

El arte del siglo XX: vanguardias históricas y últimas tendencias.

Introducción histórica: entre 1900 y 1914 es la época de la expansión colonial y rivalidad entre las potencias colonizadoras que culminarán en la Primera Guerra Mundial (1914) y cuyos efectos dejarán su impronta en las vanguardias artísticas coetáneas.

En el inicio del siglo XX las vanguardias que se desarrollan van a revolucionar el mundo del arte destruyendo toda unidad formal; el arte experimenta una gran transformación hasta perder la representación de la realidad. Pretenden crear un arte adecuado a la nueva sociedad. Aparecen infinitas tendencias artísticas con maneras de ver y hacer arte completamente diferentes: son las **vanguardias**. Todas ellas tienen en común su carácter innovador y el estar en continuo proceso de renovación. Las vanguardias son movimientos artísticos revolucionarios que rompen con la tradición y convulsionan el mundo del arte causando estupor cuando no rechazo. El autor toma conciencia de su libertad creativa y expresiva, inventando nuevos lenguajes artísticos. El artista en definitiva se libera de todas las ataduras y modas artísticas del momento y comienza a experimentar. Todas las vanguardias tienen unos límites cronológicos precisos.

Las vanguardias son numerosas pero todas se pueden encuadrar en dos posiciones básicas: una basada en la **razón** (Racionalismo, Neoplasticismo y en parte el Cubismo) y otra en las **emociones** (Expresionismo, Dadaísmo y Surrealismo).

1. **EL FAUVISMO:** los pintores fauves se agrupan de manera pasajera entre 1905-1907 para seguir después caminos diferentes, marcando pues una de las características más acusadas de las vanguardias, su poca duración. Todos ellos reciben una clara influencia de Gauguin y Van Gogh, con una pintura basada en el triunfo del color y la intuición. El color adquiere un valor simbólico. Esta vanguardia supone una reacción contra el Impresionismo, y en defensa del color y del objeto. Se distinguen por su violencia cromática. El **color** es el protagonista principal del cuadro y se utiliza de una manera apasionada. Aplican la pasta directamente del tubo sin alterarla con mezclas en el pincel o la paleta. El dibujo se realiza con una línea gruesa de color, llegando a cambiar el colorido de la misma en una misma figura. El color se independiza del objeto, se puede pintar un caballo verde o un mar violeta. Para respetar el objeto, que se perdería entre tanto color, se recupera la línea con trazos gruesos y claros. La **luz suele desaparecer** y con ella la profundidad y las composiciones tienden al plano único. Los colores destacan por su estridencia. No hay armonía cromática. Para los fauves la pintura debe ser libre e instintiva, la naturaleza es un medio a través de la cual el artista revela sus sugerencias mediante el color no es necesario el claro-oscuro ni el modelado. Su pintura es plana pero con carga expresiva. Destacan pintores como **Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy etc.**

2. **EL CUBISMO:** en 1906 Picasso abandona los temas sensibleros de sus épocas azul y rosa y sigue su propio camino, ajeno a las modas del momento. Todas sus experiencias artísticas cristalizan en "Las señoritas de Aviñón" (1907) al que no sólo se le considera el antecedente directo del cubismo, sino también el arranque de las vanguardias. Se trata de una pintura alejada de la tradición occidental, sentando las bases de una pintura completamente nueva. El cuadro se rige por leyes que nada tienen que ver con la perspectiva renacentista. Un nuevo lenguaje que se manifiesta en la desintegración espacial, el tratamiento descoyuntado de las figuras, la ruptura del modelado tradicional y el uso intelectual del color.

El cubismo utiliza formas geométricas y llega casi a prescindir del color, en contraste con el fauvismo. Es un movimiento revolucionario, iniciado por el español **Picasso**, y continuado por **Braque y Juan Gris**. Picasso es el mayor creador del siglo XX. Sus antecedentes más cercanos hay que buscarlos en la influencia de Cézanne y del Puntillismo.

El cubismo pretende representar la "**cuarta dimensión**" de los objetos. **¿Que es la cuarta dimensión?** Nosotros conocemos las tres dimensiones (altura, anchura, y longitud). Pero las vemos desde una determinada perspectiva, por ejemplo, no vemos la parte de atrás. Si queremos conocer bien un objeto tenemos que dar vueltas alrededor de él, y luego abrirlo para ver cómo es por dentro. La cuarta dimensión vendría a ser la suma de todas las perspectivas. Los cubistas tratarán de representar los objetos uniendo los diferentes puntos de vista. En un cuadro cubista una persona puede aparecer de frente y de perfil. A veces se recurre a la transparencia, otras se despedaza el objeto, que se convierte en un rompecabezas, y se colocan sus partes desordenadas por el cuadro. Se trata de un arte cerebral.

