

El modernismo es un movimiento estético internacional que se manifiesta en todos los campos creativos. En arquitectura representa la transición de la arquitectura decimonónica a la arquitectura del siglo XX. Y nace gracias a un cierto número de artistas que tomó conciencia de la necesidad de crear una arquitectura propia de la época y no heredada de modelos antiguos. Parte del rechazo del academicismo y de la fealdad del mundo industrial, por eso es un estilo muy decorativo y a veces sólo eso, aunque también aportan soluciones innovadoras a problemas de construcción. La decoración modernista está inspirada en la naturaleza: líneas curvas, ondulantes, arabescos, flores, árboles, hojas, ramas, olas, algas, libélulas, mariposas, pavos, cisnes y, por supuesto, la figura femenina. Los materiales nuevos que hicieron posible la arquitectura de hierro y metal, unidos a la aspiración de hacer edificios bellos, donde la decoración tuviera su papel, dio lugar al modernismo, movimiento artístico que incluyó a todas las artes plásticas y que concentró su actividad entre los años 1890 y 1910, afectando a toda Europa.

En la decoración van a predominar los elementos vegetales, por lo que se trata de una vuelta a la naturaleza, o una armonización de naturaleza y técnica. La llamada línea látigo será la forma más característica: líneas sinuosas que aluden a tallos, anatomías animales o el cuerpo y cabello femeninos. En definitiva, predomina la línea curva, como podemos observar en la fotografía.

Antoni Gaudí es uno de los grandes arquitectos de la época en España pero a pesar de ello no puede encuadrarse dentro de los modernistas debido a su originalidad. Cuando a los 26 años obtuvo el título de arquitecto, comenzó para Antoni Gaudí una nueva etapa. Atrás quedaron una infancia enfermiza, enclavada en Reus (Tarragona), donde nació. A los 17 años llegó a Barcelona donde tuvo que alternar, durante algunos años un trabajo de delineante y proyectista por falta de recursos económicos. Más tarde ya con el título de arquitecto en las manos, se dedicó a hacer pequeños trabajos. Entre ellos diseñó una vitrina para una guantería parisina en 1878. Eusebi Güell quedó fascinado con el diseño de la vitrina y, a raíz de eso se convirtió en el principal cliente y mecenas de Gaudí.

Revolucionó la arquitectura contemporánea basando la suya en líneas curvas. Además fue un creador muy prolífico: diseñó muebles, elementos decorativos, rejas de hierro y todos los elementos relacionados con la arquitectura.

Cronología de sus trabajos más importantes:

1882. Pabellón de caza de Garraf

1883. Gaudí se hace cargo de las obras de la Sagrada Familia

1883–88. Casa de Vicens i Montaner

1884–87. Finca Güell. Pedralbes–Barc.

1886–88. Palacio Güell calle Nou de la Rambla. Barcelona

1887–93. Palacio Episcopal. Astorga

1888–89. Colegio Teresiano en Calle Ganduxer. Barcelona

1892. Casa Botines. León

1898–1908. Cripta Colonia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)

1900. Se acaba la Casa Calvet, en la calle Casp de Barcelona. Premio del

Ayuntamiento.

1900-09. Casa Bellesguard. Sant Gervasi – Barcelona

1901-14. Parque Güell. Barcelona

1903-04. Restauración de la Catedral de Mallorca.

1904-06. Reforma Casa Batlló. Barcelona

1906-10. Casa Milà (La Pedrera). Barcelona

En 1908 recibe el encargo de construir un hotel en Nueva York pero ésto no llegó a realizarse. A partir de 1914 no quiso trabajar en ninguna otra obra, se dedicó de lleno a la Sagrada Familia

En el atardecer del 7 de junio de 1926, un anciano yacía en el suelo después de haber sido golpeado por un tranvía en el cruce de la Gran Vía y la calle Bailén. Sin documentos, con sencillas vestimentas y un libro de Evangelios como únicas pertenencias, fue ingresado en el hospital de la Santa Cruz, como indocumentado. Así moría Antoni Gaudí.

Al avanzar la noche, las personalidades más relevantes desfilaron por el hospital. Miles de personas formaron largas colas para ofrecerle su homenaje y su último adiós. Más tarde, fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia.

Le Corbusier nació en La Chaux de Fonds, Suiza, en 1887. Luego de sus primeros estudios en una escuela de artes gráficas, construye sus primeras casas en la región y realiza un viaje de estudios por Europa. Luego de trabajar con Peter Behrens se radica en París. Allí se dedica a la pintura. A partir de 1922 se asocia con su primo Pierre Jeanneret y, se establece en su famoso estudio de la 35 Rue de Sèvres, y comienza su período más productivo, el comprendido entre ambas guerras. Al año siguiente publica *Vers une Architecture* recopilación de sus artículos de *L'Esprit Nouveau*, (una anterior revista que publica con un amigo)

En esta fértil época se suceden la serie de los prototipos Citrohan, el proyecto de la Ville Contemporaine para 3 millones de habitantes, el Pabellón del *L'Esprit Nouveau* y el Plan Voisin para el Centro de París, la serie de casas en la región de París que culminan con la célebre Ville Savoie y los proyectos para los concursos de la Liga de las Naciones en Ginebra y el Palacio de los Soviets. También comienza en este período su creciente interés por los planes urbanos para ciudades existentes, sucediéndose los estudios para San Pablo, Río de Janeiro, Montevideo, Ginebra, Antwerp, Estocolmo, Argel y Buenos Aires. Participa asimismo –como socio fundador– en las reuniones Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Recibe también encargos como el Pabellón Suizo para la Ciudad Universitaria de París y la sede del Ejército de Salvación, en la misma ciudad.

