

LAS VANGUARDIAS

AVANTGARDE

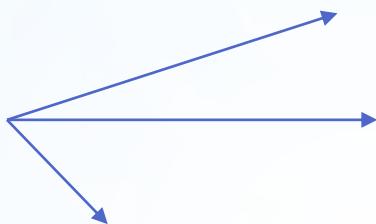

CONTEXTO HISTÓRICO

Primera Guerra Mundial

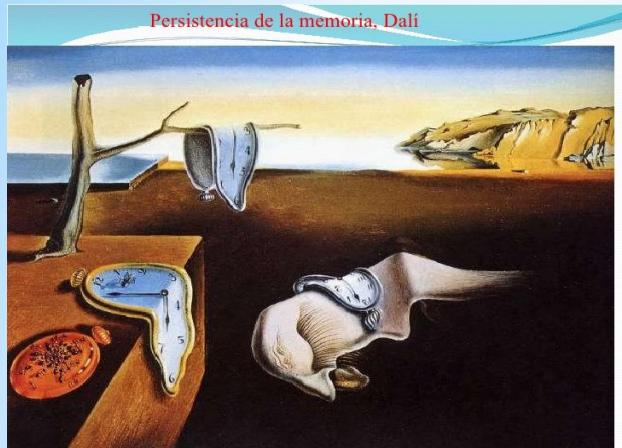

Acontecimientos

LA
REVOLUCIÓN
RUSA DE 1917

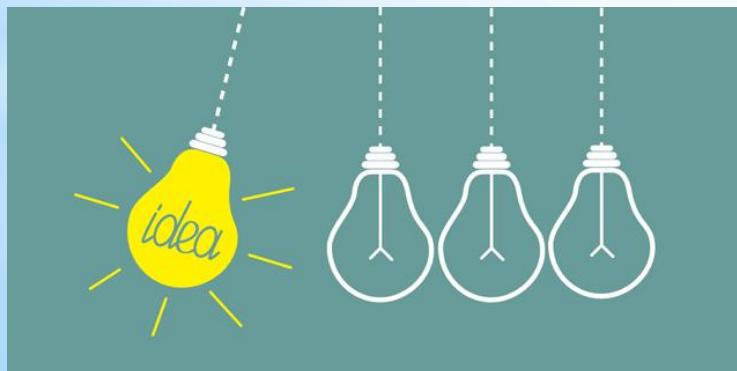
Surrealismo

Características

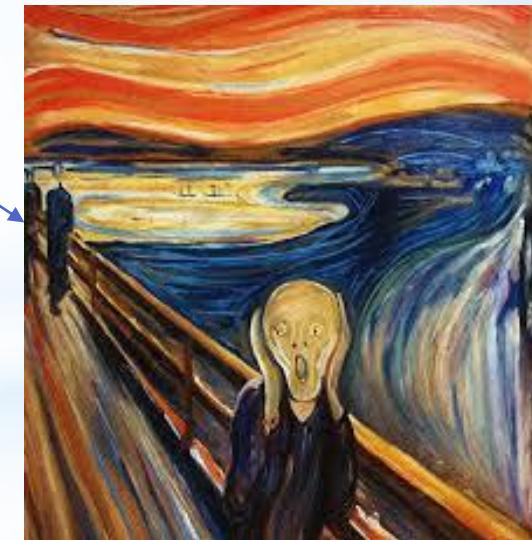
Rechazo de las normas
estéticas

Descripción imparcial
de exterior

Innovación

Ultraísmo

Expresionismo

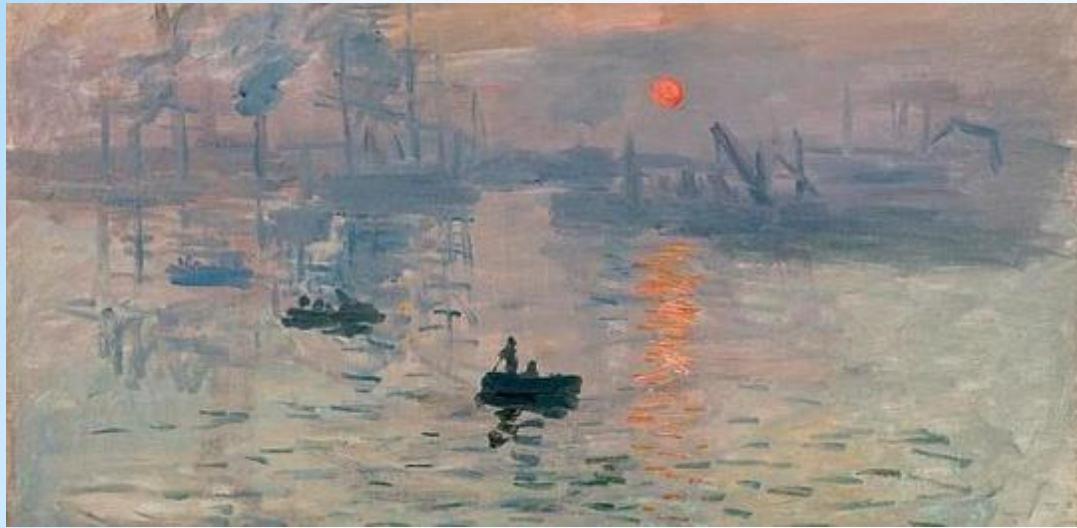
- * **LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS**
- * En este momento se dejará de imitar la naturaleza y se empezará a centrarse en el lenguaje de las formas
- * Existen movimientos como:
 - * El impresionismo
 - * El neoimpresionismo
 - * El posimpresionismo
 - * El simbolismo
 - * El modernismo
 - * El fauvismo
 - * El expresionismo
 - * El expresionismo abstracto
 - * El cubismo
 - * El surrealismo
 - * El op art (optical art)
 - * El pop art

A vibrant, impressionistic painting of a rainy city street at night. The scene is filled with warm, glowing light from street lamps and building windows, which are reflected in the wet cobblestone pavement. In the center, a couple walks away from the viewer, holding hands, with a small dog following them. To the left, a wooden bench sits on the sidewalk. The background features large, leafy trees with autumn-colored leaves, and a building with a balcony on the right. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a focus on light and color.

Impressionismo

EL IMPRESIONISMO

- * Es una actitud de unos pocos artistas, ante los problemas del arte en su época.
