

TEMA 15. ARTE CONTEMPORÁNEO III: EL SIGLO XX.

=====

1. Introducción y Orientación.

A lo largo del siglo XX las teorías de algunos pensadores y científicos como Nietzsche, Einstein y Freud pusieron en duda el progreso basado en un desarrollo incontrolado de la técnica, de la validez de los principios éticos y morales no cuestionados hasta el momento y la importancia de la parte no racional de la persona, quebrando con ello la confianza y seguridad de la hasta entonces optimista sociedad occidental

Los malos presagios que aseguraban que el desarrollo de la tecnología no tenía por que ir necesariamente ligado al progreso y bienestar se confirmaron plenamente en el periodo 1914–18 durante el cual una espantosa guerra sembró el horror y la muerte por todo el continente europeo.

Tras la guerra nació un mundo distinto, por un lado URSS, Italia, Alemania vieron nacer regímenes autoritarios, por otro el sistema capitalista basado en la iniciativa privada y la inhibición del estado en la economía entro en profunda crisis (1929) con sus secuelas de paro y miseria.

La colonización puso delante de los europeos las culturas exóticas mas genuinas y sus sistemas de representación que hizo reflexionar sobre el convencionalismo del sistema de representación del renacimiento. Este quedará invalidado por las premisas impresionistas de la luz y el color, con la teoría de la relatividad que tira por tierra la relación espacio temporal de un momento y de un suceso, ahora se puede simultanear; se hará hincapié en la velocidad y en la simultaneidad de los hechos con el futurismo. Se destruirá la perspectiva monofocal por el cubismo, se afirma el valor subjetivo del color con el fauvismo y expresionismo, de lo espontaneo e irreal con el dadaísmo y surrealismo,

La ruptura con el arte tradicional es total en el color, en el espacio, en la perspectiva, en la representación realista, etc. En pintura este cambio se concretó :

a– rechazo del axioma pinta lo que ves ya que se fundamenta en unas reglas o esquemas convencionales de representar la realidad como la perspectiva y el sfumato. Son principios que se conocen pero no se ven en la realidad

b– se proponen suprimir estos convencionalismo, quieren ver las cosas como niños, por eso recurren a la estampa japonesa, al primitivismo. El artista dejó de ser un fiel transmisor de lo que veía para convertirse en un creador.

c– no interesa el tema ni la forma, quieren crear cosas que no existían antes.

d– buscan la simplicidad, la espontaneidad, lo genuino.

Casi todo los ísmos repercuten en la arquitectura, pero la arquitectura necesita dinero, técnica y legislación para su labor. La arquitectura con el urbanismo son un lugar visible de la ruptura con las tradiciones, motivado por el crecimiento de la población, la concentración de población en los núcleos urbanos, el desarrollo técnico, la sociedad de consumo, los nuevos sistemas de comunicación tanto subterráneo como superficial. A ello se une la perdida de identidad de la ciudad antigua a través de los derribos.

El nuevo urbanismo diseña las ciudades impulsado por las fuerzas sociales y teóricos, debido al aumento de la población, al transporte por carretera y ferrocarril, al alcantarillado y lavaderos. Se va definir la separación de

barrios ricos y de pobres, la importancia de las vías de comunicación, de zonas verdes, de la nueva localización de las zonas industriales. Plan Haussmann en París que hace calles rectilíneas, jardines, plazas, derriba murallas. Plan Cerdá en Barcelona con calles en cuadrícula, diagonal. Ciudad Lineal de Arturo Soria en Madrid.

Las vanguardias artísticas surgen en un mundo social y políticamente convulso: los artistas, marchantes, críticos y aficionados están con las vanguardias, mientras las masas están con una cultura realista de la imagen gracias a fotografía, el cine, la imprenta, el cartel, el cómic y la historieta.

De todos los nuevos movimientos se va sacando la idea de arte no como representación sino como investigación y conocimiento.

2. El racionalismo 1910–30 . Le Corbusier (1887–1965)

(consultad libro de texto, tema 29, apartados 1,2,3, y tema 30 , apartados 1,2,y 3)

Con el descrédito de la arquitectura historicista, solo funcionaba el modernismo y la escuela de Chicago, claro antecedente del racionalismo con sus rascacielos

Los problemas del siglo XX como el gran crecimiento de las ciudades, la aparición de edificios como aeropuertos, grandes almacenes, bloques de viviendas, rascacielos para oficinas no se podían construir con los modelos góticos, renacentistas o griegos.

