

TEMA 65. Las vanguardias del siglo XX. Tendencias artísticas recientes.

Autora: Zuriñe Fdz. de Carranza García

ESQUEMA/ ESTRUCTURA TEMA 65

1. INTRODUCCIÓN	1
2. LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX	2
2.1. <i>Las vanguardias de la primera mitad del siglo XX</i>	3
2.2. <i>Las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX</i>	7
3. TENDENCIAS ARTÍSTICAS RECIENTES	12
4. CONEXIÓN CURRICULAR Y PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA	13
5. CONCLUSIONES	13
6. BIBLIOGRAFÍA	14

1. INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos de la Edad Contemporánea se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología, dando paso a lo que se denomina Revolución Industrial. Paralelamente, se construía una sociedad de clases presidida por una burguesía y el nacimiento y desarrollo del movimiento obrero, en nombre del cual se plantearon distintas alternativas al capitalismo. Durante este periodo se dieron importantes transformaciones políticas e ideológicas: revolución liberal, nacionalismo, totalitarismos, etc.; así como cambios del mapa político y las mayores guerras conocidas por la humanidad.

Paralelamente, la rebelión del arte independiente de la segunda mitad del XIX, que llevó a la revolución pictórica del impresionismo, exaltaba la **libertad individual del artista** frente a las convenciones academicistas. La voluntad constante de buscar la originalidad y la provocación frente a un mundo también cambiante se plasmó en la rápida sucesión de las vanguardias en el siguiente siglo. Estas revolucionarían el mundo del arte por completo, destruyendo toda unidad formal que existía hasta el momento.

El arte del siglo XX **rompió todas las normas** conocidas hasta el momento, hasta experimentar una gran transformación que le hizo dejar de plasmar la realidad. Surgen infinidad de tendencias artísticas con maneras de ver y hacer arte completamente diferente. A lo largo de esta exposición se hará un recorrido por los movimientos artísticos más relevantes de este siglo, sin los cuales no se podría lograr entender el arte que nos rodea a día de hoy.

2. LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO XX

El término vanguardia ha sido uno de los más utilizados para el desarrollo del arte en el siglo XX. Usado para definir posturas ante el arte y su papel en la sociedad, o para ordenar el estudio de la historia del mismo siglo. Convirtiéndose así en un fenómeno nuevo respecto a otros periodos históricos, fundamenta para comprender el arte de hoy en día.

Se conoce como vanguardias al conjunto de tendencias que **rompen con el concepto tradicional del arte académico**, surgido en el renacimiento como "norma", basado en la figuración, perspectiva, composición etc.

Todas las vanguardias tienen en común su **carácter innovador** y el estar en continuo proceso de renovación. Diferentes autores/as, tomaron conciencia de su libertad creativa y expresiva, para inventar nuevos lenguajes artísticos.

Las diferentes vanguardias que se explicarán a lo largo del tema convivieron, se complementaron o contrariaron, y se sucedieron unas a otras. Pero todas tienen unos límites cronológicos precisos, igual que nacieron, murieron. Y a pesar de ser numerosas y variadas, todas se pueden encuadrar en dos posiciones básicas:

- **Basada en la razón:** como el Racionalismo (arquitectura), el Neoplasticismo, Suprematismo y en parte el Cubismo, entre otras.

- **Basada en las emociones:** como el Expresionismo, el Dadaísmo y el Surrealismo.

También hay en el concepto de vanguardia concomitancia con el vocabulario político, como el activismo, voluntad de ruptura, idea de revolución artística y, sobre todo la aparición de un documento literario como pieza clave en muchos movimientos de vanguardia: *El Manifiesto*.

Para considerar a un movimiento una vanguardia depende, en gran medida, de que se vean cumplidas un conjunto de características. Que, por ejemplo, ni el Art Nouveau ni el Art Déco (también del siglo XX) cumplían y por eso no se consideran vanguardias históricas. Así pues, los elementos que definen o caracterizan los movimientos de vanguardia han de tener las siguientes características:

- **Rupturismo o espíritu de ruptura con la tradición** cuestionando las tradiciones del arte académico desde los temas a los principios de composición.
- **Oposición a la representación naturalista.** Desde la Antigüedad Clásica, el arte occidental se había basado en el naturalismo, es decir, en la imitación de la naturaleza o representación del mundo aparente. Las vanguardias se rebelan contra este principio. Esto podría deberse a tres razones elementales:
  - La percepción de que no había nada que pudiera superar a los maestros del pasado.
  - El agotamiento del programa iconográfico y, por último
  - Las transformaciones históricas, especialmente sociales y tecnológicas, que cambiaron la función del arte en la sociedad, por lo que no tenía sentido apegarse a los usos y costumbres del arte decimonónico.
- **Valoración de los elementos compositivos en sí mismos.** Al romper con el principio de imitación de la naturaleza para promover la originalidad, las vanguardias eran **libres de crear un lenguaje plástico autónomo del contenido**. Y, algunas vanguardias, llevaron esto a tal extremo que eliminaron cualquier referencia a los temas o cualquier tentación de "significación-figuración" incluso renunciando al título de la obra para que pudieran apreciarse valorativamente elementos como las líneas, los puntos o las formas geométricas.