- * Es el resultado de una larga evolución. Durante el último cuarto del siglo XIX un grupo de artistas jóvenes había tomado conciencia de que la pintura tradicional ya no correspondía con las necesidades de aquel momento.
- * Estos artistas habían intentado exponer en el famoso salón de París, siendo rechazados continuamente.
- * Finalmente, decidieron formar un grupo y organizar exposiciones libres sin jurado y sin recompensa.
- * Los impresionistas tienen un nuevo concepto del artista, salen del estudio y pintan directamente de la realidad.
- * Son impresionistas: Monet o Renoir

MONET

RENOIR

A Neoimpressionist painting featuring a bridge with a building in the background, and a bridge reflected in the water in the foreground.

NEOIMPRESIONISMO

Se trata de un impresionismo radical, que lleva a las últimas consecuencias las variaciones del color y la luz.

Autores:
Seurat
Signac

El dibujo vuelve a cobrar importancia. Las figuras se hacen geométricas. Los colores se mezclan en el cuadro. Se aplican puntos unos junto a otros. Solo se usan colores puros y es el ojo del espectador el que debe hacer la mezcla.

A reproduction of Vincent van Gogh's painting "Starry Night". The scene depicts a dark, swirling night sky filled with numerous small, yellow and white stars. A large, luminous yellow sun with a visible orange and yellow spiral pattern is positioned in the upper right corner. In the foreground, a dark, silhouetted cypress tree stands on the left. Below the tree, a small town with houses and a church steeple is nestled in a valley, with rolling hills and fields extending towards the horizon under the starry sky.

