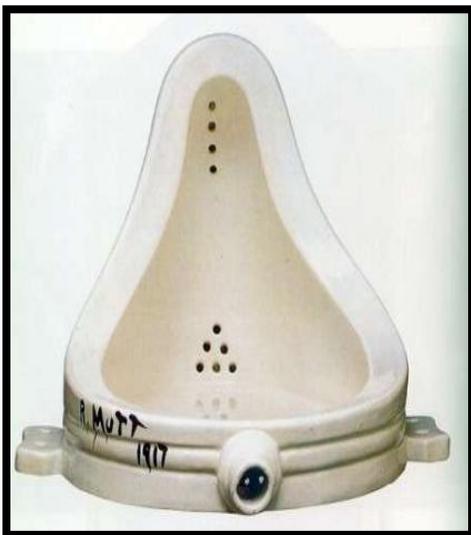
El objetivo primordial del futurismo es representar el movimiento.

Principales representantes: Umberto Boccioni, Carlos Carrá, Gino Severini y Marcel Duchamp.

e) DADAÍSMO 1916 ~ 1920

“Se caracterizó por el empleo de materiales no convencionales con intención provocadora”

Nace en Zurich en 1916, **cuando toda Europa estaba en guerra**.

En la neutral Suiza un grupo de escritores, músicos y artistas unidos por su rechazo hacia los valores de la burguesía y, sobre todo, al militarismo decide que el arte debe ser un acto de rebeldía, de contestación de los valores que habían llevado al caos bélico.

El origen del término permanece sin aclarar todavía. Podría ser el nombre de la cantante del Café Voltaire (centro de sus reuniones), el sonido producido por los bebés o el resultado de abrir un diccionario al azar. Dadá se erigió en uno de los movimientos más libres, más creadores, del arte europeo a comienzos de siglo.

El pintor francés Marcel Duchamp fue el más conocido de los dadaístas, quien le pintó bigote y barba a una reproducción de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.

en 1915 Marcel Duchamp presenta su primer ready-made, la máxima expresión del hecho anti-artístico. Ya no se realiza una obra de arte, sino que se escoge, de entre los objetos cotidianos. *Artista no es el que pinta o esculpe, sino el que escoge un objeto, no por su calidad estética o simbólica, sino aleatoriamente, y se convierte en arte por haber sido elegido de entre muchos otros.*

El dadaísmo fue un fenómeno internacional y multidisciplinario, más cercano a un estado de ánimo o a un modo de vida que a un movimiento artístico. Como movimiento, el dadá decayó en la década de 1920 y algunos de sus

miembros se convirtieron en figuras destacadas de otros movimientos artísticos modernos. **Principales representantes:** Marcel Duchamp, Man Ray y Francis Picabia. Jean Arp.

f) ABSTRACCIÓN 1910

“Se caracteriza por expresar sentimientos, sensaciones y emociones por medio de los colores, líneas, estructura y ritmo”

El arte abstracto comprende varios estilos y se desarrolló en Alemania, Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos (Holanda) durante la segunda década del siglo XX.

Tras las espantosas experiencias dejadas por **la Primera Guerra Mundial**, los representantes de la pintura abstracta llevaron las tendencias del expresionismo hacia una pintura totalmente **no figurativa**, es decir, que no reproducía realidades concretas, pero no ya en un intento de copiar al mundo sino que de cambiarlo.

La obra de **Wassily Kandinsky**, por ejemplo, ilustra la llamada abstracción lírica. Llegó, entre 1910 y 1912, a una abstracción impregnada de sentimiento.

Otro tipo de abstracción es de **Piet Mondrian**, que se elaboró a partir del cubismo, a la que progresivamente redujo a trazos horizontales y verticales que encierran planos de color puro.

También es llamado arte no figurativo, porque no representa ningún objeto real.

Este movimiento artístico rechaza la representación objetiva de la realidad, transformándola en formas pictóricas que aparentemente no tienen ninguna relación con ella.