- **Búsqueda de la originalidad y la novedad.** Todos estos elementos se conjugan para proclamar la originalidad como elemento característico de las vanguardias. Cada una de ellas procuró constituir un lenguaje propio, original, marcado por la novedad.
- **Proclamación de la libertad creadora.** El afán por la originalidad exige a las vanguardias la proclamación de la máxima libertad creadora. Si el arte de la academia buscaba de los artistas la asimilación de unas convenciones mínimas en cuanto al manejo de los elementos plásticos y al concepto del arte, las vanguardias fueron expresión de un anhelo de libertad individual y, por lo tanto, derivaron en lenguajes particulares, no convencionales. Esto señalaba la absoluta independencia del encargo y, en consecuencia, la máxima libertad personal en la expresión artística.
- **Espíritu de provocación.** Como consideran el mundo del arte gastado, agotado o inerte, buscan conmocionar el *status quo* provocando a la sociedad en su conjunto, desafiando sus patrones de gusto, la masificación de la cultura o la moral. Muy especialmente, buscaban provocar el decoro y el gusto burgueses.
- **Exploración de elementos lúdicos.** La función del arte estaba cambiando y los artistas se encontraron a sus anchas para introducir no solo la clave del humor en sus obras, aunque sea marginalmente. También desarrollan una percepción lúdica del arte, ya sea a través de la complicidad del espectador, ya sea a través de su participación o intervención directa.
- Movimientos con **cierta articulación grupal**, las vanguardias eran movimientos, es decir, grupos organizados con vocación expresa de promover un determinado estilo y/o punto de vista. Por ello, las vanguardias podían tener carácter interdisciplinario, pues buscaban expresar por todos los medios y disciplinas posibles sus contenidos programáticos.
- **Promulgación de manifiestos.** Era habitual que las vanguardias nacieran con la publicación de un manifiesto o acompañadas por uno. En él se resumía un programa estético y muchas veces, ideológico. Por eso muchas vanguardias establecieron una relación de dependencia entre la expresión artística y la palabra, es decir, una subordinación de la obra a la explicación o justificación que la contextualizaba.
- **Movimientos políticamente comprometidos.** No es extraño que la mayor parte de los movimientos vanguardistas tomaran partido por alguna tendencia política.¹
- **Ciclos de breve duración.** Los movimientos artísticos se suceden con rapidez, debido a las inquietudes de los artistas y también a las modas impuestas, a veces, gracias a la enorme influencia que ejercen las grandes galerías. La rapidez es similar a la que se producen en otros campos como la economía, la sociedad o las costumbres en el mundo occidental.

2.1. LAS VANGUARDIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

A continuación, se hará un breve resumen de las vanguardias artísticas europeas más representativas que tuvieron lugar a lo largo de la primera mitad del siglo XX:

2.1.a. FAUVISMO (1905-1907): Movimiento pictórico francés que se caracteriza porque **el color es el protagonista** y tiene un carácter simbólico y expresivo. Los colores violentos (*fauve significa fiera*) y arbitrarios expresan sensaciones internas, generalmente placenteras.

¹ En general, los artistas de vanguardia se inclinaban hacia la izquierda. El ejemplo más conocido es, quizá, el de Pablo Picasso, militante del partido comunista francés. La única vanguardia declaradamente derechista fue el futurismo.

Los artistas construían la imagen a partir de la yuxtaposición estridente de planos de color puro. La línea gruesa delimita los colores. Interesa poco el modelado y se tiende a la simplificación. Así mismo, no existe la perspectiva y mostraban gran interés decorativo.

Influencia de Gauguin, Paul Cézanne y Van Gogh. Su principal representante es **Henri Matisse**, pero también destacan artistas como, **Maurice de Vlaminck, Émilie Charmy y André Derain**.

2.1.b. EXPRESIONISMO (1905-1914): Movimiento artístico de vanguardia que se desarrolla principalmente en Alemania. Se caracteriza porque las personas creadoras transmitían un sentimiento de **angustia y pesimismo** que se veía reflejado en las obras a través del color y las formas. **Deforman la realidad y potencian lo violento.**

Surge como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX. Los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, su expresión, frente a la plasmación de la realidad, la impresión. El expresionismo defendía una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, a través del **carácter expresivo** de los medios plásticos, que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interior.²

La pintura del expresionismo se desarrolló principalmente en torno a dos grupos artísticos: Die Brücke (El Puente) formado principalmente por **Ernst Ludwig Kirchner y Emil Nolde** y Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) compuesto por **Vassily Kandinsky, Marianne von Werefkin y Franz Marc**. Ambos grupos con objetivos y rasgos comunes, aunque con alguna diferencia estilística que les dividía.

2.1.c. CUBISMO (1907 - 1914): Movimiento artístico que surge en Francia y rechaza la representación figurativa. Creado por **Pablo Picasso y Georges Braque**, al que también pertenecen artistas de la magnitud de **Juan Gris, María Blanchard, Alice Bailly y Guillaume Apollinaire**.

Se caracteriza por descomponer la realidad y organizarla en planos geométricos superpuestos. Tiene un afán por captar la esencia de las cosas, por lo que eliminan el punto de vista único y planean la obra como una reflexión intelectual. La línea y la forma tienen primacía sobre la luz y el color. El movimiento pasa por dos etapas:

- Cubismo analítico (1909-1912): Las formas y objetos se descomponen en multitud de planos definidos a partir de una maraña de líneas geométricas entrecruzadas, que aluden a la multiplicidad de percepciones físicas y mentales que se pueden tener de un objeto, cuando es considerado en sí mismo.
- Cubismo sintético (1912-1914): Supone una cierta recuperación de las formas reales. Desde 1911, Picasso y Braque empezaron a pintar en sus cuadros letras de imprenta, números, partituras, recortes de periódicos, etc. o a sugerir la textura de los objetos (madera, rejilla, papel) y la pintura empezó a parecerse a una construcción. Así, aparece el collage.

---

² Su primera manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo paralelamente en el tiempo con la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en **los primeros exponentes de las llamadas "vanguardias históricas"**.

- RAYONISMO (1910) Cubismo abstracto: Movimiento artístico que surgió en Rusia por iniciativa del pintor **Mijail Larionov** y **Natalia Goncharova** en torno a 1910, aunque su pervivencia fue corta, tan solo un año. Este estilo surgió a partir de la observación de los rayos solares, analizando la luz, las inflexiones y reflexiones luminosas que se entrecruzan entre sí, y coincidiendo con el descubrimiento científico de la radiactividad y de los rayos ultravioletas.