POSIMPRESSIONISMO

Es la evolución del impresionismo

- * No hay técnicas específicas para pintar.
- * Cada autor tiene su propia manera de pintar y sus propias características.
- * Autores posimpresionistas:
 - * Van Gogh
 - * Gauguin

- * **EL SIMBOLISMO**

- * Es la oposición al impresionismo.
- * Se caracterizó por su idealismo y su interés por el inconsciente. Se tratan temas fantásticos, eróticos, obsesiones y deseos que se entremezclan en los lienzos con gran fuerza expresiva.
- * Autores:

- * Moreau
 - * Redon

- * EL MODERNISMO
- * Complementa a la arquitectura en su dimensión decorativa.
- * Trabaja fundamentalmente la vidriera, el papel pintado y los carteles para espectáculos.
- * Sus características son; el color, la fantasía, la riqueza en decoración y un toque snob y hortera.
- * Autores:
 - * Klimt
 - * Muchá

- * EL FAUVISMO
- * Movimiento contemporáneo al impresionismo
- * Fauvismo significa “animales salvajes”
- * Líder del grupo fauvista fue Matisse.
- * Todos los miembros del grupo procedían de diferentes formas pintura y diferentes estilos. Estaban unidos por su interés en los colores puros y brillantes.
- * Este movimiento tiene una vida corta y efímera. En 1908 se disuelve este grupo siguiendo cada uno caminos diferentes.
- * Utiliza la vibración y la fuerza de los colores que, aplicados violentamente transmiten emociones. La realización de los cuadros es muy colorista y atrevida, es una explosión de colores violentos que buscan transmitir una reacción emotiva.
- * Autores:
 - * Matisse
 - * Vlamick

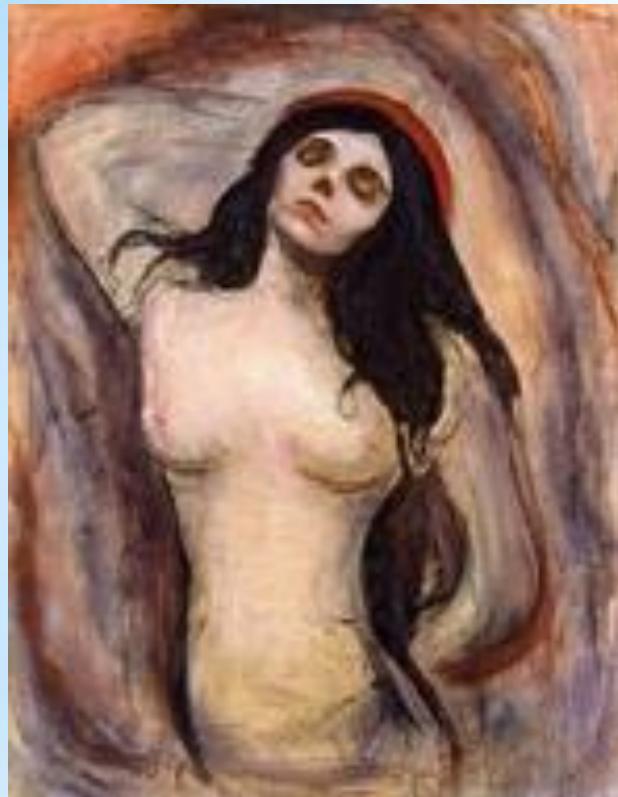

EXPRESIONISMO

Surgió en Alemania hacia 1905

- * *El expresionismo se separó definitivamente de los principios tradicionales que entienden la realidad como única fuente de inspiración y de los ideales de proporción belleza y perspectiva que habían prevalecido en Europa desde el renacimiento.*
- * *Tratan de representar la experiencia emocional, sin preocuparse del parecido a la realidad, sino de transmitir emociones que despierten al observador. Para lograrlo los temas se exageraron y la realidad y las formas se distorsionan. Utilizan colores fuertes y puros combinados de tal forma que expresan la angustia que estos autores sienten frente a la vida. Son frecuentes los rostros desfigurados y tristes.*
- * *Autores:*
 - * *Munch*
 - * *Ensor*

Munch

Ensor

An abstract expressionist painting featuring a central, swirling, yellow and orange organic shape, possibly a sun or a flame, set against a background of dark, textured brushstrokes. The painting is framed by a border of thick, horizontal strokes in various colors: red, yellow, green, and blue. Overlaid on the right side of the painting is a large, bold, yellow text that reads "EXPRESIONISMO ABSTRACTO". The text is written in a stylized, blocky font with some decorative flourishes. The overall composition is dynamic and expressive.