Características generales del cubismo:

- a. Rechazo del modelado clásico y de la perspectiva.
- b. Disección de objetos, con el fin de recomponerlos geoméricamente en sus elementos esenciales.
- c. Multiplican los puntos de vista, apareciendo con ella la cuarta dimensión.
- d. El objeto, se representa de un modo total, lo que determina una visión múltiple, y para conseguirlo yuxtapone planos fragmentarios.
- e. Primacía total de la línea y de la forma, puesto que se trata de crear volúmenes, en detrimento de la luz y el color. El cubismo es construcción.

Por todas estas características el cubismo es un estilo muy racionalista cuya fase inicial y la más ortodoxa se desarrolla entre 1909-1911 como resultado de las investigaciones de Picasso y Braque. Es el llamado **Cubismo analítico**: las formas y las figuras están tan fragmentadas y descompuestas que se hacen irreconocibles. No existe distinción entre

el fondo y forma, se produce la desaparición de la perspectiva tridimensional; los objetos se descomponen estructuralmente, se fragmenta el tema en todos los puntos de vista posibles, utilizando una gama cromática muy limitada. El color pierde importancia y se limita al mínimo. Sin ser obras abstractas la visión del cuadro nos resulta muy difícil, de ahí que a partir del cubismo analítico se llega a la abstracción geométrica.

A Partir de 1911 hasta 1914 aparece el **cubismo sintético**: los cuadros empiezan a perder el aspecto fragmentado y la realidad se reconstruye a base de planos de color. Los objetos se pueden ver desde diferentes puntos de vista, desde dentro y desde fuera.

Picasso es un artista prototipo de las vanguardias del siglo XX. Posee una enorme vitalidad y nunca perdió la capacidad de sorprender y de innovar. Su enorme capacidad creativa le lleva a explorar continuamente multitud de estilos en donde el cubismo es uno más de los que explora a lo largo de su carrera artística.

“Las Meninas”: **Picasso**, es un homenaje al genio de Velázquez, tratando de expresar la misma escena con un lenguaje científico.

- No intenta representar una realidad viva sino que se inspira en las manchas y líneas del cuadro de Velázquez, así como en sus propias vivencias personales, creando formas originales y radicalmente distintas.
- El espacio desaparece: No

existe un espacio de tres dimensiones; los objetos son solamente curvaturas, partes de la realidad.

- La luz no construye el espacio ni da profundidad al cuadro.
- Representa la cuarta dimensión.

3. EL EXPRESIONISMO.

Los primeros expresionistas o “primera generación expresionista”:

- **Edward Much**: este pintor noruego cree en la capacidad de transmitir emociones del arte y lo plasma a través de una línea sinuosa y el ritmo de su pincelada. Sus figuras son etéreas, sus personajes solitarios,

utilizando el color de forma arbitraria. La fuerza del color y su línea permiten al artista reflejar su angustia. Su arte es fundamental para entender las corrientes expresionistas del siglo XX. Es el auténtico precursor del expresionismo alemán, de hecho, su obra “El Grito” realizada en 1893, se convierte en la portada del Manifiesto del grupo “Die Brücke”, El Puente.

- **James Ensor**: pintor belga de carácter solitario y extravagante. Sus lienzos representan paisajes imaginarios y falsos, recrea un mundo de máscaras y esqueletos. Posee una imaginación fantástica que se refleja en sus pinturas de gran fuerza gracias a la utilización que hace del color. Posee una gran fuerza cromática. Critica la sociedad a través de las máscaras y el juego del carnaval. Muestra la sociedad como una gran farsa, como un espectáculo absurdo. Obras: “La entrada de Cristo en Bruselas”, “Máscaras disputándose un cadáver”.

Los pintores expresionistas prefieren los tonos oscuros, sobre todo el negro para plasmar mejor las emociones y angustias del ser humano. Se trata de un arte interior, en el que se reflejan los estados de ánimo del pintor. Los expresionistas tratan de expresar el dolor y los sentimientos a través del color y la deformación de las figuras

En 1905 se forma en Dresde un grupo que adopta la denominación **“El puente”** cuyo principal representante será **Kirchner**. Tiene una técnica similar a los fauvistas, sobre todo en la utilización de las manchas de color. Las formas son angulosas y el colorido muy intenso. Su temática es morbosa y extraña... con uso de gamas de color chillonas que irritan al espectador, y a través de una pincelada aguda y violenta. Ya en la obra de Kirchner se aprecia una fuerte carga expresiva con una pintura a base de formas simples y colocadas en dos dimensiones.

Junto al grupo El Puente, la figura que más destaca en el expresionismo alemán es la **Emil Nolde**, que realiza una obra muy personal. La naturaleza y la religión son elementos constantes en su obra. Trata el color de forma agresiva, aplicado con una pincelada violenta, hasta el punto que el color y la forma se presentan como algo unido y homogéneo.

En 1911 se forma en Munich un nuevo grupo **“El Jinete Azul”** entre los que destaca **Kandisky** y **Frank Mark**. Unen la potencia visual y cromática del expresionismo con los postulados cubistas, para evolucionar posteriormente hacia la abstracción. Niegan el valor naturalista al arte. Las formas se deben subordinar a la armonía cromática o a los ritmos lineales. Con Kandisky los colores se independizan hasta tal punto que le llevará a la abstracción. Para este pintor de origen ruso la pintura debe ser una composición armónica entre forma y color...y en este sentido los colores son también formas.