2.1.d. FUTURISMO (1909-1914): Movimiento artístico y social que se originó en Italia y se expandió por toda Europa, América y Asia. Fundado por el poeta Marinetti, quien redactó el Manifiesto del Futurismo.

El futurismo procede directamente del cubismo, que evoluciona hacia una estética diferenciada a causa de su obsesión por **representar el movimiento y la velocidad** mediante la repetición sucesiva y superpuesta de objeto, líneas quebradas y sus formas geométricas. El futurismo, a su vez, derivará en la abstracción a través del rayonismo.

Destacó la velocidad, la tecnología, la juventud, la violencia y los objetos como el automóvil, el avión y la ciudad industrial. Sus figuras clave fueron los italianos **Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Benedetta Cappa Marinetti, Gino Severini, Giacomo Balla** y **Luigi Russolo**, entre otros. Los futuristas exploraron todas las formas de expresión, desde la pintura hasta la escultura, la literatura, la poesía, el teatro, la música, la arquitectura, la danza, la fotografía, el cine e, incluso, la gastronomía.

2.1.e. DADAISMO (1916-1919): Movimiento artístico de vanguardia de corta duración, pero gran influencia posterior por su valoración de la imaginación y del azar. Surge en el Cabaret Voltaire de Zurich en 1916, como reacción a la Primera Guerra Mundial. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito por Hugo Ball. Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como los **ready-made de Marcel Duchamp**.

El dadaísmo o arte dadá no definió un estilo unificado, ya que se basaba, precisamente, en la crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Con su famosa frase: "todo es arte porque nada es arte", se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones artísticas. Su actividad se extendió a gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura, pasando por la pintura o la música.

Se trata de un movimiento provocador y nihilista, que intenta hacer tabla rasa de los valores establecidos. Los principales representantes son **Marcel Duchamp, Francis Picabia, Elsa von Freytag-Loringhoven, Hannah Höch** y **Man Ray**. A lo largo de este periodo aparece el ready made (utilización de objetos fuera del contexto para el que fueron creados).

2.1.f. NUEVA OBJETIVIDAD (1919-1933): *Die Neue Sachlichkeit*, o La nueva objetividad, es un término alemán que hace alusión a una nueva pintura que plasma el desacuerdo de los artistas con su realidad, criticando y denunciando a la sociedad burguesa y a su estética. Fue un grupo que **reaccionó contra el expresionismo, volviendo a una figuración "realista"** pero desde su punto de vista, muy tocado por las desgracias, desde un punto de vista realista y deformado, marcado por la crítica social y por la guerra.

Se pueden distinguir dos grupos bien diferenciados:

- Los veristas: representan lo feo, deprimente con un toque satírico y crítico como sistema de denuncia, y son **Otto Dix, George Grosz y Jeanne Mammen**.
- Los realistas mágicos: se enfocaban en la vuelta al orden tras la guerra, y son **Christian Schad y Georg Scholz**. Por otro lado, dentro de este grupo, se enmarcan dos pintoras españolas de gran relevancia histórica: **Ángeles Santos y Maruja Mallo** (si bien es cierto que también están catalogadas dentro del movimiento surrealista por algunos manuales de Historia del Arte).

2.1.g. **SURREALISMO (1920-1940)**: Movimiento artístico y literario de vanguardia que se desarrolla en el periodo de entreguerras. Defiende el automatismo psíquico: la mano **expresa el pensamiento sin intervenir la razón** (muy influido por el psicoanálisis de Freud). Se preocupa por lo onírico, lo fantástico y el subconsciente. Así, las obras surrealistas son producto de la mente inconsciente liberada de ataduras por medio de técnicas diversas, todas ellas inspiradas en mayor o menor medida en la escritura automática y el *fluir de conciencia*. Se pueden clasificar en dos: La primera, una corriente abstracta (con **Joan Miró** como máximo representante) y otra figurativa (con artistas como, **Max Ernst, Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Salvador Dalí, René Magritte, Remedios Varo, y Marc Chagall**).

2.1.h. **ARTE ABSTRACTO (1920-1940)**: El arte abstracto es el contrario del figurativo. Es decir, no existe la representación de objetos identificables mediante imágenes reconocibles. Por tanto, la abstracción no representa "cosas" concretas de la naturaleza, sino que propone una nueva realidad. Propone un "arte puro" mirando más allá de nuestra realidad.

Oficialmente, es **Wassily Kandinsky** quien estableció las bases del abstraccionismo como un movimiento artístico coherente, moderno e internacional, a través de lo que llamó "Abstracción lírica" entre 1910 y 1912. Sin embargo, ya existían pinturas propiamente abstractas desde 1906, realizadas por la artista sueca **Hilma af Klint**.³

Es la pintura carente de figuración (espacio real, objetos, figuras reales e incluso formas geométricas si se representan como objetos reales) es, un arte que supone un rechazo de toda copia o imitación. Es el arte que no tiene ninguna evocación de la realidad.

- Neoplasticismo (1917-1931): Arte abstracto de formas geométricas y colores planos. El concepto se refiere fundamentalmente al hecho de que sus pinturas consistían en elementos puramente formales o "plásticos", como los colores, las formas, las líneas y los planos. Y resultó ser una de las formas que toma la abstracción en las primeras décadas del siglo XX. Es la **descomposición extrema de una figura a su esencia más puramente geométrica**. Una reducción de las formas a geometrías y colores puros (es decir, lo espiritual). **Piet Mondrian y Theo van Doesburg** aprovechan la influencia del cubismo y la incorpora a su investigación analítica de la forma, para llegar a la abstracción geométrica.

