

LAS VANGUARDIAS

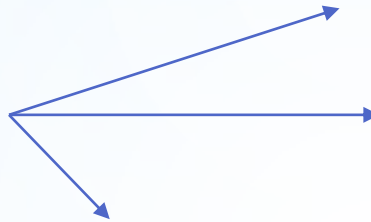
CONTEXTO HISTÓRICO

Primera Guerra Mundial

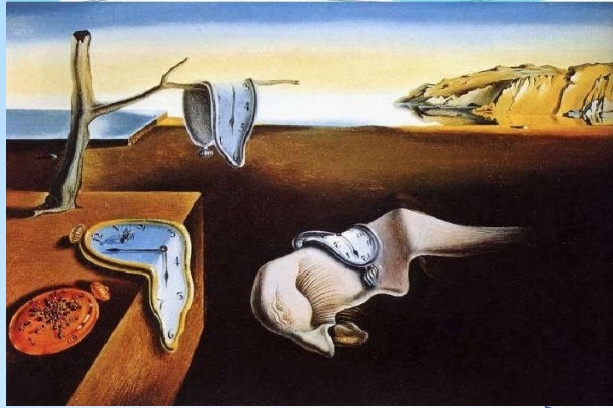
Acontecimientos

LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917

Persistencia de la memoria, Dali

Surrealismo

Rechazo de las normas
estéticas

Descripción imparcial
de exterior

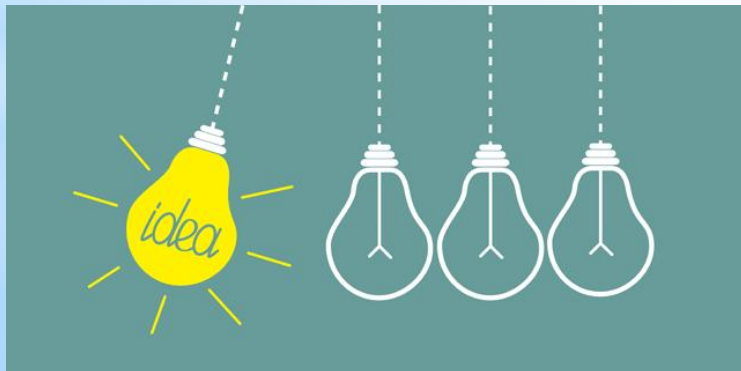
Características

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

Impresionismo

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

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.

The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. The painting depicts a night scene with a dark, swirling sky filled with stars and a large, glowing yellow sun or moon. In the foreground, there is a dark, silhouetted cypress tree on the left and a small village with a church spire in the center. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a vibrant, emotional color palette.

POSIMPRESIONISMO

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 dimension 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
  - * Vlammick

An expressionist painting of a man's face and upper torso. The man has a pale, almost white face with dark, swirling patterns around his eyes and a dark mustache. His hair is dark and voluminous, with a blue and red headband. The background is dark and swirling. The painting is framed by a red border with black, wavy lines. The word "EXPRESIONISMO" is written in white, serif capital letters across the center of the image.