Durante la Segunda Guerra Mundial se recluye en el sur de Francia dedicándose a pintar y escribir. En 1943 publica la Carta de Atenas, basada en las discusiones del cuarto Congreso del CIAM, el cual se convierte en uno de los textos básicos del urbanismo moderno.

Después de la guerra, Le Corbusier se concentra en los planes de reconstrucción de ciudades, En unos pabellones que realiza para el ministerio Francés, el autor aplica los criterios de su Modulor, sistema de relaciones métricas y proporcionales basado en las medidas del hombre, que venía desarrollando desde los años de la guerra.

Los edificios constituyen el punto de giro hacia la variante "brutalista", que impregnará la arquitectura del autor a partir de los años ´50, conjuntamente con una intensa poética puesta de manifiesto en el juego de los volúmenes. Esto se evidencia en obras como la capilla de Notre Dame du Haut de Ronchamp, el convento de Sainte Marie de la Tourette tres años después y la serie de edificios públicos para Chandigarh. Esta inserción en la India le permite asimismo concretar una serie de viviendas unifamiliares y el Museo de Ahmedabad.

Ya en la década del ´60, luego de dos proyectos urbanos para la reconstrucción del centro de Berlín y para el Centro Electrónico Olivetti cerca de Milán, Le Corbusier se concentra en el proyecto para el Hospital de Venecia, el cual queda inconcluso cuando la muerte lo sorprende nadando en Cap Martin el 27 de agosto de 1965

Frank Lloyd Wright estudió para ingeniero en la University of Wisconsin en Madison . Al mismo tiempo, ya trabajaba, en el despacho de Dankmar Adler y Louis Sullivan, donde se ocupó sobre todo de edificios para viviendas y especuló con independizarse pronto. Ya en 1889 montó un estudio en Oak Park, un barrio de Chicago.

En 1893 formó sociedad con Cecil Corwin hasta abrir su propio despacho. En 1894 dio comienzo, a la serie de las llamadas Casas de Pradera, cuyas características reunió en "A Home in a Prairie Town", un artículo publicado en la revista Ladies Home Journal . La Willitts House del Highland Park y la Martin House de Buffalo son ejemplo típico de estas casas aisladas, integradas en el paisaje, con tejados salientes, franjas de ventanas horizontales y diseño libre en torno a una chimenea central. Allí construyó un edificio de oficinas con aire acondicionado con pisos de galerías abiertas en torno a una alta sala central, al que siguió una construcción de hormigón. Obras maestras de las Casas de Pradera fueron la Robie House de Chicago con un ritmo originado por las finas planchas del tejado, que sobresalen horizontalmente.

En 1909 dejó a su familia y viajó por Europa, donde, a través de una exposición de su obra en Berlín y de la publicación "Trabajos y diseños realizados por Frank Lloyd Wright" se convirtió en uno de los importantes impulsores de la arquitectura europea.

De nuevo en Estados Unidos, dio nacimiento en 1911 a la comunidad de Spring Green en Wisconsin, donde construyó la Casa "Talliesin", que ardió tres veces y que Wright volvió a construir siempre de nuevo. Entre 1915 y 1922 construyó con Antonin Raymond el Hotel Imperial de Tokio, utilizando nuevos principios de construcción contra terremotos. Recurriendo a motivos ornamentales de la cultura maya, construyó la imponente y cerrada Barnsdall House . Las piezas de hormigón prefabricadas, las utilizó en la Millard House .

En una fase de pocos encargos resumió su concepto del urbanismo bajo el título "Broadacre City", un modelo de ciudad llana habitada por hombres motorizados. Uno de sus trabajos geniales es la Casa de la Cascada, construida en una roca sobre una catarata. Wright desarrolló un nuevo tipo de casa baja y barata, que realizó en variaciones diversas.

Diseñó más de 800 edificios y, en numerosos artículos y publicaciones, así como en libros formuló sus ideas de una arquitectura orgánica en unos Estados Unidos democráticos.

El término postimpresionismo alude a artistas que partiendo de los logros técnicos de los impresionistas, adoptan nuevos planteamientos que trascienden los objetivos de esta corriente y que con sus personales innovaciones, serán la base sobre la que surgirán algunos de los ismos más importantes del siglo XX. Estos pintores son Cézanne, Gauguin y Van Gogh. El primero considerado precursor del cubismo, el segundo del movimiento nabi y el fauvismo, y el tercero del expresionismo.