Mondrian fundó la revista, *De Stijl* (Estilo), desde la cual expuso sus planteamientos místicos: defendiendo el rechazo completo de la realidad circundante como referente de

³ Hilma af Klint no manifestó ni expuso su obra nueva y Kandinsky sí lo hizo oficial. Ha sido un hallazgo posterior, y por ello es necesario hacer una revisión histórica de todo este periodo.

la obra y la reducción del lenguaje pictórico a sus elementos básicos. Su pintura influyó en otras manifestaciones artísticas: arquitectura, diseño, decoración o escultura.

- **Constructivismo** (1915-1950): Fue una filosofía artística y arquitectónica creada por los artistas **Vladimir Tatlin** y **Alexander Rodchenko**. Tuvo su origen en Rusia a partir de 1915 y llegó hasta alrededor de 1950. Consistió en un arte constructivista abstracto y austero lineal, plano y de materiales humildes destinado a reflejar la sociedad industrial moderna, el espacio urbano y el mundo obrero. Rechazó la estilización decorativa en favor del ensamblaje industrial de materiales. Y cultivaron el arte con **finés propagandísticos y sociales**, supuso una identidad visual para el comunismo soviético y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo rescatándolo de las élites. El constructivismo se extendió de forma generalizada por todas las disciplinas artísticas. Tuvo importantes efectos sobre la arquitectura, la escultura, el diseño gráfico, el diseño industrial, el teatro, el cine, la danza, la moda y, en cierta medida, la música.
- **Suprematismo** (1915-1916): Movimiento artístico ruso que se desarrolló paralelamente al Constructivismo, formado entre 1915 hasta 1916. Esta pintura buscaba liberarse de la realidad exterior al cuadro. El término fue utilizado por **Kasimir Malevich** como referente a su teoría y producción artística desarrollada a manera de manifiesto y cuyo fundamento se establece en la "pura no-objetualidad". El gusto por la abstracción geométrica y el arte no figurativo.

Como estilo artístico el suprematismo es un intento por **dogmatizar en "principios formales puros" la estética geométrico-constructiva** que había nacido en el círculo artístico del Vanguardismo ruso y que trabajaban artistas como **Tatlin, Rodchenko, Popova** y **los hermanos Pevsner**. Además, los suprematistas no seguían los estilos tradicionales de la pintura, y no transmitían mensajes sociales. Sus obras fueron aumentando su colorido y composición con el paso del tiempo. El suprematismo marcó el punto cero de la reducción objetiva, conciliando junto al uso del cuadrado, las formas geométricas del triángulo, el círculo, el rectángulo y la cruz; formas estas a las que dotó con carácter estructural, elemental y reduccionista.

2.2. LAS VANGUARDIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

La llegada al poder de los nazis en Alemania en 1933 provocó el exilio de muchos artistas mencionados en el epígrafe anterior, sobre todo a América. El éxodo se hizo extensivo a otros países con la Guerra Civil española entre 1936 y 1939, y se agudizó con la segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945. Es entonces cuando la ciudad de **Nueva York sustituye a París como centro artístico**. Se les garantiza seguridad y libertad frente a los totalitarismos europeos que consideraban el arte de las vanguardias como "arte degenerado". Es en este momento cuando los artistas norteamericanos pasan a marcar las pautas sobre las que ha de moverse el arte.

Así, las vanguardias que en Europa representaban provocación y radicalidad, pasan a ser el arte oficial y aceptado en Estados Unidos. **El arte de vanguardia se convirtió no solo en algo aceptado y oficial, sino en elementos de prestigio social**. Así mismo, surgieron nuevos mecenas dispuestos a gastarse grandes sumas de dinero comprando y vendiendo el nuevo arte de ruptura. Los grandes museos, las instituciones públicas y las galerías de arte más influyentes comenzaron una apuesta de valor de mercado en el arte contemporáneo, al que pronto se sumó el mundo financiero e industrial. La nueva clase burguesa compuesta por

empresarios, industriales, banqueros, comerciantes y profesionales liberales abrieron sus espacios al arte de vanguardia en una carrera por atesorar una nueva imagen identitaria de progreso, creatividad y consumo, además de ser apuestas de valor y prestigio.

La complejidad del arte en la segunda mitad del siglo XX es indudable. Museos, galerías, exposiciones provisionales se convirtieron en parte de la vida cotidiana de las ciudades del mundo, mostrando de esa manera la relación estrecha entre el arte y la sociedad de su momento. Mientras que en la arquitectura las tendencias se han ido simplificando, en las artes plásticas el panorama resulta confuso y complejo por la convivencia de posturas distintas. Las vanguardias entonces no dejaban de ser muchas y contradictorias, con la diferencia que, ahora eran más accesibles al público. Estas tendencias se suceden muy rápido gracias a los nuevos medios de comunicación de masas, cada vez más efectivos por el alto desarrollo tecnológico, pero a la vez de un modo más natural y menos traumático.

A continuación, se hará un breve resumen de las vanguardias artísticas más representativas que tuvieron lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX:

2.2.a. EXPRESIONISMO ABSTRACTO AMERICANO (1943-1965): Fue el primer movimiento de vanguardia que colocó el epicentro cultural en Nueva York. Esto significa que se trata de un estilo propiamente estadounidense. Se desarrolló en 1943 hasta alrededor de 1965 al tiempo que, en Europa, predominaba el Surrealismo en toda su amplitud. Aunque el término expresionismo abstracto se aplicó por primera vez en 1946 por el crítico de arte Robert Coates, ya se había utilizado antes en Alemania en 1919 en la revista *Der Sturm*, refiriéndose al expresionismo alemán. En los Estados Unidos, Alfred Barr (director del MoMA) fue el primero en usar este término en 1929 para referirse a las obras de Wassily Kandinsky.