Se da independencia a la línea, color y ritmo para que constituyan nuevas combinaciones entre sí. Por tanto, es una pintura espontánea, en la que el artista da rienda suelta a la imaginación y emoción del momento, dejando plena libertad de interpretación al espectador.

En el arte abstracto se dan tres tendencias básicas:

- 1.- La reducción de las apariencias naturales a formas radicalmente simplificadas.
- 2.- La construcción de objetos artísticos a partir de formas básicas no figurativas.
- 3.- La libre expresión espontánea.

Principales representantes: Wassily Kandinsky, Piet Mondrian.

g) 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

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.

h) 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**.

Su 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.

1.-

2.-

1-2: Obras POP de Andy Warhol.

3.-

4.-

3-4: Roy Lichtenstein

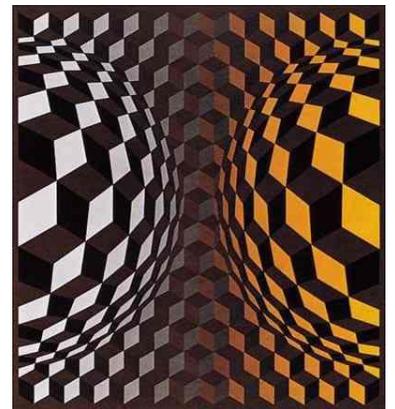
i) EL OP ART 1958

"Se caracteriza por representar ilusiones ópticas en la retina del ojo del espectador"

El Op art (abreviación de **Arte óptico**, en inglés), consistía en producir ilusiones ópticas. El Op-Art, o Arte Óptico fue un movimiento pictórico nacido en Estados Unidos en el año 1958 y se basa en la ilusiones ópticas que se producen en la retina del ojo del espectador.

El Op-Art se caracteriza por varios aspectos:

- ~ La ausencia total del movimiento real, todas sus obras son físicamente estáticas.
- ~ Se pretende crear efectos visuales tales como movimiento aparente, vibración, parpadeo o difuminación. Usa los recursos de líneas paralelas, tanto rectas como sinuosas, contrastes cromáticos marcados, ya sea poli o bicromáticos, cambios de forma y tamaño, combinación y repetición de formas y figuras, entre otros recursos ópticos. Usa también figuras geométricas simples, como rectángulos, triángulos y circunferencias en tramados, combinaciones o formaciones complejas.
- ~ En muchos casos el observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente.
- ~ Se usa el acrílico para obtener superficies lisas, limpias y muy bien definidas.
- ~ La obra se ejecuta utilizando herramientas especiales de dibujo tales como: compás, escuadra, regla y tintas, para poder lograr un diseño geométrico exacto. El Op Art ha tenido gran influencia en la moda, decoración y diseño industrial.

Principales representantes: Víctor Vasarely, Frank Stella y Joseph Albers.

j) EL HIPERREALISMO 1965

"Se caracteriza por representar fielmente la realidad"

Conocido también como Superrealismo, Realismo Fotográfico y Fotorrealismo, es un movimiento artístico en que los temas son representados con exactitud minuciosa e impersonal en los detalles, por medio de una agudeza óptica llevada a cabo con tal virtuosismo técnico, que supera la "visión" del objetivo fotográfico.

No hay aquí una mirada subjetiva sobre la realidad, las imágenes son frías.

Algunos representantes de este estilo trabajan a partir de fotografías, tratando con igual agudeza y precisión todo el cuadro. En algunos casos se utiliza los grandes tamaños de cuadros y pintura plana, que no sólo no siente ningún interés por la calidad de la superficie, sino que aspira a producir la impresión de inmensas ampliaciones

fotográficas.

Representantes nacionales:

Jaime Bendersky, Claudio Bravo, Guillermo Muñoz Vera

Representantes extranjeros:

Chuck Close, Richard Estes, John de Andrea, Duane Hanson, Ron Mueck

k) ARTE POVERA 1970

En ellos se unifican diversos aspectos del arte conceptual, minimal y performances, y se encuentra dentro de las posibilidades creativas de arte con carácter efímero.

Son arreglos tridimensionales derivados del Pop, tales como escenarios de la vida diaria, con figuras humanas a tamaño real y toda la ambientación incluidos los colores.