Paul Gauguin (1848–1903) tuvo una vida un tanto aventurera, viajando por diversos continentes y residiendo en varios países. Le interesa el primitivismo que va a buscar a diversos lugares del globo. Fue amigo de Van Gogh, pero tras romper con él se retira definitivamente a Tahití. De los impresionistas rechaza su objetivismo,

pues a Gauguin le interesa el alma, la vivencia interior. Utiliza líneas negras para contornear las figuras y colores planos, lo que nos recuerda a la pintura románica. A veces utiliza los colores libremente, sin que se correspondan con los del objeto representado, como ocurre con el campo que aparece en su obra *La visión después del sermón*, donde el prado aparece no de color verde sino rojo. Se considera su obra maestra la titulada *¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?*. Otras obras suyas son *El Cristo amarillo* y *Matamúa*.

Visión después del sermón de Gauguin

Vicent van Gogh (1853–1890) nació en Holanda, hijo de un pastor calvinista. Su personalidad era sensible, apasionada y atormentada, lo que unido a varias crisis mentales le llevó al suicidio cuando solo contaba 37 años. No obstante su corta vida, fue prodigo en obras, pues pintó cerca de 900 cuadros, de los cuales no llegó a vender ninguno, muriendo en la miseria. Paradójicamente esos cuadros actualmente están muy cotizados y han llegado a alcanzar precios mil millones en recientes subastas. Fue marchante de arte y evangelizador, pero sus fracasos en ambas facetas, unidas a varios desencuentros amorosos le impulsan a dedicarse a la pintura, a la que dedicó los nueve últimos años de su vida apoyado por su hermano Théo, también marchante de arte residente en París.

Entre sus obras encontramos retratos, autorretratos, bodegones, paisajes y escenas de gente humilde como *Los comedores de patatas*. También tiene obras influidas por el arte japonés. Su pincelada es suelta y nerviosa, imprimiéndole dinamismo y fuerza expresiva al cuadro. Sus colores suelen ser puros y brillantes (rojos, amarillos, azules). Se le considera precursor del expresionismo.

Entre sus obras destacamos:

- *Los girasoles.*
- *Los lirios.*
- *Autorretrato con la oreja vendada.*
- *La habitación del artista.*
- *La iglesia de Auvers.*
- *La noche estrellada.*
- *La arlesiana.*

El Salón de Otoño de 1905 que se celebró en París 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". Nunca estuvieron muy cohesionados como grupo, puesto que jamás siguieron unos postulados determinados, ni realizaron un manifiesto programático. Las similitudes formales y la intención rompedora fue lo que les agrupó, efímeramente. Sus temas eran más afines al naíf de Rousseau que a los expresionistas, con los cuales se compenetraban perfectamente en el aspecto formal. Sus temas son inocuos, bucólicos, 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, en disonancia deliberadamente calculada. Tratan de transmitir una reacción emotiva del pintor ante el tema elegido. 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, lo que les aproxima a la estética Art Nouveau. El fauve más destacado fue Matisse, que se caracteriza por su sencillez casi infantil. Desprecia la perspectiva y el modelado en favor de las tintas planas, y su decorativismo resulta bárbaro en su osadía. 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 hecho de no haberse definido como grupo dotó de una vida efímera al movimiento fauve, que en 1908 se disuelve, siguiendo cada uno de sus miembros caminos divergentes.

El expresionismo es una manera de inclinar la balanza de un cuadro desde la forma hacia la expresión del contenido. Potenciar el impacto emocional del espectador a través del colorido, las formas retorcidas, la composición agresiva, etc., son algunos de los objetivos de los artistas que practican esta forma de pintar, objetivos perfectamente conseguidos por Emil Nolde en su Figura y Máscara. Pinturas expresionistas las podemos hallar desde los inicios del arte, siempre que respondan a esta intención de moldear la realidad para volcarse sobre la emoción interior. Así, los rostros de la pintura románica son plenamente expresionistas o las esculturas medievales de monstruos del infierno. Algunos de los grandes maestros de la pintura se consideran expresionistas en este sentido. Tal sería el caso del Greco, cuyas figuras son cualquier cosa menos realistas. También Edvard Munch fue un gran cultivador del expresionismo en sus cuadros, así como Van Gogh, algunos cuadros de Gauguin, etc. Según entraba el siglo XX el expresionismo se definió más como corriente característica dentro de los "ismos" de la vanguardia, o mejor, en oposición a ellos, en especial a la mesura racionalista del cubismo. Estos movimientos estuvieron muy ligados a otras formas artísticas, como el teatro, la música y la literatura: Schoenberg puso música a muchas exposiciones del primer grupo expresionista, Die Brücke; Kafka, Bertold Brecht y Strindberg ocuparon las filas de los dramaturgos. Tras el experimento del primer grupo, otra formación denominada Der Blaue Reiter toma el relevo. Sus realizaciones serán trascendentales en la historia del cine, con el cual interactuaron continuamente: F. W. Murnau, Robert Wiene, Fritz Lang y Max Mack. El expresionismo estuvo muy ligado a Alemania en la primera mitad del siglo XX, ligazón que se vio rematada con la alianza estilística con los arquitectos del denominado Novembergruppe. Sin embargo, a partir de 1950, los norteamericanos se apropiaron del nombre en lo que se ha conocido como el Expresionismo Abstracto de los 50 y los 60.