Sus obras no obedecieron a un estilo unitario: definió la afirmación del individuo y del carácter expresivo del arte. Como el Informalismo (en Europa), el Expresionismo Abstracto agrupó búsquedas personales en torno al signo gráfico de trazo o mancha, y en torno a la materia. Por tanto, se afirmó la materialidad del cuadro como superficie, rechazando todo ilusionismo en cuanto a perspectiva y en cuanto a representación de otra realidad que no fuese la del propio trazo o materia.

Expresión libre y subjetiva del inconsciente. Rechazo de todo convencionalismo estético

El Expresionismo Abstracto se desarrolló conforme a dos tendencias:

- Action Painting. El gesto o movimiento de pintar, dando **importancia al procedimiento pictórico**. **Jackson Pollock** como pionero de este primer estilo y **Lee Krasner** o **Willem de Kooning**.
- Colour Field Painting. Se basa en el color e intenta desentrañar los símbolos universales a la par que es más meditada. Crearon cuadros en los que dominaban amplias áreas de color, todas ellas de igual intensidad. Son cuadros cercanos al neoplasticismo, pero, a diferencia de él, las áreas de color son abiertas, y parecen seguir más allá de los bordes del cuadro. **Mark Rothko** es el máximo exponente.
- Pintura caligráfica. Es una corriente minoritaria dentro del expresionismo abstracto, está formada por aquellos pintores que hicieron del signo el protagonista de sus cuadros. Sería una modalidad intermedia entre la pintura gestual y la de los campos de color, en lo que podría llamarse "simbolismo abstracto". Dentro de esta tendencia se enmarca a **Adolph Gottlieb**.

2.2.b. INFORMALISMO EUROPEO (1950-1960): También conocido como "arte informal", es un movimiento artístico que surgió en Europa en la década de 1940 pero alcanzó su apogeo en la década de 1950. Se caracteriza por su énfasis en la **expresión emocional y la espontaneidad en la creación artística**, a menudo evitando formas y estructuras definidas. Así pues, hace referencia a un tipo de **pintura abstracta, instintiva y espontánea**. Este movimiento artístico, desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial, plantea una ruptura con el arte europeo anterior, y se desarrolla paralelamente al expresionismo abstracto de EE.UU.

Los artistas informales a menudo utilizaban gestos y trazos libres, así como materiales no convencionales como la arena, el cemento y la pintura espesa, para crear obras abstractas y expresivas. Este movimiento buscaba romper con las convenciones artísticas tradicionales y enfocarse en la exploración de la libertad creativa y la energía emocional. **Antoni Tàpies** fue uno de los principales representantes del informalismo y del Grupo catalán de Dau al Set.

2.2.c. NUEVA FIGURACIÓN (1945-1970): Se caracteriza por volver a la representación figurativa en el arte después de un período de predominio del arte abstracto. Los artistas de la Nueva Figuración utilizaban una variedad de estilos y técnicas para representar la figura humana y otros objetos de manera más realista o semiabstracta. Este movimiento buscaba abordar cuestiones políticas y sociales y a menudo se inspiraba en la vida urbana y la cultura popular.

- Figuración abstracta: abstracción que sugiere elementos representacionales. **Antonio Saura, Francis Bacon, Joy Hester, Margaret Keane, Jenny Saville, Lucian Freud y Eduardo Arroyo** en España
- Figuración grotesco-primitiva: formas humanoides y orgánicas entrelazadas configurando seres extraordinarios o monstruosos, con artistas como **Luis Felipe Noé**.
- Figuración connotativa: formas más objetivas, de menor ambigüedad sintáctica y semiótica, introduciendo connotaciones concretas. Es famoso en este estilo el Grupo **El Paso**.

2.2.d. ARTE POP (1955-1988): El Pop Art (arte popular o para el pueblo) fue un movimiento artístico que se inició en el Reino Unido alrededor de 1955. A mediados de 1960 comenzó a desarrollarse con mucha más fuerza en los Estados Unidos y se extendió al resto de países más adelante.

Se caracteriza por su enfoque en la cultura popular y la representación de objetos y símbolos de la vida cotidiana. Los artistas pop utilizan colores vibrantes y contrastantes, técnicas realistas y a menudo repiten y descontextualizan **elementos de la cultura de masas** para crear obras de arte que capturan la atención del espectador. Aunque el arte pop celebra la cultura popular, también ofrece críticas y comentarios sociales sobre la superficialidad y el consumismo en la sociedad contemporánea. Algunos de los artistas más destacados de este movimiento incluyen a **Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Claes Oldenburg**, quienes dejaron una profunda huella en la historia del arte del siglo XX.

Hoy en día el arte popular está más presente que nunca. El mundo del diseño, la moda, las agencias de publicidad y desarrollo web están muy influenciadas por las tendencias de este estilo artístico que transcurrió desde el siglo pasado.

- **EQUIPO CRÓNICA** (1964-1981): fue un colectivo artístico español formado por **Rafael Solbes, Manuel Valdés y Juan Antonio Toledo** en la década de 1960. Este grupo se destacó por su compromiso político y social en el contexto de la España franquista. Crearon obras que combinaban elementos del arte pop y el realismo crítico, satirizando la cultura de masas y explorando temas como la alienación y la represión política. El Equipo Crónica dejó un legado importante en la historia del arte español contemporáneo y contribuyó a la resistencia cultural y artística durante el régimen franquista.

2.2.e. ARTE CINÉTICO Y OP ART (de los años 50 en adelante): El arte cinético se trata de una corriente artística en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. Para ello es necesaria la interacción de elementos externos a la propia obra como la luz, el viento, el agua, el electromagnetismo, motores y nuestro propio ojo humano. Se puede decir que apareció a principios del siglo XX, pero tuvo su máximo auge desde la mitad de los 60 hasta mediados de los 70.

Los orígenes del Op Art (o arte óptico) se remontan a las teorías de pintura de antes de la guerra. Entre ellas se encuentran las ideas constructivistas de la escuela de diseño Bauhaus de la década de 1920 en Alemania. Estas enfatizaban la importancia del diseño formal general, en la creación de un efecto visual específico.

