

TEMA 65

LAS VANGUARDIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

- (a) FAUVISMO
- (b) EXPRESIONISMO
- (c) CUBISMO -Rayonismo-
- (d) FUTURISMO
- (e) DADAISMO
- (f) NUEVA OBJETVICIDAD
- (g) SURREALISMO
- (h) ARTE ABSTRACTO -Neoplasticismo, Constructivismo y Suprematismo-

LAS VANGUARDIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

- (a) EXPRESIONISMO ABSTRACTO AMERICANO
- (b) INFORMALISMO EUROPEO
- (c) NUEVA FIGURACIÓN
- (d) ARTE POP
- (e) ARTE CINÉTICO Y OP ART
- (f) HAPPENING, FLUXUS Y PERFORMANCE
- (g) MINIMALISMO
- (h) CONCEPTUAL
- (i) ARTE POVERA
- (j) HIPERREALISMO
- (K) LAND ART

LA BAUHAUS

LAS VANGUARDIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

- (a) FAUVISMO
- (b) EXPRESIONISMO
- (c) CUBISMO -Rayonismo-
- (d) FUTURISMO
- (e) DADAISMO
- (f) NUEVA OBJETVICIDAD
- (g) SURREALISMO
- (h) ARTE ABSTRACTO -Neoplasticismo, Constructivismo y Suprematismo-

LAS VANGUARDIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

- (a) EXPRESIONISMO ABSTRACTO AMERICANO
- (b) INFORMALISMO EUROPEO
- (c) NUEVA FIGURACIÓN
- (d) ARTE POP
- (e) ARTE CINÉTICO Y OP ART
- (f) HAPPENING, FLUXUS Y PERFORMANCE
- (g) MINIMALISMO
- (h) CONCEPTUAL
- (i) ARTE POVERA
- (j) HIPERREALISMO
- (K) LAND ART

LA BAUHAUS

PRECISIONISMO

ARTE NAIF

MURALISMO MEXICANO

ESCULTURA

POSTMODERNIDAD

neoexpresionismo

libre figuración

Fotografía, muralismo, etc.

BREVE CONTEXTO - S.XX

EN EL SIGLO XX LOS **AVANCES CIENTÍFICOS** PERMITEN QUE LAS ARTES DESARROLLEN NUEVAS POSIBILIDADES CREATIVAS INIMAGINABLES DE ESA ÉPOCA

SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

LAS **DOS GUERRAS MUNDIALES** VAN A MARCAR LA TRAYECTORIA HISTÓRICA, POLÍTICA, SOCIAL Y CULTURAL, DEJANDO UN POSO IMPORTANTÍSIMO EN LAS ARTES

BREVE CONTEXTO - S.XX

MOVIMIENTO OBRERO

ALBERT EINSTEIN PUBLICÓ SU TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

SIGMUND FREUD TAMBIÉN PUBLICÓ LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS

SE **POPULARIZÓ LA FOTOGRAFÍA** GRACIAS A LAS CÁMARAS COMPACTAS

EL **NACIMIENTO DEL CINE**, TODO UN ACONTECIMIENTO QUE AUNABA CIENCIA Y ARTE

BREVE CONTEXTO - S.XX

MOVIMIENTO OBRERO

ALBERT EINSTEIN PUBLICÓ SU TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

SIGMUND FREUD TAMBIÉN PUBLICÓ LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS

SE **POPULARIZÓ LA FOTOGRAFÍA** GRACIAS A LAS CÁMARAS COMPACTAS

EL **NACIMIENTO DEL CINE**, TODO UN ACONTECIMIENTO QUE AUNABA CIENCIA Y ARTE

NUEVOS INTERESES ARTÍSTICOS:

- **El artista busca nuevas expresiones plásticas**
- Se consolida el mercado artístico.

GRAN **LIBERTAD** DE CREACIÓN = RUPTURA TOTAL CON LOS CÁNONES CLÁSICOS.

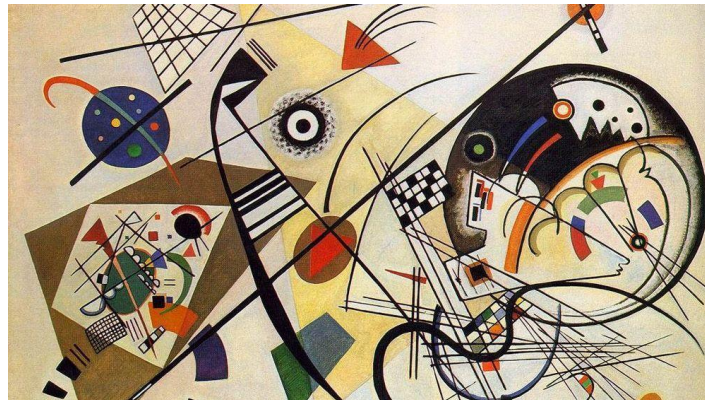
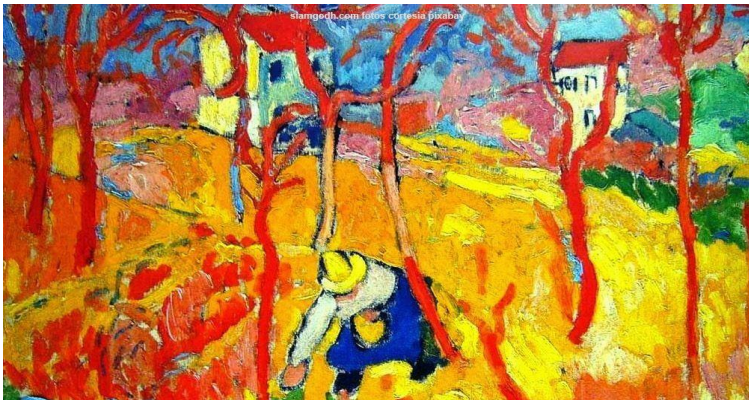
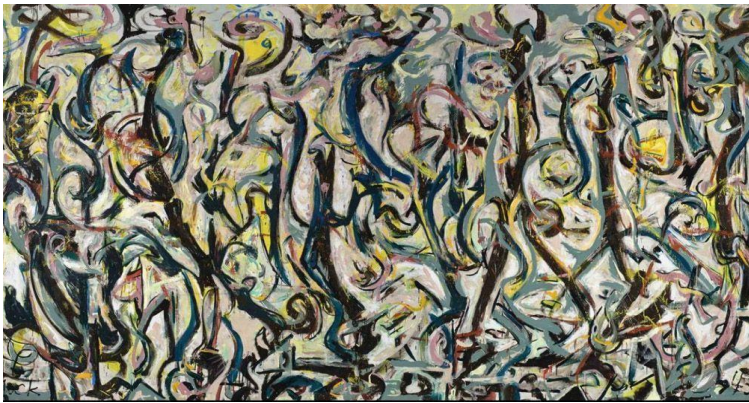
FUERTE INDIVIDUALISMO.

ARTE BIDIMENSIONAL COMO MÁXIMA EXPERIMENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

CONCEPTO DE VANGUARDIA

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.**

CONCEPTO DE VANGUARDIA

RUPTURISMO O ESPÍRITU DE **RUPTURA CON LA TRADICIÓN** CUESTIONANDO LAS TRADICIONES DEL ARTE ACADÉMICO DESDE LOS TEMAS A LOS PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN

Forme uniche della continuità nello spazio
(*Formas únicas de la continuidad en el espacio*), de Umberto Boccioni, de 1913.

- Delimitación temporal:
Se complementan, contradicen y suceden unas a otras.
- Provocación sistemática
- **Arte como denuncia y crítica social o política**

CONCEPTO DE VANGUARDIA

RUPTURISMO O ESPÍRITU DE **RUPTURA CON LA TRADICIÓN** CUESTIONANDO LAS TRADICIONES DEL ARTE ACADÉMICO DESDE LOS TEMAS A LOS PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN

Forme uniche della continuità nello spazio
(*Formas únicas de la continuidad en el espacio*), de Umberto Boccioni, de 1913.

- Delimitación temporal:
Se complementan, contradicen y suceden unas a otras.
- Provocación sistemática
- **Arte como denuncia y crítica social o política**

CONCEPTO DE VANGUARDIA

Los hombres que no saben nada, 1923 - Max Ernst, Tate, UK

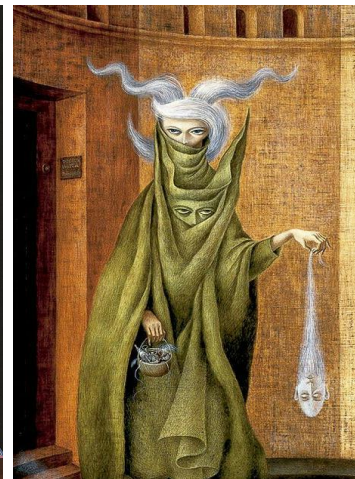
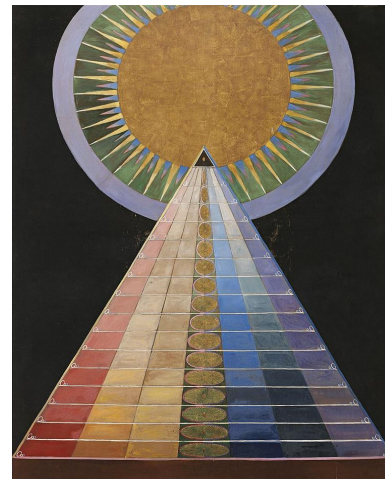
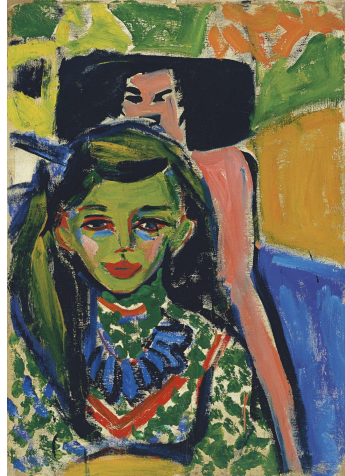
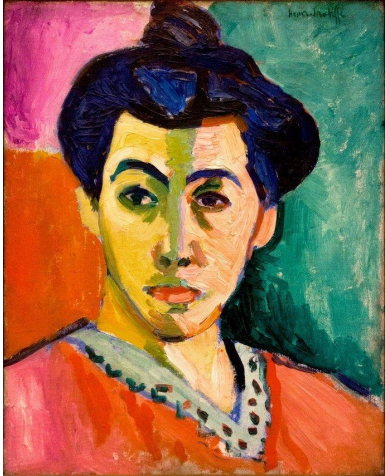

- EL ARTE COMO FUENTE DE NOVEDAD, ORIGINALIDAD Y POLÉMICA
- **LIBERTAD ABSOLUTA DEL ARTISTA**
- **INNOVACIÓN** DE FORMATOS, TÉCNICAS, GÉNEROS, MATERIALES...

PRIMERAS VANGUARDIAS

EUROPA, PRIMERA MITAD SIGLO XX

FAUVISMO 1905
EXPRESIONISMO 1905
- Nueva objetividad
CUBISMO 1907
- Rayonismo
FUTURISMO 1909
DADAÍSMO 1916
ABSTRACCIÓN 1020
- Neoplast. Supremat...
SURREALISMO 1920

FAUVISMO

(FRANCIA, 1904-1908)

REACCIÓN AL IMPRESIONISMO

EXALTACIÓN DEL **COLOR** COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN FUNDAMENTAL.

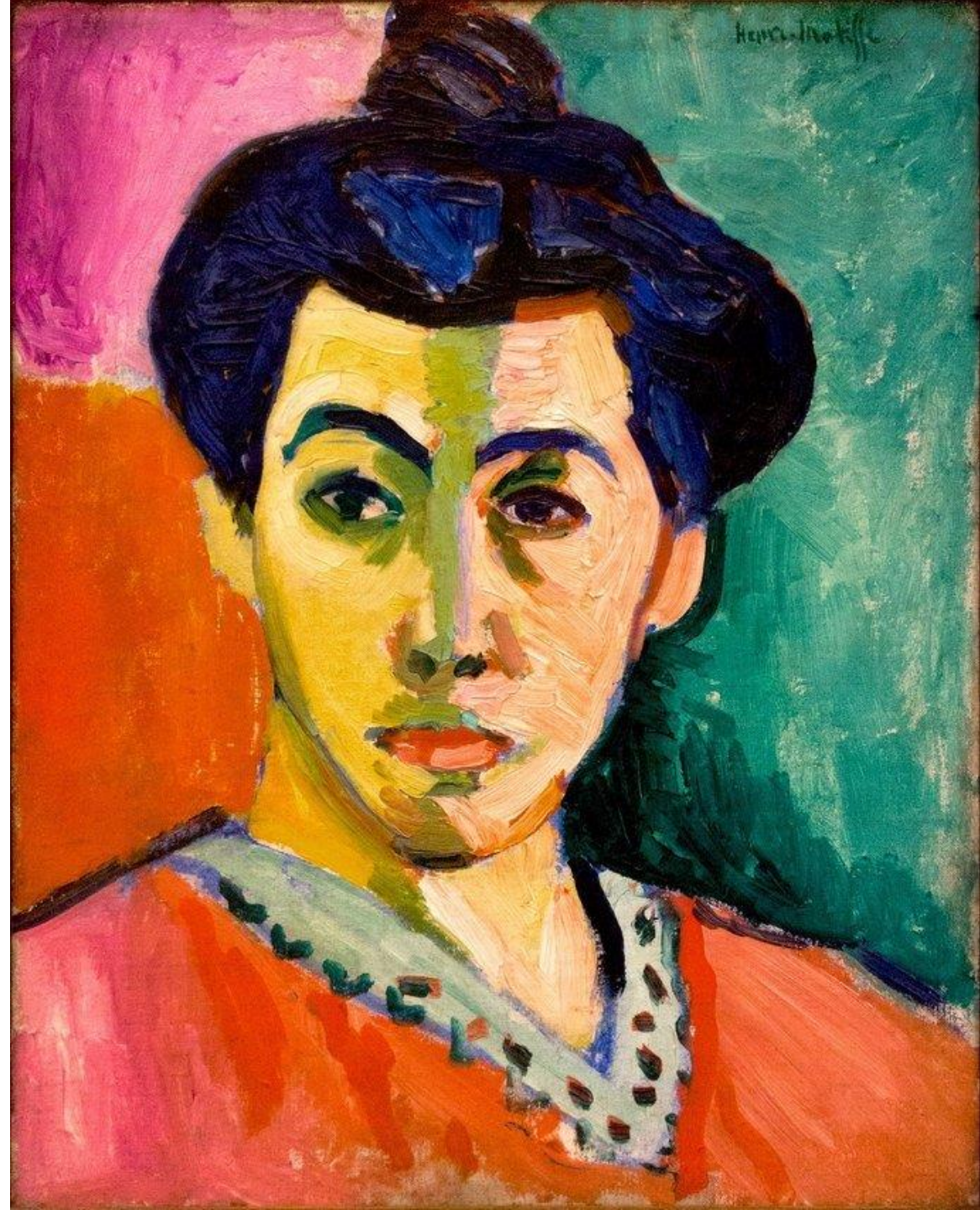
IMPULSIVIDAD CREATIVA EXPRESADA EN **TRAZOS SUELTOS Y ESPONTÁNEOS**.

DESPREOCUPACIÓN POR EL MODELADO DEL DIBUJO Y LA PERSPECTIVA.

DESARROLLO DE TEMAS COMO EL PAISAJE, EL RETRATO Y ESCENAS INTERIORES.

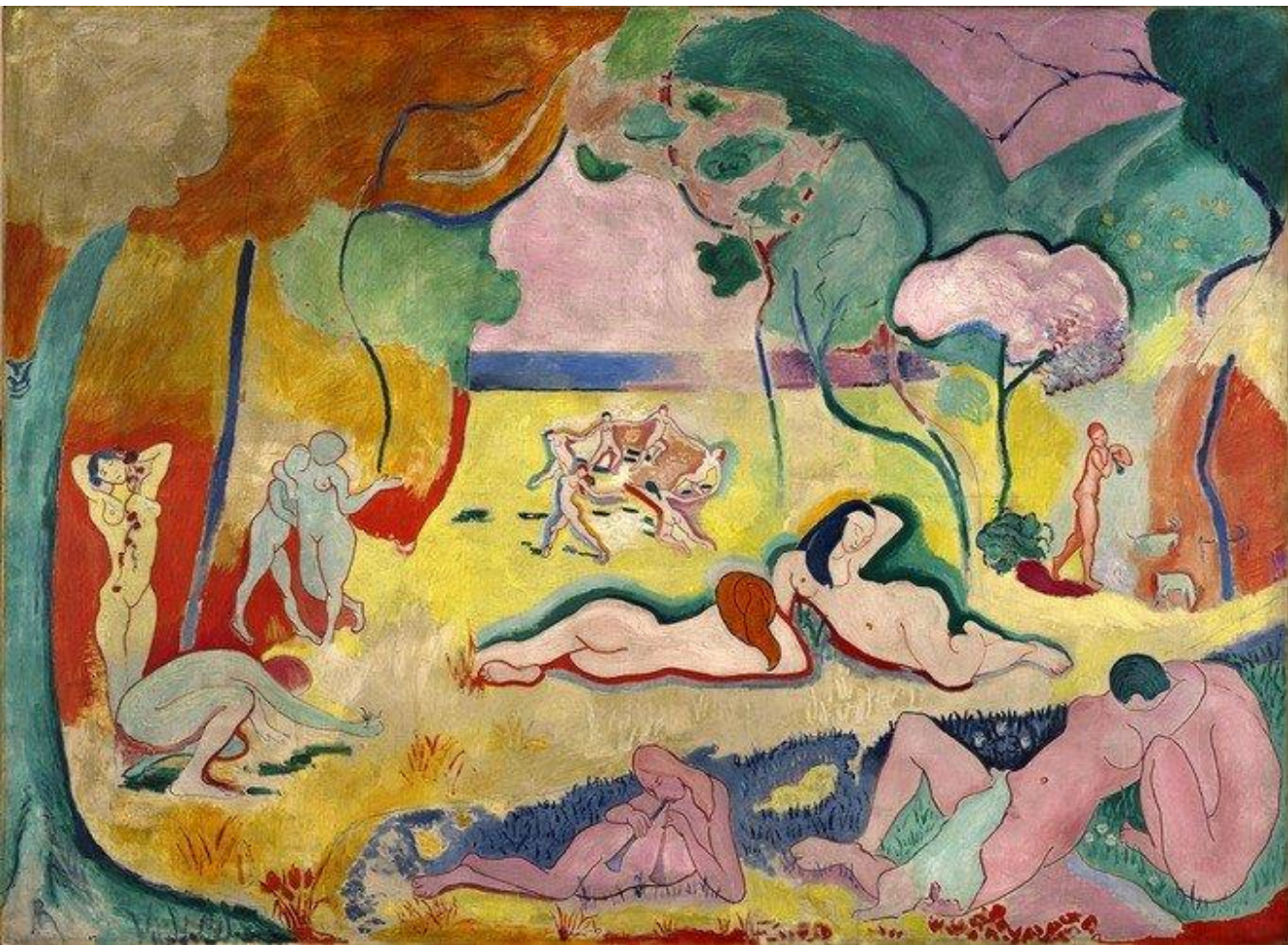
Henri Matisse, La raya verde (Amélie Parayre), 1905

LOS PRINCIPALES
REPRESENTANTES
DEL FOVISMO
FUERON
**HENRI MATISSE,
ANDRÉ DERAIN,
MAURICIO DE
VLADMINCK Y
RAOUL DUFY.**

*Henri Matisse
La habitación roja,
1908*

Henri Matisse, *La alegría de vivir*, 1906

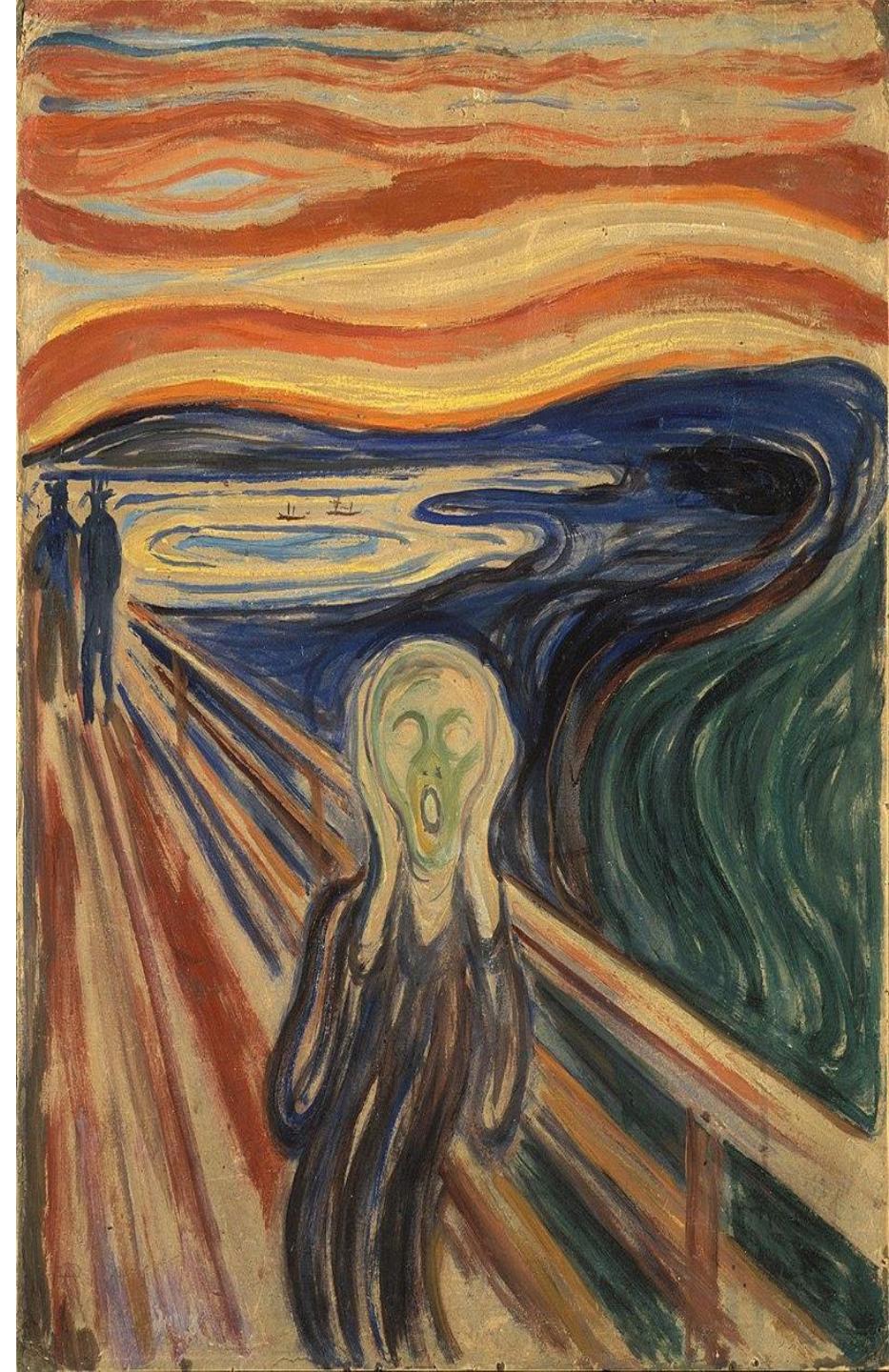
André Derain, *Puente sobre el Riou*, 1906

EXPRESIONISMO

(ALEMANIA, 1904-1908)

El expresionismo tiene sus antecedentes a finales del siglo XIX, gracias a la obra de artistas como Munch.

Sin embargo, adquirió la forma de movimiento hasta 1904.

EXPRESIONISMO

(ALEMANIA, 1904-1908)

El expresionismo tiene sus antecedentes a finales del siglo XIX, gracias a la obra de artistas como Munch.

Sin embargo, adquirió la forma de movimiento hasta 1905.

EXPRESA EL DESASOSIEGO DRAMÁTICO DEL ARTISTA: **EXISTENCIALISMO**.

Perspectiva crítica sobre la realidad; la reflexión sobre la esencia del sujeto contemporáneo; la exaltación de los sentimientos (especialmente los de disconformidad, temor y angustia) y el rechazo a la idealización.