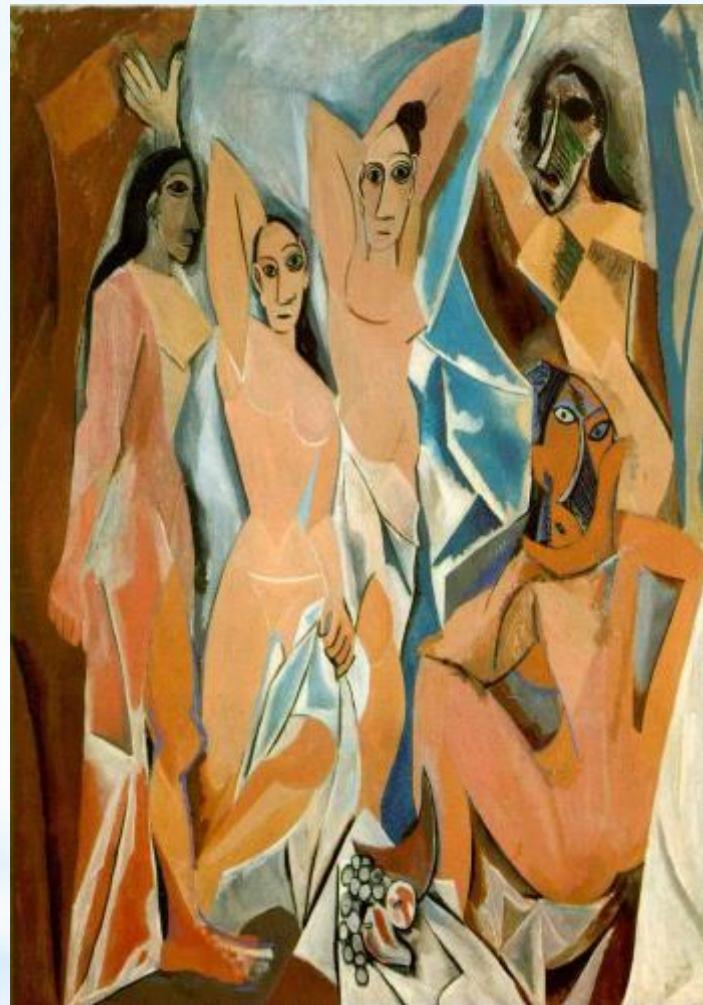
EXPRESIONISMO ABSTRACTO

- * Es un movimiento pictórico de mediados del siglo XX, cuya principal característica es la libertad del artista en el momento de pintar, sin la necesidad de realizar formas de la realidad.
- * Las raíces del expresionismo abstracto se hallan en la obra no figurativa del pintor ruso Vasily Kandinski
- * La figura más importante del expresionismo americano es Jackson

A vibrant, abstract Cubist painting. In the center, a figure is depicted from the waist up, wearing a blue jacket over a white shirt. The figure is playing a violin, with a red bow and a yellow violin. The background is filled with large, overlapping geometric shapes in shades of blue, yellow, and red. The overall style is characterized by its use of multiple perspectives and planes to represent the subject.

