UD11 · Las vanguardias artísticas del siglo XX

De la ruptura con la tradición al arte contemporáneo · *Idea motriz: la fotografía ya imita la realidad → el artista pinta lo que la cámara no ve*

2.º Bachillerato
Historia del Arte

1905	1907–1914	1909	1910–1917	1916 · 1924	1945–1970
Fauvismo y Expresionismo	**Cubismo**	**Futurismo**	**Abstracción**	**Dadaísmo · Surrealismo**	**Nueva York · Pop · Hiperrealismo**
Salón de Otoño (París) · Die Brücke (Dresde)	Picasso y Braque · Las señoritas de la calle Avinyó (1907)	Manifiesto de Marinetti en Le Figaro (París)	Kandinsky (desde 1910) · Mondrian: Neoplasticismo	Cabaret Voltaire (Zúrich) · Manifiesto de Breton (París)	Expresionismo Abstracto · Pop Art (años 50) · Hiperrealismo (años 60)

CONTEXTO HISTÓRICO Y CIENTÍFICO

- Ruptura más radical desde el Renacimiento. **Sin estilo globalizador**: movimientos breves que se suceden y conviven.
- **2.ª Rev. Industrial** (1870-1914) → velocidad, máquinas → Futurismo.
- **I Guerra Mundial** (1914-18) → desilusión de una generación → Dadaísmo.
- **Revolución rusa** (1917) → arte al servicio social → constructivismo soviético.
- **Expansión colonial** → arte africano y oceánico → Picasso, fauvistas, geometrización cubista.
- **Crisis de 1929** → pesimismo y compromiso. **II G. Mundial** → Expresionismo Abstracto e Informalismo.
- **Einstein** (relatividad, 1905): el espacio-tiempo depende del observador ↔ simultaneidad cubista (analogía). **Freud**: subconsciente → Surrealismo.
- ***EBAU:*** *razones históricas de la ruptura con la tradición y concepto de vanguardia.*

FAUVISMO (1905–1907)

- Salón de Otoño de París, 1905. Vauxcelles: «¡Donatello rodeado de fieras!» (*fauves*).
- **Color autónomo**: se libera de su función descriptiva; obedece a la expresión, no a la óptica → prepara la abstracción.
- **Matisse** (1869-1954): armonía serena («un buen sillón»). *La raya verde* (1905), *La armonía en rojo* (1908), *La danza* (1910).
- Colores planos, sin perspectiva ni profundidad; el color construye el espacio.
- ***EBAU:*** *color no naturalista + espacio plano = Fauvismo.*

EXPRESIONISMO ALEMÁN

- **Die Brücke** (Dresde, 1905) y **Der Blaue Reiter** (Múnich, 1911).
- Arte de la angustia y la alienación urbana: figuras angulosas, colores arbitrarios, composiciones perturbadoras.
- **Impresión** (exterior → interior) frente a **Expresión** (interior → exterior).
- **Munch**, *El grito* (1893): precursor; «un grito infinito que atravesaba la naturaleza».
- **Kandinsky**: cofundador del Blaue Reiter, eslabón hacia la abstracción.
- ***EBAU:*** *Fauvismo = alegría del color / Expresionismo = angustia.*

CUBISMO (París, 1907–1914)

- **Picasso y Braque** rompen la perspectiva lineal y el punto de vista único.
- **Simultaneidad**: el objeto de frente, de lado, desde arriba… a la vez → introduce implícitamente el **tiempo**.
- Influencia de la escultura africana e ibérica.
- **Analítico** (1908-12): planos superpuestos; ocres, grises, marrones. *Retrato de Ambroise Vollard* (1910).
- **Sintético** (1912-14): formas más reconocibles, vuelve el color, **collage** (1912). *Naturaleza muerta con rejilla de caña* (1912).
- ***EBAU:*** *características del Cubismo y sus dos etapas.*

PABLO RUIZ PICASSO (Málaga 1881 – 1973)

- **Azul** (1901-04): miseria, marginados. *El guitarrista ciego*, *La comida frugal*.
- **Rosa** (1904-06): circo, arlequines, tonos cálidos. *Joven acróbata y niño*.
- **Cubista** (1907-17): *Las señoritas de la calle Avinyó* (1907).
- **Clásica** (1917-25): tras el viaje a Roma, figuras monumentales.
- **Surrealista y expresionista** (1925-45): *La mujer que llora* y *Guernica* (1937).
- ***EBAU:*** *Guernica — técnica, forma, contenido, función y contexto.*

FUTURISMO (Italia, 1909–1918)

- **Marinetti**, manifiesto en *Le Figaro* (20-II-1909): destruir museos; exaltar máquinas, velocidad, violencia y guerra.
- «Un automóvil rugiente… es más bello que la *Victoria de Samotracia*».
- Reto: el movimiento. **Balla**, *Niña corriendo en un balcón* (1912): multiplica las piernas.
- **Boccioni**, *Formas únicas de continuidad en el espacio* (1913): facetas vibrantes (moneda italiana de 20 céntimos).