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

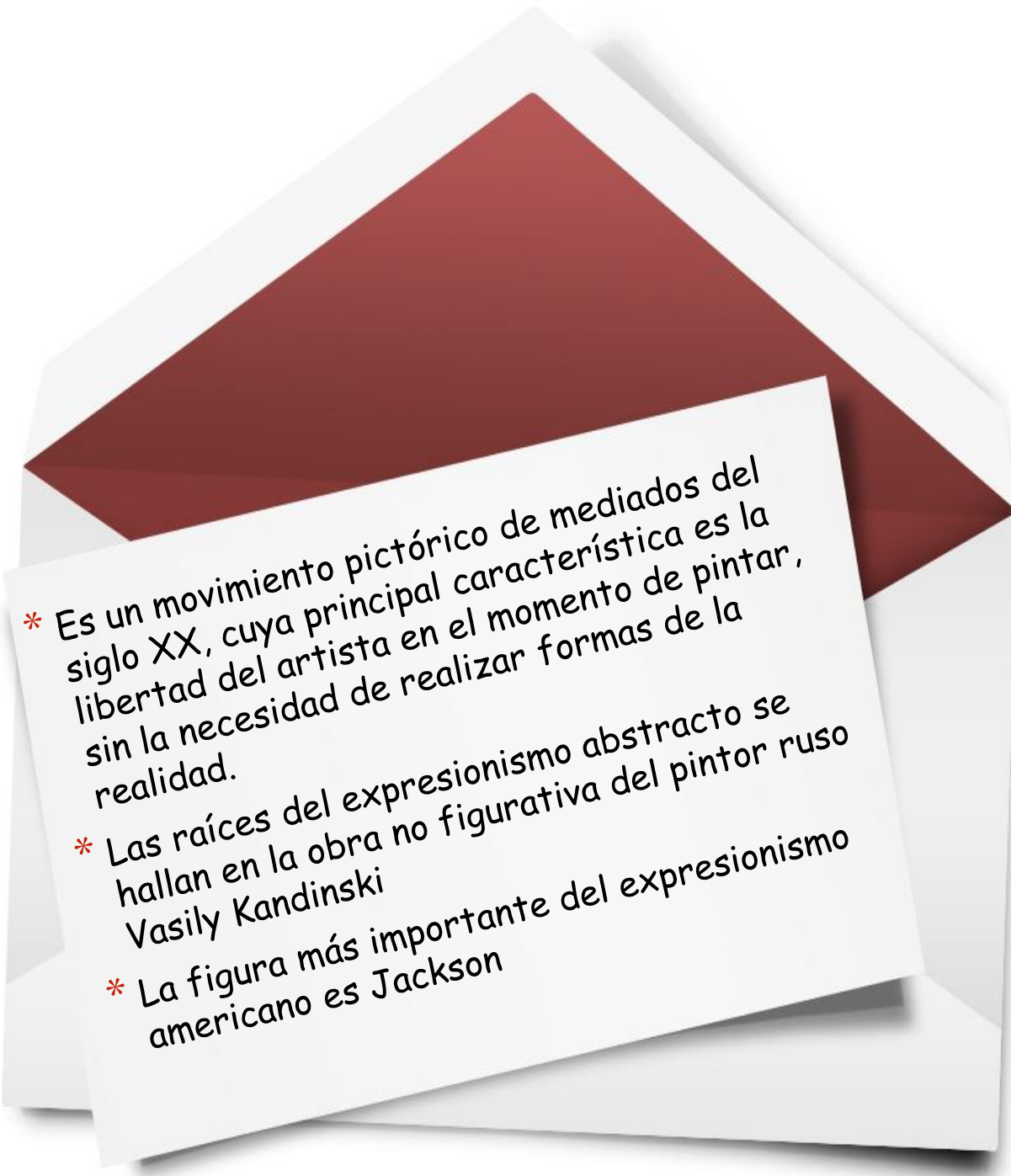

An abstract expressionist painting featuring a central, swirling vortex of white, blue, and yellow paint. The vortex is surrounded by a dense, textured background of dark, expressive brushstrokes. Several horizontal bands of color (red, yellow, green) are visible, suggesting a structured or architectural element. The overall style is gestural and energetic, characteristic of mid-20th-century abstract art.

EXPRESSIONISM ABSTRACT

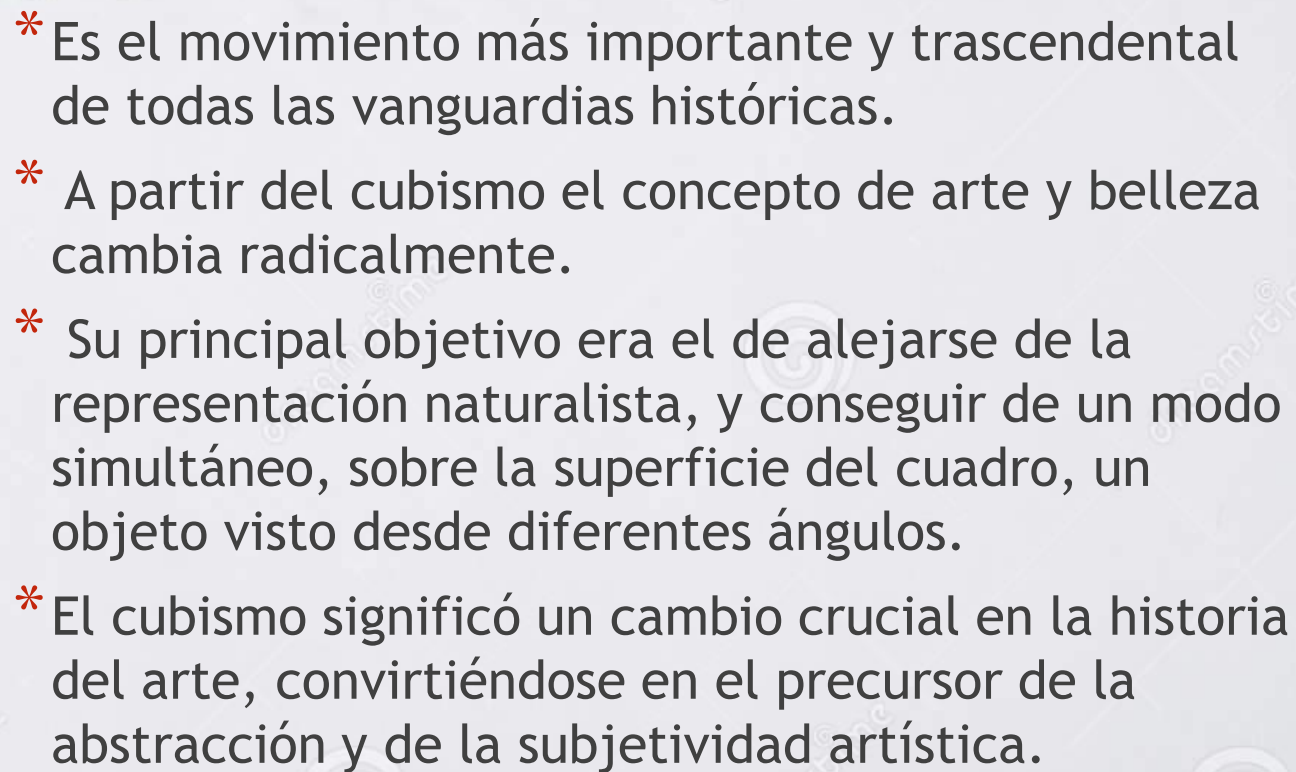
-
- * Es un movimiento pictórico de mediados del siglo XX, cuya principal característica es la libertad del artista en el momento de pintar, sin la necesidad de realizar formas de la realidad.
  - * Las raíces del expresionismo abstracto se hallan en la obra no figurativa del pintor ruso Vasily Kandinski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