The Widow I (la viuda I), KÄTHE KOLLWITZ 1921

EXPRESIONISMO

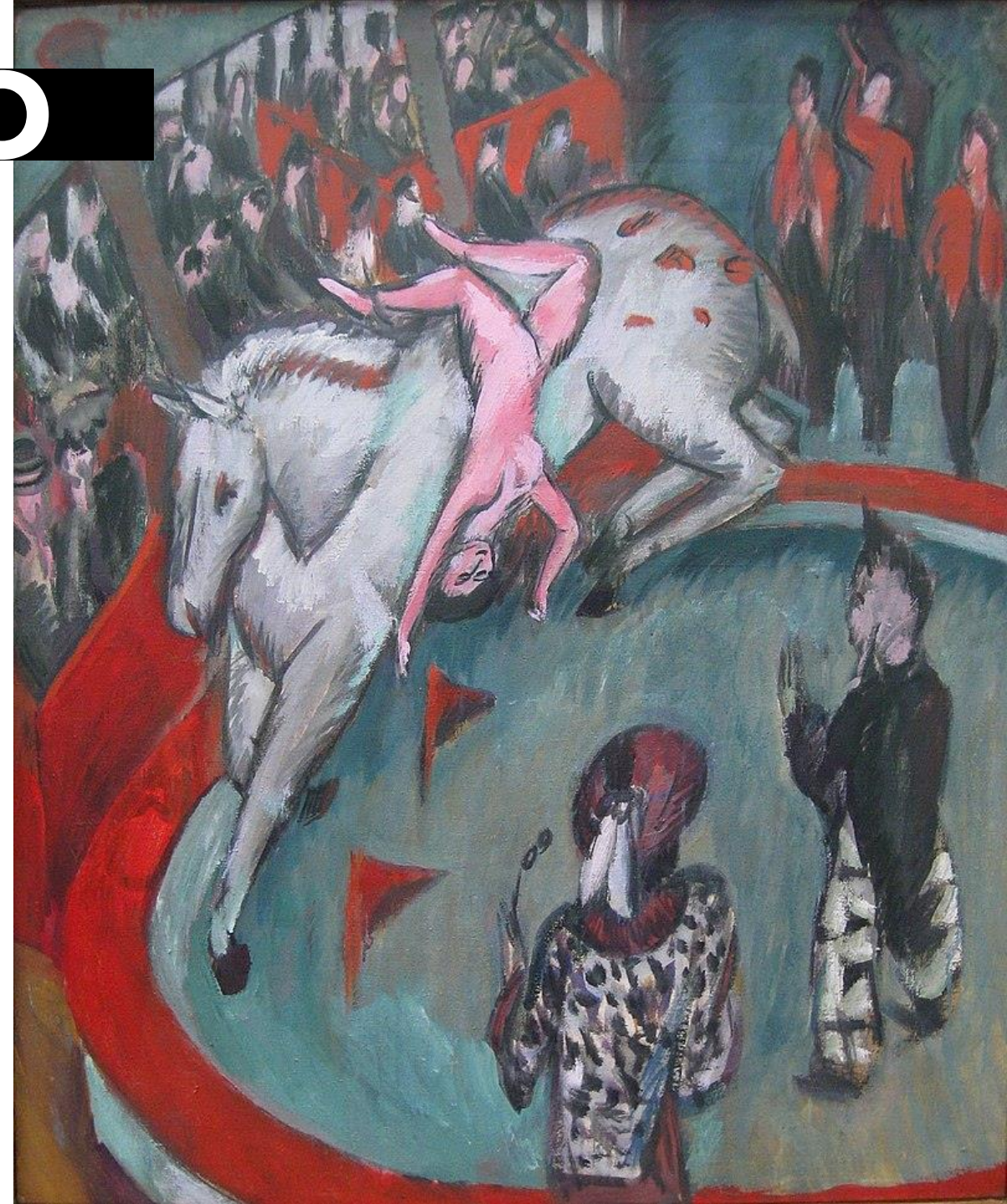
DEFORMACIÓN DE LA REALIDAD.

POTENCIACIÓN DE LO VIOLENTO.

(colores, movimiento, trazo grueso)

PERSPECTIVA NEGATIVA SOBRE LA REALIDAD.

PREDOMINIO DEL INSTINTO SOBRE LA RACIONALIDAD.

The Mothers (Las madres), KÄTHE KOLLWITZ 1921

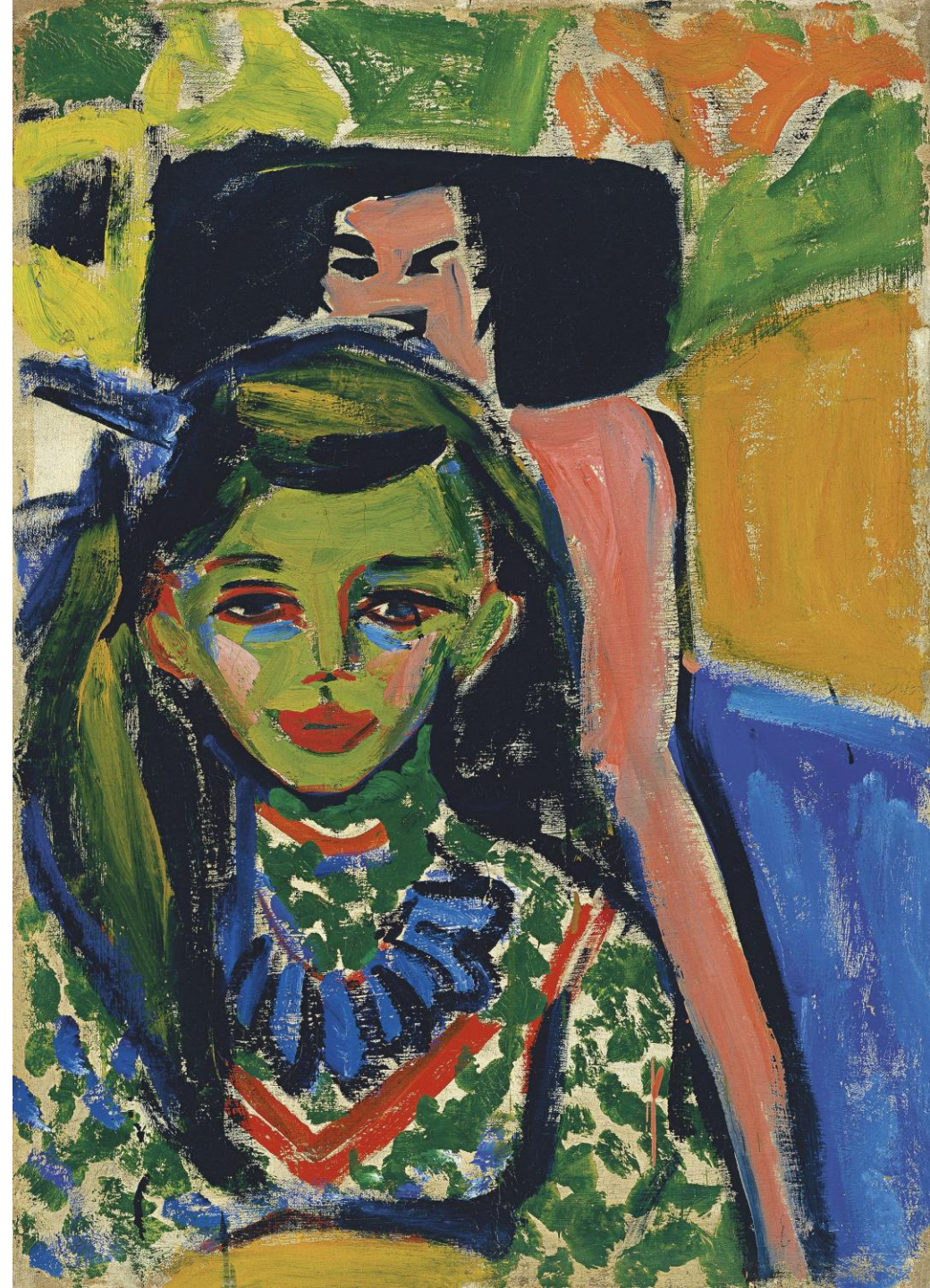
Buey desollado, de Chaim Soutine. 1926

Vaca amarilla

Fränzi ante una silla tallada

La carta (Enferma) Gabriele Münter, 1917

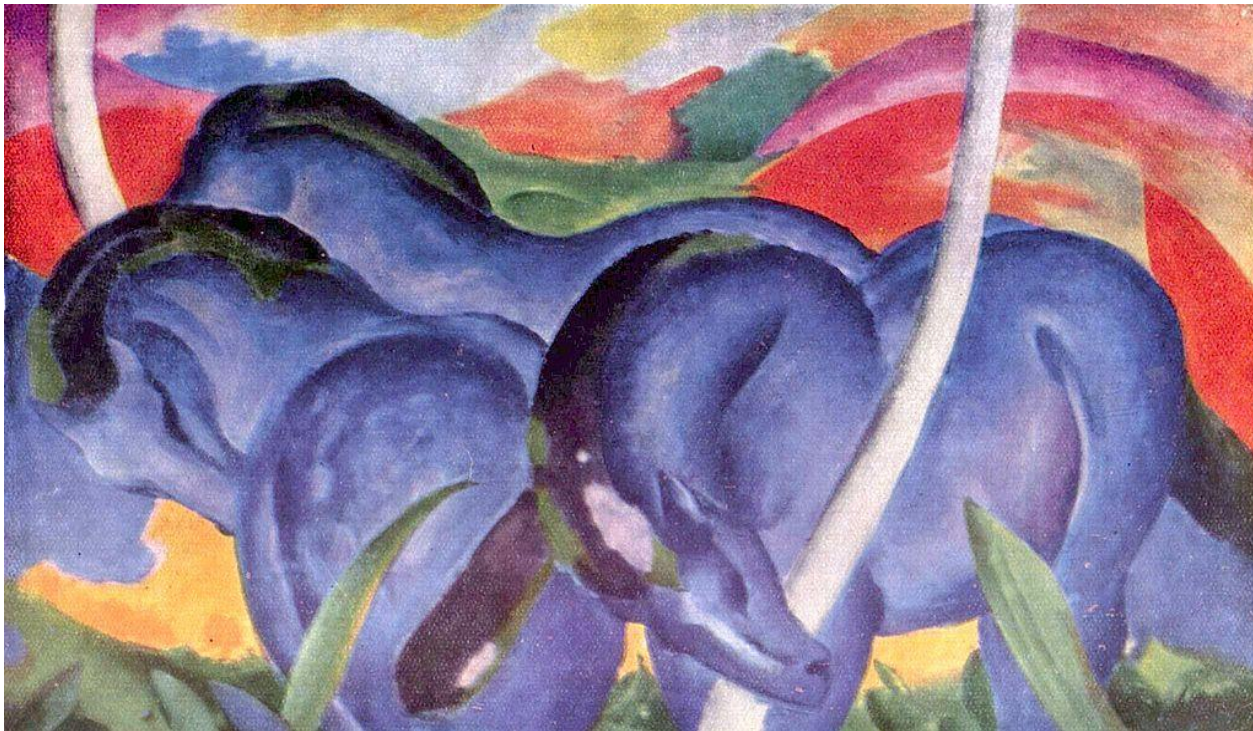

Die Brücke (El puente, 1905)

E. L. Kirchner, E. Heckel, K. Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Max Pechstein y Otto Müller

Der Blaue Reiter (El jinete azul, 1911)

Franz Marc, August Macke, Heinrich Campendonk; **Paul Klee y Wassily Kandinsky.**

Caballos azules (1911) de Franz Marc.

El sueño (1912) de Franz Marc

Die Brücke (El puente, 1905)

E. L. Kirchner, E. Heckel, K. Schmidt-Rottluff, Emil Nolde, Max Pechstein y Otto Müller

Der Blaue Reiter (El jinete azul, 1911)

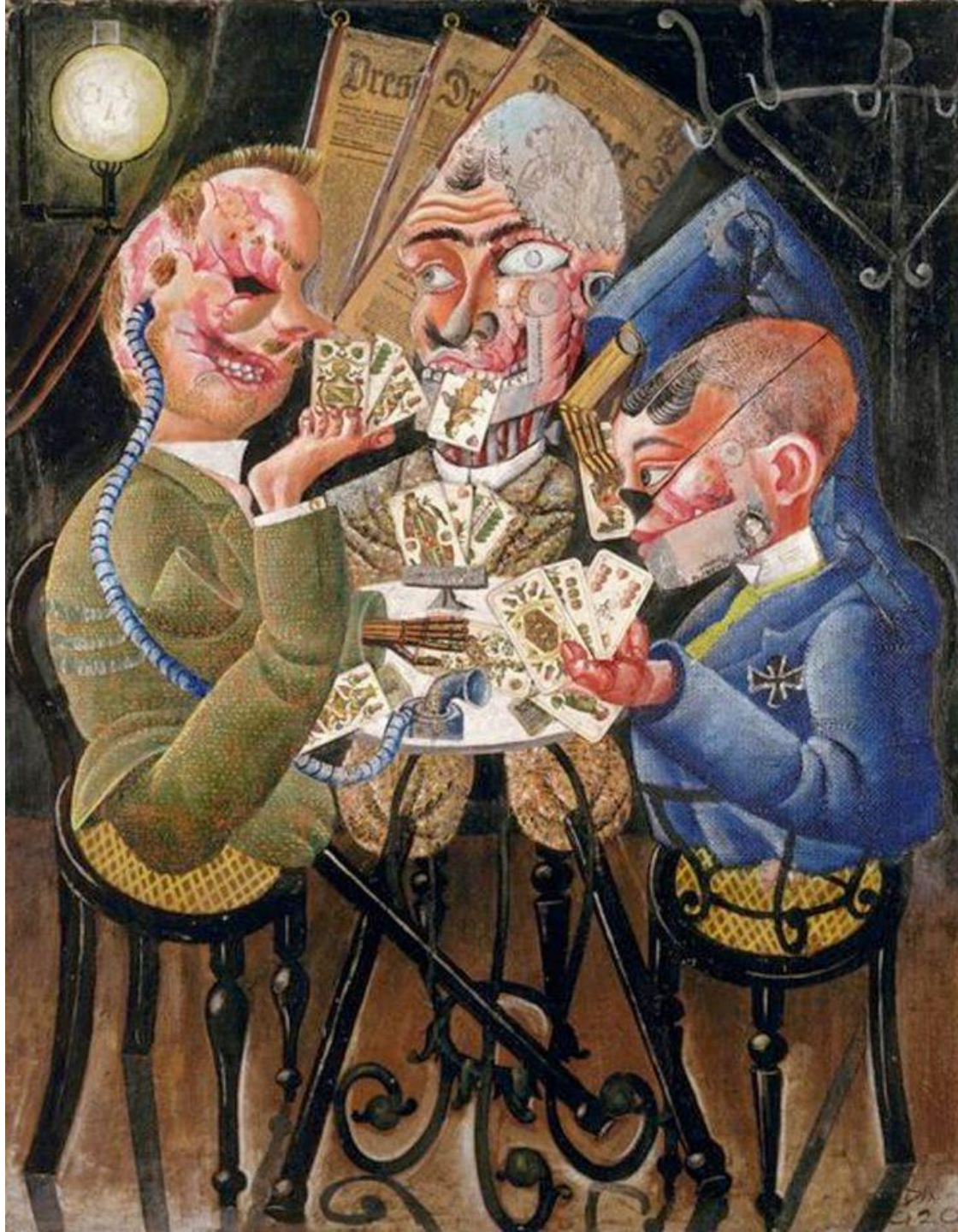
Franz Marc, August Macke, Heinrich Campendonk; **Paul Klee y Wassily Kandinsky.**

Die Neue Sachlichkeit (**NUEVA OBJETIVIDAD**, 1919)

REACCIÓN AL EXPRESIONISMO

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.

Juego de cartas, 1920. Otto Dix

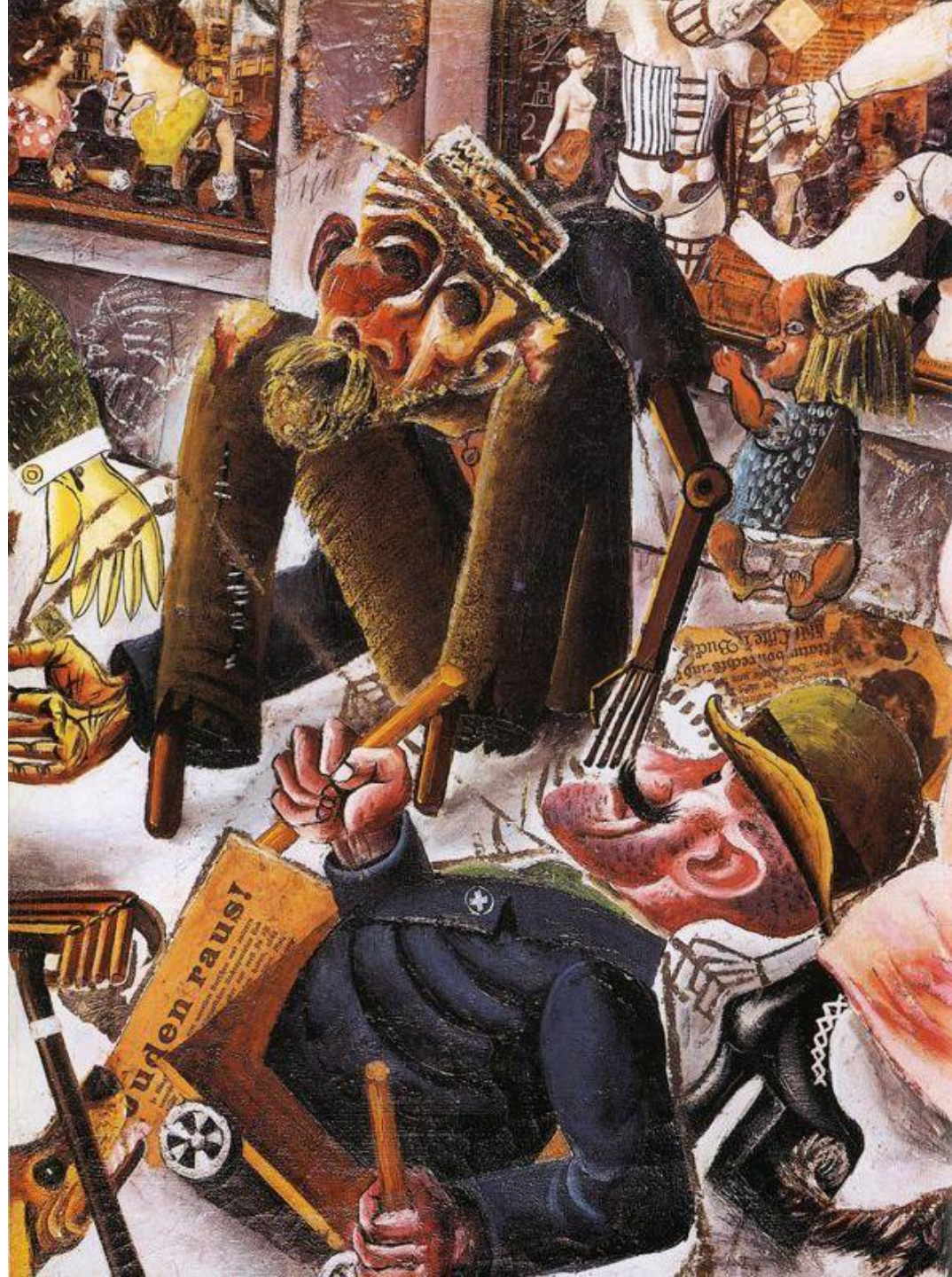

LOS VERISTAS:

Representan lo feo, deprimente con un toque satírico y crítico como sistema de denuncia.

Calle Praga, 1920. Otto Dix

El vendedor de fósforo, 1920. Otto Dix

LOS REALISTAS MÁGICOS:
SE ENFOCABAN EN LA VUELTA
AL ORDEN TRAS LA GUERRA

Georg Scholz,
De cosas por venir
1922

La Kermesse,
1928.
MARUJA MALLO

CUBISMO

(FRANCIA, 1907-1914)

DESTRUCCIÓN DE LA REALIDAD PARA
RECOMPONERLA EN **PLANOS GEOMÉTRICOS**

SE TIENDE A LO ESTÁTICO.

LUZ Y COLOR PASAN A SER SECUNDARIOS.

SE JUEGA CON EL ESPACIO.

NEGACIÓN DE LA PERSPECTIVA.

María Blanchard, Composición cubista , 1916-1919

Juan Gris: Bodegón con guitarra, 1913.

Arlequín. **Pablo Picasso**, 1915

El Laudista, 1917-18. **María Blanchard**

Cubist Composition. María Blanchard, 1917

CUBISMO **ANALÍTICO**/ SINTÉTICO

*Pablo Picasso y
Georges Braque,
1909-1911
(fase analítica)*

Pablo Picasso

Georges Braque

CUBISMO ANALÍTICO/ **SINTÉTICO**

COLLAGE

CUBISMO ANALÍTICO/ **SINTÉTICO**

El término collage proviene del francés *coller*, que significa "pegar" y fue acuñado por **Pablo Picasso y Georges Braque**.

RAYONISMO

(RUSIA, 1910-11)

EVOLUCIÓN DIRECTA DEL CUBISMO
A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS **RAYOS
DEL SOL** - REFLEXIONES LUMINOSAS
QUE SE CRUZAN, ETC.

FUTURISMO

(ITALIA, 1909-1914)

EVOLUCIÓN DIRECTA DEL CUBISMO

OBSESIÓN POR REPRESENTAR EL MOVIMIENTO Y LA VELOCIDAD -
REPETICIÓN SUCESIVA Y
SUPERPUESTA DE OBJETOS Y LÍNEAS.

EL FUTURISMO DERIVARÁ A LA
ABSTRACCIÓN A TRAVÉS DEL
RAYONISMO.

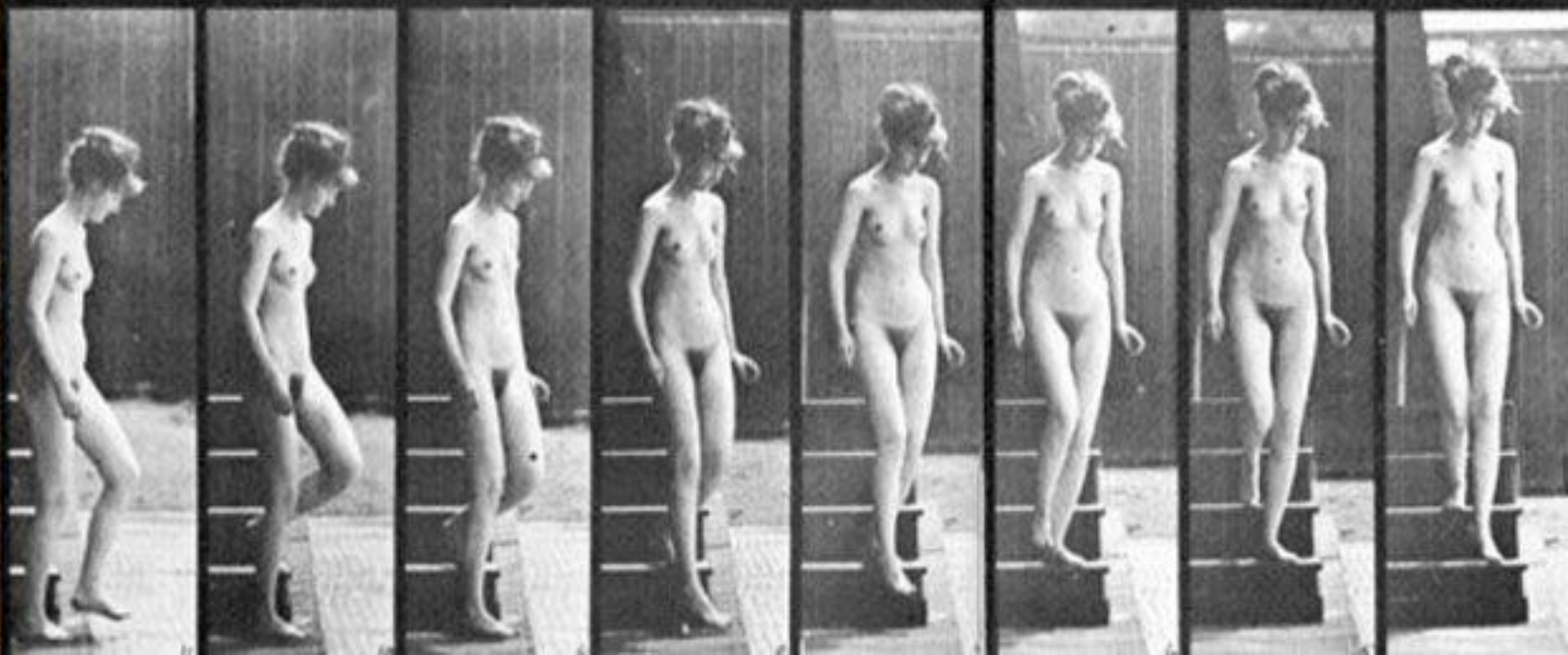

Joseph Stella, 1919-20, Puente de Brooklyn

Natalia Goncharova, *Ciclista*, 1913
FUTURISMO - RAYONISMO

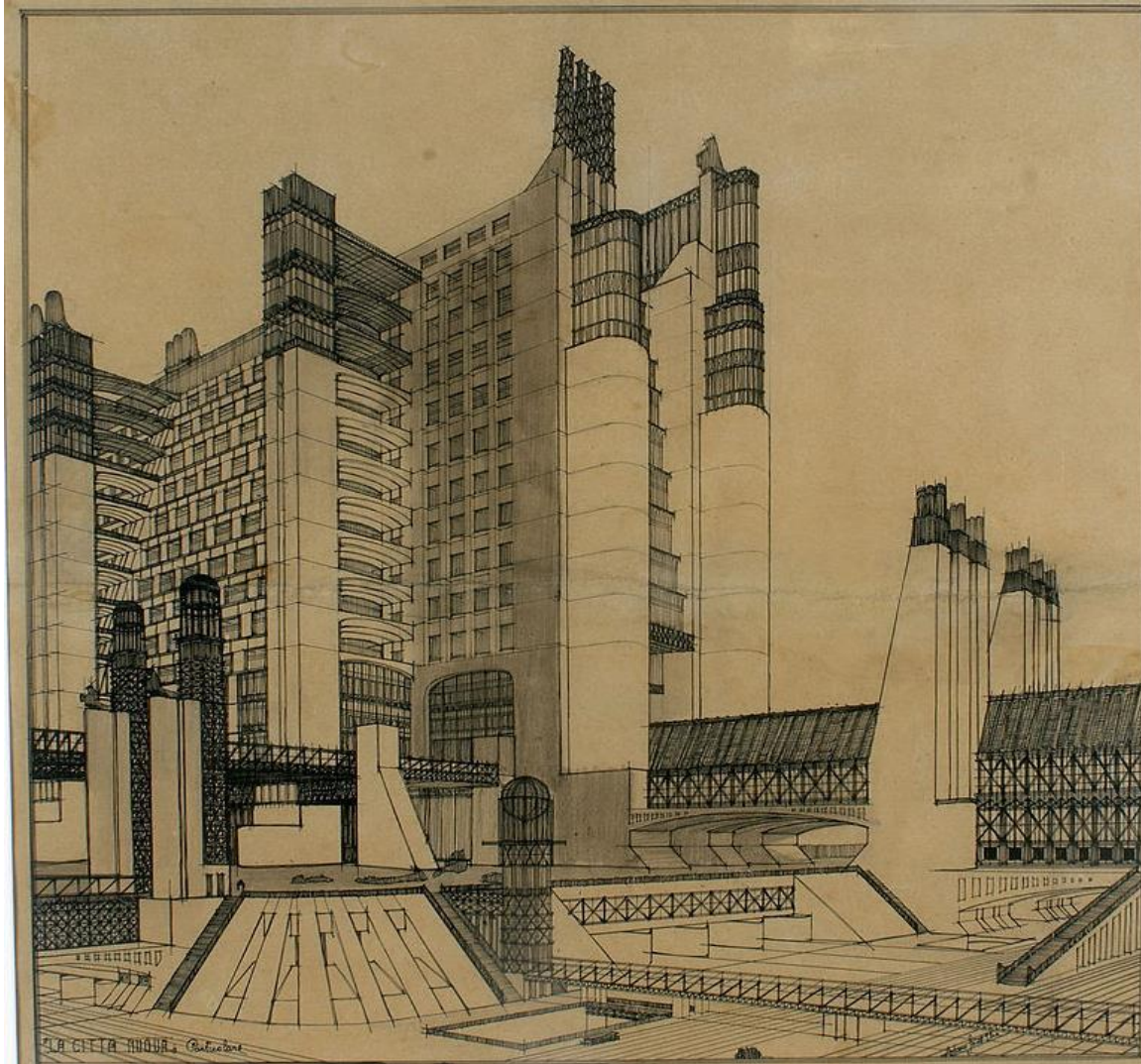

Umberto Boccioni: Dinamismo de un ciclista, 1913

Kazimir Malévich El afilador de cuchillos, de 1912.