DADAÍSMO (Zúrich, 1916–1922)

- **Cabaret Voltaire** (1916): exiliados de la I GM. Rechazo de la guerra y de la razón, el arte y la moral que la produjeron.
- Nombre elegido al azar («caballito de madera»). Síntesis: «Todo es arte porque nada es arte».
- **Ready-made** (Duchamp): objeto industrial sin modificar, descontextualizado, firmado y titulado. *Fuente* (1917, «R. Mutt»). Deudores: Hirst, Emin, Cattelan.

SURREALISMO (París, 1924)

- **Breton**, *Manifiesto Surrealista* (1924). Base: psicoanálisis de **Freud**. Surrealismo = «superrealismo».
- **Onírico** (sueño con técnica académica): Dalí, Magritte, De Chirico. **Automatismo** (mano sin control consciente): Miró, Ernst, Arp.
- **Dalí** (Figueres 1904-89): **método paranoico-crítico**; *La persistencia de la memoria* (1931).
- **Miró** (Barcelona 1893-1983): formas biomórficas sobre colores puros; Pabellón de la República (1937); *Mujer y pájaro*.
- ***EBAU:*** *características del Surrealismo; obras de Dalí o Miró.*

ABSTRACCIÓN

- La obra no representa nada (analogía musical). **Kandinsky** (desde 1910, vía Expresionismo): *De lo espiritual en el arte* (1912).
- **Mondrian** (vía Cubismo): **Neoplasticismo**, retícula ortogonal + primarios; orden universal.
- Tras 1945: **de París a Nueva York**. **Pollock** (1912-56): **dripping**, lienzo en el suelo, *Action Painting*.
- Guerra Fría: símbolo de «libertad» frente al realismo socialista; la CIA financió exposiciones en Europa.

POP ART E HIPERREALISMO

- **Pop Art** (G. Bretaña y EE. UU., mediados de los 50): cultura de masas; gesto heredero del ready-made.
- **Warhol**: serigrafía serial (Marilyn, latas Campbell).
- **Hiperrealismo** (EE. UU., años 60): desde fotografías, contra la abstracción. **Antonio López** (Tomelloso, 1936): versión europea, poética.

ESCULTURA Y ARQUITECTURA

- Escultura: **el hueco como volumen**. **Gargallo** (1881-1934) y **J. González** (1876-1942, hierro soldado; obra en el **IVAM**).
- **Movimiento Moderno**: «la forma sigue a la función» (Sullivan). **Gropius**: **Bauhaus** (Weimar, 1919-1933).
- **Le Corbusier**: Villa Saboya (1929), 5 puntos. **Mies**: Pabellón de Barcelona (1929), «less is more». **Wright**: arquitectura orgánica.
- ***EBAU:*** *arquitectura racionalista (Le Corbusier, Bauhaus).*

Matisse · La danza (1910)	**Picasso · Las señoritas de la calle Avinyó (1907)**	**Picasso · Guernica (1937)**	**Dalí · La persistencia de la memoria (1931)**	**Mondrian · Composición con rojo, amarillo y azul (1921)**	**Warhol · Marilyn Diptych (1962)**
Óleo, 260×391 cm. Hermitage. Cinco figuras rojas sobre verde y azul; colores planos, sin perspectiva.	Óleo, 243,9×233,7 cm. MoMA. Rasgos africanos e ibéricos; obra fundacional del Cubismo.	Óleo, 349×776 cm, blanco/negro/gris. Reina Sofía. Pabellón de la República, París. Símbolo del horror de la guerra.	Óleo, 24×33 cm. MoMA. Relojes blandos en paisaje de la Costa Brava; surrealismo onírico.	Óleo. Retícula ortogonal y primarios. Neoplasticismo: abstracción geométrica.	Serigrafía, 205×289,5 cm. Tate Modern. 50 rostros: color frente a blanco y negro que se desvanece.

ORIENTACIÓN EBAU (C. Valenciana): *Guernica · Cubismo y etapas · Surrealismo (Dalí o Miró) · arquitectura racionalista · concepto de vanguardia.* **Glosario:** antinaturalismo · collage · ready-made · método paranoico-crítico · neoplasticismo · dripping.