Estos artistas buscan un lenguaje emotivo con materiales que pueden ser considerados tecnológicamente pobres en un mundo altamente tecnologizado.

Se utilizan materiales "sin valor": cartón, arpillera, pintura y auténticos desperdicios. Se hace hincapié en el empleo de materiales corrientes tales como arena, piedras, astillas, etc. y en la naturaleza perecedera de las obras, las que no son aptas para ser coleccionadas.

Representantes nacionales:

Francisco Brugnoli, Virginia Errázuriz, Hugo Marín, Victor Hugo Nuñez

Representantes extranjeros:

Carl André, Richard Long, Antoni Tàpies

l) ARTE CORPORAL O BODY ART ,1960

Con antecedentes en los tatuajes y en la decoración que algunas culturas primitivas o exóticas realizan sobre el cuerpo, los artistas corporales buscan la originalidad cambiando el soporte tradicional de la tela para pintar sobre la piel de cuerpos desnudos.

Es una variedad del arte conceptual.

La pintura en este tipo de arte se realiza directamente sobre la piel de los cuerpos, especialmente sobre el propio cuerpo del artista como materia o espacio de experimentación estética

III.- Cierre. Síntesis de Conceptos Claves:

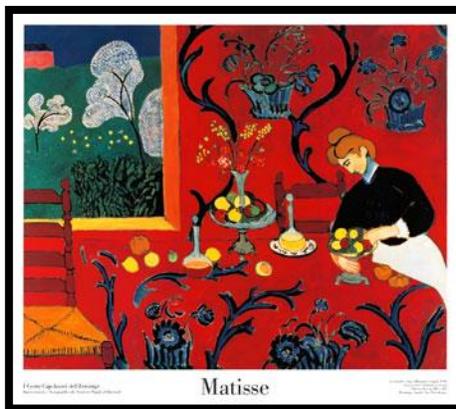
I).- Relaciona con una línea movimiento ~ año ~ características (utiliza un color diferente en cada caso)

Cubismo	1905	Representa el movimiento y la velocidad
Pop art	1909	Acto de rebeldía y contestación de los valores
Surrealismo	1916	Depresión y angustia por el caos del mundo
Fauvismo	1903	Forma y fondo se entremezclan y confunden
Dadaísmo	1910	Expresa sentimientos a través de la línea, estructura y ritmo
Futurismo	1958	Crea ilusiones ópticas en la retina del ojo del espectador
Expresionismo	1924	Películas, tiras cómicas y objetos de uso cotidiano
Op art	1960	Exploración y representación del mundo de los sueños
Abstracción	1907	Utiliza colores puros y fuertes, con duros contrastes

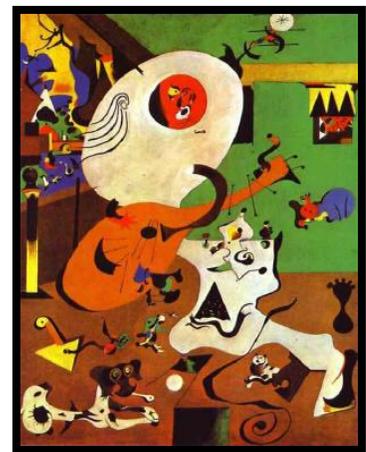
III.- Observa las imágenes y completa con la vanguardia a la cual corresponde la obra:

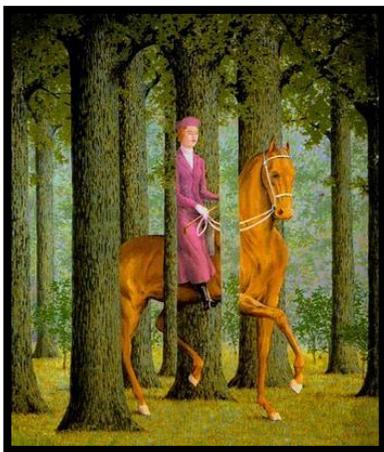
Autor: Victor Vasarely
 Título: Cebras
 Vanguardia:.....