Este movimiento se vio truncado con el comienzo de la Primera Guerra Mundial.

Fuera de Alemania destaca en Viena la figura de **Oskar Kokoschka**, en Francia **Rouault** y **Soutine** y en España **Solana**.

4. **FUTURISMO:** parte de planteamientos cubistas (fragmentación del plano) surge a partir de 1910 como una vanguardia casi exclusivamente italiana, cuando sus integrantes, bajo la inspiración del poeta Marinetti, firman el Manifiesto Futurista. Los pintores más representativos del grupo serán **Boccioni** que también es escultor, **Carrá, Russolo, Balla y Severini**. El grupo estará vinculado al nacionalismo belicista italiano del momento. Podemos entender el futurismo como un cubismo puesto en movimiento. Lo importante no es fragmentar el objeto sino captar su movimiento. De ahí que para conseguirlo acudan a técnicas como la fotografía (corrido fotográfico). A estos artistas el cubismo les permitía la posibilidad de representar simultáneamente algo que sólo podemos ver de manera sucesiva en el tiempo. Representar las diferentes fases, el movimiento, tratando de representar la velocidad. El concepto básico del grupo es el de velocidad. Hay que expresar el mundo moderno, el mundo de la máquina, los objetos inmóviles no tienen sentido.
5. **LA ABSTRACCIÓN:** surge hacia 1910 cuando **Kandisky** realizó el primer cuadro abstracto de la historia moderna, "Improvisación". Con la abstracción el tema desaparece. El cuadro se reduce a un juego de formas y colores. Se pierde la figuración humana y cualquier contacto con la realidad. Estamos ante un arte deshumanizado. El propósito de los artistas abstractos es prescindir de las figuras para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores. La obra de arte ya no tiene nada que ver con la naturaleza, y por tanto ya no se representan figuras, ni objetos. Son combinaciones de colores que expresan sensaciones. Entre 1910 y la década de los treinta tiene lugar la primera fase de la pintura abstracta, existiendo en ella dos grandes tendencias: **la abstracción lírica** de Kandinsky, y **la abstracción geométrica** de las vanguardias, rusa (suprematismo, constructivismo) y holandesa (neoplasticismo).

Tras la Primera Guerra Mundial surge el **neoplasticismo**. El origen de este movimiento está en la fundación de la revista De Stijl (El Estilo). Los pintores, como **Mondrian y Kandinsky** se les encuadran dentro del Neoplasticismo. Mondrian construye sus cuadros abstractos con la utilización de colores primarios (rojo, amarillo y azul) más el blanco y el negro, dispuestos en franjas delimitadas por líneas horizontales y verticales. Utilizan preferentemente líneas rectas, verticales y horizontales. La representación debe limitarse a las dos dimensiones, rechazando cualquier idea de profundidad y de figuración. Su planteamiento teórico busca un arte no individualista, es decir, que tenga un valor universal.

Ambos artistas son la máxima expresión de la abstracción geométrica. Su finalidad es conseguir un arte puro.

La abstracción y en general todos los movimientos racionalistas entran en crisis tras la Primera Guerra Mundial, resurgiendo con fuerza leguajes expresionistas y surrealistas que retoman las formas y las figuras.

6. **DADAÍSMO:** esta vanguardia pretende destruir el arte pasado y presente. El dadaísmo no se considera a sí mismo como vanguardia e incluso

renuncia a considerar obras de arte a sus creaciones, a las que denomina simplemente objetos.

El estallido de la Primera Guerra Mundial había demostrado que las sociedades industrializadas eran capaces de provocar una masacre. El arte forma parte de esa sociedad y por lo tanto debe ser aniquilado. El Dadaísmo denuncia el mercado del arte que vende en función del nombre del autor y no por el valor de la obra en sí misma. Hacen cuadros con basuras, orinales etc. Curiosamente sus obras hoy en día se cotizan en el mercado del arte. Dadá fue un soplo de aire fresco y supuso una seria reflexión sobre la naturaleza y el valor del objeto de arte. Uno de sus autores más destacados fue **Duchamp**.

7. **EL SURREALISMO:** (años 20 y 30). Es una vanguardia basada en las emociones, en la irracionalidad. Presenta una clara influencia de las doctrinas de Freud y sus teorías del psicoanálisis.

En 1924 **Breton** publica el “Primer manifiesto del Surrealismo”: automatismo a la hora de escribir y pintar para descubrir el subconsciente; es una vanguardia que rechaza la razón a la hora de realizar la obra artística. El surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños, del subconsciente que escapan a la razón humana. Para lograrlo utilizan recursos como la animación de lo inanimado donde los objetos cobran vida. Se pintan partes aisladas del cuerpo, máquinas fantásticas y un espacio que nos recuerdan a los videojuegos actuales. El surrealismo no posee unidad formal. Puede ser hiperrealista, recibir influencias cubistas e incluso rozar la abstracción.