Aunque se acepta que el cubismo como movimiento artístico comienza en 1907, fecha de Las señoritas de la calle Avinyó, de Pablo Picasso (ése es el nombre original de Las señoritas de Avignon), la verdad es que ese cuadro supone una culminación de experiencias iniciales, ya en 1906. Dos son los formuladores del cubismo, Georges Braque y Pablo Picasso. Comparte determinados aspectos como la admiración, en la historia del arte de Seurat y, sobre todo, de Cézanne. Además siguen a Matisse en la nueva admiración por el arte de los pueblos no europeos, la escultura africana y oceánica. A comienzos de 1908 Braque y Picasso realizan una estancia en el sur de Francia, en la localidad de L' Estaque; será un año de intensa amistad y trabajo en común, de forma que en apenas un año el cubismo tiene unas sólidas bases y un perfil propio. El cubismo es una titánica reflexión intelectual y visual sobre la forma. Pese al aspecto de algunos cuadros cubistas la forma siempre fue respetada, no cruzando nunca el umbral de lo abstracto. 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. Se pueden distinguir diversas fases en el desarrollo del cubismo. Después del momento inicial, hacia 1910–1911 se define el llamado cubismo analítico, el más críptico de todos, 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. El comienzo de la Primera Guerra Mundial fracciona el cubismo, que seguirá subsistiendo en experiencias como el purismo, la Section d'Or o el constructivismo ruso.

Pablo Ruiz Picasso es el gran genio de la pintura contemporánea. Creador del cubismo junto a Braque, su capacidad de invención y de creación le sitúan en la cima de la pintura mundial. Nació en Málaga en 1881, ciudad en la que su padre era profesor de Dibujo y director del Museo Municipal. La familia Ruiz Picasso

pronto se traslada a La Coruña y de allí a Barcelona, donde el joven Pablo inicia sus estudios artísticos dentro de un estilo totalmente académico; pero rápidamente contacta con grupos modernistas que hacen cambiar su forma de expresión. París se va a convertir en la gran meta de Pablo y en 1900 se traslada a la capital francesa por un breve periodo de tiempo. Al regresar a Barcelona, empieza a trabajar en una serie de obras en la que se observan las influencias de todos los artistas que ha conocido o cuya obra ha visto. Es una esponja que lo absorbe todo pero no retiene nada; está buscando un estilo personal. Entre 1901 y 1907 se desarrollan la Etapa Azul y la Etapa Rosa, caracterizadas por el uso de esos colores y por su temática con figuras sórdidas, aisladas, con gestos de pena y sufrimiento. La pintura de estos años iniciales del siglo XX está viviendo continuos cambios y Picasso no puede quedarse al margen. Así que se interesa por Cézanne y partiendo de él va a desarrollar una nueva fórmula pictórica junto a su amigo Braque: el cubismo. Pero Picasso no se queda ahí y en 1912 practica el collage en la pintura; a partir de este momento todo vale, la imaginación se hace dueña del arte. Picasso es el gran revolucionario y cuando todos los pintores se interesan por el cubismo, él se preocupa por el clasicismo de Ingres; durante una temporada va a alternar obras clasicistas con otras totalmente cubistas. El movimiento surrealista de 1925 no le coge desprevenido y, aunque no participa abiertamente, le servirá como elemento de ruptura con lo anterior, introduciendo en su obra figuras distorsionadas con mucha fuerza y no exentas de rabia y furia. Igual que le ocurre a Goya, a Picasso también le influye mucho la situación personal y social a la hora de trabajar. Sus relaciones con las mujeres, muy tumultuosas en ocasiones, van a afectar muy seriamente a su obra. Pero lo que afectó tremendamente al artista fue el estallido de la Guerra Civil Española y el bombardeo de Guernica, que provocó la realización de la obra más famosa del arte contemporáneo, en la que critica la guerra y la sinrazón que conlleva un enfrentamiento armado. París fue su refugio durante mucho tiempo, pero los últimos años de su vida los pasó en el sur de Francia, trabajando en un estilo muy personal, con vivos colores y formas extrañas. Falleció en Mougins en 1973, cuando preparaba dos exposiciones, demostrando su capacidad creativa hasta el final.