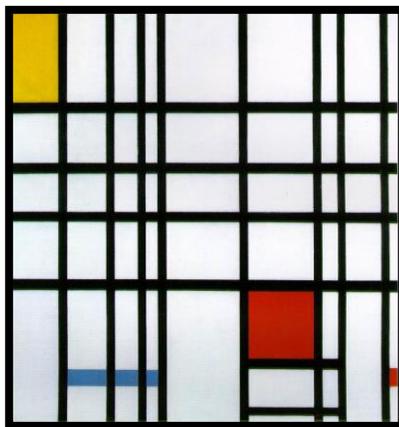
Autor: Heri Matisse
 Título: La desserte
 Vanguardia:.....

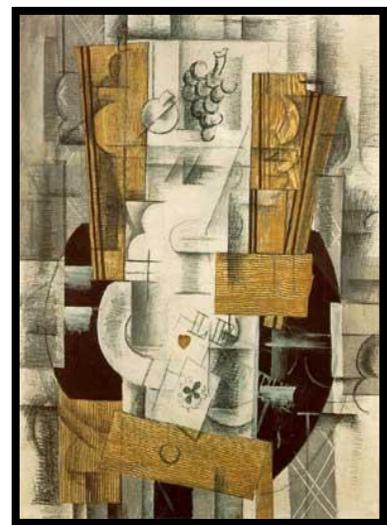
Autor: Joan Miró
 Título: El interior holandés
 Vanguardia:.....

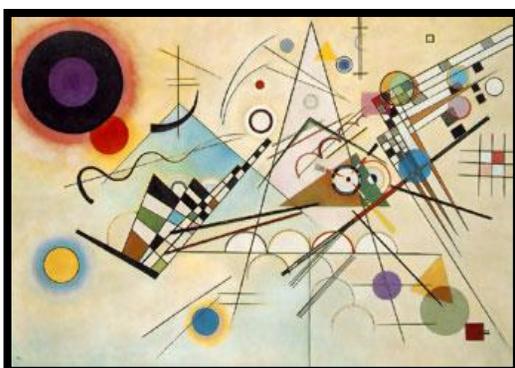
Autor: René Magritte
 Título: Le blanc- Seing
 Vanguardia:.....

Autor: Piet Mondrian
 Título: Composición blanco, rojo, amarillo y azul.
 Vanguardia:.....

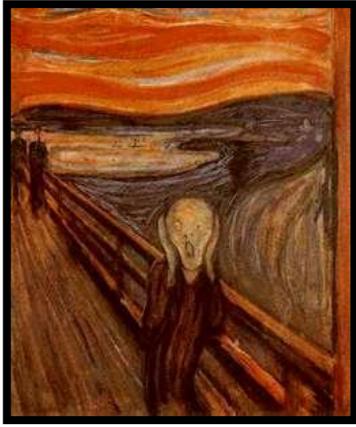
Autor: George Braque
 Título: Bodegón con cartas
 Vanguardia:.....

Autor: Wassily Kandinsky
 Título: Composición N° 8
 Vanguardia:.....

Autor: Umberto Boccioni
 Título: Forma única de

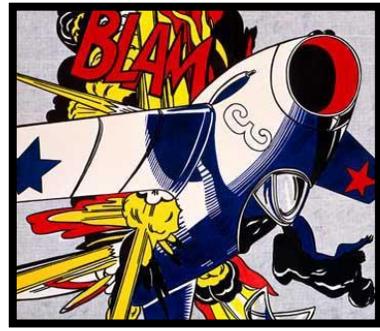

Autor: Edvard Munch
 Título: El grito
 Vanguardia:.....

Autor: Marcel Duchamp
 Título: Rueda de bicicleta
 Vanguardia:.....

continuidad en el espacio

Vanguardia:.....

Autor: Roy Lichtenstein
 Título: Blam
 Vanguardia:.....