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, ETC.

Un ejemplo de arquitectura futurista de Antonio Sant'Elia.

Umberto Boccioni,
*Formas únicas de
continuidad en el espacio*
(1913).

DADAISMO

(ZURICH, 1916-1919)

BASADO EN LO IRRACIONAL

"TODO ES ARTE PORQUE NADA ES ARTE"- DESTRUCCIÓN Y CRÍTICA AL CONCEPTO DE ARTE TRADICIONAL.

DESCONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO - IMPORTANCIA DE LA VISIÓN DEL ARTISTA.

READY MADE

Elsa Hildegard- Baronesa von Freytag-Loringhoven,
(Marcel Duchamp), FUENTE, 1917.

Man Ray: *ready-made*.

- (1) *Regalo*, 1921
- (2) *Objeto para ser destruido*, 1923

Secador de botellas (1914).
Marcel Duchamp.

Rueda de bicicleta sobre taburete
(Marcel Duchamp), 1913.

DADAISMO

(ZURICH, 1916-1919)

CARÁCTER INTERDISCIPLINAR.

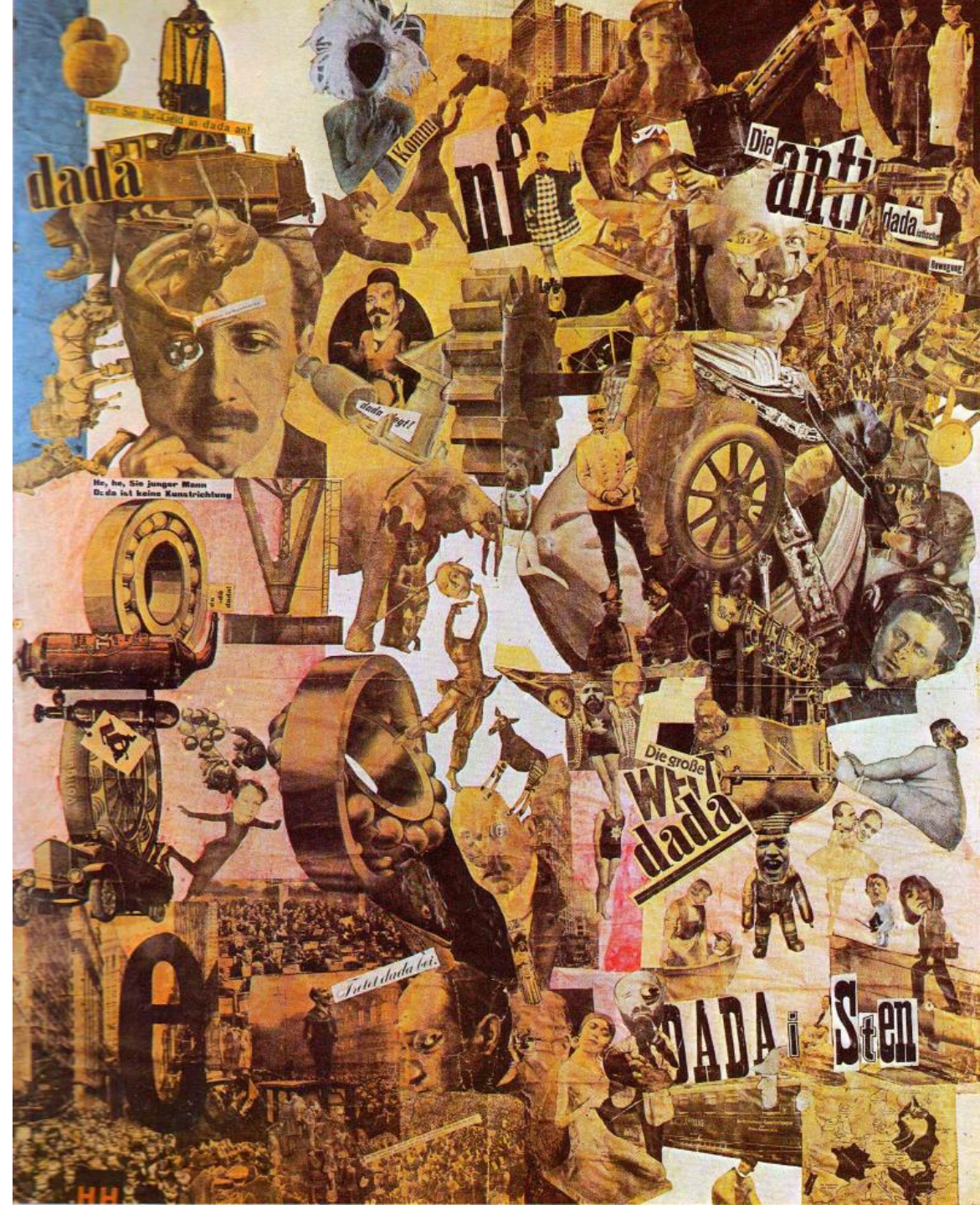
PRIMA EL CONCEPTO/ PLANTEAMIENTO
A LA OBRA EN SÍ.

HUMOR IRÓNICO Y PROVOCADOR.

FOTOMONTAJE

Corte con el cuchillo de cocina dadá
*Un collage con toda la sociedad de la época, desde los
dadaístas a militares y políticos.*

Hannah Höch, 1919

Desde un museo etnográfico
Hannah Höch, 1929

HERBERT BAYER, *Habitante de la ciudad solitaria*, 1922.

La novia (Pandora). Una boda dadaísta. Hannah Höch, 1927

SURREALISMO

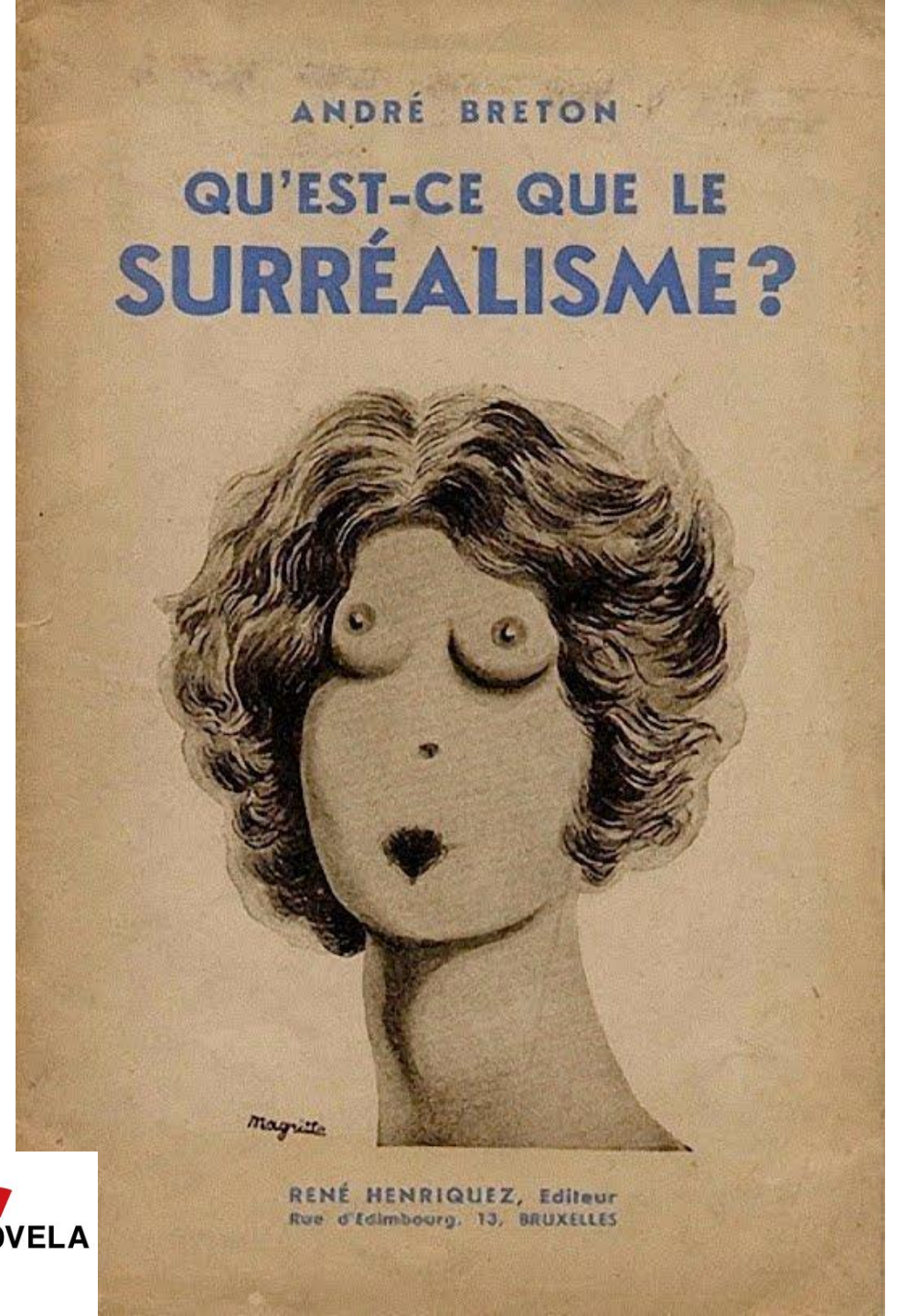
(1920-1940)

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.

Una corriente abstracta (con **Joan Miró** como máximo representante)

Otra figurativa (con artistas como, **Max Ernst, Dorothea Tanning, Leonora Carrington, Salvador Dalí, René Magritte, Remedios Varo, y Marc Chagall**).

El carnaval del arquetip. óleo sobre tela, 1925 - Joan Miró,
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, US

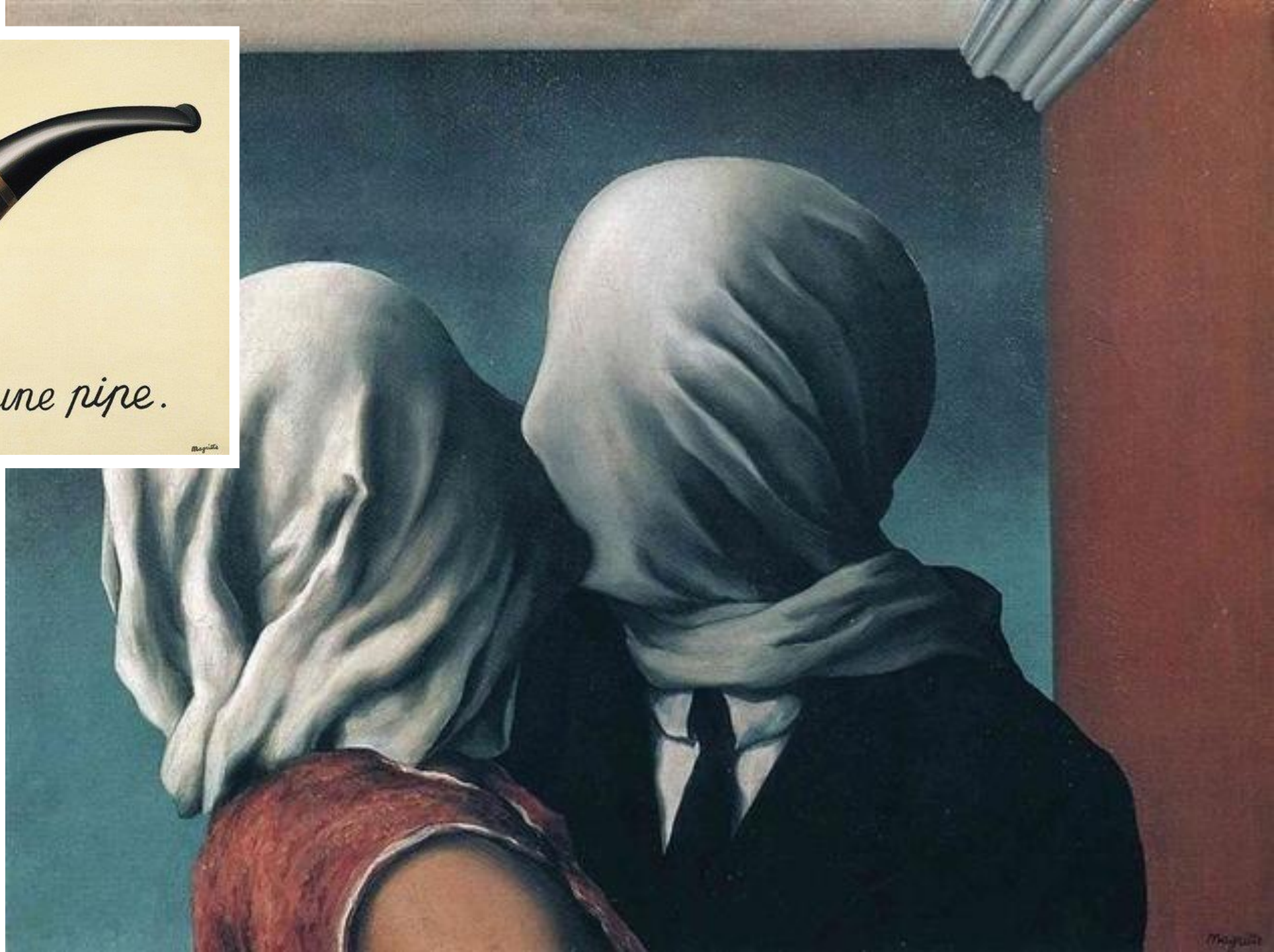

Esto no es una pipa.
1929 - René Magritte

Los amantes. Óleo sobre
tela, 1928 - René Magritte

La creación de las aves, 1957. Remedios Varo

Tres mujeres y cuervos en la mesa, 1951. Leonora Carrington

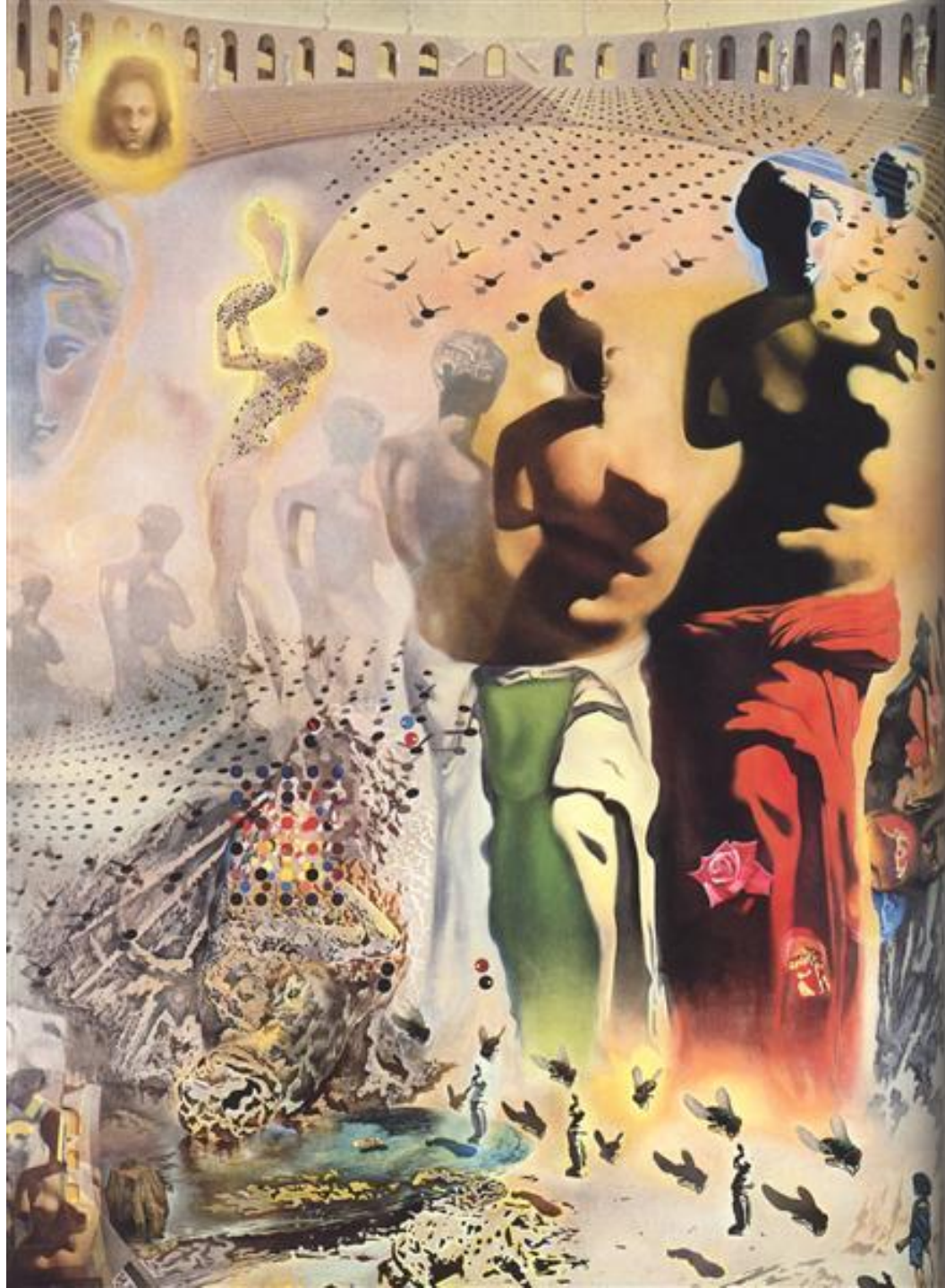

Papilla estelar, 1958
REMEDIOS VARO

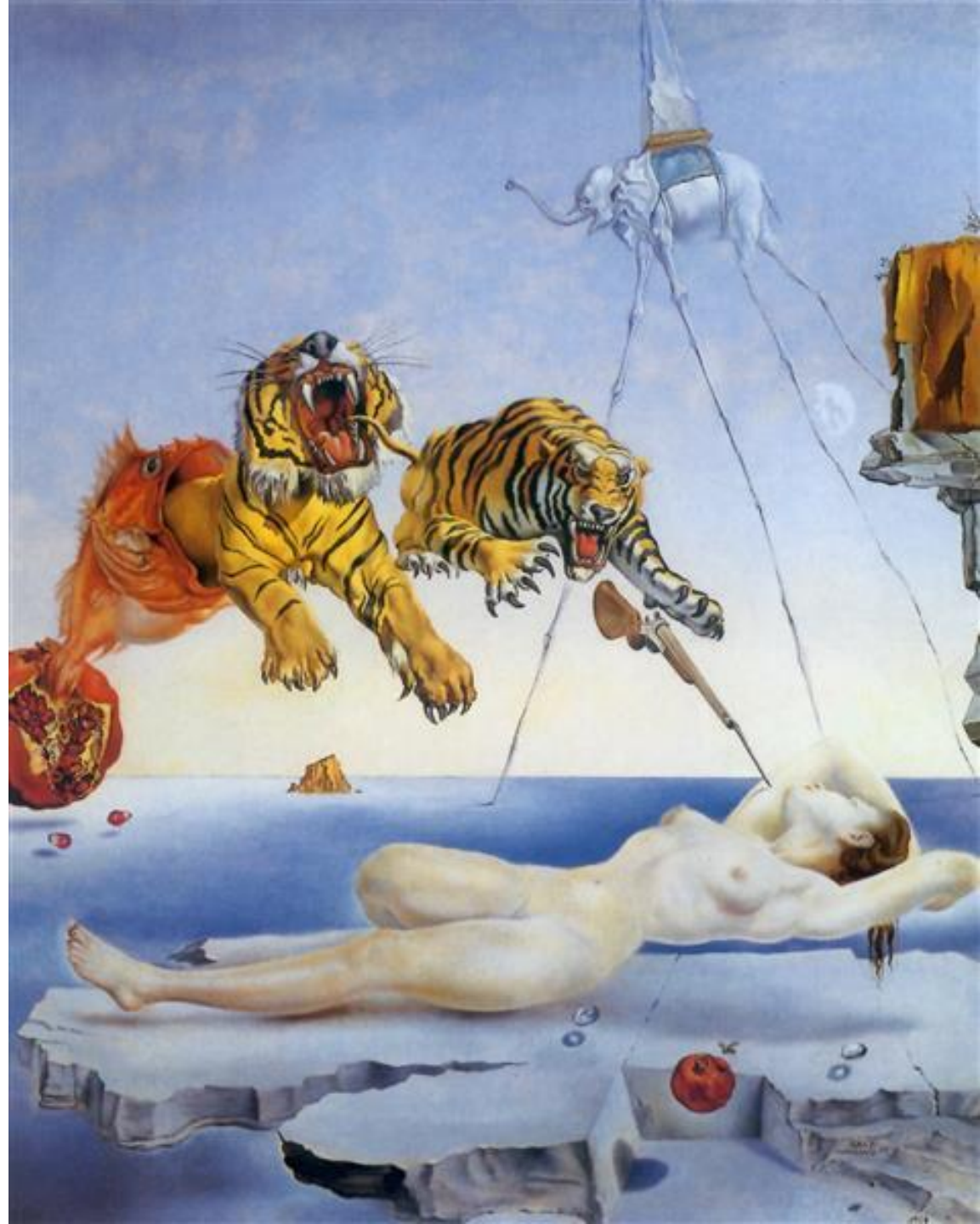

Mujer saliendo del psicoanalista
1960. REMEDIOS VARO

El torero alucinógeno. **Salvador Dalí**, 1968 - 1970

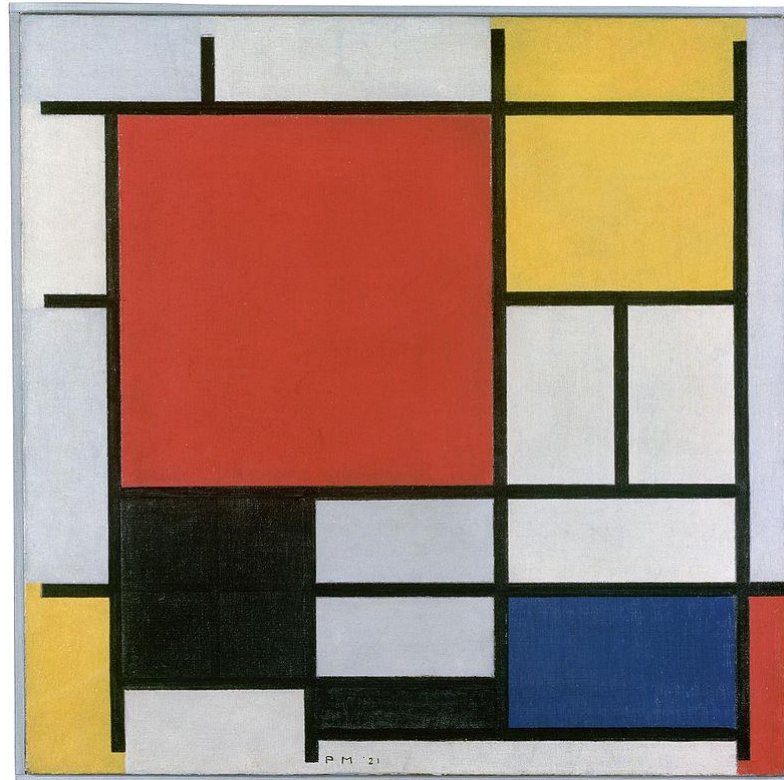
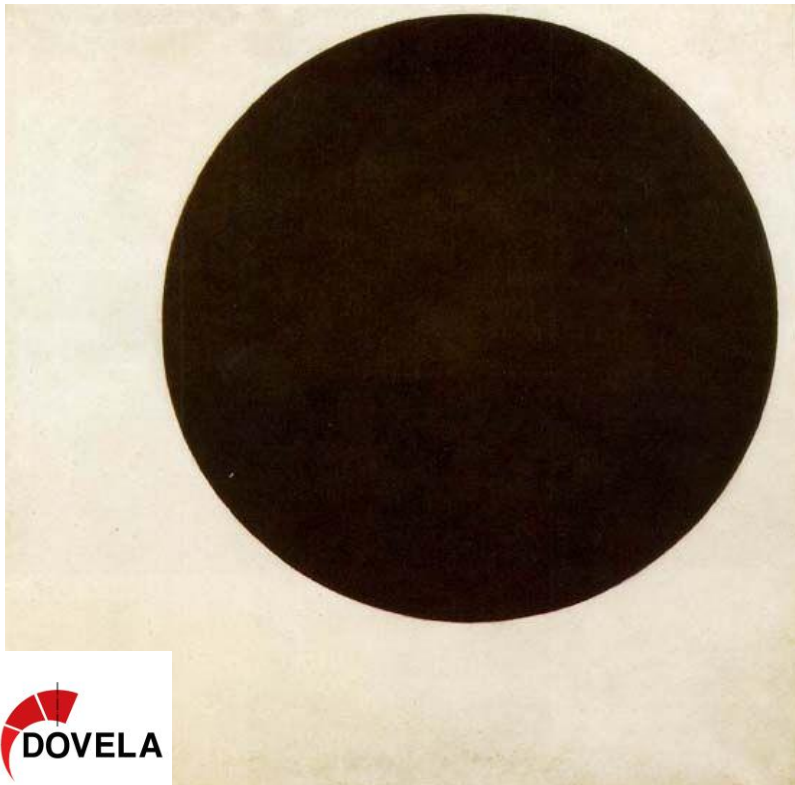
Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. **Salvador Dalí**, 1944

ARTE ABSTRACTO

EL ARTE ABSTRACTO ES EL CONTRARIO DEL FIGURATIVO.

