

HISTORIA DE LA CULTURA

Arte Contemporaneo

Son muchos los cambios que se producen en los siglos XIX y XX.

En el siglo XIX se produce la desaparición de las formas establecidas por el Renacimiento. El arte se va independizando de la realidad. Surgen múltiples estilos que coexisten al mismo tiempo. Se producen una cantidad de -ismos, que de alguna manera transgreden órdenes. Es rechazado y luego aceptado, para volver a ser rechazado.

El **Impresionismo** es un movimiento pictórico que surge en Francia a finales del siglo XIX, y puso su acento en representar la realidad tratando de mostrar la fugacidad.

Los impresionistas escogieron la pintura al aire libre y los temas de la vida cotidiana. Su primer objetivo fue conseguir una representación del mundo espontánea y directa, y para ello se centraron en los efectos que produce la luz natural sobre los objetos. Las figuras principales del movimiento fueron: Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir y Alfred Sisley.

Los impresionistas se preocuparon más por captar la incidencia de la luz sobre el objeto que por la exacta representación de sus formas, debido a que la luz tiende a difuminar los contornos y refleja los colores de los objetos circundantes en las zonas de penumbra. Eliminaron los detalles minuciosos y tan sólo sugirieron las formas, empleando para ello los colores primarios cián, magenta y amarillo y los complementarios anaranjado, verde y violeta. Consiguieron ofrecer una ilusión de realidad aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de color cortas y yuxtapuestas, que mezcladas por la retina del observador desde una distancia óptima aumentaban la luminosidad mediante el contraste de un color primario (como el magenta) con su complementario (verde). De este modo, los impresionistas lograron una mayor brillantez en sus pinturas que la que se produce normalmente al mezclar los pigmentos antes de aplicarlos.

El movimiento impresionista se considera el punto de partida del arte contemporáneo

- Claude Monet que fue la máxima figura del Impresionismo se centró en mostrar el reflejo del sol sobre flores flotantes con agua detrás. No representa la totalidad de la imagen sino que se concentra en un pedazo, transforma la parcialidad en el tema de la obra. No importa como esté un objeto representado, sino la impresión que cause como tal.
- Camille Pissarro realiza una obra en la que se distinguen los objetos, pero están esfumados. Esto da la sensación de que el cuadro vibrara. Destaca el movimiento de la figura.

El **Post Impresionismo** fue un movimiento que surgió como consecuencia del Impresionismo. Este desarrolla una temática y un estilo particular a partir de los impresionistas. A partir de este movimiento nacen las principales corrientes de arte del siglo XX.

Los postimpresionistas basaron su obra en el uso del color experimentado por los impresionistas, pero reaccionaron contra el deseo de reflejar fielmente la naturaleza y presentaron una visión más subjetiva del mundo. Utilizaron pinceladas rápidas y realizaron una síntesis del espacio. Las figuras aparecen como recortadas sobre un fondo

Entre sus principales representantes se encuentran Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Además de estos tres artistas, también se incluyen en esta corriente Henri de Toulouse-Lautrec y Georges Seurat.

La obra de Cézanne, Gauguin y Van Gogh se caracterizó por un uso expresivo del color y una mayor libertad formal.

- Van Gogh pintó, en una de sus obras, una iglesia que parece venirse abajo. Esto se debe al tipo de perspectiva utilizada. Pinta una mujer de espaldas que logra inquietar al público. No hay coincidencia de colores: pinta el cielo de un azul tan intenso que parece de noche y el resto, de una luminosidad tan grande, que aparenta ser el mediodía
- En otra de sus obras Van Gogh representa un café parisino en el que destaca todo con un color intenso.

Otros movimientos artísticos posteriores, como el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, el surrealismo y el futurismo, presentaron algunas de las características de la pintura impresionista: la libertad expresiva del artista y el énfasis en el concepto abstracto del arte. En concreto, las vanguardias artísticas del siglo XX reflejaron la nueva interpretación del mundo preconizada por Cézanne, Gauguin y Van Gogh.

El **Expresionismo**, es una corriente artística que apareció en Alemania en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX como reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa desde el renacimiento. El movimiento expresionista, buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador. Para lograrlo, los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística

- Hay una obra expresionista llamada *Tres Jueces* que muestra mediante la distorsión de las figuras, mostrar lo deformada que está la justicia.

Ciertas caricaturas actuales tienen mucho del impresionismo

A comienzos de siglo el arte comienza a fragmentarse en diversos estilos contemporáneos

El **Futurismo** es un movimiento artístico que surge en Italia a comienzos del siglo XX. Este movimiento rechazó la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento.

El futurismo se caracterizó por el intento de captar la sensación de movimiento. Para ello superpuso las acciones consecutivas, una especie de fotografía estroboscópica o una serie de fotografías tomadas a gran velocidad e impresas en un solo plano. Aunque el futurismo tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1914, su influencia se aprecia en las obras de Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert Delaunay en París.

- Marcel Duchamp: Su obra más famosa, *Desnudo bajando una escalera* (1912, Museo de Arte de Filadelfia), en la que expresa el movimiento continuo a través de una cadena de figuras cubistas superpuestas. Muestra la ruptura entre la realidad y lo representado.

El **Cubismo** fue un movimiento artístico que se manifestó sobre todo en pintura, cuyo objetivo principal era el de alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo las formas sobre la superficie del cuadro desde muchos ángulos. Desarrollado principalmente por Georges Braque y Pablo Picasso hacia 1907, alcanzó su apogeo alrededor de 1914 y continuó evolucionando durante la década de 1920. Al rechazar la representación realista seguida desde el renacimiento, el cubismo significó un cambio crucial en la historia del arte, convirtiéndose en el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística. Fue una revolución contra el sentimentalismo y el realismo de la pintura tradicional, contra la importancia que se daba al efecto de la luz y el color y contra la ausencia de formas, características del impresionismo. Los

cubistas rechazan la perspectiva y el movimiento y le dan primacía a la línea y la forma.

- Picasso realizó muchas obras dentro del período cubista. En ellas se puede ver que es como observar objetos por medio de un prisma. Reduce los objetos a formas geométricas. Muestra una visión simultánea de cosas sucesivas
- Braque, Georges (1882–1963), pintor francés, que junto con Pablo Picasso contribuyó al origen y desarrollo del cubismo.

Abstracción

Paul Klee (1879–1940), pintor suizo, acuarelista y aguafuertista, considerado como uno de los representantes más originales del arte moderno. Siguiendo un estilo artístico específico, creó una serie de obras famosas por parecer imágenes de ensueño fantástico, ingenio e imaginación.

Klee se dedicó a la abstracción sin ninguna insinuación del espacio.

Fue muy común en el cubismo que se llamara a las obras: Composición n°.

Esto era una forma de no mostrar el objeto en el que se inspiró el artista.

- Pollock fue posterior a la segunda guerra mundial y fue quien inició la técnica del dripping coloreado.