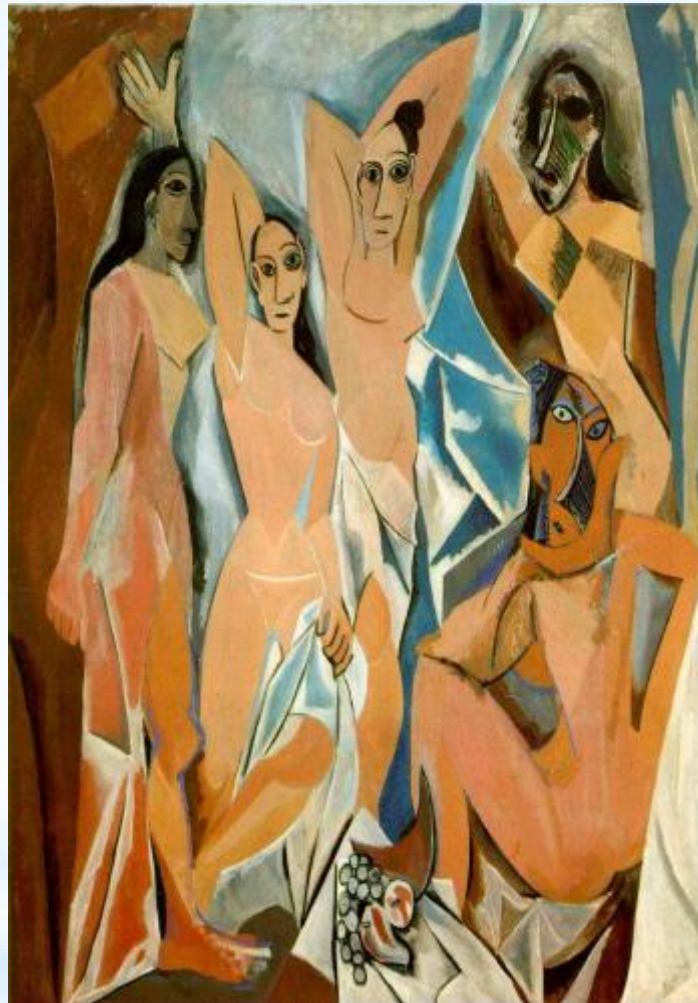
A vibrant Cubist painting by Pablo Picasso, 'Les Femmes d'Alger (O Version O)'. The central figure is a woman with a blue face, wearing a yellow headscarf and a blue dress. She is surrounded by other figures in a complex, geometric composition. The background is a mix of yellow, orange, and blue. The word 'CUBISMO' is written in large, white, bold letters across the center of the image.