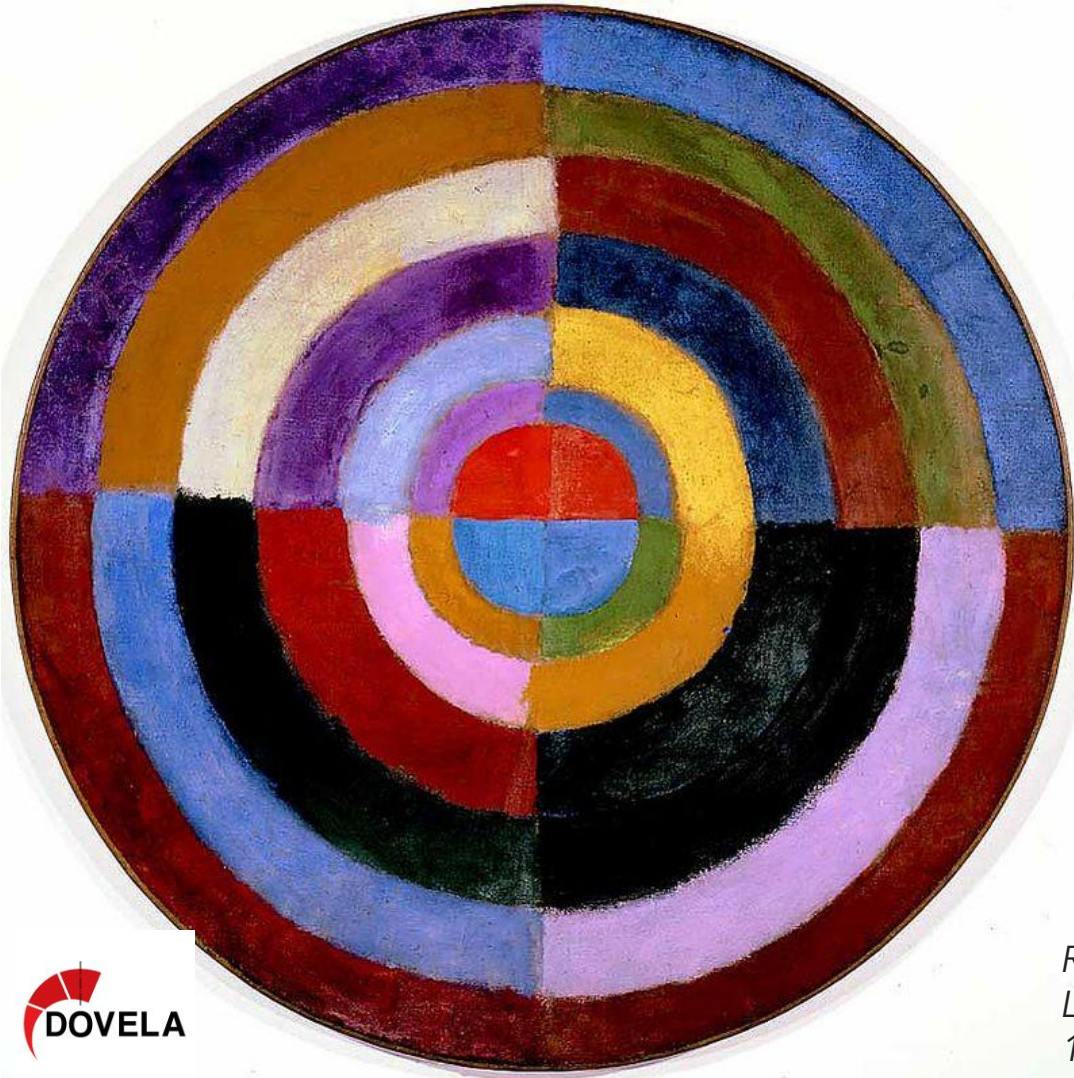
El arte abstracto emplea formas y perspectivas que no son una copia de la realidad. No se rigen por las reglas de lo aparentemente lógico, sino que se proponen obras mucho más libres e innovadoras, cuya interpretación queda a cargo del espectador

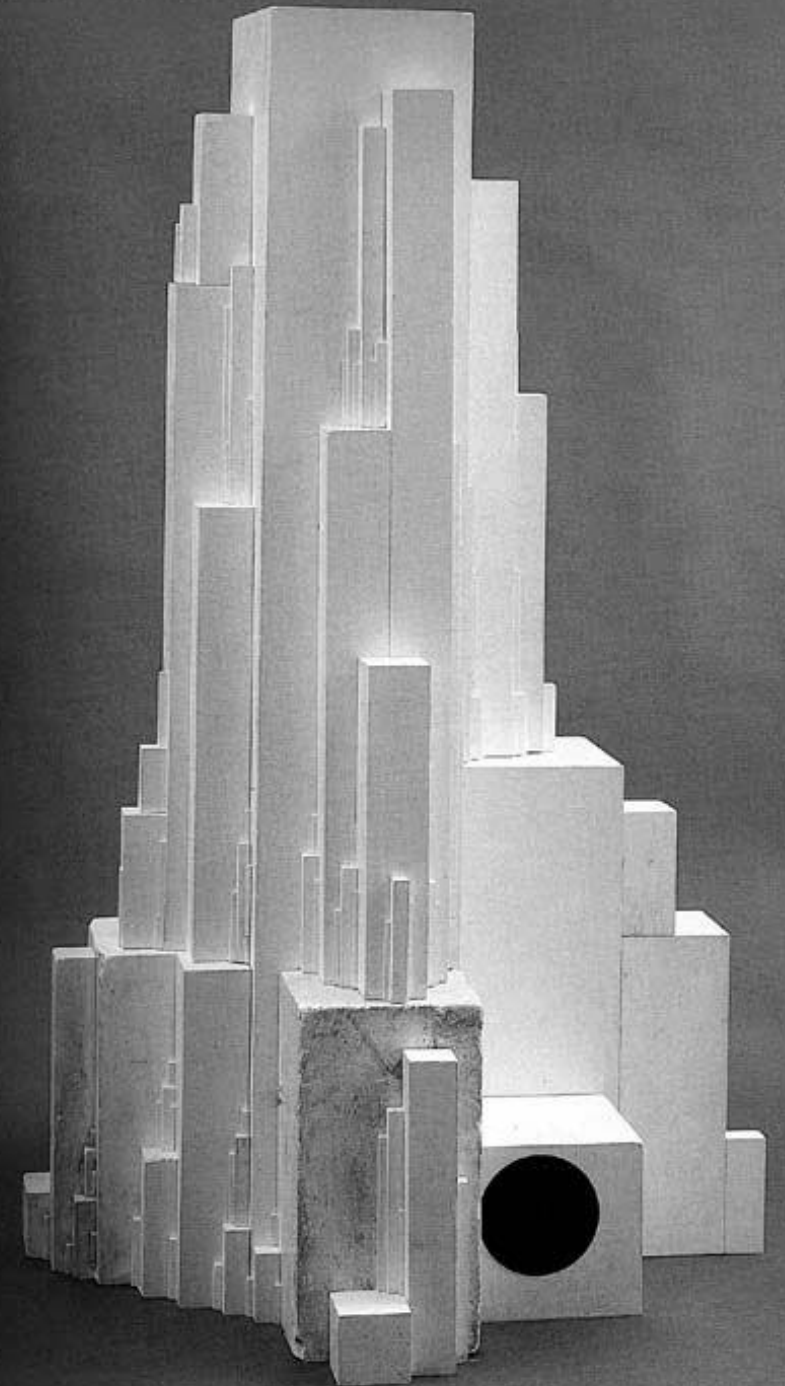
Círculo negro (motivo 1915, pintado 1924) de Kazimir Malévich.

Composición en rojo, amarillo, azul y negro, 1926. Muestra del estilo azul. Neoplasticista de la pintura abstracta de Piet Mondrian.

Una gran consciencia de las formas y los colores, utilizados a voluntad para escapar de la realidad concreta.

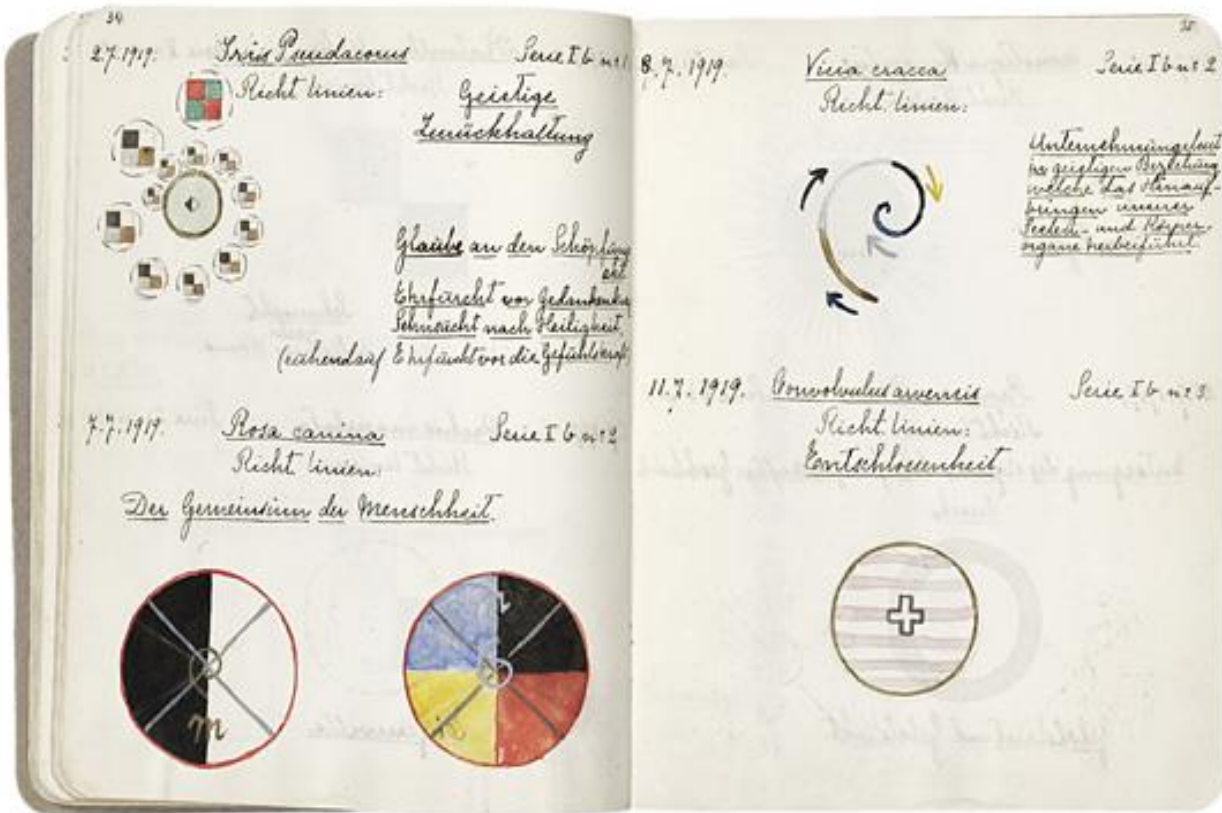

*Robert Delaunay.
Le Premier Disque,
1912-1913*

Kazimir Malévich, Gota 1923

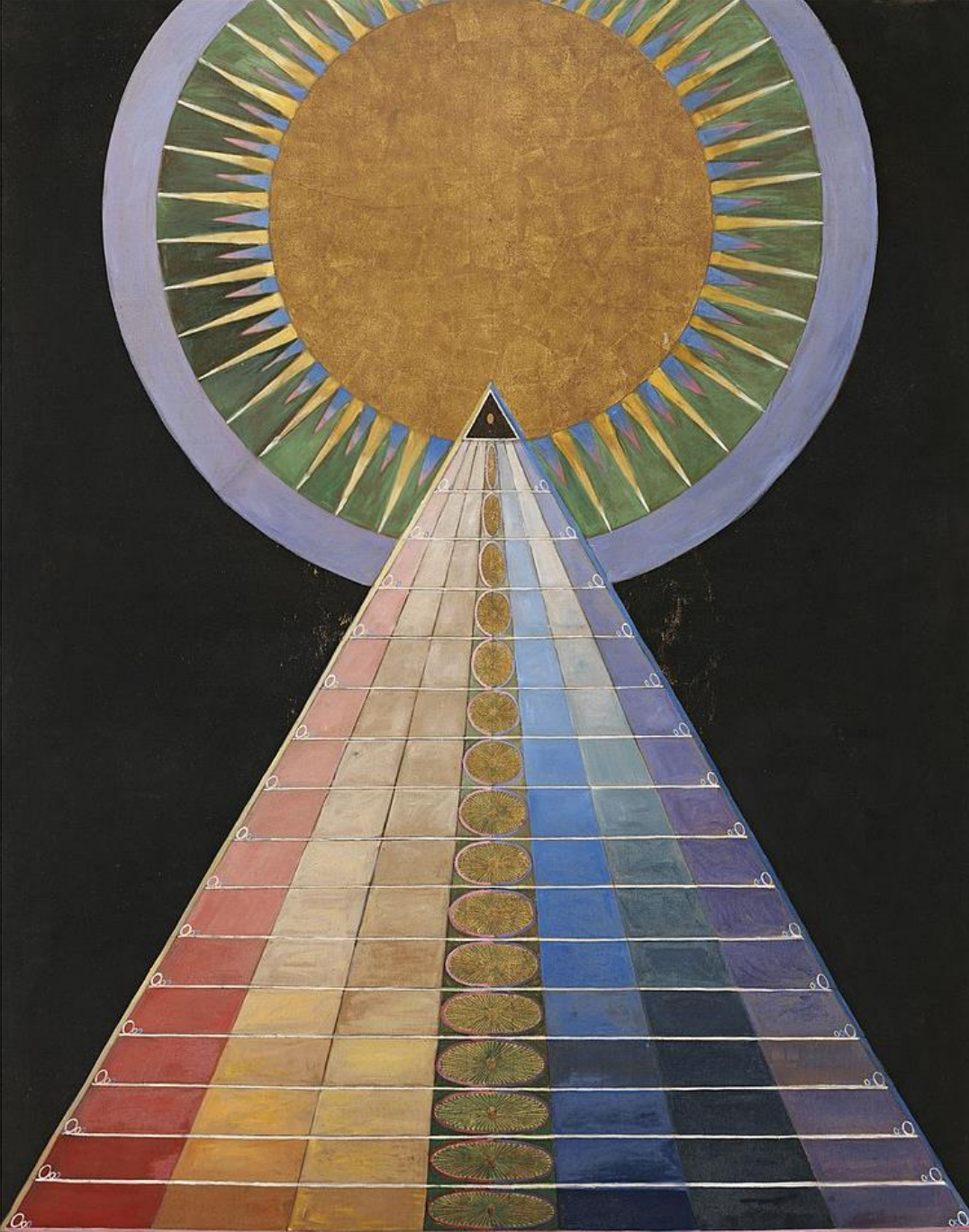
Las pinturas abstractas proponen un lenguaje propio de forma, color y línea cuyas reglas y criterio solo pertenecen al artista.

Cuaderno de Hilma af Klint, 1919

Paul Klee, sin título 1914

Group X, No. 1, Altarpiece, Hilma af Klint, 1915

El arte abstracto rompió con la necesidad de representar objetos concretos, dando cabida a los pensamientos y las nociones mentales más difusas.

Svanen (El Cisne), No. 17, Grupo IX, Hilma af Klint, 1914

ABSTRACCIÓN EXPRESIVA

subjetiva y espontánea, improvisada a veces, donde el protagonismo es de la expresividad del artista, que prescinde de estructura y se vuelca en el gesto, el material y el sentimiento que provoca la obra. Es por tanto altamente ambiguo e interpretable.

ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA

Composición VII de Kandinsky, 1913.

Jackson Pollock - EXPRESIONISMO ABSTRACTO (posterior)

ABSTRACCIÓN EXPRESIVA

ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA

que pretende ser objetivo y universal, planificado, en la que la composición es estructurada y que evita toda expresividad mediante el uso de la geometría. Suele defender una factura impersonal y pretende evocar claridad y precisión.

*What a Human Being Is, 1910 de **Hilma af Klint.***

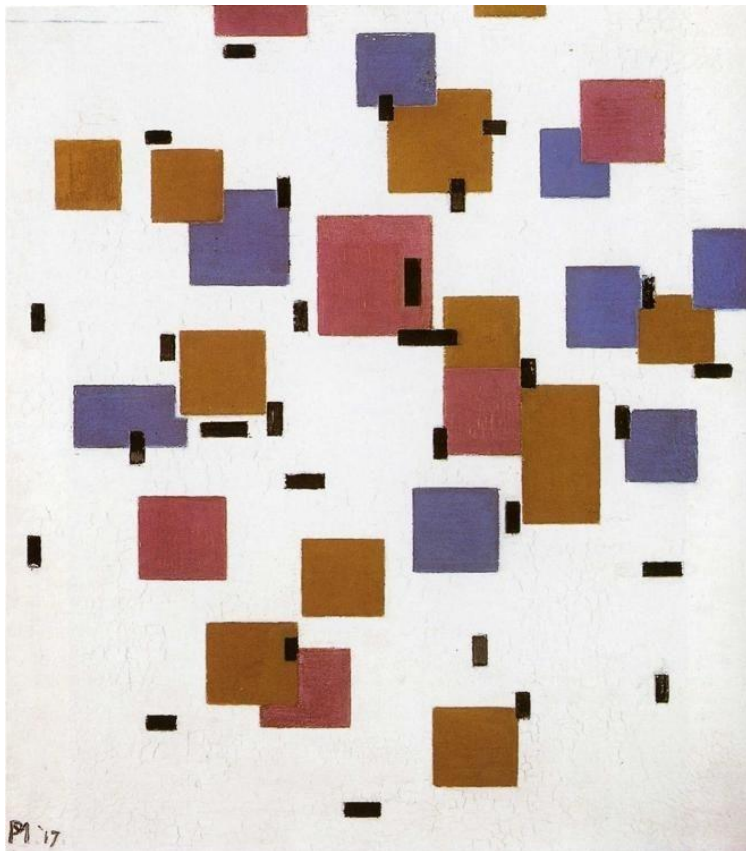

ARTE ABSTRACTO

1917- 1931

NEOPLASTICISMO

○ **CONSTRUCTIVISMO HOLANDÉS,**
TAMBIÉN LLAMADO *DE STIJL*.

Composición de **Mondrian** de 1917

1915- 1950

CONSTRUCTIVISMO

RUSIA. ARTE PARA EL PUEBLO

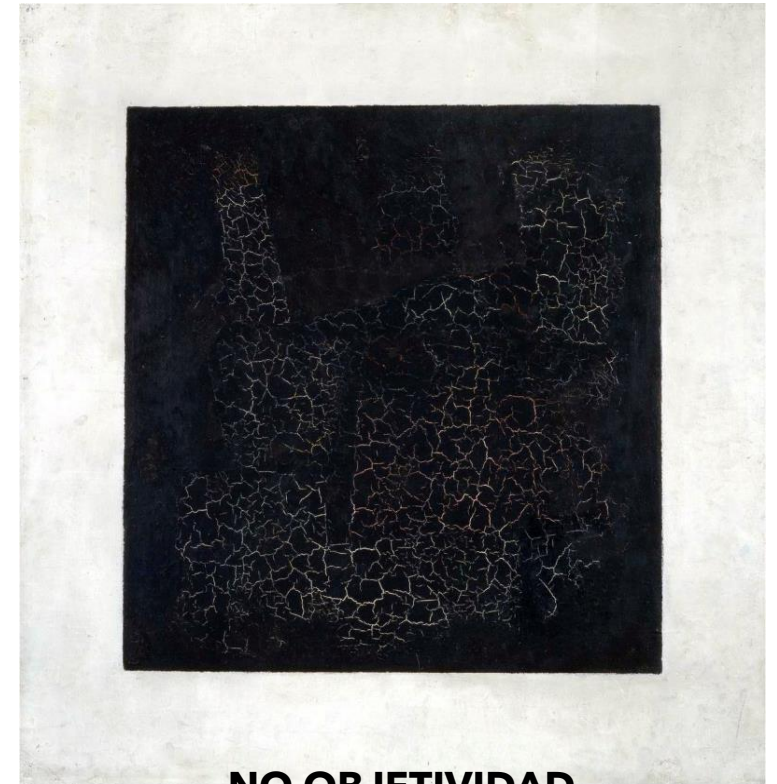
La propaganda de Rodchenko, 1925

Lyubov Popova, cartel con una maqueta de la escenografía de *El cornudo magnánimo* en el Teatro Meyerhold, Moscú, 1922.

1915- 1916

SUPREMATISMO

Cuadrado negro sobre fondo blanco
Kazimir Malevich, 1915

NO OBJETIVIDAD

ARTE ABSTRACTO

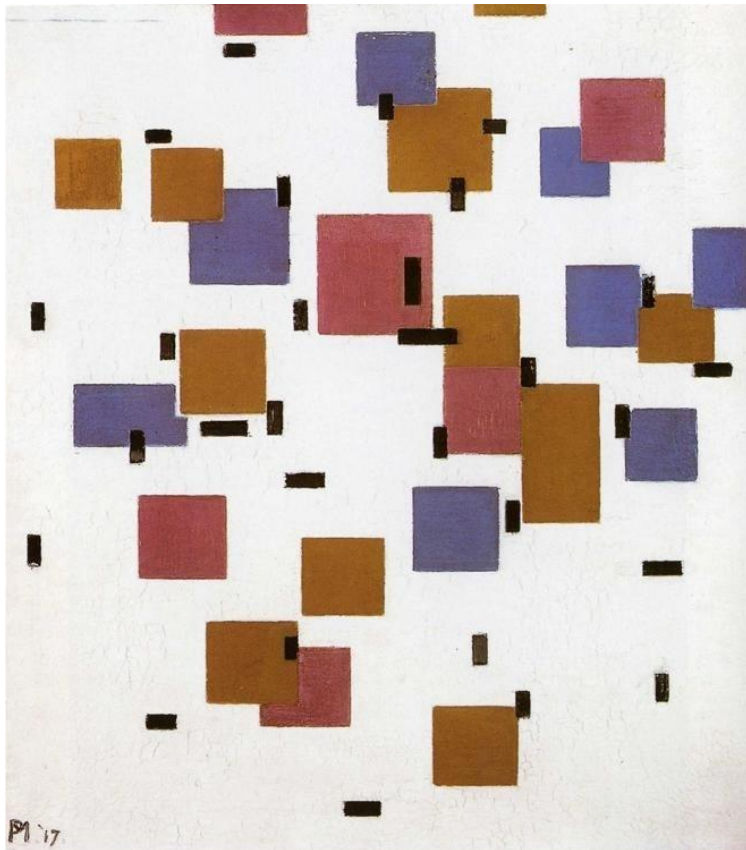
1917- 1931

NEOPLASTICISMO

CONSTRUCTIVISMO

SUPREMATISMO

- **CONSTRUCTIVISMO HOLANDÉS,**
TAMBIÉN LLAMADO *DE STIJL*.