Destacan figuras como Maz Ernst, Magritte, Joan Miró y Salvador Dalí.

O. Dominguez: “Máquina de coser electrosexual” .

La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por ser una sociedad mediática y consumista. El arte se convierte en objeto de consumo y de moda. Los artistas reciben una constante presión en busca de la sorpresa y la originalidad. El resultado en una gran variedad de grupos, tendencias, movimientos y figuras individuales. Los museos, las galerías de arte y las exposiciones provisionales forman parte del paisaje urbano.

223

8. **POP ART:** surge en torno a un grupo de artistas británicos en los años 50 y se desarrolla en los años 60, es un fenómeno que va unido a la sociedad de consumo. La sociedad ha evolucionado hasta convertir la cultura en objeto de consumo de las masas. La invención de nuevos medios de comunicación con la televisión crean mitos en la sociedad. El Pop-Art (arte

popular) toma temas populares y los transforma en arte. Es un arte urbano que da la espalda al mundo de la naturaleza. La inspiración de este movimiento artístico está en los comics, en el cartel publicitario, y en la fotografía de consumo.

Uno de sus mejores representantes es **Andy Warhol** que parte de variaciones fotográficas de un mismo tema mítico, como **Marilyn Monroe**, Elvis Presley, o la lata de sopa Campbel. El arte pop se convierte en un medio de expresión de la civilización de consumo.

Otros artistas son **Roy Lichtenstein** y **Tom Wesselmann**.

9. **El Hiperrealismo:** con esta tendencia vanguardista, el realismo llega a su cima. La obra pictórica se acerca al objetivismo de una cámara fotográfica. Surge en EEUU a comienzo de los años setenta. Se basa en un acusado realismo y en la minuciosidad. El resultado es una pintura muy fría, sin sentimientos. En este país se pintan objetos de consumo e imágenes de publicidad. Destacan pintores como Chuck Close, Don Eddy, y en España, Antonio López García.

PRÁCTICAS PINTURA SIGLO XX

1) **Clasificación:** obra realizada sobre tabla con la técnica del témpera-pastel. (91 x73,5 cm). Se titula “El grito” y fue realizada por el pintor noruego Munch perteneciente a la primera generación expresionista.

2) **Introducción:** este pintor cree en la capacidad emotiva del arte y lo va a plasmar en un lenguaje artístico caracterizado por la línea sinuosa, el ritmo y el uso del color con un valor expresionista. Sus cuadros reflejan la angustia, la desesperación y la soledad

humana. Su arte es fundamental para entender las corrientes expresionistas del siglo XX. Es el auténtico precursor del expresionismo alemán hasta el punto que esta obra se convierte en la portada del Manifiesto del grupo “Die Brücke” (El Puente).

3) **Comentario artístico:** la personalidad depresiva e inestable del pintor le hace plasmar el grito más expresivo de la historia del arte contemporáneo. Todo el cuadro es un **grito de angustia**, de dolor que **expresa** el estado de ánimo del pintor. Este reflejo de la angustia la obtiene a través del color, la línea y de la pincelada.

El simbolismo es patente en el rostro agitado del protagonista en primer plano, que es casi una calavera que se aprieta el cráneo con las manos para que no le estalle. **La figura abocetada** ocupa la posición central del cuadro y se forma a base de una línea que se retuerce sobre sí misma. Su angustia se ve reforzada por la propia posición de sus manos. Munch estira la figura hasta deformarla. Desgarra el cuerpo y el paisaje hasta convertirlo en un grito de desesperación y dolor. No le interesa reproducir la realidad sino distorsionarla a través de la figura y el paisaje para expresar un estado de ánimo interno. Su mirada se dirige hacia el espectador, entrando en comunicación directa con él, y transmitiéndole su angustia. De esta manera el espectador participa de la desesperación y soledad del personaje.

Predomina la mancha sobre el dibujo, valiéndose solamente de la línea para contornear determinadas partes de la figura. La pincelada es suelta y nerviosa. Se hace nerviosa y curva, transmitiéndonos sensaciones.

El empleo de **colores**, violentos y dispuestos en bandas de color, es también puramente simbólico. Utiliza el azul para el agua, marrón para la tierra, verde para la vegetación, y en el cielo tonos rojizos y anaranjados para el atardecer. Pero el color adquiere aquí un valor expresivo. Trata de transmitir su agitado estado de ánimo. Asistimos a una violencia cromática, que expresa el estado de ánimo. **El color** se independiza del objeto: lo importante no es representar la realidad sino transmitir el estado de ánimo. Esta sensación se refuerza con la presencia de dos

figuras negras que se recortan al fondo en una violenta perspectiva diagonal.

Las formas se retuercen y los colores son expresivos y arbitrarios. La luz desaparece y con ella la perspectiva clásica. La profundidad se logra a través de prolongar la barandilla desde un primer plano hasta el fondo a través de una violenta perspectiva diagonal. La asimetría del cuadro contribuye a transmitir inquietud y desequilibrio.