Surge el movimiento arquitectónico tendente a la radical renovación de los procesos técnicos y de las formas en arquitectura considerada también en relación con sus fines sociales – el racionalismo–. Desarrollado en Europa después de la Primera Guerra mundial propugna el empleo cada vez mas extendido de materiales y los procesos mas modernos, una ciudad sectorializada y diversificada, el hombre como objeto de atención, ya que la ciudad soluciona sus problemas pero se hace mas inhabitable por coche, ruido, angustia

Los edificios no han de ser bellos por fuera sino habitables por dentro con una distribución racional, integrado en su entorno urbano o natural, aislado térmicamente o acústicamente, orientado a la luz solar. La arquitectura prefiere la función a la estética y ornamentación

Obras:

–Adolf Loos prescinde de la decoración y busca edificios de volúmenes sencillos, de grandes ventanales reflejado en la casa Steiner(1910) Viena

–el funcionalismo de la Bauhaus escuela de arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius que pretende unir el arte y la ingeniería En la fabrica Fagus se pudo observar fachada de cristal, estructura de vigas de hierro, techo plano.

Le Corbusier (1887–1965)

Arquitecto, urbanista y teórico suizo nacionalizado francés.

Propuso un modelo de proporción: el modulator, que tomaba como referencia el cuerpo humano.

Quiere humanizar la arquitectura, considerando la casa como unidad irrepetible con las siguientes características: la terraza jardín, las ventanas horizontales, las estructuras –pilotes o esqueletos– de hormigón, planta libre, fachada libre.

Como urbanista se replantea una nueva ciudad materializada en los siguientes principios: usos de pilotes, extensión en vertical, cada edificio debe ser autónomo y contar con sus servicios unidad de vivienda, suelo libre o vías de circulación independiente, sectorización. Estas ideas se manifestaron en los congresos internacionales de arquitectura moderna y en la carta de Atenas de 1931.

Obras: Villa Saboye (donde aplica sus principios), Unidad de habitación (un edificio de viviendas de Marsella), iglesia de N^a Sra. de Roncamp (muros redondeados, cubierta ascendente), Palacio de las Naciones en Ginebra, Palacio de los Soviets en Moscú.

Sus ideas fueron mal interpretadas con un resultado de casas con jardín, bloques de viviendas grandes y fríos, urbanizaciones monótonas, mala concentración de funciones, red comunicaciones ilógica e incompleta

3. El cubismo y el surrealismo: Picasso y Dalí.

3.1 el cubismo.

(consultad libro de texto, tema 27, puntos 1 y 4, tema 28 (puntos 1,2 y 3))

Con frecuencia, se ha indicado que el cubismo representa una revolución tan grande en las artes visuales como la que tuvo lugar a principio del Renacimiento. Apareció en 1908 por que las figuras están compuestas por cubos, con visión simultánea

Los fauvistas habían desmaterializado el mundo pictórico; todo contacto con el mundo físico se había perdido. Los cubistas trataron de adherirse al mundo de lo existente, al mundo del volumen, pero sin resucitar cualquier forma de realismo. no pretende abolir la representación sino reformarla

Tiene sus antecedentes en el puntillismo y Cézanne(búsqueda de orden y simplicidad), con su forma de interpretar y plasmar la naturaleza, del arte africano, etc.

Los cubistas eran realistas. Querían pintar obras figurativas, pero creían que los métodos tradicionales de representación eran falsos. Querían llegar a la verdad esencial del objeto y no sólo en el aspecto externo y pasajero. Decía Braque: la realidad debe ser representada no mediante la imitación de las apariencias, sino por una exploración intuitiva de la realidad. Después del invento de la fotografía, dicen, no es preciso copiar la naturaleza, es preferible crear una belleza abstracta. no usan la perspectiva convencional , ni el color real, ni el punto de vista único ya que se multiplican los ángulos, desaparece la luz, exaltan el plano, logran la ausencia de modelado (planitud)) y simplificación, sacrifican la perspectiva y profundidad pero mantiene color, representan como los egipcios dibujan por el ángulo que es mas claro y construyen el cuadro con fragmentos, trabajan con temas reconocibles, de diversas formas pues para ellos es primero la forma como problema y luego el tema

Cada vez les interesa menos lo anecdótico de los objetos, que se reducen a elementos geométricos. El final será una planeación geométrica de la naturaleza. No interesa ni lo bonito ni la perspectiva.

Los colores dominantes son los pardos, verdes, amarillos.

Podemos distinguir entre

cubismo analítico: se descomponen los cuerpos en formas geométricas, despedazándolos y representando el espacio interior. Se caracteriza por la monocromía, siendo el color apagado.

cubismo sintético: se reconstruye el objeto, pero uniendo los trozos sin orden. Se trata de dar una visión de los objetos desde diversos puntos de vista. Ello se debe al intento de estabilizar el volumen en un tiempo

determinado. Se produce una revalorización de color, que aparece con tonos más variados y contrastados.