Composición de **Mondrian** de 1917

MONDRIAN, uniendo cubismo y teosofía, reivindicó un **proceso de abstracción progresiva donde las formas se irían reduciendo a líneas rectas horizontales y verticales, y los colores a los tres primarios, el blanco y el negro.**

No existe la profundidad, no existe ningún tipo de referencia figurativa, no existe ni siquiera una simbología. El neoplasticismo es arte puro: **línea y color, unidas en un mismo espacio.**

ARTE ABSTRACTO

1915- 1916

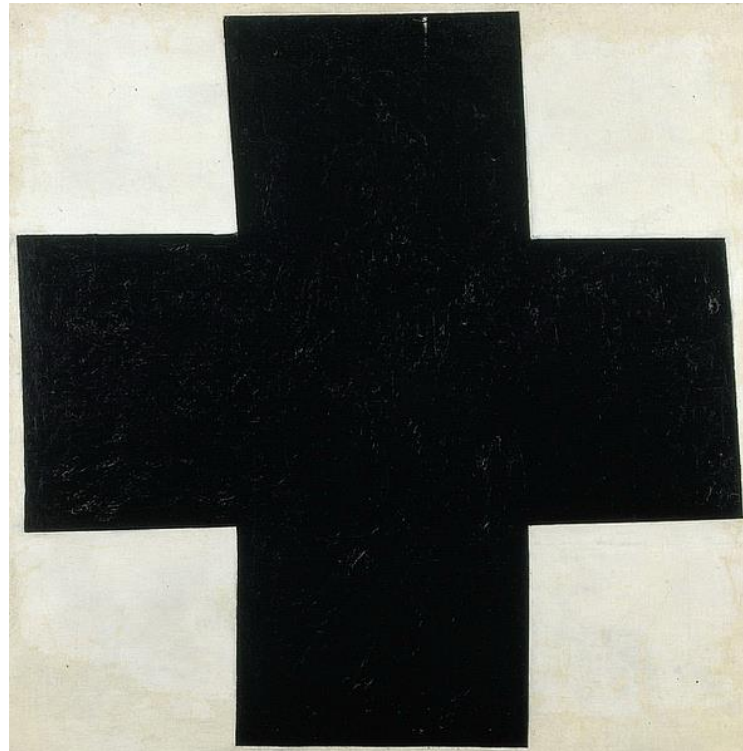
NEOPLASTICISMO

CONSTRUCTIVISMO

SUPREMATISMO

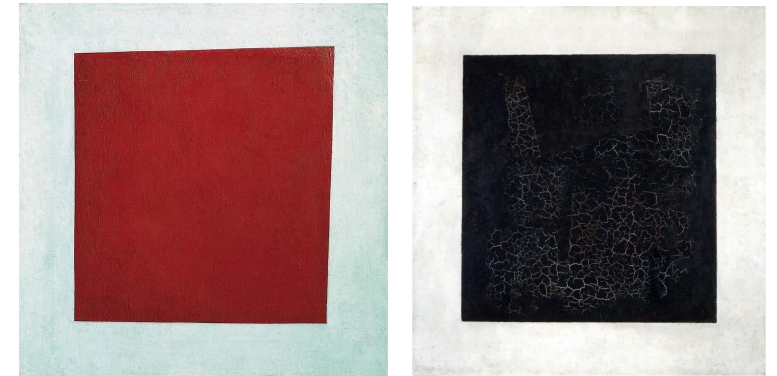

Kazimir Malévich
Composición suprematista, 1916.

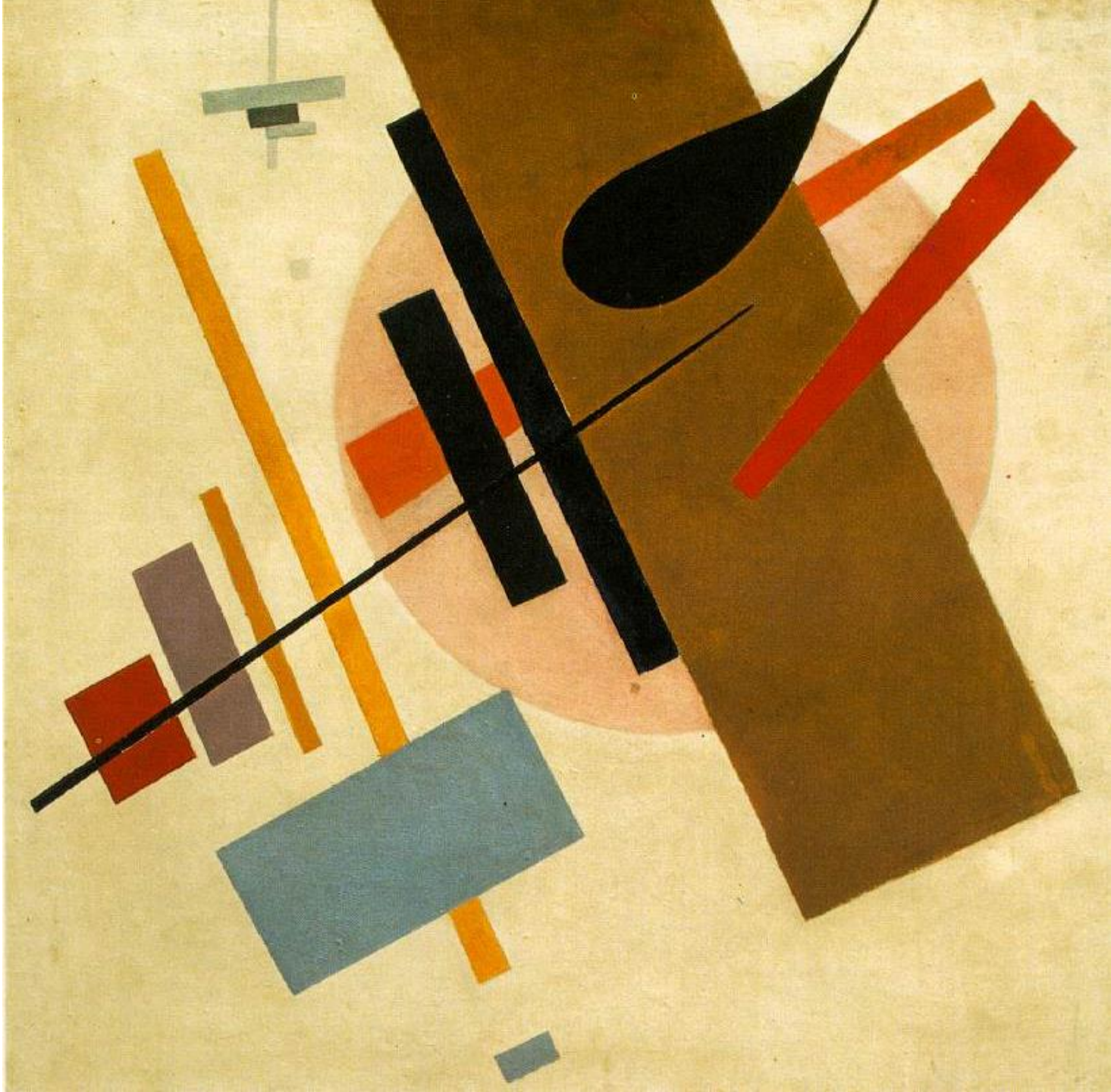

Cruz negra, 1915

*Kazimir Malévich, 1915
Cuadrado rojo y negro*

KAZIMIR MALÉVICH, que promovía un universo sin objetos. Sin indicio visual posible. **Arte no descriptivo.** Quizás conseguir representar «la nada», que viene a ser representarlo todo.

Kazimir Malévich
Suprematismo (Supremus No. 58), 1916

ARTE ABSTRACTO

1915- 1950

NEOPLASTICISMO

CONSTRUCTIVISMO

SUPREMATISMO

Llevar el suprematismo a las masas y que el arte trascendiera la ideología política.

El constructivismo supuso una identidad visual para el comunismo soviético y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo rescatándolo de las élites.

ARTE PARA EL PUEBLO

El Lissitzky, Golpea a los blancos con la cuña roja, 1919

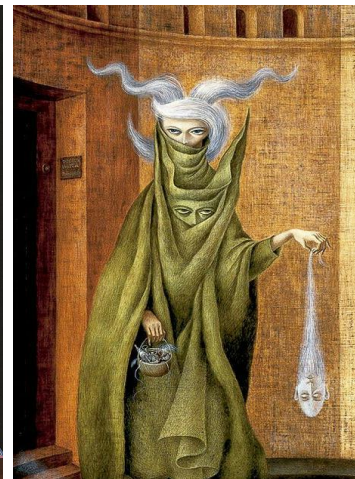
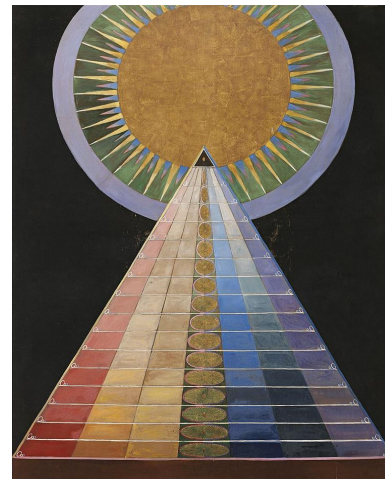
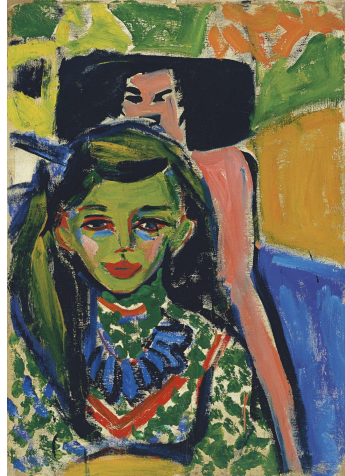
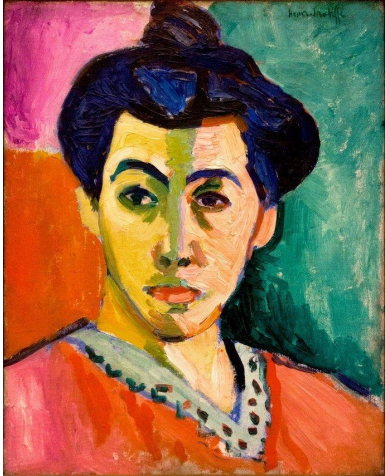

La propaganda de Rodchenko, 1925

PRIMERAS VANGUARDIAS

EUROPA, SEGUNDA MITAD SIGLO XX

FAUVISMO 1905
EXPRESIONISMO 1905
- Nueva objetividad
CUBISMO 1907
- Rayonismo
FUTURISMO 1909
DADAÍSMO 1916
ABSTRACCIÓN 1920
- Neoplast. Supremat...
SURREALISMO 1920

PRIMERAS VANGUARDIAS

EUROPA, SEGUNDA MITAD SIGLO XX

INNOVACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y CRÍTICA

FAUVISMO: COLORES INTENSOS

EXPRESIONISMO: REPRESENTACIÓN DE LA ANGUSTIA INTERIOR

CUBISMO: DECONSTRUCCIÓN DEL OBJETO Y SOMETIMIENTOS A LA
BIDIMENSIONALIDAD DEL PLANO PICTÓRICO

FUTURISMO: VELOCIDAD

DADAÍSMO: IRRACIONALIDAD - TODO ES ARTE.

SURREALISMO: VUELTA A LO ONÍRICO (PINTURA METAFÍSICA)

ABSTRACCIÓN: NO FIGURACIÓN

FAUVISMO 1905

EXPRESIONISMO 1905

- Nueva objetividad

CUBISMO 1907

- Rayonismo

FUTURISMO 1909

DADAÍSMO 1916

ABSTRACCIÓN 1920

- Neoplast. Suprem

SURREALISMO 1920

La llegada al poder de los nazis en Alemania en 1933 provocó el **EXILIO DE MUCHOS ARTISTAS 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.

Quema de libros de Berlín la noche del 10 de mayo de 1933.

Soldados americanos rescatan obras de arte robadas por los nazis.

Documental: descubre cómo se salvaguardaron las obras de arte durante la Guerra Civil en "Las cajas españolas": <https://www.youtube.com/watch?v=WDU0rXUjIC8>

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".

EL ARTE DE VANGUARDIA SE CONVIRTIÓ NO SOLO EN ALGO ACEPTADO Y OFICIAL, SINO EN ELEMENTOS DE PRESTIGIO SOCIAL.

El holocausto, por David Olère, 1952

PERO ANTES...

BAUHAUS

TEMA 66

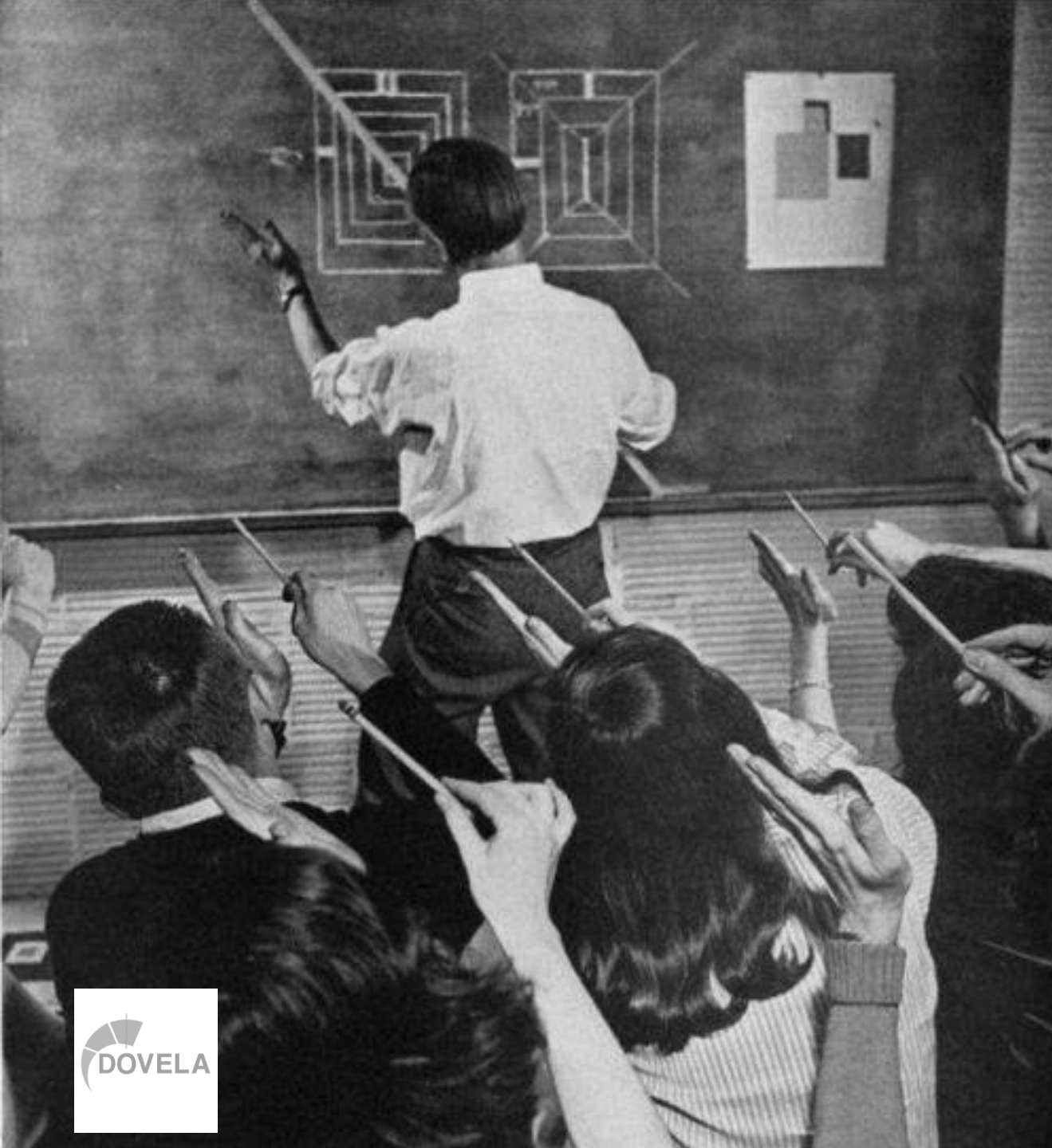
Tipografía diseñada por **Herbert Bayer** sobre la entrada del edificio de talleres de la Bauhaus, Dessau.

BAUHAUS

TEMA 66

Tipografía diseñada por **Herbert Bayer** sobre la entrada del edificio de talleres de la Bauhaus, Dessau.

La Bauhaus (o *Staatliche Bauhaus*), fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte, fundada por el arquitecto **Walter Gropius en Weimar en 1919.**

Nació dentro de un proceso de renovación educativa ligado a los ideales de reconstrucción y cambio de la postguerra; un **proyecto de transformación cultural vanguardista.**

Su objetivo era muy claro: olvidar todo lo aprendido anteriormente y **reformular el significado del diseño de forma integral**, rechazando cualquier convencionalismo y distinción clasista.

La escuela quería acercar el arte a la vida cotidiana y a las mayorías.

Walter Gropius corrigiendo ejercicios junto a un estudiante.

ARTE

BELLAS ARTES
(*artes mayores*)

escultura

arquitectura

pintura

literatura

danza

música

ARTE

BELLAS ARTES *(artes mayores)*

escultura

arquitectura

pintura

literatura

danza

música

ARTES APLICADAS *(artes menores)*

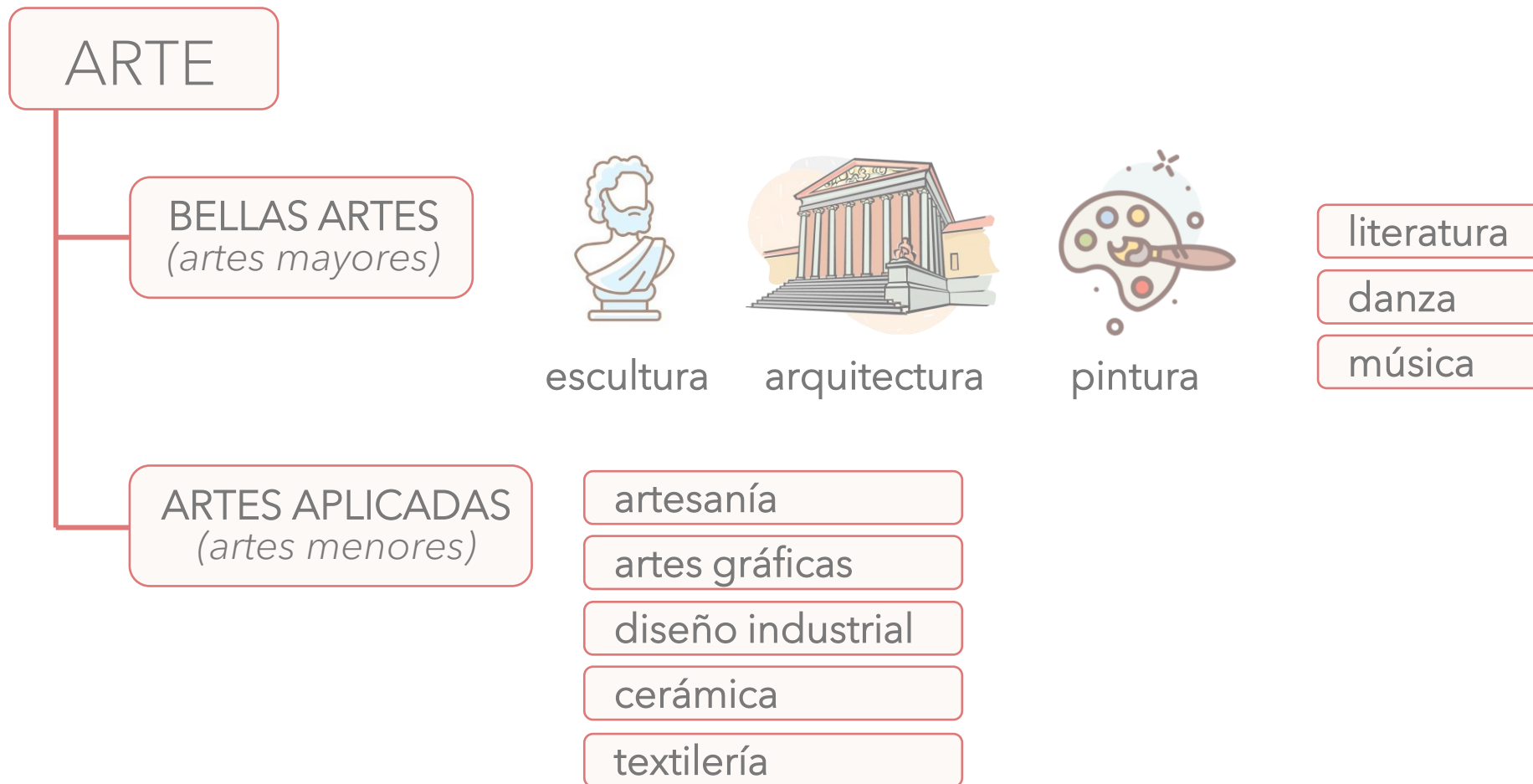
artesanía

artes gráficas

diseño industrial

cerámica

textilería

Erradicar la relación jerárquica que existía entre las artes y la artesanía o producción utilitaria.

Que todas las producciones artísticas tuvieran un mismo lugar y una misma valoración.

INTEGRAR TODAS LAS ARTES EN PROYECTOS COOPERATIVOS Y MULTIDISCIPLINARES.

ARTE

BELLAS ARTES
(*artes mayores*)

ARQUITECTURA

diseño industrial

cerámica

textilería

Corona de Sancho IV. Museo Arqueológico Nacional.

Erradicar la relación jerárquica que existía entre las artes y la artesanía o producción utilitaria.

Que todas las producciones artísticas tuvieran un mismo lugar y una misma valoración.

INTEGRAR TODAS LAS ARTES EN PROYECTOS COOPERATIVOS Y MULTIDISCIPLINARES.

LA FORMA SIGUE A LA FUNCIÓN

NO EXISTEN LAS FORMAS BELLAS EN SÍ MISMAS, SINO QUE LA BELLEZA ESTABA DADA PORQUE LA FORMA CUMPLÍA SU FIN DE MANERA PERFECTA Y PRÁCTICA

“Un objeto se define por su naturaleza”, anunció Gropius. “Para diseñarlo para que funcione correctamente, primero se debe estudiar su naturaleza. Para que sirva perfectamente a su propósito, debe cumplir su función de manera práctica”.

UNIDAD DE ARTISTA Y LA ARTESANO.

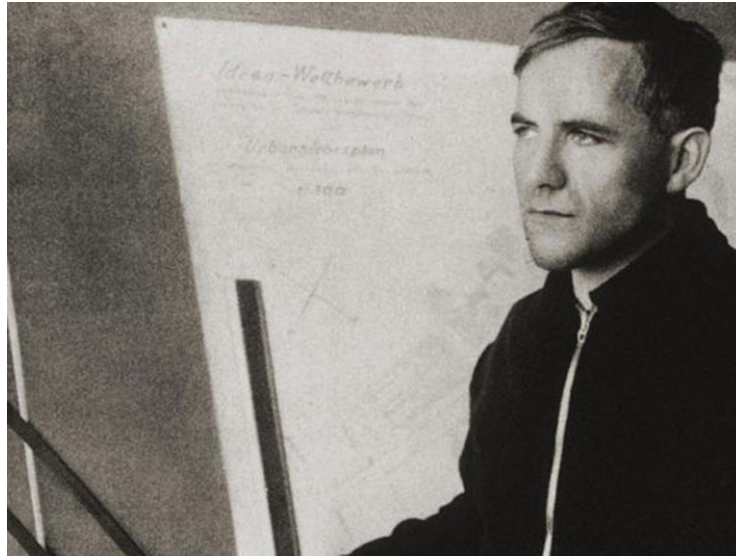
**ENSEÑAR AL ALUMNADO A ELIMINAR LAS IDEAS DEL INDIVIDUO Y
CENTRARSE EN LA PRODUCTIVIDAD DEL DISEÑO - EL CONJUNTO.**

= PROYECTO FINAL, OBRA ARQUITECTÓNICA

WALTER GROPIUS

HANS MEYER

MIES VAN DER ROHE

WEIMAR (1919-1925)

DESSAU (1925-1932)

BERLÍN (1932-1933)

- **1ª ETAPA: WEIMAR (1919-25)**

Walter Gropius estuvo a cargo de la dirección hasta 1928.

En Weimar **sentó las bases para la Bauhaus**: fue ahí donde se establecieron los ideales que serían considerados visionarios.

Walter Gropius

B. 1883; D. 1969

Wassily
Kandinsky

B. 1866; D. 1944

Paul Klee

B. 1879; D. 1940

Josef Albers

B. 1888; D. 1976

alumno - profesor

1

Bauhaus - Weimar, la oficina de Walter Gropius

Construido en 1906 según un diseño de Van De Velde, el edificio que alberga la **primera sede de la Bauhaus**

Designada por la UNESCO Patrimonio Mundial en 1996.

frozenlight
studio fotografico

frozenlight
studio fotografico

Bauhaus - Weimar, escalera del edificio del laboratorio decorada en 1923 por **Oskar Schlemmer** (profesor)

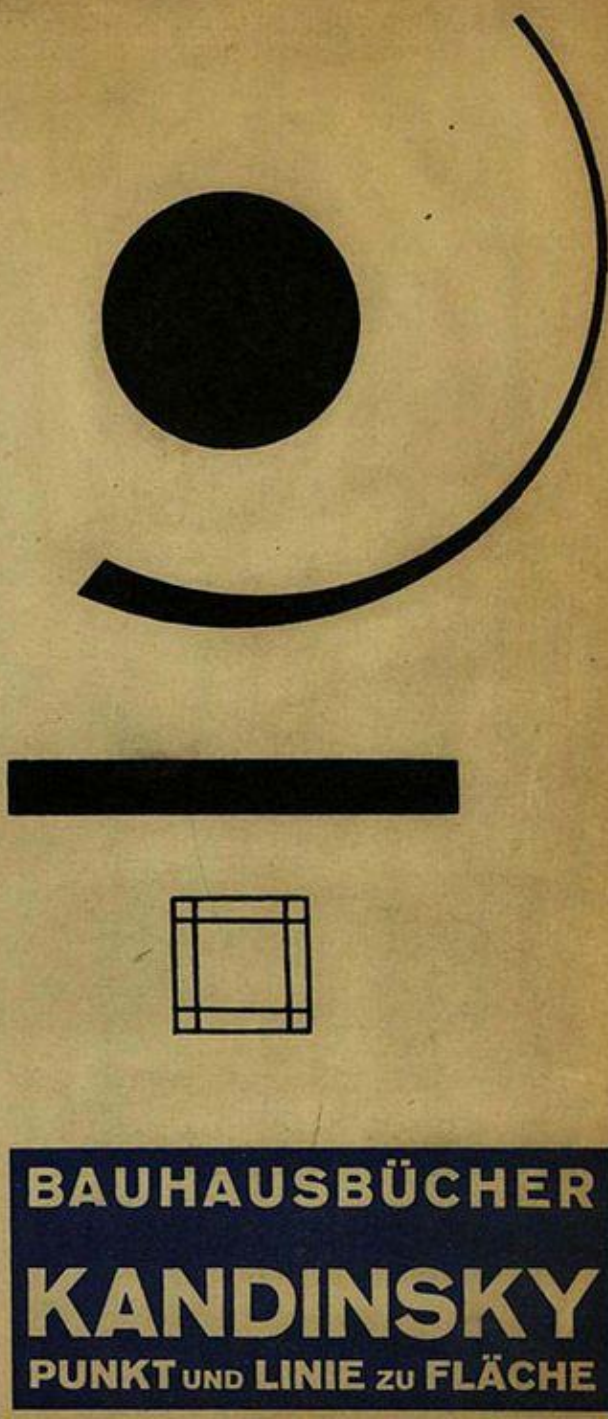

Bauhaus - Weimar, escalera secundaria con dibujos murales realizados en 1923 por **Herbert Bayer** (alumno de Kandinsky)

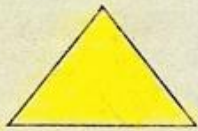

Bauhaus - Weimar, escalera principal en el primer piso

Portada del libro Punto y línea sobre el plano (1926), libro teórico de Vasili Kandinsky de su periodo de profesor de la escuela Bauhaus.