2.2.f. MINIMALISMO (1960-1970): El minimalismo es una corriente artística que surgió en la década de 1960, principalmente en Estados Unidos, y que se caracteriza por la simplicidad y la reducción a lo esencial en la creación artística. En el arte minimalista, se busca eliminar elementos decorativos, narrativos o emocionales en favor de una expresión más pura y directa, dejando fuera toda emoción. Para ello, utiliza formas geométricas simples, colores y materiales básicos, y elimina elementos decorativos o narrativos para lograr una expresión pura y directa. La repetición, la abstracción y la atención al espacio y al entorno son características clave del minimalismo⁴.

Algunos artistas clave asociados con el minimalismo incluyen a **Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre, Agnes Martin y Frank Stella**, entre otros. El minimalismo influyó en una variedad de campos, desde la escultura y la pintura hasta la arquitectura y el diseño, y sigue siendo una influencia importante en el arte contemporáneo y la estética del diseño.

2.2.g. HIPERREALISMO (1965-): El Hiperrealismo fue un movimiento que surgió alrededor de los años 1960 en Estados Unidos. Surgió como una tendencia radical de la pintura realista que va evolucionando por su increíble definición, nitidez y detallismo. El **Fotorrealismo, el Realismo Conceptual y el Posminimalismo** son algunas de las variantes que permanecen en su entorno. Por tanto, fue un tipo de arte que se basó casi exclusivamente en el virtuosismo y en la perfección técnica. Surge como un afán de mostrar la realidad lo más objetiva y fielmente posible, copiarla de una manera fotográfica, por lo que exige un gran dominio de la técnica. Poseen una fuerte influencia de Edward Hopper y Georgia O'Keeffe. Y como máximos representantes se podría señalar a **Gottfried Helnwein, Richard Estes, Antonio López o María Moreno**.

---

⁴ La arquitectura minimalista se hizo muy popular a finales de 1980 en Londres y Nueva York. Allí arquitectos y diseñadores de moda trabajaron juntos en las boutiques para lograr la simplicidad, utilizando elementos blancos, iluminación fría, gran espacio con objetos y muebles mínimos. sus orígenes están anclados en Europa, en las primeras ideas del arquitecto alemán Mies van der Rohe y Lilly Reich, dos de los arquitectos más importantes de este siglo

2.2.h. ARTE CONCEPTUAL (1960): El Arte Conceptual fue un movimiento artístico que emergió en la década de 1960. Y se apropió de ideas más allá de los componentes formales o visuales de la obra de arte tradicional, es decir, **el concepto es más importante que la obra de arte como objeto físico o material**. Las ideas prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles a modo de que lo artístico es el concepto, favoreciendo la reducción a lo mental y prescindiendo de la realización material, indiferente a la técnica, el material o la forma que se utilice para representarlo. **Piero Manzoni, Lawrence Weiner, Joseph Kosuth o Àngels Ribé** son representantes de este tipo de arte.

Algunos tipos de arte conceptual se pueden ver en:

- **INSTALACIÓN ARTÍSTICA (1950-):** La Instalación artística es un género que surgió a finales de 1950 pero que se consolidó en la década de los años 80, y se extiende hasta la actualidad. Se trata de un montaje o una forma de arte contemporáneo en la que se crea un ambiente o espacio específico utilizando objetos, materiales y elementos diversos para transmitir una idea o provocar una experiencia inmersiva en el espectador. Las instalaciones pueden incluir elementos visuales, sonoros y sensoriales y a menudo se diseñan para un lugar o contexto particular, desafiando las fronteras entre el arte y el entorno. Las primeras instalaciones como tal proceden de Japón y de la mano de artistas como el **grupo Gutai** o la artista **Yayoi Kusama**.
- **HAPPENING (1950-), FLUXUS (1961-1980) Y PERFORMANCE (1960-):** Tanto el Happening, el Fluxus como la Performance están unidos por la **acción con el cuerpo y la participación del público**, pero presentan connotaciones diferentes:
  - *Performance*: es arte en el que el medio es el propio cuerpo del artista y la obra de arte toma forma de acción llevada a cabo por el mismo. Tiene sus orígenes en el Futurismo y en el Dadaísmo, pero se convirtió en un auténtico fenómeno en los años 60. Desde ahí se ha extendido hasta la actualidad incorporando medios tecnológicos a las piezas y puede ser visto como una rama del arte conceptual.
  - *Happening*: es toda aquella experiencia que parte de la participación y/o la improvisación. Tuvo su origen en la década de 1950 y se le consideró una manifestación artística multidisciplinaria. Esta corriente estuvo relacionada con el Pop Art y el movimiento hippie, sin embargo, se encuentra recogido bajo el concepto de performance. Es decir, el happening se diferencia de la performance con respecto a que es un acto improvisado en el cual participa la gente (dejan de ser sujetos pasivos) y, en cambio, en la performance todo está organizado y no interviene el público.
  - *Fluxus*: es un movimiento artístico experimental que se originó en la década de 1960. Se caracteriza por la fusión de diferentes formas de arte, incluyendo la música, la performance, la poesía y la visual, con un enfoque en la simplicidad y la participación del público. Los artistas Fluxus buscan desafiar las convenciones artísticas tradicionales y promover la creatividad espontánea y la interacción directa con el arte, a menudo a través de acciones y eventos cotidianos. No es pintura ni escultura, teatro, cine o música, sino la confluencia de esos medios fue la primera forma de arte desde el Dadaísmo en apostar por la fusión de géneros.
- **ARTE POVERA (1967-1980):** El Arte Povera es un movimiento artístico que surgió en Italia a fines de la década de 1960 y principios de la década de 1970. El término "Arte Povera" se traduce como "arte pobre" o "arte de la pobreza" en italiano, y refleja la filosofía y la estética del movimiento.