3.2 el surrealismo

(consultad libro de texto, tema 27, punto 8 y tema 28, punto 4).

Los surrealistas creían que el hombre se había encerrado en una camisa de fuerza de lógica y racionalismo que mutilaba su libertad e inmovilizaba su verdadera personalidad. Y encontraron en las teorías de Freud sobre el subconsciente una posible guía para la liberación de la imaginación.

El manifiesto surrealista del año 1924 define este movimiento como puro automatismo psíquico por medio del cual se intenta expresar, ya sea verbalmente o en la escritura, el verdadero pensamiento. Pensamiento dictado en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de todas las preocupaciones estéticas o morales. La literatura y el arte han de expresarse libremente ese rico mundo interior con sus contradicciones e incoherencias

El pintor tenía dos caminos para plasmar ese subconsciente: el automatismo (mediante la hipnosis, pintura rápida, etc.) y la planeación de las imágenes de los sueños.

Se representa el mundo de los sueños y se concede a la realidad contemplada en el estado subconsciente e irracional más valor que a la percibida por los sentidos.

Abundan los temas sobre la vida erótica, por influencia de Freud.

Su pintura parece congelada en el espacio y en el tiempo y se muestra cargada de simbología.

Salvador Dalí (1904–89)

Fue un extravagante e inconformista que buscó la fama y la gloria personal.

Estudio Bellas Artes en Madrid, vivió en París en la época del Surrealismo, emigró a EE.UU. por la guerra civil., allí alcanzará fama y se orientará a una descarada comercialización de su obra.

Fue un gran dibujante y un extraordinario técnico, en el que se funde la minuciosidad del miniaturista con el sentido de la calidad de los maestros holandeses.

Muestra en sus cuadros seres metamorfoseados, localizados en espacios infinitos e ilimitados; mezcla lo insólito del mundo real, rechaza pintar como se ve (normas), que cada color y forma tengan varios sentidos posibles.

Sus temas son imágenes blandas, atrofas, hipertrofias, asociaciones insólitas, etc.

4. Fauvismo: Matisse. Expresionismo: Munch. El arte abstracto: Kandisky.

4.1. el fauvismo(1903–08) y Matisse.

(consultad libro de texto, tema 27, punto 1,2 y 3)

El fauvismo no es una escuela o un programa, está compuesto por un conjunto de pintores que desean transformar los valores estéticos. Su lema fue el de rebeldía contra pintura anterior. El arte tradicional se basaba en la reproducción de la realidad, mientras que los fauvistas pretenden servirse de la naturaleza, tal como la captan, utilizándola para expresar sus sentimientos (desde ahora, las obras pictóricas tienen más

importancia por lo que expresan que por lo que relatan).

El fauvismo es un movimiento pictórico que surge con influencias de Van Gogh, Gauguin, etc.

Se caracteriza por el uso apasionado del color que se independiza del objeto, colores planos y arbitrarios, desaparece la luz y la profundidad, sus figuras son planas, sus temas son paisajes, habitaciones, etc.

Frente al dominio del dibujo en la pintura tradicional, imponen la independencia del color. El dibujo se realiza con una línea de color, existiendo un desajuste entre la forma (el dibujo) y el color. Sus colores son colores fuertes e intensos, planos, amplios, sin difuminar. Se pierde la armonía clásica de los colores que destacan por su estridencia. No existe la perspectiva y las superficies son planas. Los objetos se esquematizan y tanto la perspectiva como el claroscuro se obtienen mediante la variación del color. Desdeña las formas de la naturaleza.

4.2. el expresionismo(1910–20): Munch.

(consultad libro de texto, tema 27, punto 5).

Tendencia universal cuyos antecedentes los encontramos en Goya, Daumier, Bruegel, Van Gogh, las caricaturas, África, Asia , etc.

En contra del impresionismo y del cubismo, el expresionismo toma como núcleo de sus preocupaciones el alma humana. Sus metas no se dirigen a la sensibilidad halagadora de los colores, a la armonía de éstos, sino al planteamiento de los conflictos íntimos del hombre, para expresar al exterior los sentimientos del mundo interior del espíritu, y lo hará con la menor cantidad de realismo. Sólo importa el mundo exterior en cuanto es indispensable para expresar el interior del espíritu.

El expresionismo es el exponente más claro de la angustia (dolor, sufrimiento) contemporánea. Es una protesta contra la sociedad. Hay una defensa de los pobres e incomprendidos, una gran carga de pesimismo, una representación dramática de la vida. Rechaza la armonía y la belleza

Emplea tonos oscuros , colores fuertes y chillones. Y la deformación, para acentuar la expresión, es uno de los rasgos esenciales del expresionismo. Su temática es dura, triste, provocadora