En blanco II, de Vasili Kandinsky (1923), de su periodo en la Bauhaus.

Specialität (Beruf):

Lehrer

Geschlecht:

männlich

Nationalität:

Duitschland

Die Werkstatt für Wandmalerei im Staatlichen Bauhaus Weimar bittet zu experimentellen Zwecken der Werkstatt um Beantwortung der folgenden Fragen.

1. Die 3 aufgezeichneten Formen mit 3 Farben auszufüllen - gelb, rot u. blau - und zwar so, daß eine Form von einer Farbe vollständig ausgefüllt wird:
2. Wenn möglich eine Begründung dieser Verteilung zu geben.

Begründung:

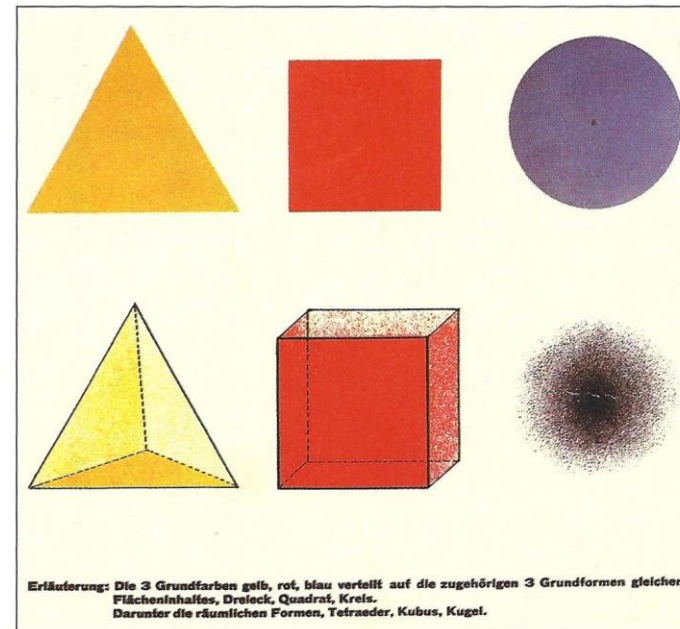
*Das Dreieck des Dreiecks: für die
mögliche Gasse, in der die Dreiecke
das Gelbe dominieren: Mauer, wie eine
nach oben lebende Flamme.*

*Rot das Quadrat: Perfekt, bräunlich
wichtige Pflichten zu überwinden*

KANDINSKY

8. WASSILY KANDINSKY, *Theory of Three Primary Colors Applied to the Three Elementary Forms*. This image was printed in *Staatliches Weimar* in 1923.

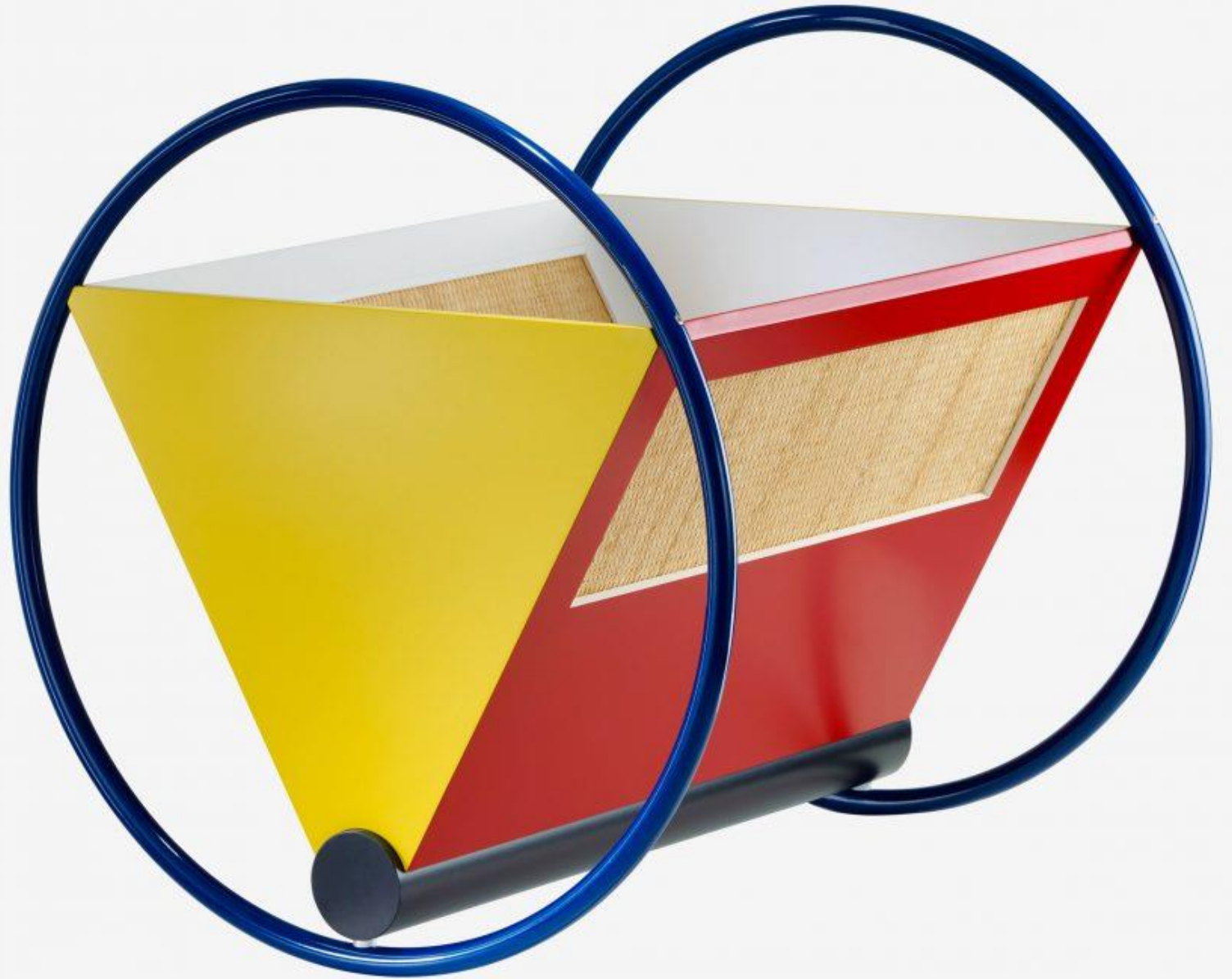
Una de las preocupaciones del famoso profesor de la Bauhaus y pintor ruso Vasily Kandinsky era el **estudio del color en correspondencia con la forma.**

Así, trató de demostrar empíricamente su teoría sobre la correspondencia de ciertas formas geométricas básicas (círculo, triángulo y cuadrado) con los colores primarios.

Cuna para bebé de
Peter Keler

Keler se inspiró directamente en el libro de Kandinsky sobre la **teoría del color de 1911**, que describía sus sentimientos sobre el color y su efecto psicológico en los humanos.

Compuesta por formas simples como triángulos y rectángulos y colores primarios, la cuna presenta un cuerpo de bloque de color en rojo y amarillo, con un balancín circular azul, una paleta reconocida como una marca registrada de la Bauhaus.

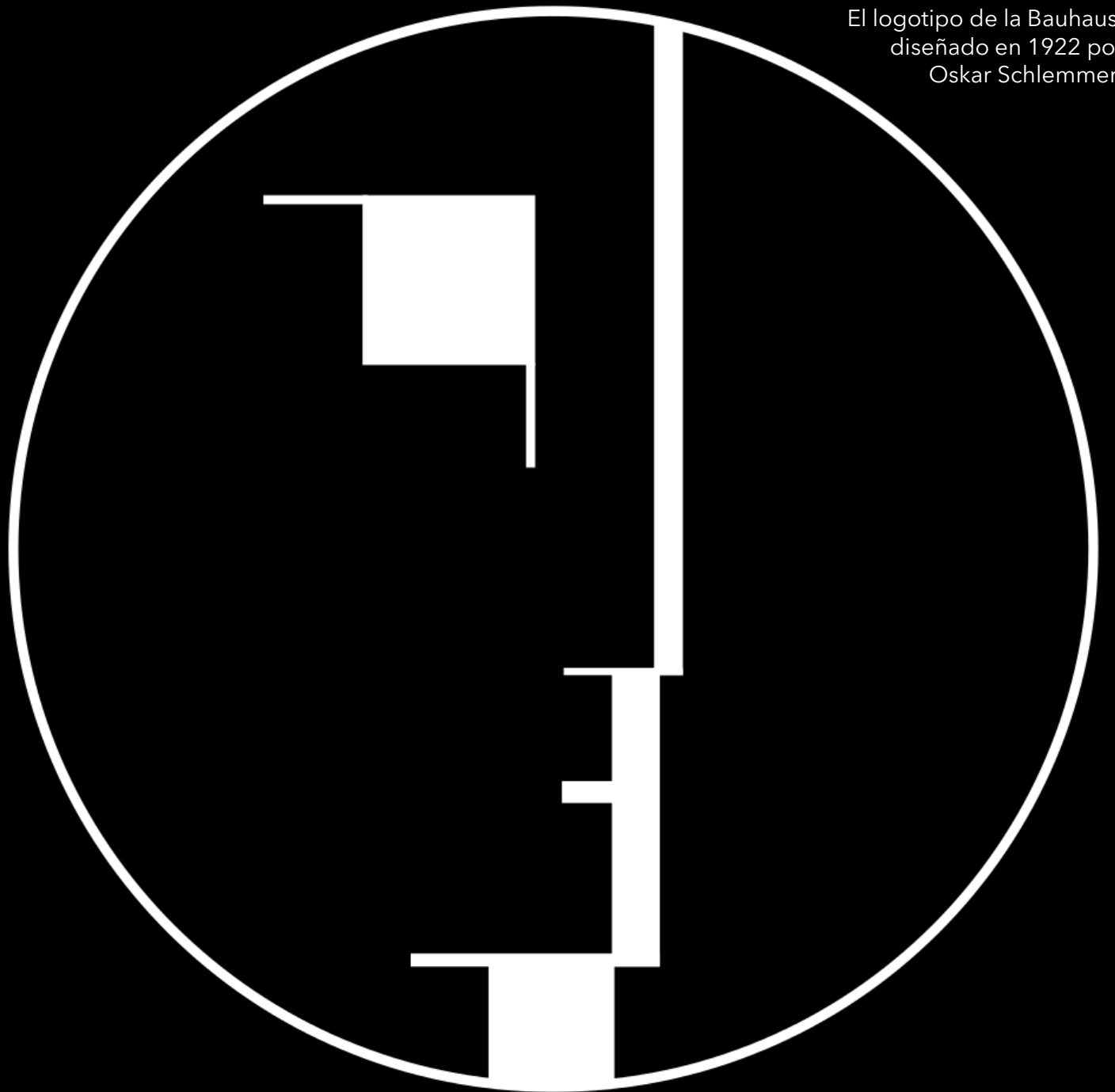

Bauhaus - Weimar, escalera secundaria con dibujos murales realizados en 1923 por **Herbert Bayer** (alumno de Kandinsky) - 2º rellano

Bauhaus - Weimar, escalera secundaria con dibujos murales realizados en 1923 por **Herbert Bayer** (alumno de Kandinsky) - 3er rellano

El logotipo de la Bauhaus,
diseñado en 1922 por
Oskar Schlemmer.

- **2ª ETAPA: DESSAU** (1926-32)

Hans Meyer fue su segundo director.

Edificio Bauhaus, Dessau, Alemania, **Walter Gropius**, 1925

El arte, según su manifiesto y programa, debería tener un **rol social**, y la división entre diferentes disciplinas creativas debería dejar de existir, resaltando la importancia de tener un **enfoque interdisciplinario al unir todas las artes visuales** con, incluso, las artes escénicas.

Disfraces de **Oskar Schlemmer**, 1926.

Cuatro estudiantes de la Bauhaus en círculo: Robert Lenz (arriba), Hin Bredendieck (derecha), Lony Neumann (abajo) y Hermann (Sven) Gautel

Judit Kárász: Retrato de Otti Berger con la fachada de la Bauhaus, doble exposición

Foto cómica de un estudiante desconocido de la Bauhaus

Walter Funkat: El vestíbulo del edificio Bauhaus, reflejado en una de las esferas de cristal que decoraban el edificio durante el festival Metallic, 1929.

- **3ª ETAPA: BERLÍN** (1932-33) última sede.

Con Mies van der Rohe como director pasó a ser una escuela privada, cambiando por completo su programa educativo.

DISEÑOS MÁS RELEVANTES DE LAS OBRAS DE LA **ESCUELA BAUHAUS**

Infusor de té de Marianne Brandt

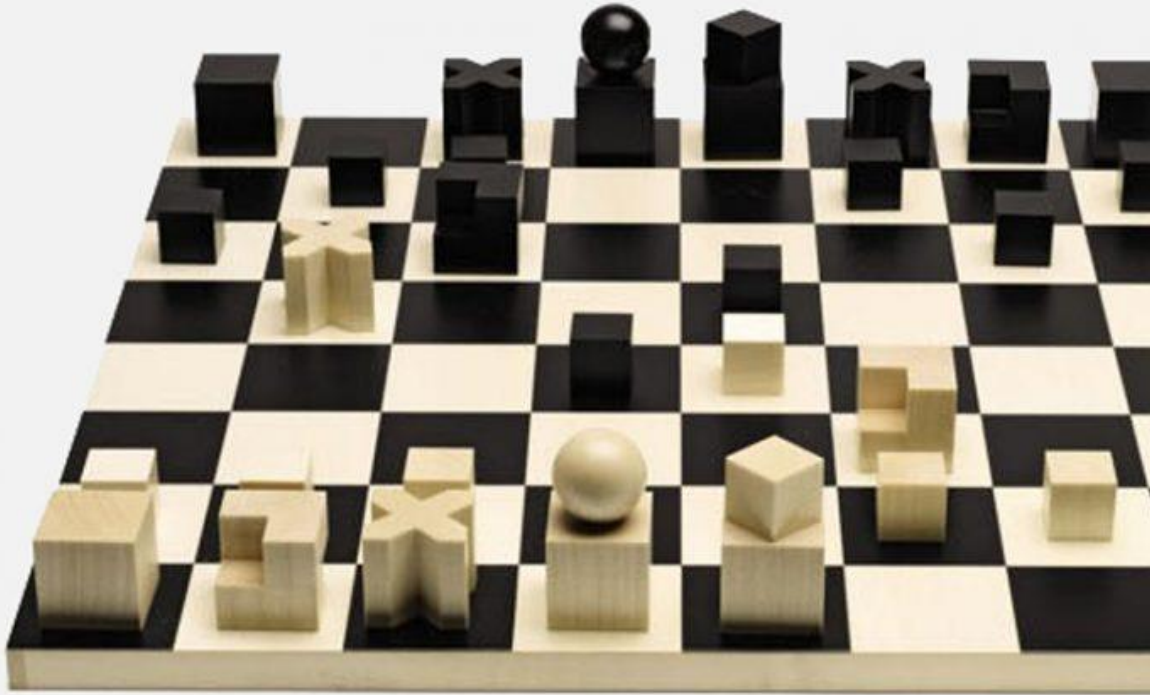

Silla Barcelona de Mies
van der Rohe y Lilly Reich

Lámpara MT8 de William
Wagenfeld y Carl Jakob Jucker

Pomo de puerta de Walter Gropius

Juego de ajedrez Bauhaus de Josef Hartwig

Silla Brno de **Mies van der Rohe**

Silla Wassily de **Marcel Breuer**

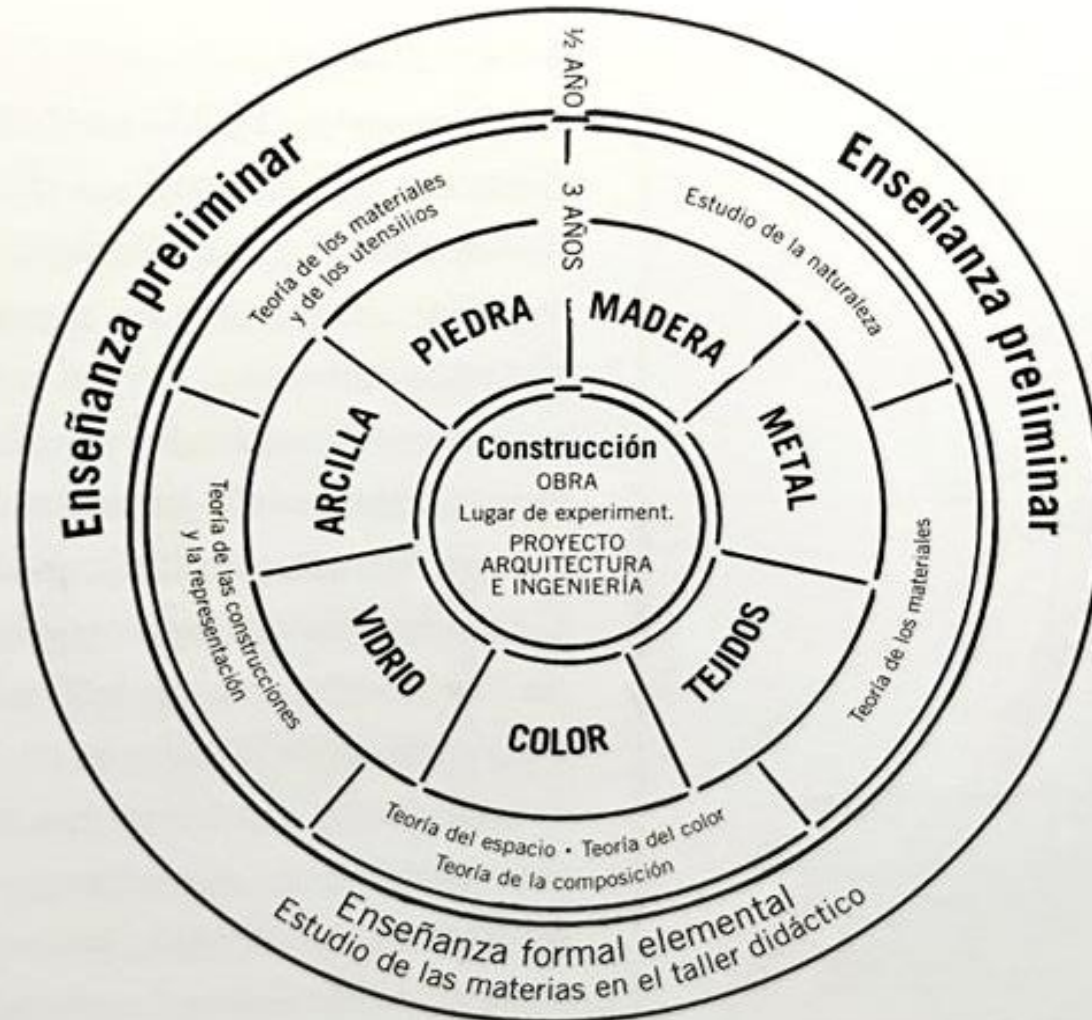

Mesas nido de Josef Albers

CAMBIOS PEDAGÓGICOS E INTENCIONES SOCIALES

Diagrama del plan de estudios de la Bauhaus, 1923. El diagrama muestra el Curso Básico como requisito previo para el estudio especializado. La posición de la "construcción" en el centro hace eco al manifiesto fundacional de Gropius, donde dice que el "último fin de todas las artes visuales es la construcción completa".

En la Bauhaus se pusieron en práctica métodos revolucionarios adelantándose en décadas en variados aspectos:

→ **Importancia de las actividades extracurriculares.** Además de los talleres de teatro o las excursiones a centros de interés cultural o natural, eran míticas las fiestas celebradas en las que participaban todos los miembros de la comunidad.

→ **Relación cercana y directa entre el alumnado y el profesorado,** eliminando en lo posible la relación jerárquica tradicional.

→ La admisión de mujeres y hombres "en pie de igualdad".

→ El establecimiento de un currículum basado en etapas, incluyendo un curso preliminar, otro de consolidación y una última fase de especialización.

LA ARQUITECTURA COMO OBRA DE ARTE TOTAL

Casa modelo Am Hom

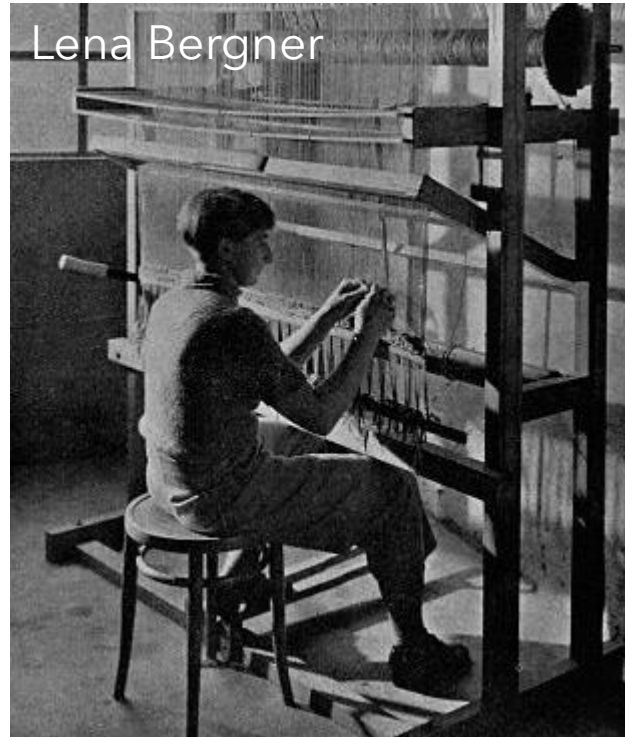
Georg Muche y Adolf Meyer,
Walter Gropius
1923, Weimar

La casa Tugendhat, diseñada por Mies van der Rohe y Lilly Reich (1929)

Alumnas de la **clase de tejido** en las escaleras de la Bauhaus, 1927

Ocultas tras el apellido de sus maridos, **relegadas al diseño textil** o sencillamente ignoradas.

GUNTA STÖLZL

Tapiz de Gunta Stözl

ausweis

gültig für die auf der rückseite gestempelten semester

bauhaus dessau

Gunta Stözl
meister

ist ~~studierende~~ des bauhauses in dessau

Juego de construcción naval de
Alma Siedhoff Buscher

annelise albers 8. 25.
 gobelin tapestry
 besitz: nationalmuseum münchen

size:
 width: 6" x 12 1/2"
 paper: 7 1/2" x 12 1/2"

gouache

Textil de **Otti Berger**

Diseño para colgar en la pared de **Anni Albers**, 1925

Tetera, 1930
Margarete Heymann

Mujer con mascara en silla de Marcel Breuer

PAUL RENNEN (1878-1956) Alemania Diseñador y profesor / será de los máximos defensores de la Bauhaus / Creó la tipografía FUTURA (1927): Geométrica

architype bayer

a b c

x y z

a

universum

a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xants
Josehmi

Fuente Architype Bayer, creada por Herbert Bayer con el nombre de universal en 1925.

**CONTINUANUAMOS
CON EL TEMA 65...**

BAUHAUS

TEMA 66

Tipografía diseñada por **Herbert Bayer** sobre la entrada del edificio de talleres de la Bauhaus, Dessau.

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".

EL ARTE DE VANGUARDIA SE CONVIRTIÓ NO SOLO EN ALGO ACEPTADO Y OFICIAL, SINO EN ELEMENTOS DE PRESTIGIO SOCIAL.

El holocausto, por David Olère, 1952

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

(NUEVA YORK, 1943)

FUSIÓN ABSTRACCIÓN Y SURREALISMO

SURGE EN EEUU.

INFLUENCIA DEL EXPRESIONISMO
ALEMAN - KANDINSKY

BÚSQUEDAS PERSONALES EN TORNO AL
SIGNO GRÁFICO DE TRAZO O MANCHA, Y
EN TORNO A LA MATERIA.