El Arte Povera se caracteriza por su enfoque en materiales simples y "pobres", en contraposición a los materiales tradicionales de las Bellas Artes. Los artistas del movimiento buscaron alejarse de los medios convencionales y utilizaron materiales orgánicos, naturales y a menudo efímeros en sus obras. Estos materiales podían incluir tierra, piedra, madera, tela, cuerda, papel, metal y otros elementos encontrados en la vida cotidiana. Las intenciones estéticas y la "idea de lo bello" se sustituyeron por las preocupaciones existenciales y filosóficas que se planteaba el nuevo individuo y que tuvieron un amplio eco. Esta nueva postura adoptó formas e ideas variadas en la literatura, el cine, las artes plásticas y la arquitectura.

Algunos de los artistas más destacados asociados con el Arte Povera incluyen a **Giovanni Anselmo, Mario Merz, Eva Hesse, Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Michelangelo Pistoletto**, entre otros.

- LAND ART (1968-): El Land Art es un movimiento artístico que surgió en la década de 1960 y se caracteriza por la creación de obras de arte en el entorno natural utilizando materiales y elementos encontrados en la tierra, como piedras, tierra, madera y vegetación. Estas obras a menudo son efímeras y se integran en el paisaje, explorando la relación entre el arte y la naturaleza, así como la idea de que el paisaje puede ser una forma de lienzo artístico.

3. TENDENCIAS ARTÍSTICAS RECIENTES: CULTURA VISUAL DE MASAS "POSTMODERNIDAD"

La clasificación de las tendencias artísticas recientes puede ser un desafío, ya que el arte contemporáneo es extremadamente diverso y, a menudo, no se ajusta a categorías rígidas. Sin embargo, la bibliografía específica hace especial hincapié en algunas tendencias y movimientos que han sido prominentes en el arte contemporáneo en los últimos años. Es importante tener en cuenta que estas tendencias **a menudo se superponen y evolucionan con el tiempo**.

- Arte digital y multimedia: el arte digital y multimedia ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Los artistas utilizan tecnologías digitales, como la realidad virtual, la inteligencia artificial y la realidad aumentada, para crear obras de arte interactivas y experiencias inmersivas (*ver anexo*).
- Arte conceptual: el arte conceptual sigue siendo una tendencia importante en el arte contemporáneo actual. Se centra en las ideas y conceptos detrás de una obra de arte más que en la estética visual. Los artistas a menudo utilizan una variedad de medios y materiales para expresar sus conceptos, tal y como se explica en el epígrafe anterior.
- Arte político y social: muchos artistas contemporáneos abordan cuestiones políticas y sociales en sus obras. Esto incluye temas como el activismo, la igualdad de género, la inmigración, el cambio climático y los derechos humanos.
- Arte urbano y callejero: el arte urbano, que incluye grafitis, murales y arte callejero, ha ganado aceptación en el mundo del arte contemporáneo. Los artistas urbanos a menudo utilizan el espacio público como lienzo y expresan opiniones y mensajes sociales a través de sus obras.
- Arte sostenible y ecológico: la conciencia ambiental ha llevado a un aumento en el arte sostenible y ecológico. Se utilizan materiales reciclados, energía renovable y procesos sostenibles en la creación de sus obras.

- Arte queer y de género: artistas LGBTQ+ están explorando temas de identidad de género y sexualidad en sus obras, desafiando las normas tradicionales y promoviendo la inclusión y la diversidad.
- Arte contemporáneo africano: el arte contemporáneo de África ha ganado visibilidad en los últimos años, con artistas africanos explorando su herencia cultural y abordando cuestiones de colonialismo, identidad y globalización.
- Arte postinternet: esta tendencia se centra en cómo la era de Internet ha cambiado nuestra relación con la información y la cultura visual. Los artistas a menudo incorporan elementos de la cultura en línea y las redes sociales en sus obras.
- Arte biomédico y bioarte: Algunos artistas contemporáneos trabajan con biotecnología y genética para crear obras que exploran la vida, la muerte y la relación entre el arte y la ciencia.
- Arte abstracto y expresionismo: Aunque estos estilos han existido durante mucho tiempo, continúan evolucionando y adaptándose a las tendencias contemporáneas, a menudo incorporando elementos de tecnología y nuevas técnicas.

4. CONEXIÓN CURRICULAR Y PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA

Tal y como indica Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y (*añadir el **decreto específico de cada comunidad***); el alumnado debe interpretar las obras artísticas del arte Contemporáneo y moderno, reflexionando sobre determinados acontecimientos, relacionando estos con obras más actuales o pasadas a lo largo de la historia. El tema abordado trata una unidad didáctica en la asignatura de Fundamentos Artísticos en Bachillerato, siendo esta asignatura la más significativa, pero no la única; pudiendo ser este tema utilizado para muchas otras materias, tales como, Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), técnicas gráfico plásticas, proyectos artísticos, diseño, etc.

La conexión curricular entre el tema de las Vanguardias y tendencias artísticas actuales con la asignatura de Fundamentos Artísticos en el bachillerato es importante, ya que este ha sido un período crucial y punto de inflexión en la historia del arte y la cultura occidental.

Así mismo, realizar un análisis o comentario de texto supone un acercamiento a la obra de arte de un modo racional, reflexivo, calmado y sin prejuicios. Es fundamental establecer una conexión con la época y lugar donde surge, es decir, contextualizar la obra en la historia. No debe quedarse en una descripción y estudio; sino que hay que indicar los aspectos culturales, económicos, sociales, ideológicos, etc., que hacen que la obra de arte sea específicamente como es.