Entre sus obras destacamos:

- *Habitación azul*
- *Familia de acróbatas*
- *Las señoritas de Avignon*
- *Naturaleza muerta con silla de paja*
- *Arlequín*
- *Vollard*
- *Cabeza de mujer*

Es un movimiento artístico ruso de principios del siglo XX que ejerció una importante influencia en el arte europeo. Fue fundado por el escultor y pintor ruso Vladimir Tatlin. El nombre hace referencia a la construcción de esculturas abstractas partiendo de una gran variedad de materiales industriales, como metal, alambre y trozos de plástico. Las primeras obras representativas de este movimiento son las construcciones en relieve de Tatlin fechadas entre 1913 y 1917. En 1920 ya se le habían sumado los artistas Alexandr Rodchenko, El Lissitzky, Naum Gabo y Antón Pevsner, entre otros. En 1920 Gabo y Pevsner publicaron en Moscú el *Manifiesto realista*, donde se exponen los principios teóricos del nuevo estilo.

Aunque el movimiento se dividió en diferentes corrientes en la década de 1920, en general el constructivismo defendió los ideales del utilitarismo, el funcionalismo y la abstracción.

El utilitarismo sostenía que el arte debía ser fácil de comprender y tener una utilidad social. Tatlin fusionó su dogma constructivista con el del nuevo Estado comunista, convirtiéndose en un diseñador poderoso e influyente dentro del nuevo orden estético.

El constructivismo ejerció una gran influencia sobre la escultura, arquitectura y, especialmente, el diseño industrial del siglo XX y su defensa de los materiales modernos y de las líneas puras sirvió para reforzar la naciente estética del funcionalismo.

(También llamado Dadá) Nace en Zurich en 1916, cuando toda Europa estaba en guerra. En la neutral Suiza un grupo de escritores, músicos y artistas 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. Podía 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. Algunos de sus principales representantes son Tristan Tzara, Hugo Ball o Hans Richter. Rápidamente se creó un núcleo importante en Alemania, concretamente en Berlín, donde militan George Grosz, Raoul Hausmann y John Heartfield, uno de los inventores del fotomontaje, técnica por la cual se recortan fotografías y se combinan de manera asombrosa en una nueva imagen. En 1919 el grupo se traslada a París, donde alcanzará su apogeo pero también donde fallecerá. Picabia, Tzara o André Breton son algunos de sus protagonistas; poco a poco se impone la actitud de Breton, que prefiere eficacia a escándalo o a juego, lo que supondrá la desaparición de Dadá y el nacimiento del surrealismo en 1924. La Primera Feria Internacional Dadá tuvo lugar en Berlín en junio de 1920. Su actitud claramente provocadora se recoge en el mismo folleto de la muestra: "nunca antes un grupo de decadentes, desprovistos de todo saber y toda voluntad, ha tenido coraje de mostrarse al público como lo hacen estos dadaístas". En resumen, Dadá se erigió en uno de los movimientos más libres, más creadores, del arte europeo a comienzos de siglo. Algunas de sus afirmaciones sobre la obra de arte, el público o la creación tienen aún vigencia en nuestros días.

Paralelamente, el Dadá floreció en U.S.A.: 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. Es la sublimación de la negación del Arte. Duchamp era un anarquista nato y nos ha dejado obras de un humor vitriólico, como el Gran Cristal o el Desnudo Bajando la Escalera, en el cual confluyen cubismo, futurismo y Dadá. Junto a Duchamp en Nueva York trabajó Picabia. El fin del Dadá lo llevaban sus artistas en sí mismos, que se auto-negaban. En Berlín, en 1920, Max Ernst, otra gran figura del Dadá, señala en su obra la necesidad del compromiso político para cambiar el orden establecido. El compromiso condujo al Surrealismo.

Kart Schwitters Nueva "Merzpicture" 1931

A partir de un fenómeno artístico cultural como fue Dadá, el surrealismo 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. Sin duda, Salvador Dalí llevaría al límite el poder rupturista de la figuración, pero también cabría mencionar a René Magritte, Paul Delvaux o Yves Tanguy, éste último más interesado en las formas viscosas, líquidas. El arte surrealista investigó nuevas técnicas, como el frottage, la decalcomanía, el grattage, el cadáver exquisito o la pintura automática. También se interesó el surrealismo por la expresión de colectivos a los que apenas se había prestado atención en el pasado. El arte de los pueblos primitivos, el arte infantil, de los dementes o de los aculturizados fue revalorizado desde entonces. Su duración es ciertamente muy extensa, desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además su capacidad de promoción fue excepcional, se celebraron exposiciones en todo el mundo. Como consecuencia del surrealismo y la abstracción, la pintura contemporánea norteamericana lideró a partir de 1945 el arte mundial.

Joan Miró nació en Barcelona en 1893. Estudió en la Lonja de Bellas Artes primero y en la Academia de Galí. Su primera exposición tuvo lugar en la célebre Sala Dalmau de Barcelona en 1918. En 1919, Miró viajó por vez primera a París, donde tuvo lugar su encuentro con Picasso. Al año siguiente se instaló en la capital francesa donde entró en contacto con el surrealismo. Dalmau le organizó su primera exposición individual francesa en la Galerie Licorne. Durante los años veinte, entre París i Montroig, Miró definió los principales aspectos de su obra: tendencia a la abstracción, iconografía elemental, composición dispersa apoyada en la geometría, color vivo, humor, referencias al ámbito sexual y a las estrellas, e incorporación de palabras. Sin romper nunca formalmente con el surrealismo, Miró se distanció del grupo aunque siguió colaborando con Breton.