El paisaje, el mar, el cielo y la tierra se construyen a base de ondulaciones que parecen prolongar el grito que se escapa de la figura central, proporcionando movimiento a la obra. Estas ondulaciones que inundan todo el cuadro contrastan con el trazado rectilíneo del puente y la barandilla. Es un paisaje por tanto que también nos refleja los sentimientos del pintor. Todos estos rasgos incluyen a Munch en la línea expresionista.

Clasificación: “Las Señorita de Aviñón” pintura realizada por Picasso en 1907 que revolucionará la pintura de este siglo. Óleo sobre lienzo (243,9x233,7 cm)

Introducción histórica y pictórica: en 1906 Picasso abandona sus temas de la época azul y rosa y sigue un camino propio ajeno a las modas artísticas del momento. Este camino le llevará a crear un nuevo lenguaje artístico fuertemente influido por Cezanne y la escultura ibérica y africana. Este nuevo lenguaje se concreta a la hora de

interpretar de una manera muy personal, la forma, el color y el espacio. Este cuadro no sólo se le considera el antecedente directo del cubismo, sino también el arranque de las vanguardias en el siglo XX.

Comentario artístico: el cuadro representa a cinco mujeres desnudas en actitudes sinuosas en un prostíbulo barcelonés. Todo está violentamente geometrizado, a base de triángulos, con agudos esquivamientos, y no es fácil determinar en todos los casos los límites entre el fondo y las figuras. Es un trabajo que se aleja de la tradición occidental, sentando las bases de una pintura completamente nueva: el cuadro se rige por leyes que nada tienen que ver con la perspectiva renacentista. El espacio se desintegra y el tratamiento descoyuntado de las figuras femeninas rompe con el modelado tradicional. Utiliza el color de una manera intelectual. Son superficies lisas de color, influencia de Gauguin, mientras que la tendencia a geometrizar parte de la obra de Cezanne.

Así, vemos en la cara de la figura de la izquierda de perfil y con el ojo visto de frente, parece una figura egipcia, mientras que el rostro de las dos mujeres de la derecha reflejan el impacto de las máscaras africanas, y a todo ello hay que sumar las dislocaciones de los cuerpos y el uso simultáneo de diferentes puntos de vista. Hay una total despreocupación por la belleza.

Clasificación: “desnudo bajando l escalera”.(1912) Marcel Duchamp.

Introducción pictórica: se le clasifica en la llamada “La sección de oro”. Su nombre proviene de la exposición realizada por un grupo de artistas en París en 1912 entre los que se encontraba Marcel Duchamp y Jacques Villon. La denominación servía para designar el interés de los pintores por la abstracción matemática. La preocupación del artista se centra en la figuración matemática del movimiento.

Comentario artístico: pintura al óleo sobre lienzo (146 x89 cm), La obra representa una figura bajando la escalera en movimiento. Plantea el movimiento en varias fases, por lo que nos encontramos ante una serie de figuras superpuestas, a distinta altura, que

descienden desde el ángulo superior izquierdo hacia el inferior derecho. Pretende captar los sucesivos movimientos, la figura se localiza en un espacio en el que se insinúan unas escaleras, pero es un espacio secundario, sin perspectiva.

Composición formada por una serie de líneas y de formas geométricas que producen una sensación de línea quebrada que da un efecto dinámico e inestabilidad a la obra.

Existe un predominio de la línea, a base de trazos sueltos, sin contornear las figuras que refuerza la sensación de movimiento. No pretende captar volumen, ni texturas.

Hay influencias cubistas y futuristas que se mezclan en la composición. El cubismo desarrollado por Picasso y Braque queda patente en el uso limitado de los colores (amarillos y castaños) y en la técnica del facetado y en el cuerpo humano que es descompuesto en volúmenes geométricos, El bicromatismo acerca las figuras al primer plano. Sin embargo, difiere del cubismo en la representación de un movimiento simultáneo de la figura, es decir, representa simultáneamente las distintas fases del movimiento, influencia claramente futurista. Representa la idea de un cuerpo humano en movimiento estático.

A partir de 1915 Dunchamp emigra a New York y se convierte en un representante del dadaísmo neoyorquino. Vanguardia artística que rechaza la “razón”, una razón que había conducido a la Primera Guerra Mundial.

PRÁCTICAS ARTE SIGLO XX

- 1) Clasificación.
- 2) Introducción escultórica.
- 3) Comentario artístico.

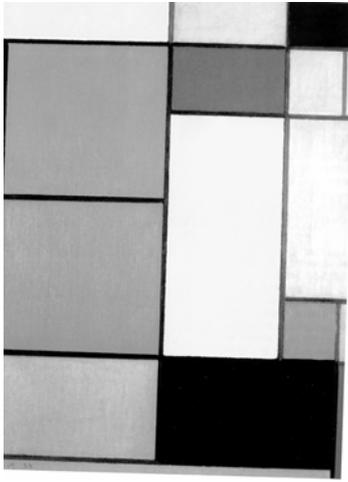
▲ GABRIEL: El profeta

PRÁCTICAS ARTE SIGLO XX

- 1) Clasificación.
- 2) Introducción escultórica.
- 3) Comentario artístico.