DIFERENTES TENDENCIAS

Lee Krasner: la artista relegada a ser la "mujer de Pollock"

ACTION PAINTING

**IMPORTANCIA AL
MOVIMIENTO-
AL PROCESO**

Pollock
1951.
Pintura por goteo

COLOUR FIELD PAINTING

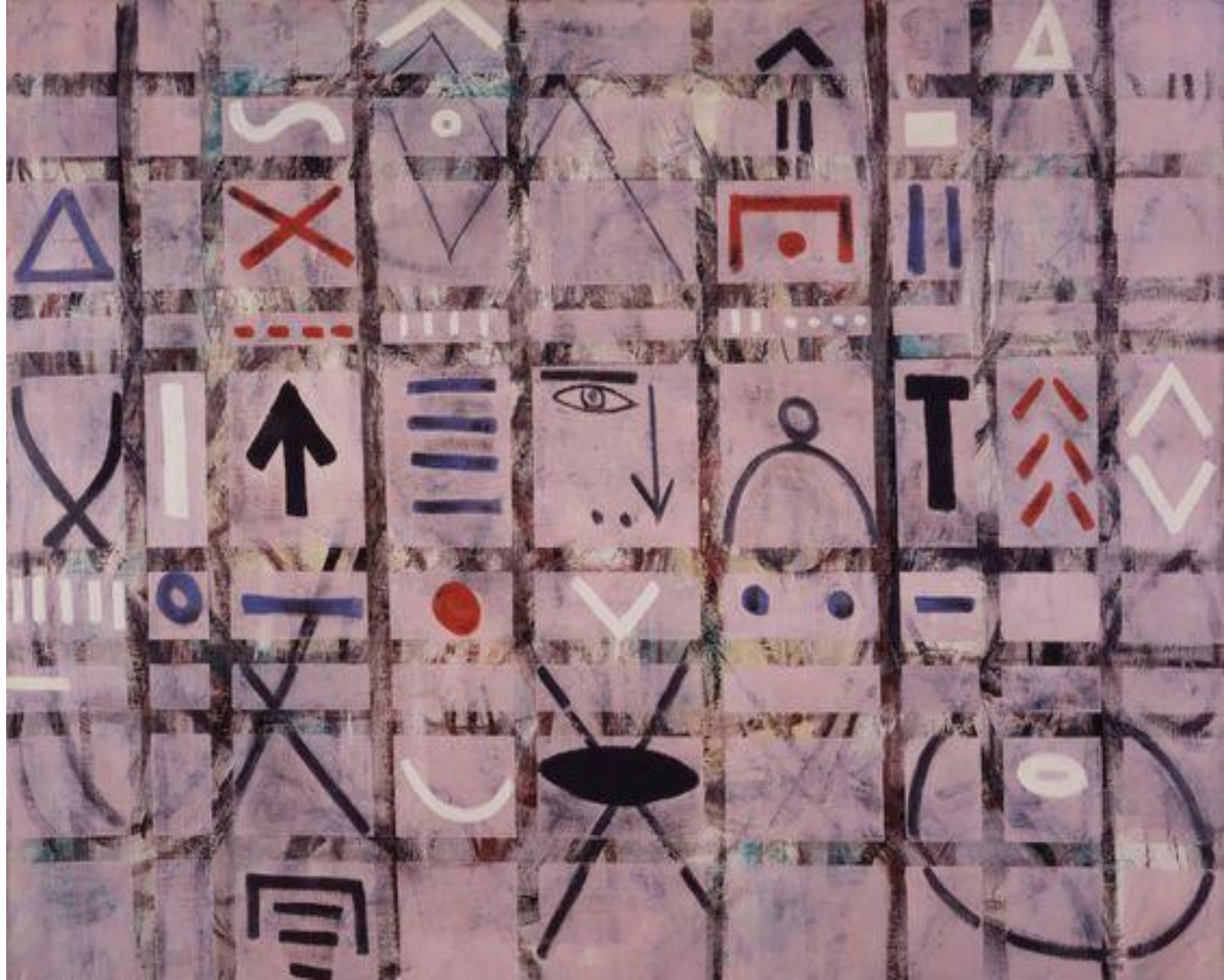
**DOMINABAN
AMPLIAS ÁREAS
DE COLOR,
TODAS ELLAS DE
IGUAL
INTENSIDAD**

Rothko
1969

PINTURA CALIGRÁFICA

**SIMBOLISMO
ABSTRACTO**

NEOEXPRESIONISMO

SE INSPIRA EN EL EXPRESIONISMO AMERICANO

Vasiliy Ryabchenko, pintor ucraniano neoexpresionista

Basquiat en su estudio de Nueva York, 1982

INFORMALISMO EUROPEO

HACE REFERENCIA A UN TIPO DE PINTURA ABSTRACTA, INSTINTIVA Y ESPONTÁNEA..

FILOSOFÍA EXISTENCIALISTA

AUTOMATISMO SURREALISTA

IMPORTANCIA DE LA MATERIA DENTRO DE LA OBRA PICTÓRICA.

RECHAZAN LOS MEDIOS TRADICIONALES DEL ARTE:

Antoni Tàpies

REALIZAN SUS OBRAS DE MANERA **ESPONTÁNEA Y ALEATORIA**, NO PREMEDITADA.

DAN MUCHA IMPORTANCIA A LAS FORMAS, LAS TEXTURAS, LAS MANCHAS, TRATANDO DE EXPRESAR DE ESTA MANERA SU MUNDO INTERIOR.

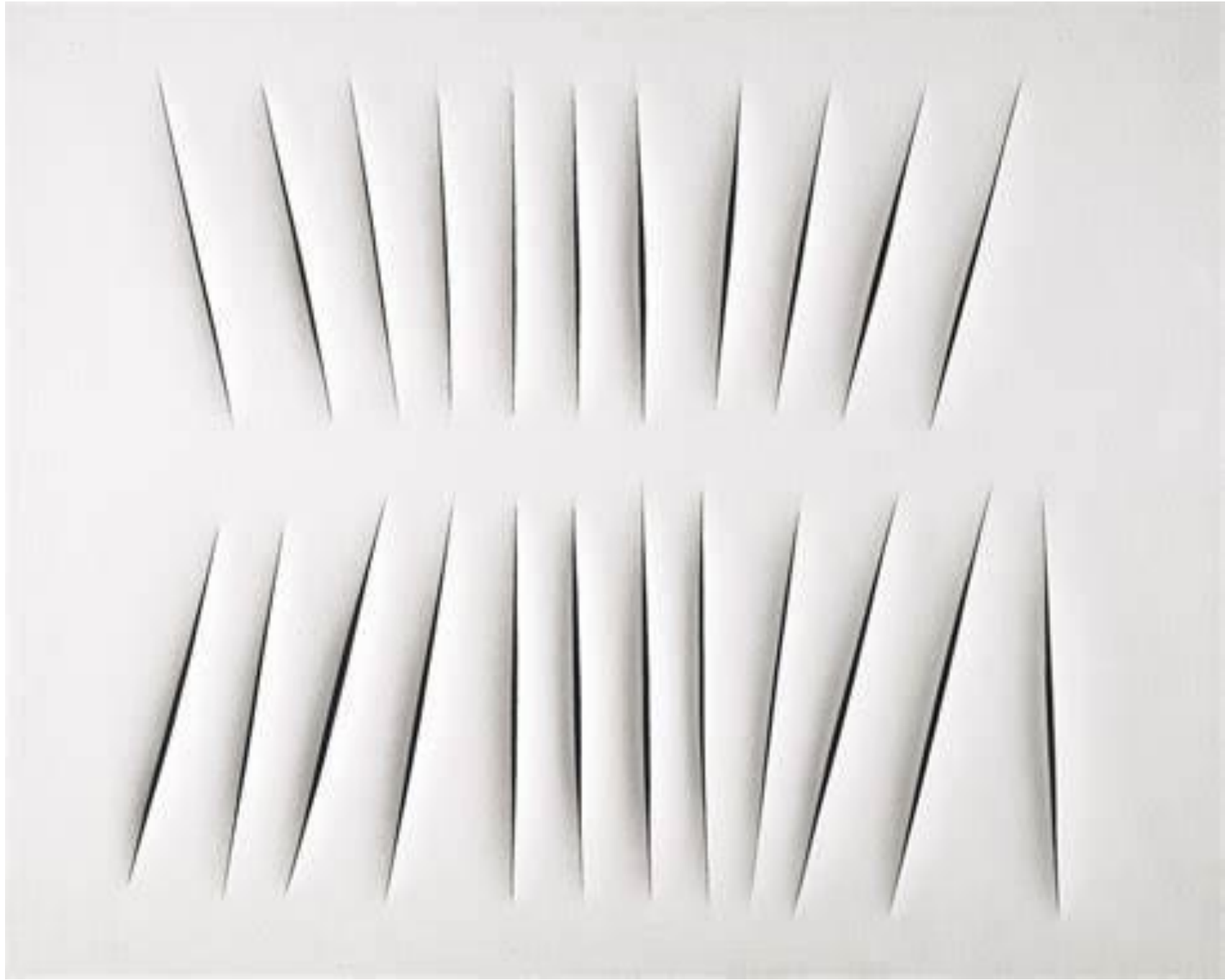
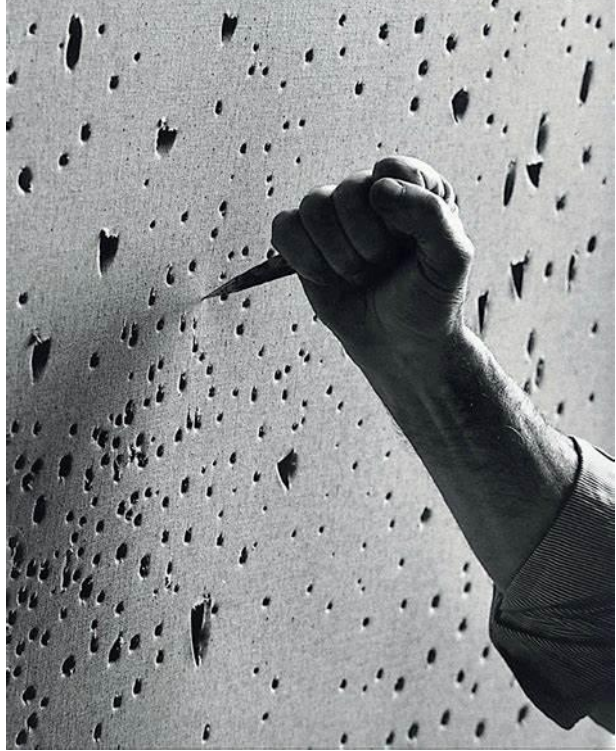

Cuadro 92

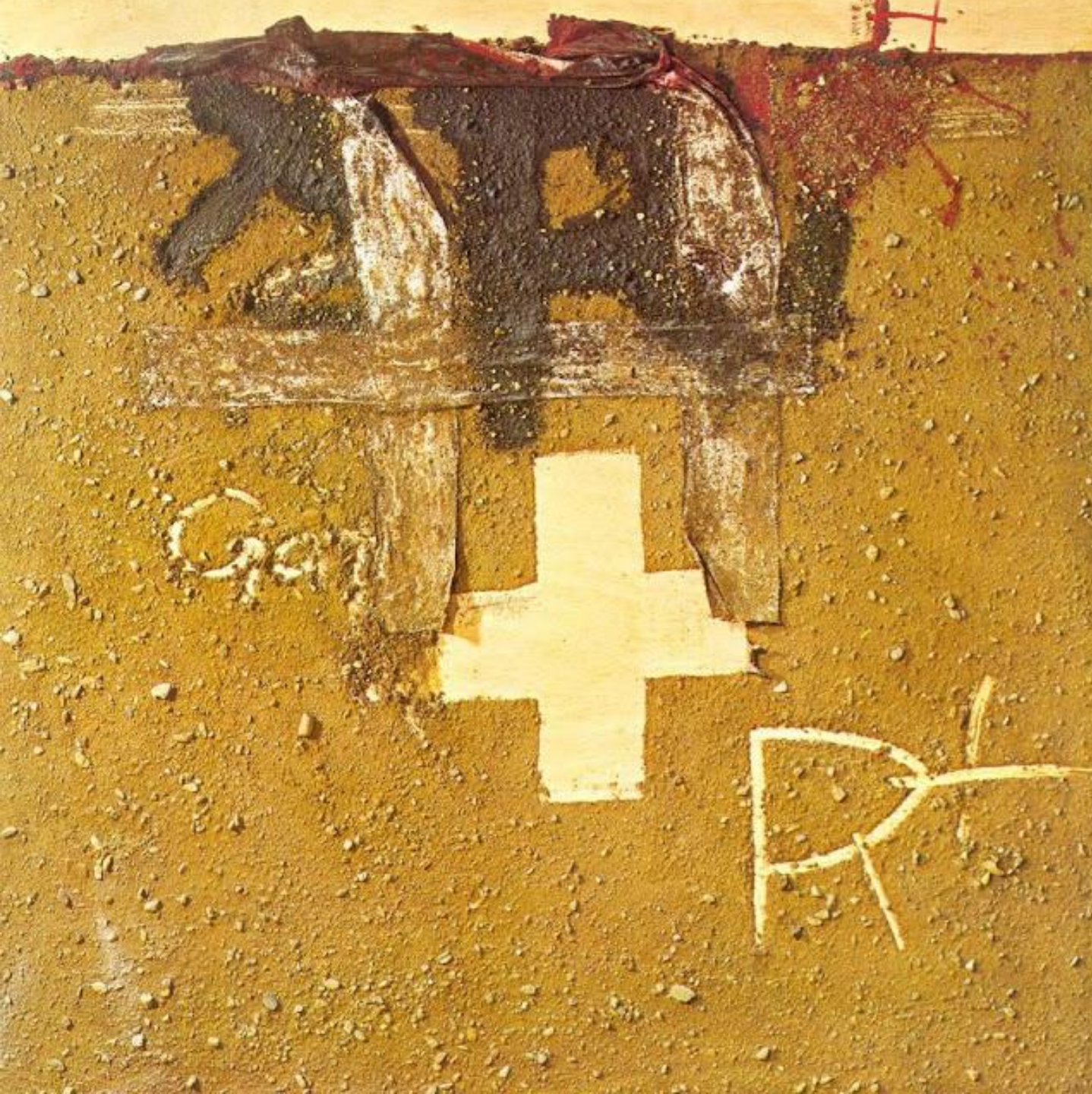
Manuel Millares, 1960/1961

tela de saco, frecuentemente utilizada para el envasado de azúcar

LUCIO FONTANA

Antoni Tàpies, Barcelona 1991.

DAU AL SET - CATALUÑA 1948

ANTONI TÀPIES
Cruz y tierra . 1975

GRUPO EL PASO - MADRID 1957

ANTONIO SAURA. *Cuatro caras*, 1996

Pablo Serrano: Unidades-Yunta 1972.

Chillida: Berlín 2000

POP ART

(NUEVA YORK, 1943)

REIVINDICA UNA NUEVA CULTURA POPULAR EN CONTRA DE LO SUBJETIVO

FORMAS DE MANERA REPETITIVA

LÍNEA Y COLOR RELACIONADOS CON EL CÓMIC

LA IMPRENTA Y LAS FORMAS DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA SE COMPENETRAN CON LA CREACIÓN ARTÍSTICA. **CULTURA DE CONSUMO DE MASAS DE EEUU**

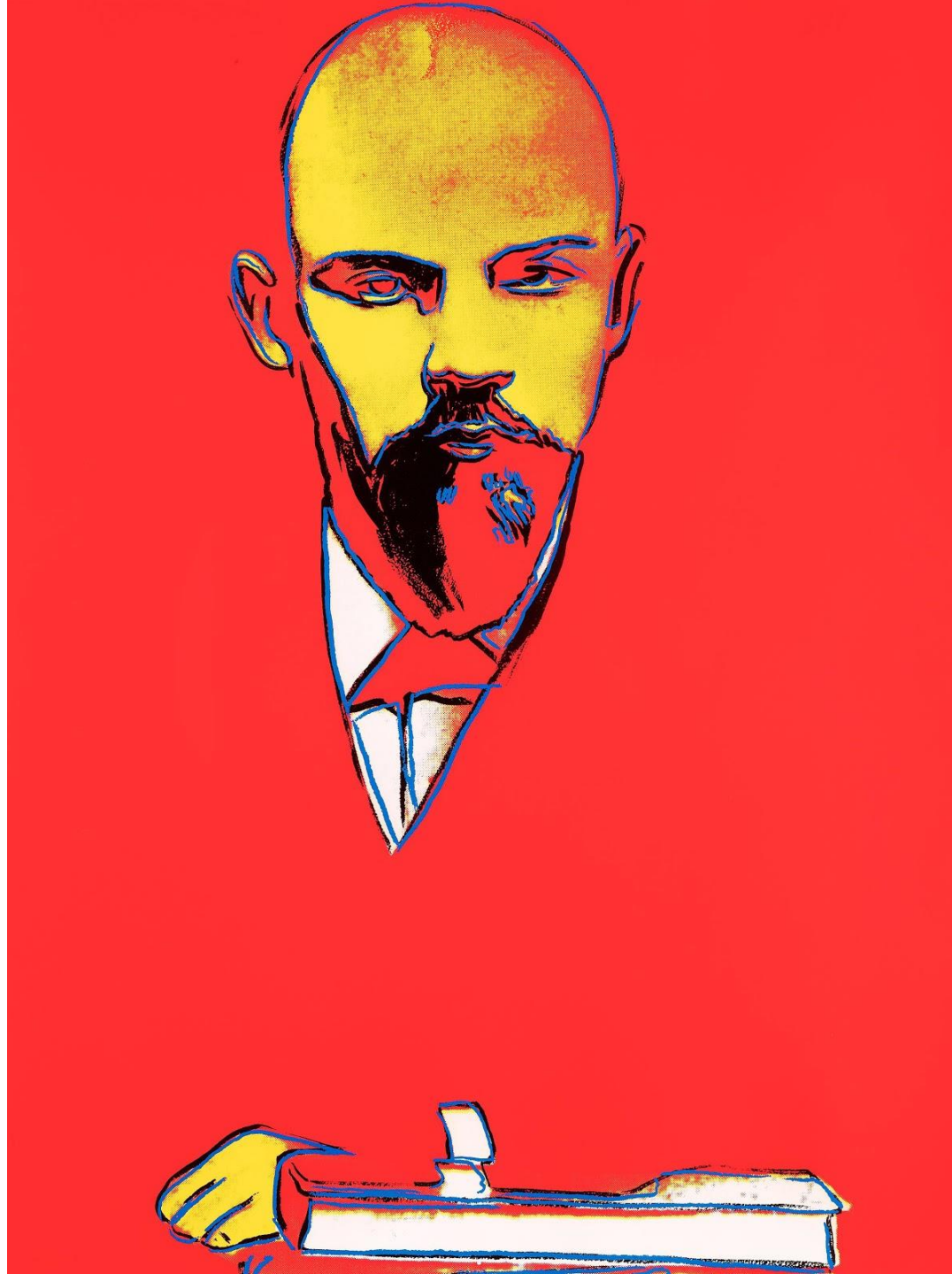

¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? Richard Hamilton, 1956

Andy Warhol: Latas de sopa Campbell's. 1962.

"Bandera" 1954, **Jasper Johns**

EQUIPO CRÓNICA

GRUPO ESPAÑOL FORMADO EN VALENCIA EN 1964 POR RAFAEL SOLBES, MANUEL VALDÉS Y JUAN ANTONIO TOLEDO.

Equipo Crónica. La salita, 1970

Pintar es como golpear. 1971. Equipo Crónica

El Intruso. Equipo Crónica

El Telegrama - Equipo Crónica

1. José Cordero
2. Eduardo Ugarte

3. Eva Ferra
4. Adolfo Salas

5. Alfonso Bernal
6. Federico García Lorca

7. Juan Torres
8. Luis Bernal

9. Lope Cordero
10. Alonso Cordero

11. Rafael Alberti
12. Guillermo de Torre

13. Miguel Hernández
14. Pablo Neruda

15. Rafael Sánchez Ventura
16. Juan de Novales

17. Ramón Cordero
18. Gonzalo Ferrás

19. Albert Sánchez
20. Dolores del Casal

21. Pedro Bazera
22. Hieronymo Viera

23. Juan de Viana
24. María Teresa León

25. Gustavo Durán
26. Juan de Dios Carrero

27. Kribben
28. Pepín Bell
29. Santiago Catalina

OP ART

(NUEVA YORK, 1943)

UNE TECNOLOGÍA Y ARTE

JUEGA CON LOS CAMBIOS DE
MOVIMIENTO DE UNA MISMA FIGURA

PRESENTA OBRAS DE ASPECTO ASÉPTICO.

ARTE CINÉTICO

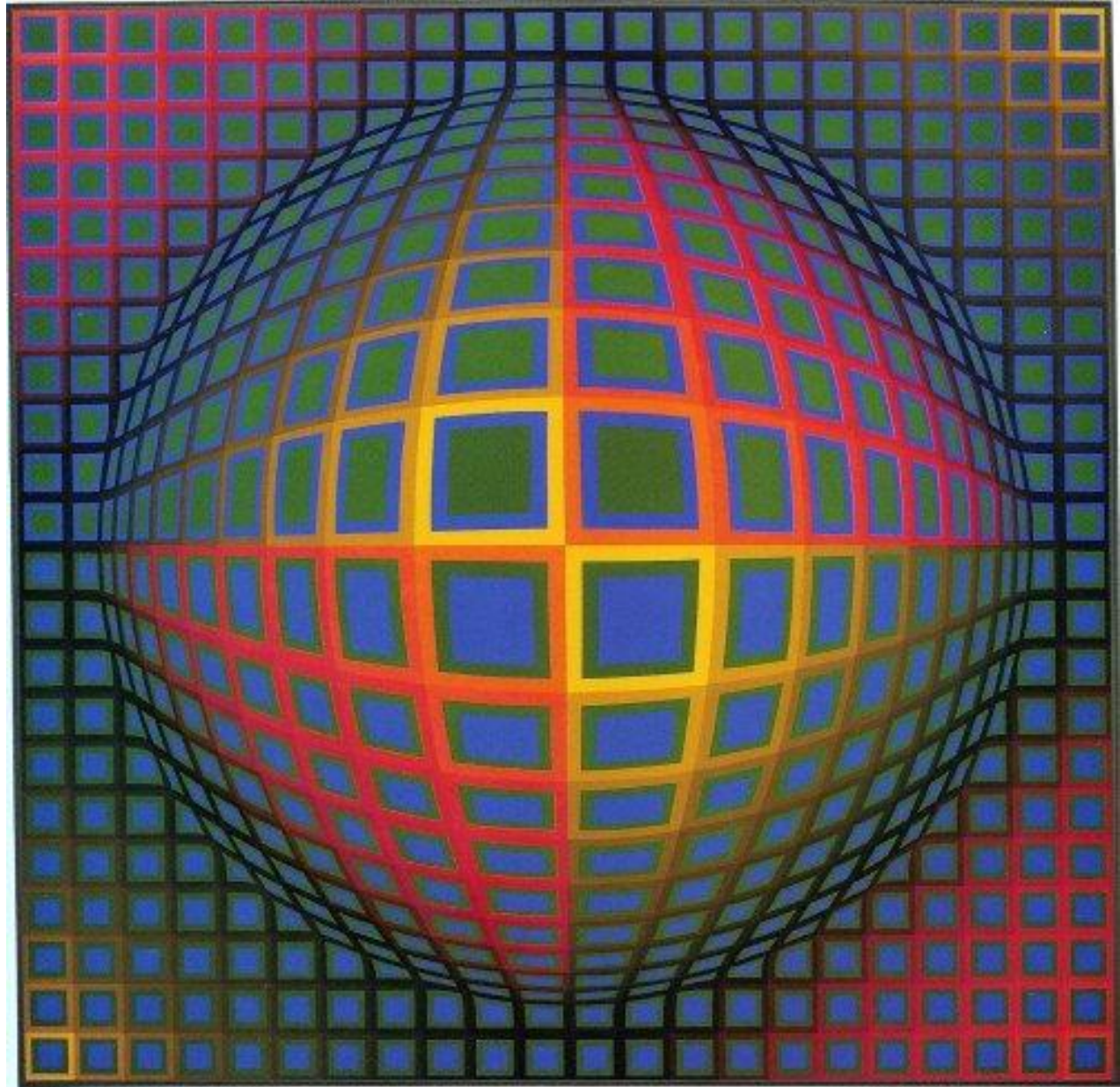
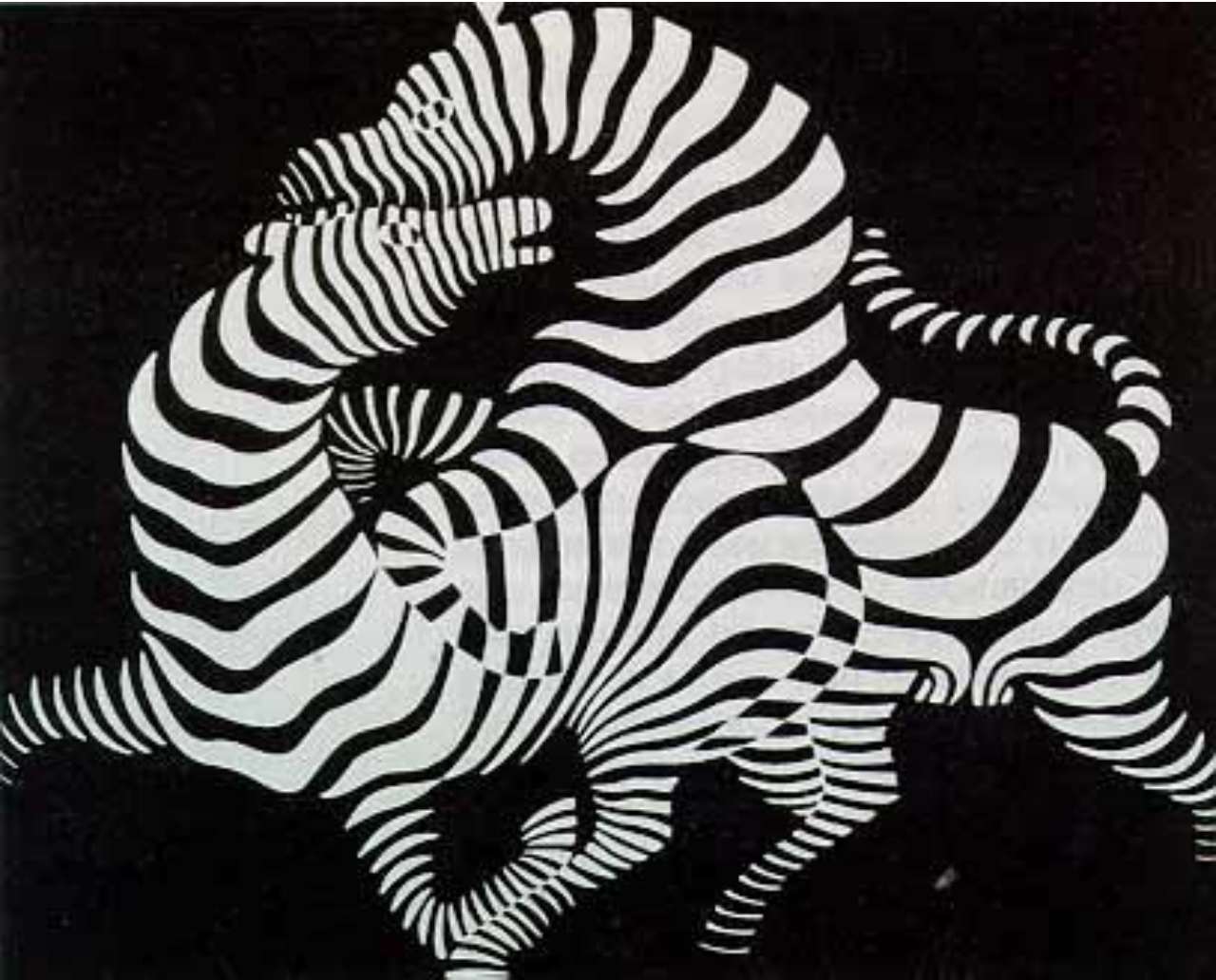
Una ilusión óptica del artista húngaro Victor Vasarely