Expatriado a París durante la guerra civil, fue obligado a regresar a Cataluña en 1940. Los años treinta fueron de difusión internacional de su trabajo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedicó una gran retrospectiva en 1940. Durante la posguerra Miró se centró en el ámbito del grabado. En este campo Miró consigue un gran dominio técnico gracias a la colaboración inestimable con artesanos grabadores y litógrafos, quienes participan de manera activa en la creación de sus obras. A finales de los años sesenta sus trabajos de obra gráfica tienen un papel cada vez más destacado en su actividad artística. Miró trata con el mismo cuidado la pintura que su obra seriada. Al igual que en el campo pictórico, en el proceso de creación gráfica Miró trabaja con rapidez y ligereza, utilizando libremente los dedos muchas veces como único instrumento. El resultado es una obra altamente expresiva y espontánea. En este campo algunas de sus realizaciones han sido muy notables y fueron reconocidas con el Premio Internacional de Grabado de la Bienal de Venecia (1954). También fue muy activo en el campo de la cerámica, el tapiz y la escultura. Joan Miró fallece en 1983.

La abstracción se venía preparando desde los impresionistas. El cubismo solo era un paso necesario hacia ella. Las formas geométricas procuraban una nueva visión de la realidad. Los nombres sugestivos de las obras pictóricas desde Turner pasando por los futuristas invitaban a ir más allá de esta visión.

En los años 191 Vassily Kandinsky por un lado y los "rayonistas" rusos por el otro, dan el paso siguiente llevando la pintura al nivel de abstracción de la música, llenando las formas y los colores de ritmo, de emoción y de espiritualidad. Su idea es que un cuadro puede ser bello independientemente de toda representación por el simple acomodo de las formas y de los colores.

De estos primeros intentos derivan varias corrientes: la abstracción geométrica, el expresionismo abstracto, la abstracción pospictórica. Además, la pintura ejerce una influencia sobre la escultura y esta también se abstrae.

Kandinsky nace en Moscú el 4 de diciembre 1866, ciudad en la que estudia derecho y economía. En 1896 se traslada a Munich para estudiar arte en la Academia. En 1901 funda el grupo Phalanx, cuya misión era dar a conocer la pintura francesa de vanguardia en la ciudad alemana. Entre 1903 y 1908 viaja por Italia, Holanda, Túnez y París. En los veranos se reunía en Murnau con Gabriela Münter y otros artistas como Jawlensky, August Macke y Franz Marc, junto con quienes organizó el grupo "Der Blaue Reiter" (El Jinete Azul). Al estallar la Primera Guerra Mundial vuelve a Moscú donde se dedicó más a la teoría que a la práctica pictórica. Sin embargo, la obra de los constructivistas dejó huella en la obra posterior del pintor ruso. En 1921 abandona el país para aceptar, un año después, un puesto docente en la Bauhaus de Weimar. En esta época su obra es más disciplinada, alejándose de la anterior influencia de la vanguardia rusa de Malevitch y Lissitzky. En 1933, cuando el gobierno nacionalsocialista cerró la Bauhaus, Kandinsky se instaló definitivamente en Francia, donde muere el 13 de diciembre de 1944 . Se le considera el padre de la abstracción, tanto teórica como artística.

Kandinsky fue uno de los integrantes de mayor prestigio del grupo expresionista alemán Der Blaue Reiter, a quien dio nombre con una de sus pinturas. Este grupo continuaba con el anterior ensayo expresionista que se denominó Die Brücke. Kandinsky trató de compensar el sentimiento desbocado que los expresionistas exhibían por bandera, y para ello geometrizó sus formas. Intentó razonar la expresión de los elementos básicos de la pintura (la forma y el color, el punto, la línea y el plano) adjudicándoles valores psicológicos o

emocionales. Este alejamiento de lo figurativo y de la narratividad pictórica es lo que convirtió a Kandinsky en el primer expresionista abstracto, ya desde 1919. Sin embargo, tal tendencia abstraizante no se concretó en unos objetivos comunes para una serie de pintores diferentes hasta los inicios de la década de 1940 en USA. Allí se entendió que el arte abstracto no geométrico era una tendencia que había de encuadrarse como expresionista, para diferenciarlo de otros estilos de abstracción. Esta pues, es la primera y fundamental diferencia con el origen del expresionismo abstracto. La experiencia se centró especialmente en New York, desde 1942 hasta la década de los 60. Los integrantes de este grupo fueron artistas internacionalmente reconocidos ya en su momento, y trascendentales para movimientos posteriores. El principal hito de estos artistas lo constituyó su exposición en el Museum of Modern Art en 1951. Este hecho significaba la consagración y la bendición de la sociedad americana hacia el nuevo estilo y hacia sus practicantes. Este espaldarazo fue el golpe que hirió de muerte al movimiento, puesto que su principal intención era el enfrentamiento brutal y descarnado contra esa sociedad que les daba su beneplácito. Las consecuencias fueron fatales para algunos de sus integrantes, como el caso de Pollock, muerto en un accidente de tráfico cuyas extrañas circunstancias le dotaron de un aura legendaria. Los pintores del expresionismo abstracto contribuyeron además a renovar el panorama técnico de la pintura norteamericana hasta ese momento, pues para llevar a la práctica sus ideales de espontaneidad y rebeldía hubieron de reinventar los métodos pictóricos: así, desde su desarrollo se consideran como medios estéticos de gran impacto visual y emocional el Action Painting, el Dripping, el Color Field Painting o el American Type Painting.