CUBISMO

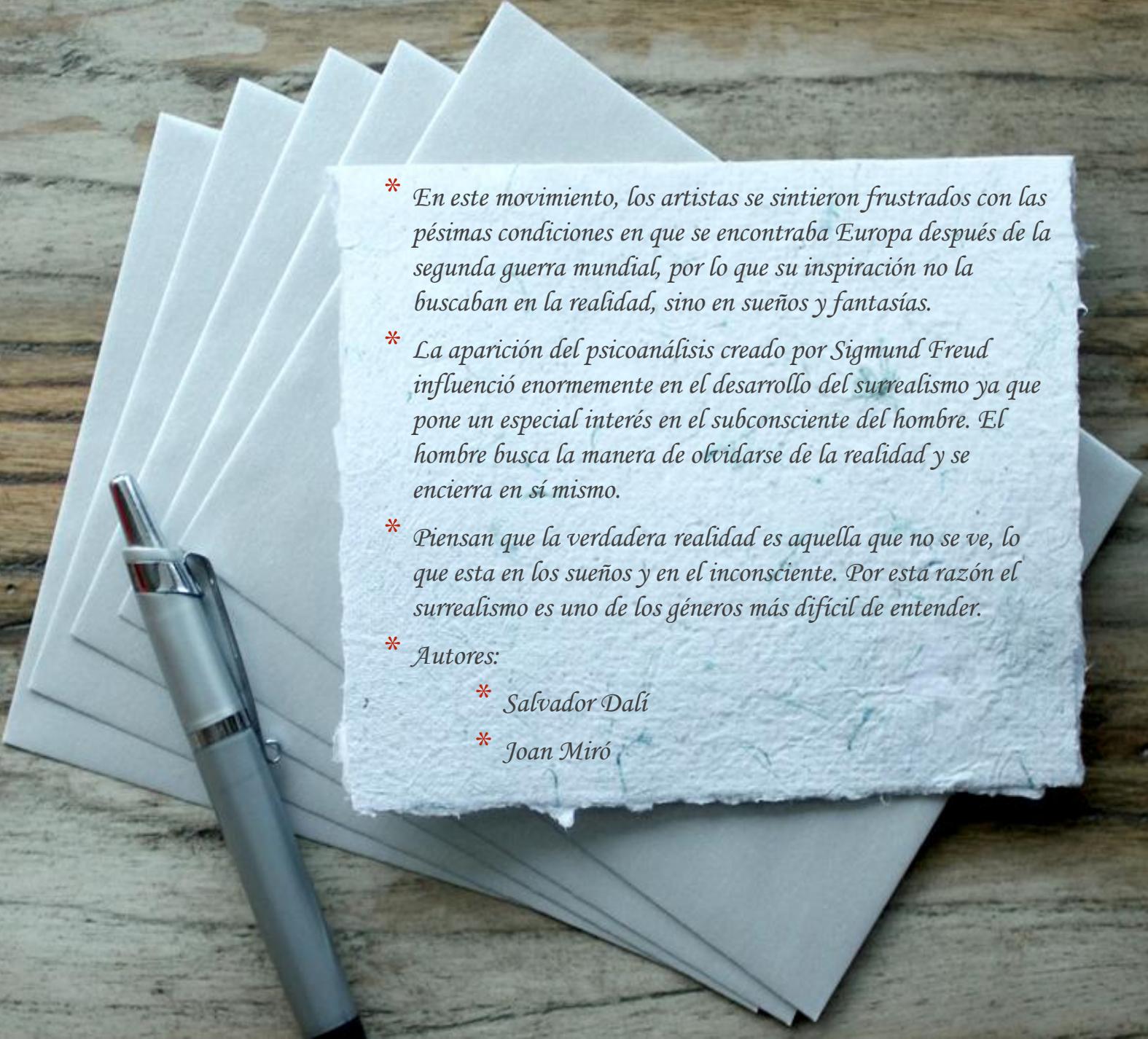
- * Es el movimiento más importante y trascendental de todas las vanguardias históricas.
- * A partir del cubismo el concepto de arte y belleza cambia radicalmente.
- * Su principal objetivo era el de alejarse de la representación naturalista, y conseguir de un modo simultáneo, sobre la superficie del cuadro, un objeto visto desde diferentes ángulos.
- * El cubismo significó un cambio crucial en la historia del arte, convirtiéndose en el precursor de la abstracción y de la subjetividad artística.