PRÁCTICAS PINTURA SIGLO XX

1) **Clasificación:** “Composición en rojo, amarillo y azul” realizada por Mondrian. Se trata de una pintura abstracta encuadrada dentro de la abstracción geométrica, conocida como neoplasticismo o constructivismo perteneciente a vanguardia abstracta del siglo XX. (1921)

2) **Introducción:** el mundo del arte en el siglo XX va a experimentar una revolución hasta el punto de que desaparezca la representación de la realidad. El artista es libre para

experimentar nuevos lenguajes artísticos.

Tras la Primera Guerra Mundial surge el **neoplasticismo**, un movimiento racional que busca relaciones matemáticas entre las formas coloreadas. Mondrian representa la máxima expresión de la abstracción geométrica. Su finalidad es conseguir un arte puro.

Comentario artístico: óleo sobre lienzo (49,5x45,5). Construye sus cuadros abstractos con la utilización de colores primarios (rojo, amarillo y azul) más el blanco y el negro, dispuestos en franjas delimitadas por líneas horizontales y verticales. Utilizan preferentemente líneas rectas, verticales y horizontales. La representación debe limitarse a las dos dimensiones, rechazando cualquier idea de profundidad y de figuración. Su planteamiento teórico busca un arte no individualista, es decir, que tenga un valor universal.

- **Tema:** se pierde el tema y la figura humana. No interesa representar la realidad, la naturaleza, sino plasmar la fuerza expresiva del color y de la forma. Si el arte figurativo descubre la apariencia de las cosas, el neoplasticismo rechaza la descripción e intenta ser vehículo de valores universales.
- **Composición:** la consigue a base de módulos, de espacios rectangulares limitados por una gruesa línea negra y rellenos de los tres colores puros: rojo, amarillo y azul. Por su composición conecta con el cubismo y por el uso de colores planos con el fauvismo
- **Los tres colores puros** ordenan la realidad física. Cada rectángulo constituye un módulo estático; La yuxtaposición de los módulos y el contraste de las manchas cromáticas da ritmo a la obra.
- **Desaparece la profundidad y la luz.** Mondrian al dividir la superficie mediante coordenadas horizontales y verticales (trabaja la altura y la

anchura), hace desaparecer la tercera dimensión, la profundidad. El cuadro se limita a las dos dimensiones.

La obra de Mondrian tendrá su reflejo en la arquitectura, la decoración de interiores y la publicidad.

La abstracción y en general todos los movimientos racionalistas entran en crisis tras la Primera Guerra Mundial, resurgiendo con fuerza lenguajes expresionistas y surrealistas que retoman la estética de lo figurativo.

ARQUITECTURA SIGLO XX

Introducción histórica: la arquitectura del siglo XX responde a las necesidades de la nueva sociedad surgida de la Revolución Industrial, el desarrollo técnico y el crecimiento urbano. El desarrollo económico y social demanda nuevos edificios de grandes dimensiones como almacenes, auditorios, salas de congresos, estaciones de ferrocarril, edificios de oficinas, etc. La escasez de suelo y su alto precio obliga a un desarrollo vertical de los edificios apoyado en un nuevo invento, el ascensor.

La arquitectura se globaliza; los arquitectos participan en concursos por todo el mundo, diseñando y desarrollando sus obras. Aparecen nuevos lenguajes arquitectónicos que responden a las nuevas necesidades que demanda la sociedad,

ARQUITECTURA RACIONALISTA HASTA 1945

La arquitectura del siglo XX responde a nuevos supuestos como **la funcionalidad**. Es más importante el espacio interior a la ornamentación o el “buen aspecto”. Es una arquitectura ante todo funcional que prioriza una buena distribución interna y su integración con el entorno. Los arquitectos diseñan el volumen y el espacio en relación con la función para la cual el edificio ha sido diseñado. La arquitectura es ante todo espacio interior, espacio exterior y espacio habitable.

El racionalismo agrupa a arquitectos como **Le Corbusier, Mies Van Der Rohe y Walter Gropius**. Su obra y su teoría son individuales, pero tienen en común la simplicidad de las formas, la utilización de volúmenes elementales (cubo, cilindro, cono y esfera) y la de dar más importancia a la función de la construcción a la ornamentación.

Las enseñanzas de estos arquitectos racionalistas se difundieron por todo el planeta gracias a la celebración de Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), que se desarrollaron hasta 1956.

LA ARQUITECTURA ORGÁNICA.

En el período de entreguerras Europa entra en la página más negra de su historia y la más tormentosa. El fascismo y los estados totalitarios se extienden por el continente llevando a una crisis creadora y artística. Se produce un éxodo de artistas europeos hacia los EEUU incluidos arquitectos. En Estados Unidos se desarrollará una arquitectura moderna e innovadora como la arquitectura orgánica cuyo principal representante es **Frank Lloyd Wright**.