Portada1

Índice..2

Arquitectura :

Modernismo...3

Gaudí..3

Le Corbusier4

Frank Lloyd..5

Pintura:

Postimpresionismo...6

Van Gogh.....6

Gauguin...6

Fauvismo...7

Expresionismo..7

Cubismo....8

Picasso.8

Constructivismo...9

Dadaísmo10

Surrealismo..11

Miró...11

Abstracción.....12

Kandinsky.12

Expresionismo abstracto...13

Cultura De Masa :

Cine. Música, Cómic, Olimpiadas, etc.14 +

La información de este trabajo ha sido recopilada de las siguientes fuentes :

- <http://www.artehistoria.com>
- <http://www.masdearte.com>
- <http://www.gaudi.org>
- Diccionario Enciclopedia Larousse Edición 1987
- Enciclopedia Interactiva Microsoft Encarta 1998
- CD-ROM « Biografías » Consulta Santillana
- Buscador de imágenes « Google »
- Real Diccionario de la Lengua Española
- Diccionario Enciclopedia Planeta de Agostini. Edición 1995

Fotografía

En fotografía destacan Nombres como Kaulak, Leonard Misonne, José Tinoco, Ortíz Echagüe y Eduardo Susanna, se unen a los espléndidos autores de la Escuela de Madrid que, como Cristina García Rodero, Julio Álvarez Yagüe, Eduardo Dea, Antonio Tabernero o Juan Manuel Castro Prieto, entre otros muchos, como los mejores fotógrafos y genios de la fotografía del siglo XX. La fotografía abre una de las expresiones artísticas que mejor define las luces y sombras del siglo XX. Eran, además, tiempos de cambios culturales. Por esos años surgía con mucha fuerza el movimiento indigenista que tornó la mirada hacia el indio y llamó la atención sobre sus problemas. Por lo demás, en las primeras décadas del siglo, el pasado incaico cobró una fuerza renovada con los descubrimientos arqueológicos. Machu Picchu sorprendió al mundo entero y los fotógrafos se dedicaron a registrar este hallazgo y prodigio de la historia. Es evidente que estos hechos colaboraron en el surgimiento de esta promoción de fotógrafos, todos ellos de penetrante mirada, estupendo pulso y estilo particular, promoción que terminó conformándose como una verdadera escuela de talentos.

Cine

Aunque el cine existe técnicamente desde 1895 como resultado de experimentos fotográficos, no fue sino hasta mediados de este siglo que vivió su auge con la creación de los estudios de Hollywood.

Muchos artistas han desfilado y contribuido con el desarrollo del cine, como Charles Chaplin en los años veinte, para que se convirtiera en una de las formas más populares de entretenimiento.

Pero el llamado "séptimo arte" no sólo fue un espacio de expresión artística. El cine fue medio informativo para millones de personas, además de ser uno de los centros sociales por excelencia.

Podemos considerar una de las mejores películas de este siglo The Kid de 1921, E.E.U.U, contando como director a Charles Chaplin y teniendo también su presencia como actor principal junto a Jackie Coogan.

Comics

Fue en los años treinta del siglo XX cuando la llamada historieta nació de la mezcla de las tiras cómicas para periódicos con las revistas novelizadas, aunque en algunos lugares se les llamó chistes. Esta idea de crear una narración a través de una serie de figuras es ridiculizada en algunas ocasiones tirándola a infantil.

Al principio sus temas eran netamente cómicos, pero con el pasar del tiempo un campo tan amplio tendría que ser explotado de diferentes formas. Este cambió no se dio sólo. Se dio a la vez que la humanidad substituyó su forma de pensar. Cada cambio en la historia de la humanidad, se vio reflejado en las historietas y se puede ver claramente cuando comenzaron a publicarse las historietas de temática bélica, inspirados en las guerras mundiales, o mejor aún en los sesentas cuando salieron al mercado publicaciones de tipo intelectual y de corte feminista.

Tuvieron mucha importancia y fueron en una época parte fundamental de los principales diarios norteamericanos. Esta historia todavía es muy reciente si se va a comparar con las de otras artes, pero es una de las que más cambios ha tenido en tan poco tiempo y puede parecer raro, pero el comic también fue utilizado por varios autores como una forma de expresar su pensamiento tanto ideológico como político. Haciendo de este un medio de opinión que marco cierta época.