PICASSO, Las señoritas de Avignon

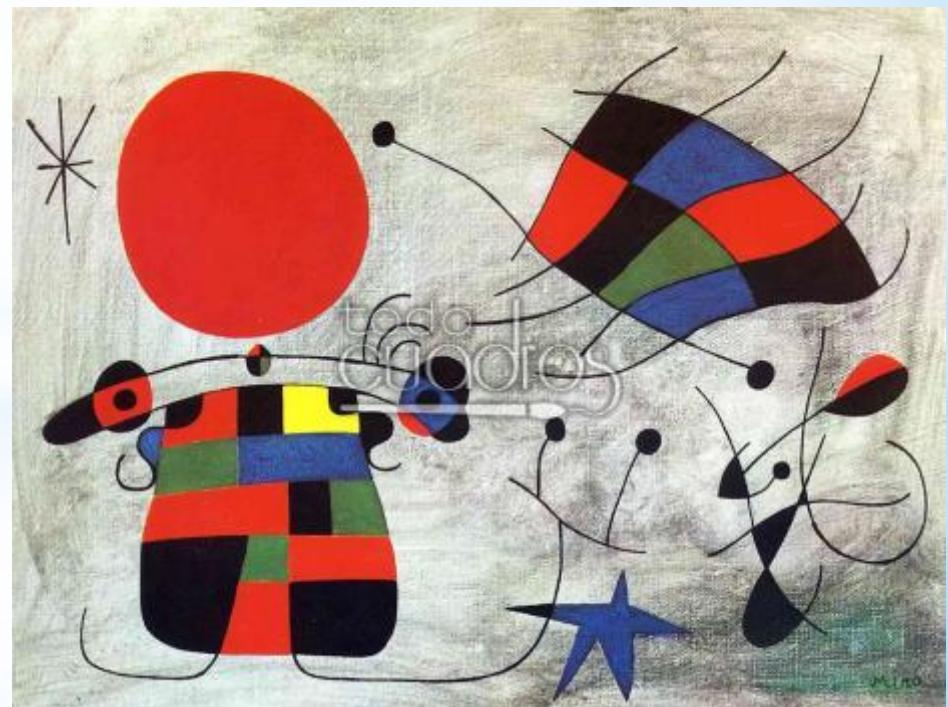

SURREALISMO

-
- * En este movimiento, los artistas se sintieron frustrados con las pésimas condiciones en que se encontraba Europa después de la segunda guerra mundial, por lo que su inspiración no la buscaban en la realidad, sino en sueños y fantasías.
 - * La aparición del psicoanálisis creado por Sigmund Freud influenció enormemente en el desarrollo del surrealismo ya que pone un especial interés en el subconsciente del hombre. El hombre busca la manera de olvidarse de la realidad y se encierra en sí mismo.
 - * Piensan que la verdadera realidad es aquella que no se ve, lo que está en los sueños y en el inconsciente. Por esta razón el surrealismo es uno de los géneros más difícil de entender.
 - * Autores:
 - * Salvador Dalí
 - * Joan Miró

Obra de Salvador Dalí

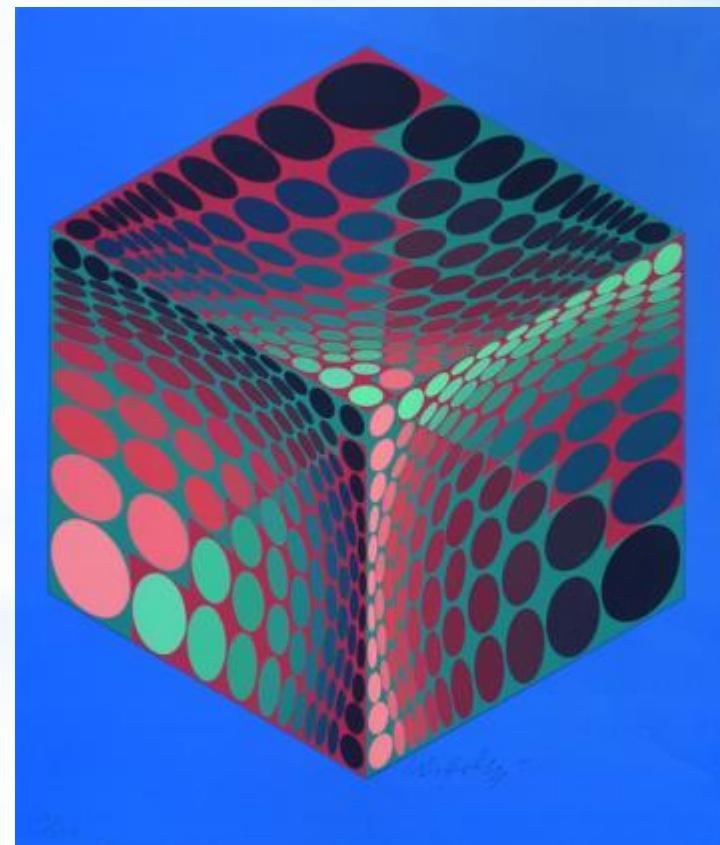

Obra de Joan Miró

OP-ART

- * Este movimiento artístico se caracteriza por la repetición de formas simples y los efectos vibrantes que producen los colores. El resultado es el de un espacio tridimensional que se mueve.
- * Autor característico:
 - * Basarely

POP ART

* Es un arte eminentemente ciudadano nacido en las grandes ciudades y ajeno por completo a la naturaleza. Usa las imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una crítica de la sociedad de consumo. Se

incorporan materiales de la tecnología moderna como plásticos, poliéster, papel, cartón, latas, botes...