5. CONCLUSIONES

Es necesario conocer la Historia del Arte para comprender el arte contemporáneo, ya que las vanguardias se articulan como movimientos de ruptura con las tradiciones o escuelas artísticas, comprenderlas en todo su sentido pasa, necesariamente, por conocer la historia del arte. Solo así se puede comprender, por ejemplo, la importancia de movimientos como el cubismo, la abstracción geométrica o el arte pop.

Las vanguardias se levantan en contra de la tradición pictórica, sea que se trate del academicismo, o sea que se trate de una ruptura con la vanguardia inmediatamente anterior.

Al mismo tiempo, la correcta interpretación de las vanguardias con frecuencia está subordinada a los manifiestos.

Es importante recordar que el paradigma artístico actual es un campo en constante evolución, y las tendencias pueden cambiar rápidamente a medida que los y las artistas exploran nuevas ideas, medios y vivencias.

La asignatura de Fundamentos Artísticos, entre otras, puede aprovechar el arte contemporáneo y moderno como un período clave en la historia del arte para mostrar al alumnado sobre técnicas artísticas, estilos, temas y el contexto cultural que influyó e influye a día de hoy en la creación artística.

BIBLIOGRAFÍA

Cajigal Vera, M. A. (2021) *Otra historia del arte. No pasa nada si no te gustan las meninas*. Barcelona: Grupo editorial Penguin Random House.

Gompertz, W. (2013) *¿Qué estás mirando?: 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Madrid: Editorial TAURUS.

Gombrich E. H. (1959) *Historia del Arte*. Londres: Edición Phaidon

Harrison, C., Wood, P., & Gaiger, J. (2001). *Arte moderno y contemporáneo*. Akal.

Heinich, N. (2017) *El paradigma del arte contemporáneo: Estructuras de una revolución artística*. Barcelona: Editorial Casimiro

Huerta, R. (2020) *Arte, género y diseño en educación digital*. Valencia: Tirant Humanidades-GVA

Martinez Muñoz, A. (2001) *Arte del siglo XX: de Andy Warhol s Cindy Shermann*. Valencia: Universitat Politecnica De Valencia Serv. Publ.

Martinez Muñoz, A. (2001) *de la pincelada de Monet al gesto de Pollock*. Valencia: Universitat Politecnica De Valencia Serv. Publ.

Pozo, L. (2023) *El Arte Digital: Trazando Nuevos Horizontes*. Versión Kindle (gratis en Amazon)

Rubayo, S. (2022) *Te gusta el arte, aunque no lo sepas*. Madrid: Edición Phaidon.

Tenenbaum, E. (2022) *La mirada inquieta. Cómo disfrutar del arte con tus propios ojos*. Barcelona: Editorial Planeta S.A.

Anexo clasificación arte digital:

El arte digital y de internet es una tendencia artística que ha crecido significativamente en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos y la expansión de Internet. Esta forma de arte abarca una amplia gama de enfoques y medios, y a menudo **desafía las nociones tradicionales de cómo se crea, se exhibe y se consume el arte**. Aquí hay un desarrollo más detallado sobre el arte digital y de internet:

Arte digital tradicional: El arte digital se refiere a cualquier forma de arte que se crea o se presenta utilizando tecnología digital. Esto puede incluir ilustraciones digitales, pintura digital, fotografía digital y diseño gráfico. Los artistas digitales utilizan herramientas como tabletas gráficas, software de diseño y cámaras digitales para crear sus obras. A menudo, el arte digital se exhibe en línea o se imprime en formatos físicos.

Arte interactivo y multimedia: Uno de los aspectos más emocionantes del arte digital es su capacidad para ser interactivo y multimedia. Los artistas pueden crear obras que respondan a la interacción del espectador, utilizando sensores de movimiento, cámaras web o incluso datos en tiempo real. Esto puede incluir instalaciones artísticas interactivas y experiencias de realidad virtual.

Net.art y arte en línea: El net.art es un movimiento artístico que surgió en la década de 1990 y se centró en la creación de obras de arte específicamente para la web. Los artistas crearon proyectos en línea que exploraron temas de identidad, privacidad, comunicación en línea y la naturaleza efímera de Internet. Estas obras a menudo desafiaban las convenciones del arte tradicional y la comercialización del arte.

Arte generativo y algoritmos: Algunos artistas digitales utilizan algoritmos y programas de generación automática para crear obras de arte. Esto puede resultar en patrones y formas complejas que evolucionan con el tiempo. El arte generativo a menudo se basa en la idea de que las máquinas pueden ser co-creadoras junto con los humanos.

Redes sociales y arte participativo: Las redes sociales han tenido un impacto significativo en cómo se crea y se comparte el arte. Los artistas a menudo utilizan plataformas como Instagram, TikTok y YouTube para exhibir sus obras y llegar a una audiencia global. Además, el arte participativo en línea permite que el público contribuya a la creación de una obra de arte o interactúe con ella de alguna manera.

Realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR): La tecnología de VR y AR ha abierto nuevas posibilidades en el mundo del arte digital. Los artistas pueden crear experiencias inmersivas en 3D que permiten a los espectadores explorar entornos virtuales o interactuar con objetos y personajes digitales en el mundo real.

Criptoarte y NFTs: En los últimos años, ha surgido una tendencia de cryptoarte que utiliza tecnología blockchain para autenticar y vender obras de arte digitales como tokens no fungibles (NFTs). Esto ha planteado preguntas sobre la propiedad y el valor del arte digital y ha llevado a debates sobre la sostenibilidad y la especulación en el mercado del arte.

En resumen, el arte digital y de internet es un campo en constante evolución que abarca una amplia gama de enfoques creativos. Los artistas digitales utilizan la tecnología para expresar sus ideas, desafiando las fronteras tradicionales del arte y explorando nuevas formas de interacción y participación del público. Esta tendencia continuará desarrollándose a medida que la tecnología avance y la cultura digital evolucione (además es objeto de constantes debates en el campo del arte).