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 difíciles de entender.*

* *Autores:*

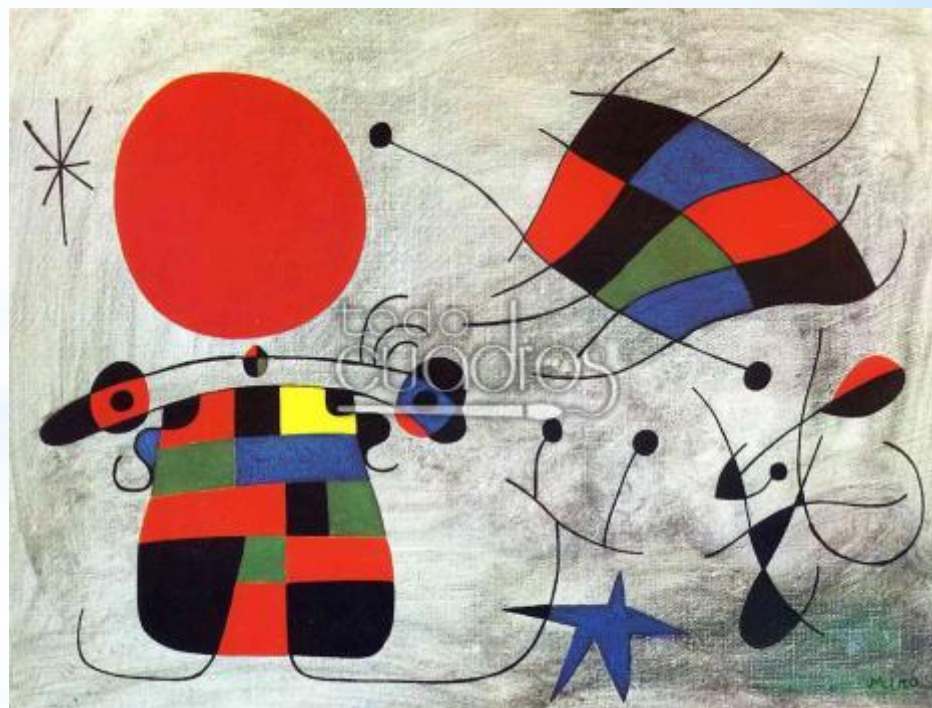
* *Salvador Dalí*

* *Joan Miró*

Obra de Salvador Dalí

Obra de Joan Miró

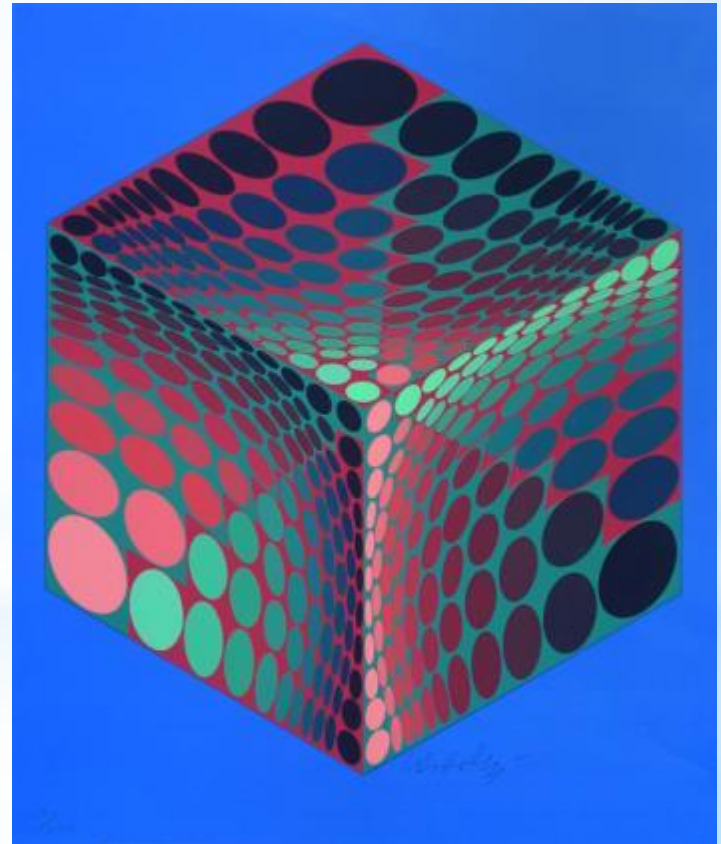
OP-ART

* 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

A black and white photograph of a woman's face, partially obscured by her hand holding a cigarette. The woman has dark, wavy hair and is looking directly at the camera. Her hand is raised to her face, with a lit cigarette held between her fingers. The lighting is dramatic, with strong shadows. The text "CINE DE VANGUARDIA" is overlaid in a serif font across the lower part of the image.

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

[illegible]

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

A painting of a group of people in 18th-century attire standing on a balcony overlooking a harbor with sailing ships under a cloudy sky. The scene is set at dusk or dawn, with a full moon visible in the sky. The people are standing on a balcony with a decorative railing, looking out over the water where several large sailing ships are anchored. The sky is filled with large, white clouds, and the water is dark blue.

Lara Zabala
Sandra Martínez

Lucía Moro
Sheila Alonso
Elena Reigadas

Paloma López