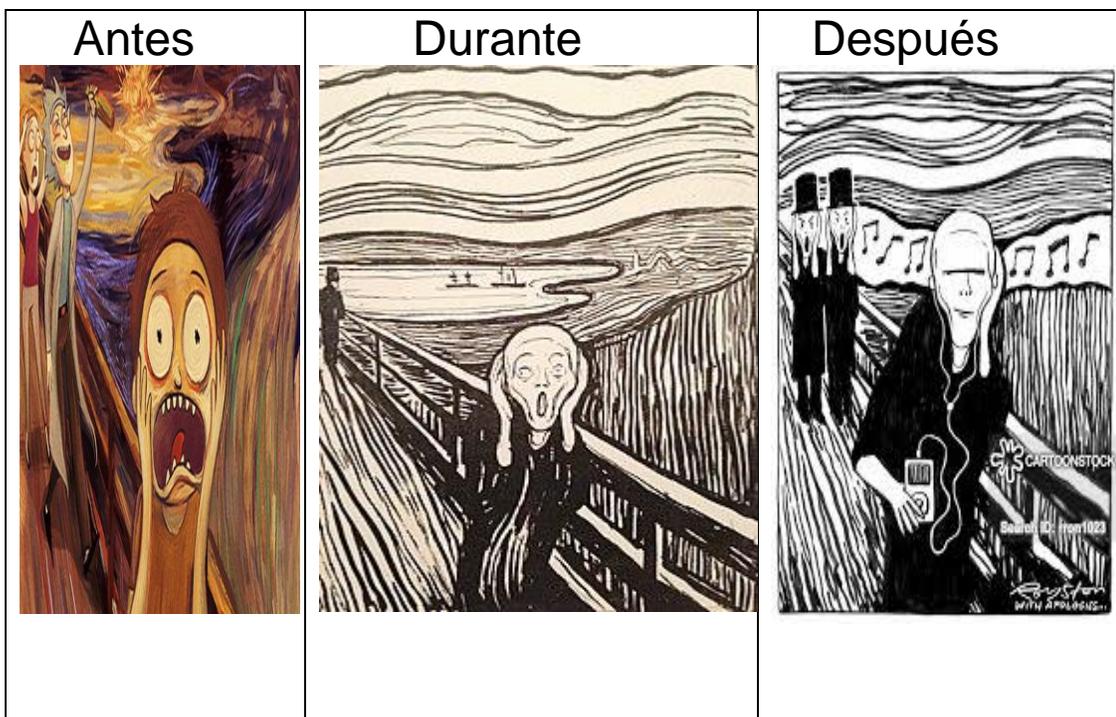
• **Trabajo nº 1 de Artes Visuales : Ejercicio de Creatividad Basado en Obras Vanguardistas del siglo XX:**

El trabajo nº 1 consiste en darle vida a una a obra artística del siglo XX seleccionada por el alumno “inventándole imaginativamente “un antes y un después (“¿qué pasaría antes y qué pasaría después de la pintura representada?”), situando ésta en el espacio central de la hoja.

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.

Finalmente, deberá aplicar **Técnica Mixta (combinación de 2 o más procedimientos)**, de un repertorio también escogido por él: lápices grasos, scriptos, acuarela o témpera, acrílicos, etc.

* **A continuación, un ejemplo:**

Hoja de block ¼ de mercurio dividida en 3 partes.

***PAUTA EVALUATIVA**

- Trabajo Práctico nº 1 - Artes Visuales:

I. HABILIDADES CONCEPTUALES:

- a) Aplicación de las Características de los Estilos Artísticos del siglo XX...10 pts.
- b) Integra concepto de Secuencia (Sucesión “Espacio-Temporal” partiendo de una Idea central).....10 pts.
- c) Manifiesta Creatividad en la Composición Bidimensional.....10 pts.

II. ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO:

- a) Formato exigido (1/4 de mercurio).....10 pts.

III. HABILIDADES PROCEDIMENTALES:

- a) Técnica Mixta (Gráfico-Pictórica).....20 pts.
- b) Limpieza y Oficio.....10 pts.

PUNTAJE TOTAL: 70

****RECURSOS COMPLEMENTARIOS: *Video de apoyo * e-mail institucional:
ingrid.aguilera@colegiofernandodearagon.cl**