Al llegar el siglo XX a su fin, la gente se ha dado cuenta que el escapismo brindado por los comics puede ser psicológicamente valioso. La historieta nos muestra a nosotros mismos y a nuestras actitudes con imágenes exageradas al estilo casa de los espejos, pero reconocibles, las técnicas de dibujo, diseños y narrativas son fascinantes por ellas mismas, estas fantasías en figuras y palabras han cautivado y deleitado a millones de personas durante generaciones. Este tipo de revistas se han convertido en parte de la conciencia moderna y su influencia se ha extendido en otras artes desde pintura y literatura, hasta el cine y televisión.

Música

Ningún siglo anterior había conocido cambios tan importantes en la Historia del Hombre, no sólo a nivel artístico, pero es ineludible que las dos Guerras Mundiales han marcado y hecho avanzar al Hombre de una manera especialmente particular. Yendo más lejos, el final de la 2ª Guerra Mundial y, en particular, su postguerra vieron crecer y cobrar importancia a la música popular, la que hoy reconocemos como "Música Moderna". Pero el mundo de la mal denominada "Música Seria" o "Música Contemporánea" no se ha detenido, por el contrario, y la Música Cinematográfica es uno de los mejores exponentes actuales. Autores que destacan son Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Dimitri Shostakovich, y Igor Stravinsky. En la música del Siglo XX se va a luchar por una música más individual y personal, saliéndose para ello de las normas establecidas, pretende destacar el impacto que provoca la obra al ser escuchada. Se aplican nuevos acordes, colores y sonoridades. En esta música, el sonido va a constituir el alma de la música. Los sonidos independientes y sin personalidad se van a sobreimponer unos con otros creando diversos efectos y colores.

Deporte

Si Pierre de Fredi, barón de Coubertin, levantara la cabeza, sería para sujetarla entre sus manos de asombro.

El renovador del espíritu olímpico moderno concibió una reedición de la Olimpiada griega como la fiesta de la paz, la amistad y la comunicación entre los pueblos, sustentada en una independencia absoluta de la política y la perpetuidad del deporte aficionado. La política se deja ver con insistencia en el palco de los estadios, y el amateurismo se ha convertido en una forma más de ganar mucho dinero. En la primera mitad del siglo XX varios campeones olímpicos fueron desposeídos de sus medallas e inhabilitados para participar en sucesivos Juegos por haber percibido remuneraciones económicas que se consideraron excesivas. Era un intento vano por mantener a los deportistas olímpicos lejos del dinero. Hoy, nadie se atrevería a quitar sus ocho medallas de oro a Carl Lewis por haber cobrado por ello. Los tiempos han cambiado.

Muchos políticos también han adivinado a lo largo del siglo XX el succulento beneficio que podía representar para su carisma la utilización de grandes acontecimientos deportivos con fines más o menos perversos. El interés no es nuevo. Desde su origen en Grecia, los Juegos de la antigüedad trataron de discernir entre deporte y política: una "tregua de los dioses" prohibía atacar a la ciudad-estado que organizaba los juegos.

Pero el interés propagandístico, la condición de escaparate que siempre ha acompañado a cada edición de los Juegos ha activado la codicia de los especuladores. Un ejemplo cercano en la historia es Adolf Hitler, que pretendió utilizar los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, como aldabonazo de la raza aria. Un atleta negro norteamericano, Jesse Owens, ganador de cuatro medallas de oro sobre pistas de ceniza, echó tierra al intento del Führer de llenar los podios de rubios alemanes. Hay múltiples vertientes de esa acepción. En España, el régimen de Franco aprovechó goles como el de Marcelino a Rusia, en 1964, o el de Zarra a Inglaterra, en 1950, para exaltar la furia española y el concepto de patria. La victoria de Paquito Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de Sapporo, en 1972 tan inesperada como fructífera para el régimen, representó el mejor "slogan" sobre el esquí para las autoridades deportivas españolas. Las dictaduras no desestiman la oportunidad que representa un acontecimiento deportivo para consolidar su legitimidad.

Nadie ha hecho boicot al movimiento olímpico o sus fundamentos, pero son varias las renunciaciones por motivos políticos. El país o grupo de países que no comparece pretende poner de manifiesto las contradicciones del país anfitrión con el ideal olímpico de paz y convivencia que se presupone al acontecimiento. Así tratan de contrarrestar el impagable componente propagandístico que revierte en el organizador. España, el Gobierno de la República, decidió no acudir a los Juegos nazis de Berlín, en 1936. Y tampoco a los de Melbourne, en 1956 (junto con Suiza y Holanda), por la invasión soviética de Hungría.

Los Juegos Olímpicos de 1900 tuvieron lugar en París. Las siguientes sedes olímpicas fueron Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, etc, cada cuatro años. Excepto los Juegos Olímpicos programados para Berlín en 1916 no pudieron celebrarse debido a la I Guerra Mundial; los de 1940 y 1944 fueron igualmente suspendidos por la II Guerra Mundial.