Características generales:

- Trata de integrar la arquitectura en el paisaje en su ambiente natural.
- A la hora de diseñar el edificio tiene en cuenta para quien o quienes está destinado.
- Influencia de la arquitectura japonesa: los espacios internos continúan y se confunden con los externos.

- Emplea volúmenes netos relacionándose con las corrientes racionalistas europeas a los que da su propia aportación personal originando una arquitectura única.

LA ARQUITECTURA DESPUES DE 1945.

Al acabar la Segunda Guerra Mundial Europa se enfrenta a su reconstrucción gracias entre otras cosas al Plan Marshall. Una novedad es la universalización del lenguaje arquitectónico sobre todo gracias a países como la India o Brasil que se convierten en protagonistas sembrando su territorio de edificios de los arquitectos más prestigiosos. A nivel mundial aparecen múltiples tendencias arquitectónicas que coexisten y que no rompen directamente con la tradición.

Estados Unidos se beneficiará del aporte continuo arquitectos y de artistas en general por la extensión de los fascismos por Europa. Un ejemplo es el propio **Gropius** que ejerce de profesor en la Universidad de Harvard y funda en 1945, la **TAC** (The Architects Collaborative), constituyen un grupo de arquitectos que atienden encargos por todo el mundo. **Van der Rohe** se asienta en Chicago donde trabaja e investiga las posibilidades del cristal. En sus rascacielos rectangulares cubre sus cuatro caras con paneles de vidrio. Sus edificios se caracterizan por la simplicidad estructural de sus formas.

Brasil entra en una fase de industrialización tras el fin de la guerra que coincide con el traslado de la capital a una ciudad de nueva planta. Esta ciudad, Brasilia, se convierte en el símbolo del nuevo Brasil moderno. El encargado del proyecto fue el arquitecto Lucio Costa. Brasilia es concebida para responder a los retos de la vida moderna: se diseñan autopistas, amplias calles. Se produce así, una adaptación a las necesidades del tráfico. Aparecen también extensas zonas comunes, iglesias, viviendas, etc., Aunque el resultado es una ciudad muy fría y deshumanizada.

PRÁCTICAS ARQUITECTURA SIGLO XX.

1. **Clasificación:** “Fábrica Fagus” de Gropius: Estamos ante una arquitectura industrial ejemplo de arquitectura funcionalista.
2. Introducción histórica.
3. Comentario artístico.

Fecha: 1910-1914. Ciudad: Alfeld an der Leine.

Este edificio industrial antepone su función a la ornamentación. Es pues, una arquitectura racionalista: simplicidad de formas y volúmenes geométricos. Gropius utiliza un lenguaje sencillo, sin estridencias que llamen la atención.

Toda su construcción está basada en la lógica; la funcionalidad y la razón priman sobre la ornamentación. Está concebida como una combinación de varios

módulos de distintos volúmenes, pero con un sentido unitario.

Destaca por la pureza de sus formas y por el empleo del vidrio por primera vez en la fachada. La fachada de cristal se apoya en vigas metálicas. La utilización de los nuevos materiales permite al muro liberarse de su función sustentadora. Ahora se edifica sobre una armadura de vigas y arcos metálicos que permiten diseñar grandes espacios internos, al mismo tiempo que liberan a los muros de su función sustentante.

Gracias a la utilización de vigas los muros se convierten en muros-cortina. Los pilares de esquina desaparecen, reforzando la idea de bloque transparente. Tanto el muro cortina como la organización del edificio en volúmenes cubos son característicos del racionalismo arquitectónico.

Los materiales utilizados hacen que no sean un problema ni la altura del edificio ni la amplitud de los volúmenes engendrados, al mismo tiempo que generan un nuevo lenguaje arquitectónico a base de la utilización de líneas rectas, de volúmenes puros, de empujes preferentemente verticales y de la importancia del muro de cristal. La fachada transparente hace que la luz adquiera importancia singular al iluminar el interior con luz natural. Se utiliza un techo plano y las esquinas son transparentes dejando al descubierto el interior. La transparencia del muro-cortina pone a la vista la estructura interna.

Combina diversos materiales como el ladrillo, hierro y cristal.

PRÁCTICAS ARQUITECTURA SIGLO XX.

1. **Clasificación:** “Casa de la Cascada” o “Casa Kaufmann”, arquitectura orgánica del siglo XX realizada por Wright, máximo representante de esta corriente arquitectónica. Este edificio fue encargado por el comerciante Edgar Kauffman.