Autores:
Warhol y Bacon

Hacia 1910 se percibe en toda Europa unas actitudes de inconformismo y deseo de renovación en la literatura y las artes en general. En cuanto a la literatura se refiere, se van formando movimientos y tendencias que, como en su momento hizo el Romanticismo, vuelven a cambiar la manera de entender la literatura y, en cierto modo, la vida. La característica general principal de todos ellos es que:

❖ *Rechazan la realidad como referente literario, la nueva literatura de vanguardia se sale de lo cotidiano, de lo normal y debe crear una realidad autónoma, sin paralelo con el mundo real.*

*El primer movimiento de vanguardia nació en 1909 y se llamó futurismo, desde ese momento y hasta aproximadamente 1925 toda una serie de movimientos de vanguardia revolucionan el concepto literario tradicional. El filósofo español José Ortega y Gasset, en su libro *La deshumanización del arte*, estudió a estos movimientos y extrajo unos cuantos rasgos comunes que nos sirven para caracterizar a la vanguardia, estos son:*

- ❖ *Se busca romper con toda la tradición literaria anterior.*
- ❖ *La literatura es intelectual o deshumanizada*
 - ❖ *Es una literatura para minorías.*
- ❖ *Son experimentos, todos los movimientos de vanguardia tienen una duración breve.*

VANGUARDIAS HISPÁNICAS

Ramón Gómez de la Serna fue el escritor pionero en la introducción de la vanguardia en las letras españolas. Aunque no podemos adscribirlo en ninguno de los movimientos de vanguardia concretos, su labor a través de sus renovadores textos y de las tertulias literarias que organizó fue esencial para la recepción el vanguardismo. Fue un escritor prolífico. Escribió de todo: novela, ensayo, poesía, teatro... Pero su creación más conocida, por la que ha pasado a la historia es la Greguería. Podemos definir la greguería como la unión de metáfora + humor

* ESCULTURA

- * Con la escultura Picasso consiguió explorar sus muchos dones y sin miedo a ser criticado explotó su versatilidad, voracidad y su necesidad de reinventarse constantemente.
- * GUITARRA 1912 - Picasso

- * Alberto Giacometti, se le conoce como el escultor de las figuras humanas filiformes. Destacan "La mujer cuchara", "Palacio a las cuatro de la mañana" y "La hora de las huellas".
- * LA MUJER CUCHARA - Alberto Giacometti

CINE DE VANGUARDIA

- Se desarrolla al margen de la narrativa convencional.
- Critica los valores estéticos y el arte como producción.
- No se pueden trasladar al cine con facilidad.
- Busca manifestarse más allá del espectáculo popular.

SURREALISMO

- Va contra la burguesía.
- Sociedad sin reglas.
- No hay narración lineal.
- Provocar al espectador.

MÚSICA

- Registra cambios en normas sociales y ámbitos artísticos.
- La música radical surge del futurismo
- Recibía influencias de muchas partes del mundo.
- Da importancia a la libertad individual.

DIFERENCIAS ENTRE LAS VANGUARDIAS Y LOS MOVIMIENTOS ANTERIORES

GENERACIÓN DEL 98	VANGUARDISMO	MODERNISMO
Sentido de la vida	Autonomía del arte	Evasión y etilismo
Actitud crítica	Actitud innovadora	Actitud revolucionaria
Regeneracionismo	Antirrealismo	Parnasianismo
Tema de España	Mundo onírico	Simbolismo francés
Institución Libre de Enseñanza	Defensa de lo ilógico	Máxima belleza sensorial

C
A
L
I
G
R
A
M
A

<http://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/>

Pequeño Pionero

En tus gajos de risa
merienda mi gracia,
que has dejado, pequeña,
con un trino huidizo
de canario que se aleja.

Pequeño Pionero

http://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caligramas/

A painting of a balcony overlooking a harbor at night. The sky is filled with large, billowing clouds. A full moon is visible in the upper left. In the foreground, the dark silhouette of a person stands on the right, looking out over the water. On the left, a balcony railing with decorative balusters is visible. In the distance, the lights of a harbor and several sailboats are reflected in the dark water.

Lara Zabala
Sandra Martínez

Lucía Moro
Sheila Alonso
Elena Reigadas

Paloma López