2. **Contexto histórico.**

3. **Comentario artístico.**

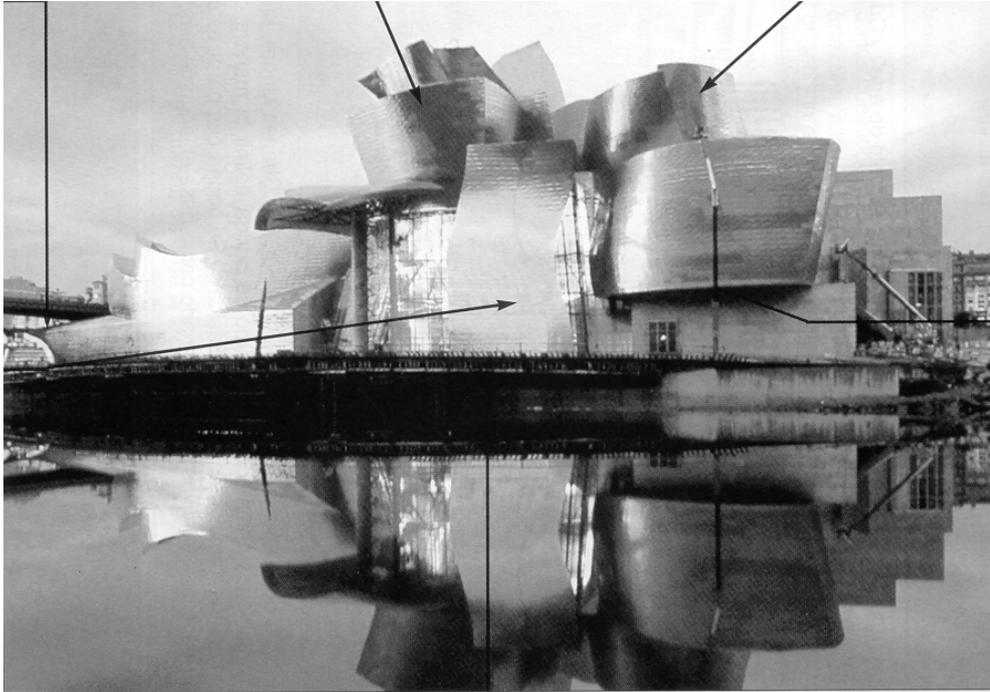
- Trata de integrar el edificio en su entorno “natural” en un paisaje rocoso sobre una cascada. El reto pues es lograr la integración y el menor impacto ambiental de una arquitectura moderna en un ambiente natural. Y al mismo tiempo lograr una casa que responda las necesidades de vivienda de su propietario.

- Consta de tres plantas

escalonadas cuyas terrazas parecen volar sobre la cascada que queda integrada en la casa

- La construye desarrollando formas perpendiculares: grandes planos horizontales de hormigón, las terrazas, cortan los planos verticales de los muros de piedra. Pero no llegan a construir cubos o cajas al modo racionalista.
- Hay una comunicación entre los espacios internos y externos. Ambos espacios se comunican y confunden gracias a la utilización del vidrio en los ángulos inferiores.

MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO.

En 1991 la Fundación Solomon R. Guggenheim levanta en Bilbao un Museo de Arte Contemporáneo, en un momento de recuperación de la ciudad de Bilbao. Diseñado por el arquitecto estadounidense **Frank O. Gehry**, la sede del museo Guggenheim ha tardado muy poco tiempo en convertirse en uno de los estandartes de la ciudad de Bilbao.

La nueva construcción debía integrarse en el espacio así, el edificio es concebido a modo de una embarcación que se alza a orillas de la ría del Nervión. El edificio parece una escultura y sin embargo, es un museo que cumple con su función: la exposición de obras de arte, siendo a la vez una obra de arte en sí mismo. Visible desde buena parte de la ciudad gracias a sus ya famosas 'escamas', el museo Guggenheim de Bilbao comienza su oferta artística desde su exterior: paneles de titanio, curvas imposibles de piedra y cristal y un imponente perfil arquitectónico.

Construido por materiales diversos como piedra, cristal y titanio. Las láminas de titanio de medio milímetro de espesor fueron diseñadas a través de complejos programas informáticos.

El edificio dispone de 11.000 m² de espacio destinado a exposiciones repartido en 19 galerías. En el exterior dispone de muros cortina de cristal especialmente diseñados para que la luz natural bañe el interior de las salas.

Junto con los dos museos Guggenheim de New York, el Peggy Guggenheim Collection en Venecia y el museo Guggenheim de Berlín, el de Bilbao es la quinta pinacoteca donde son exhibidas obras de la Fundación Solomon R. Guggenheim.

La colección permanente está integrada por los fondos pertenecientes a los museos Guggenheim de Nueva York y de Venecia. Esta particularidad convierte a la pinacoteca vasca en una de las más atractivas en lo que respecta a las artes plásticas del siglo XX. Además, permite la rotación constante de las obras expuestas al público, lo cual supone una completa integración con la filosofía cambiante del arte contemporáneo.

El museo también cumple una función educativa: el área de Educación del museo, en colaboración con las Consejerías de Educación y Cultura del gobierno vasco, ponen en marcha el programa 'Aprendiendo a través del arte'. Con él, se pretende recorrer un doble camino: acercar la expresión artística a las aulas. Así mismo, el museo programa visitas-taller para escolares de todos los tramos educativos, en las que después de visitar las colecciones permanentes y temporales, los alumnos crean su propia obra de arte.