Eighteen Levels (1971), Ya'acov Agam, Israel Museum, Jerusalem,

Vega-Nor
Victor Vasarely
1969

Zebra, 1937. Victor Vasarely

NUEVA FIGURACIÓN

VUELTA A LA PINTURA FIGURATIVA

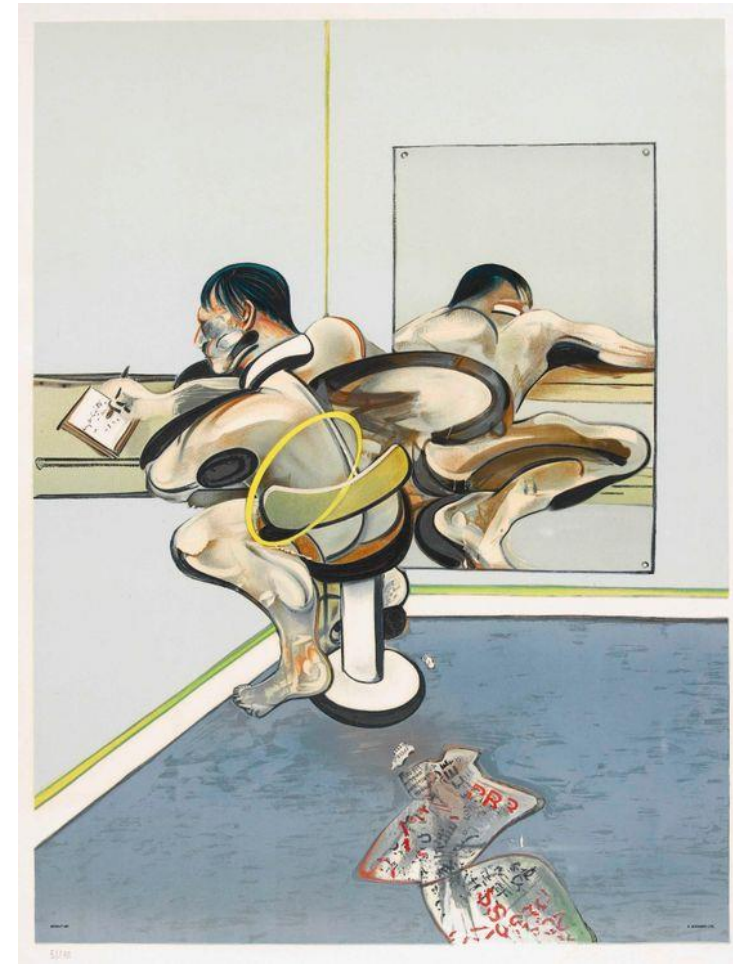
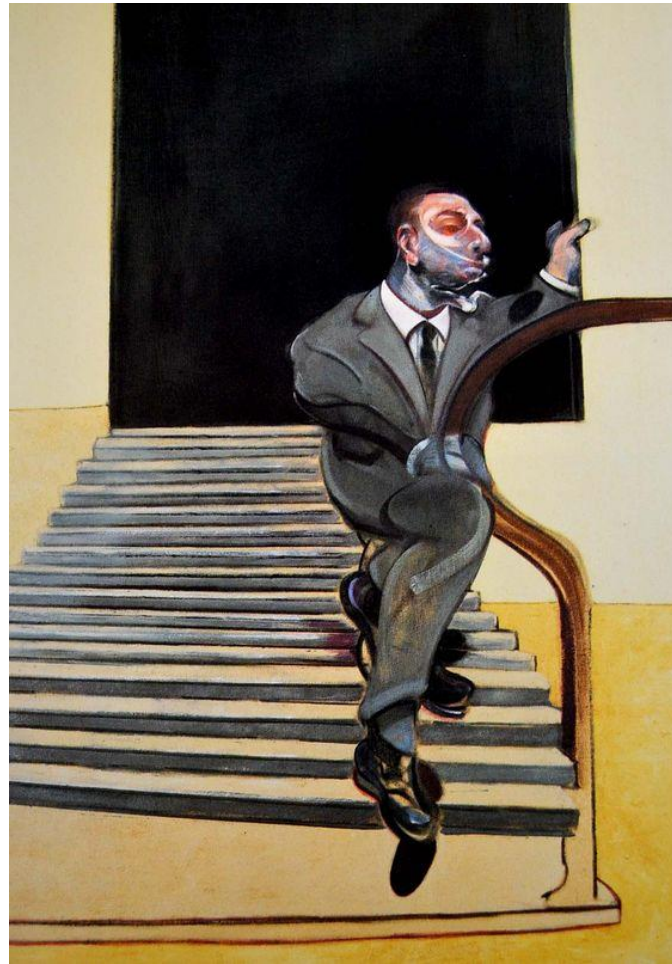
(después de tanto expresionismo abstracto y otros tipos de abstracción).

"FIGURACIÓN ABSTRACTA"

PROPONE LA VALORACIÓN DE LO
COTIDIANO Y LO CERCANO A LA PERSONA.

NO EXISTE UNIDAD EN LAS DIFERENTES
MANIFESTACIONES.

Personaje escribiendo reflejado en un espejo, Francis Bacon 1976

Retrato de George Dryer en un espejo, Francis Bacon, 1968.

OTRAS CORRIENTES

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

Antonio López: *Vista de Madrid desde Capitán Haya*, 1987-1996
Ron Mueck: *Máscara II (autorretrato dormido a escala gigante)*, 2002.

OTRAS CORRIENTES

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

REACCIÓN AL ARTE POP

REDUCE AL MÍNIMO LA FORMA.

EMPLEA FORMAS GEOMÉTRICAS
Y COLORES PUROS

"Sin título" Donald Judd 1968-69

Sol LeWitt: "Estructura negra, abierta de pie" 1964

OTRAS CORRIENTES

Adhesión III, Eva Hesse. 1967

Sol LeWitt: "Estructura negra, abierta de pie" 1964

OTRAS CORRIENTES

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

REACCIÓN DEL ARTE MINIMAL
EL ARTE COMO **UNA SIMPLE ACTIVIDAD CREATIVA**, COMO UN COMPORTAMIENTO AJENO A CUALQUIER OTRA PRETENSIÓN.

Cubo blanco, Stephen Antonakos, 1982.
Amor magnético, Sheila Hicks, 1998

OTRAS CORRIENTES

Instalación artística de Eva Hesse en Tate de Liverpool.

OTRAS CORRIENTES

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

INSTALACIONES

HAPPENING

PERFORMANCE

FLUXUS

BODY ART

LAND ART

ARTE POVERA

LAS IDEAS Y EL CONCEPTO COMO MOTOR Y ESENCIA DE LA OBRA DE ARTE.

MÁS ALLÁ DE LOS COMPONENTES FORMALES O VISUALES DE LA OBRA DE ARTE TRADICIONAL,

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

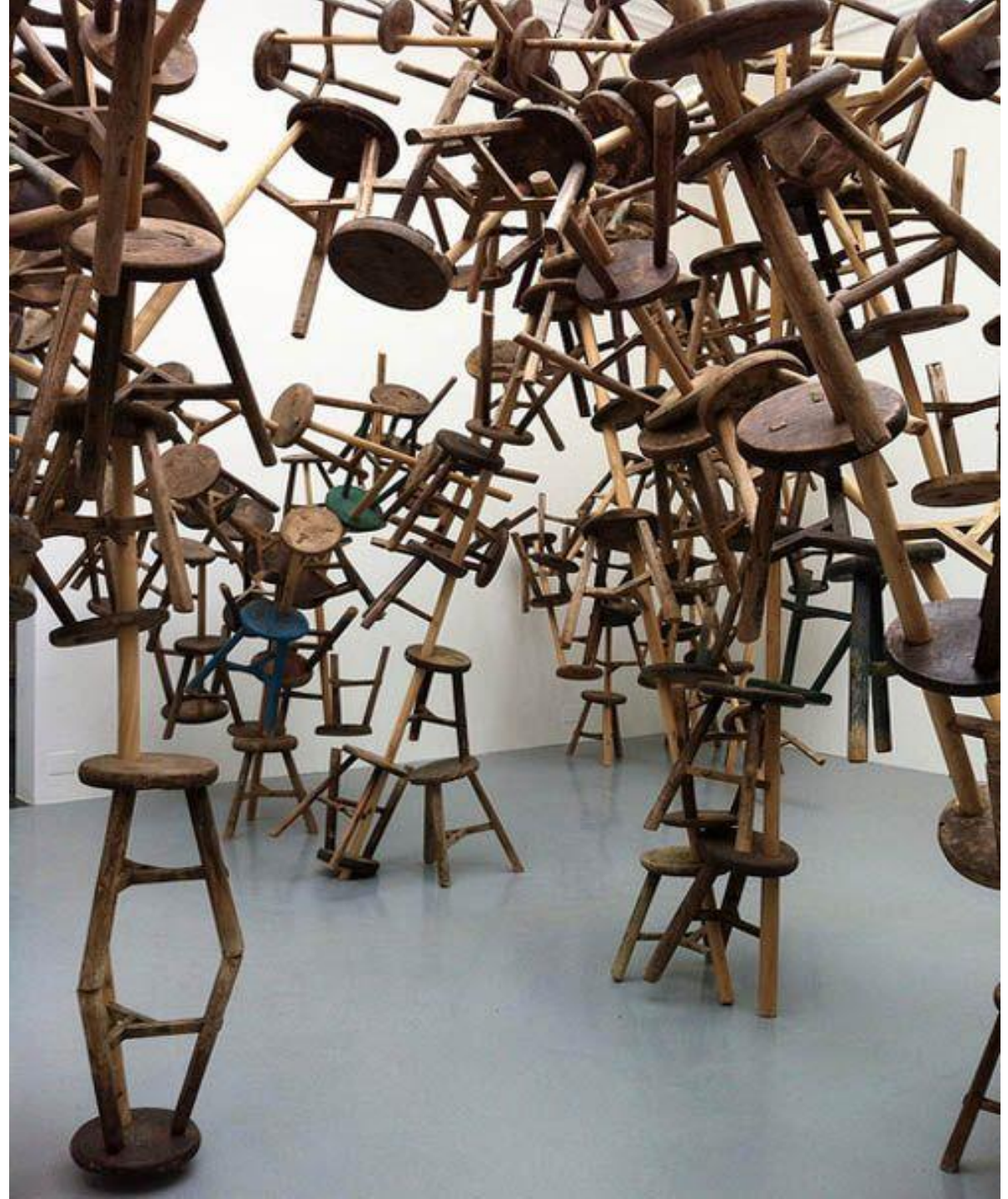
INSTALACIONES

FINALES DE LOS 50

MONTAJE ARTÍSTICO

**LUGAR Y CONTEXTO
ESPECÍFICO.**

SOPORTE DE LA OBRA ES UN
ESPACIO TRIDIMENSIONAL.

**ARTE CONCEPTUAL
INSTALACIÓN
ARTE FEMINISTA**

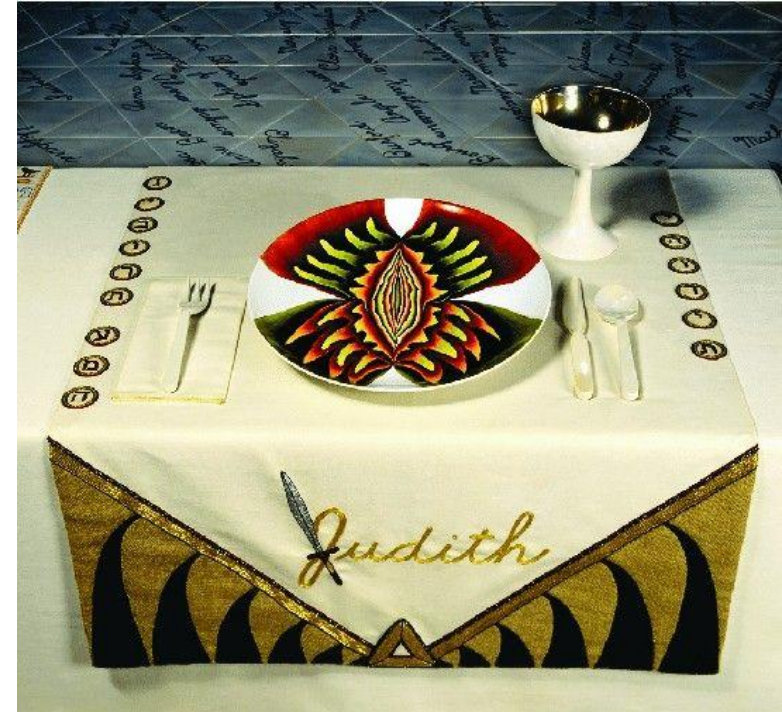
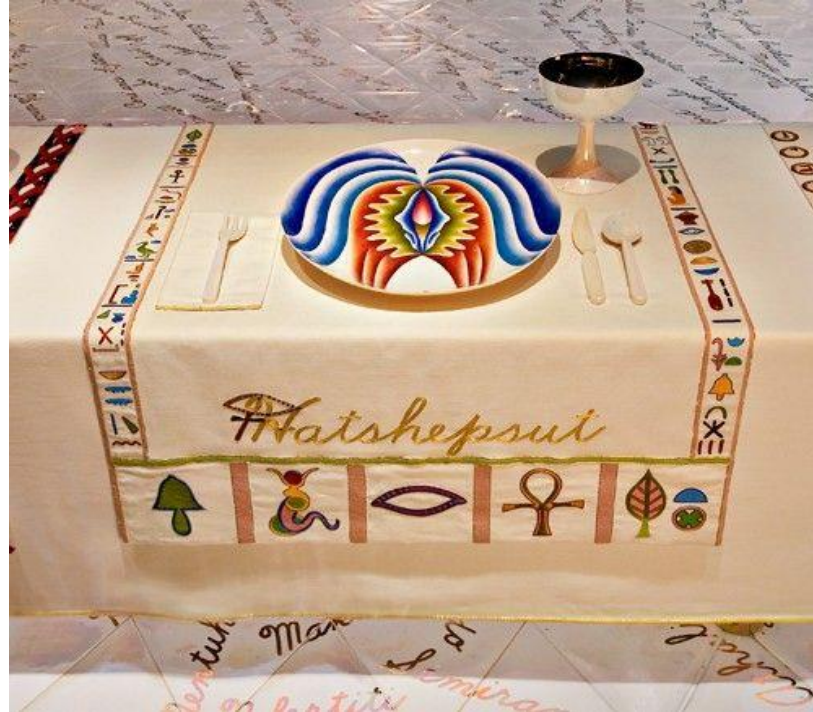
MINIMALISTA

Emma
von Schurman

Ma
Nann
Bathau

Yayoi Kusama "The Obliteration Room," 2002.

Yayoi Kusama posing in "Infinity Mirror Room—Phalli's Field," 1965.

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

HAPPENING

MONTAJE ARTÍSTICO CON ACCIÓN.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESPECTADOR/A

IMPROVISACIÓN

PERFORMANCE

MONTAJE ARTÍSTICO CON ACCIÓN.

SIN PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESPECTADOR/A

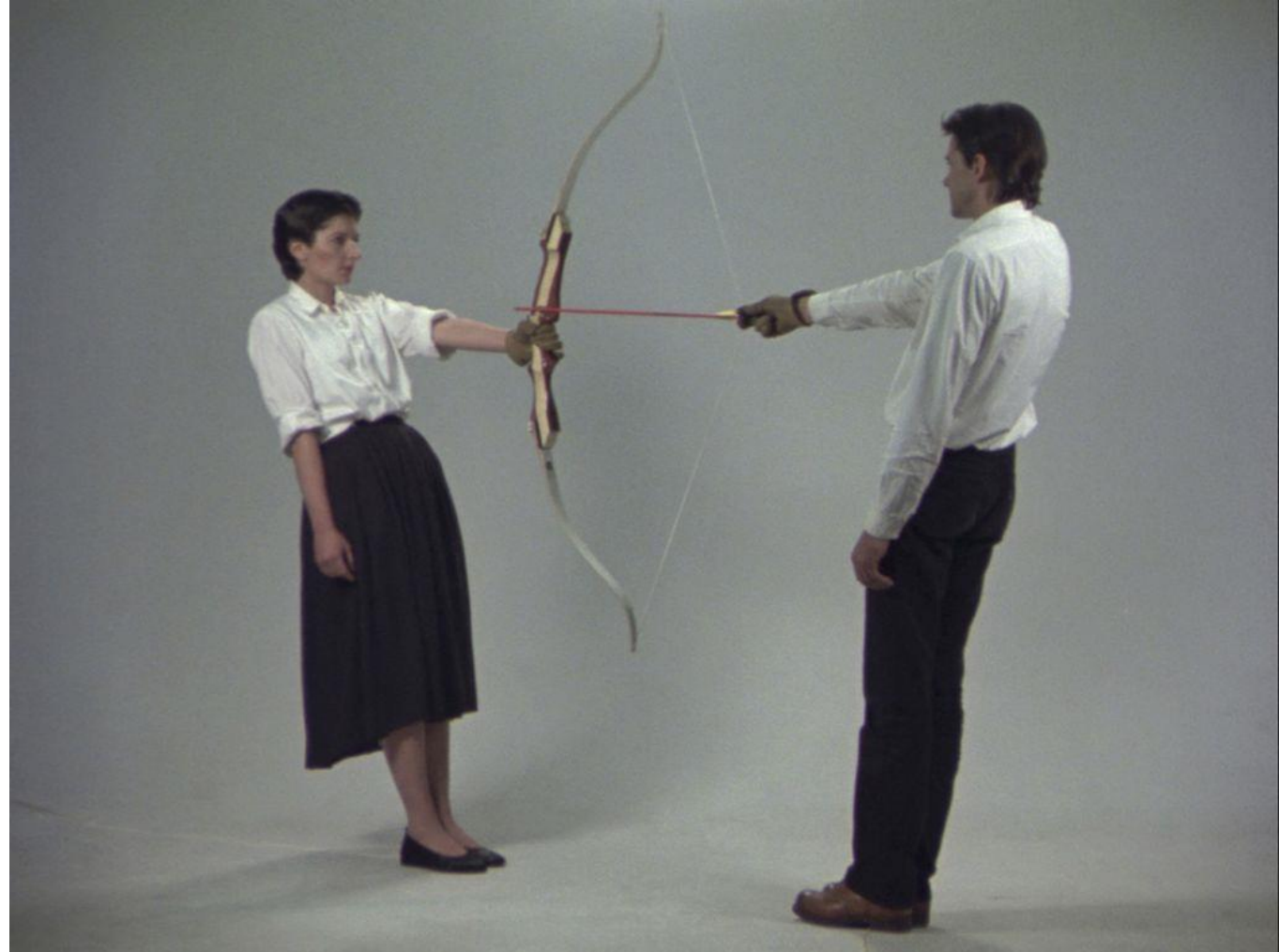
ESTÁ ORGANIZADO Y PAUTADO

Una parte de la performance 'Queridas viejas' que incide sobre la ausencia de las mujeres en la Historia del Arte.

PERFORMANCE "Queridas viejas, María Gimeno"
<https://www.youtube.com/watch?v=uXkgzAX4QXM>

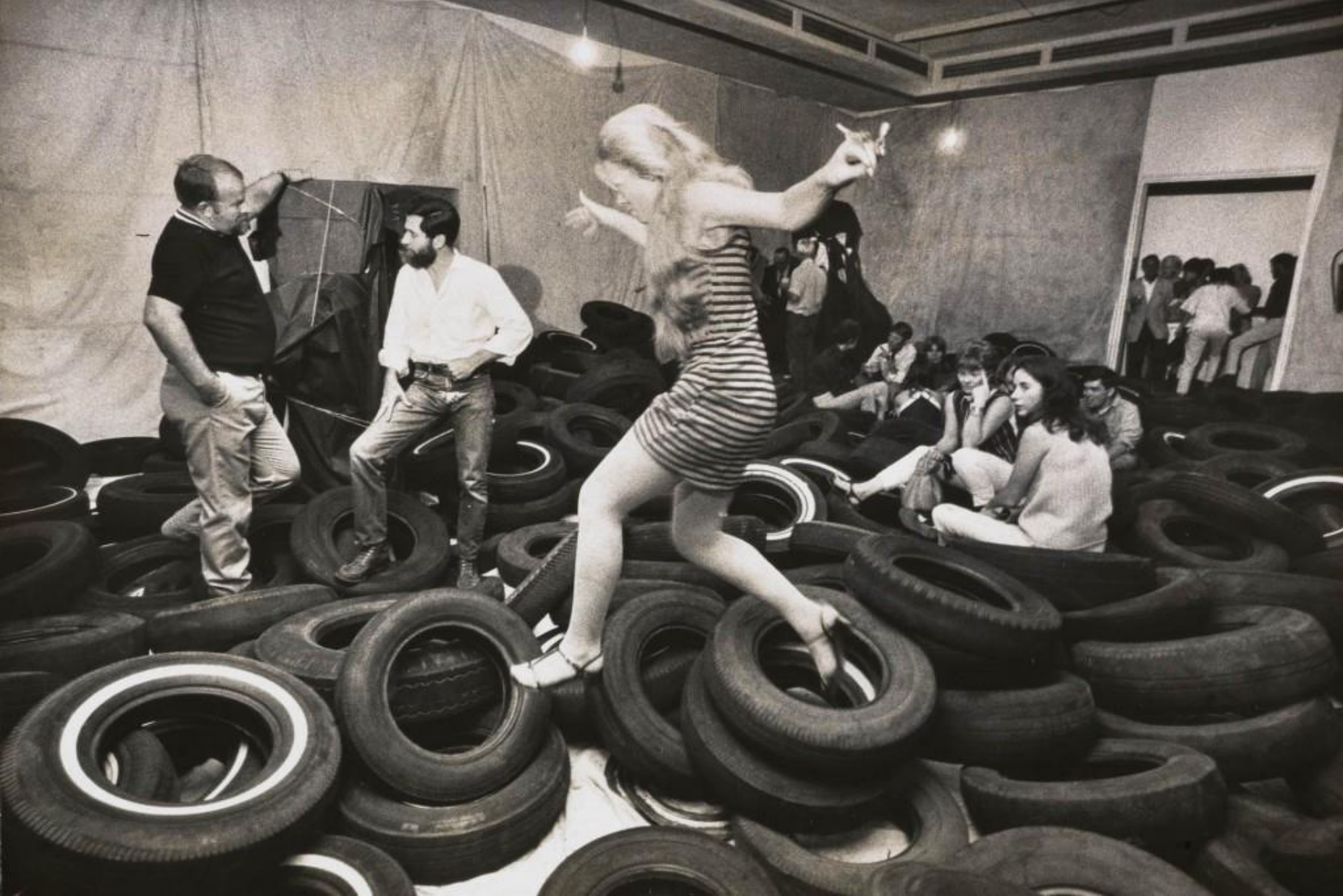

MARINA ABRAMOVIĆ TRASPASA LOS
LÍMITES DEL ARTE ESCÉNICO CON SUS
PERFORMANCES-HAPPENINGS.

Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta. Joseph Beuys, 1965

performance arte **YVES KLEIN**

Yard, happening, 1961. Obra de Allan Kaprow

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

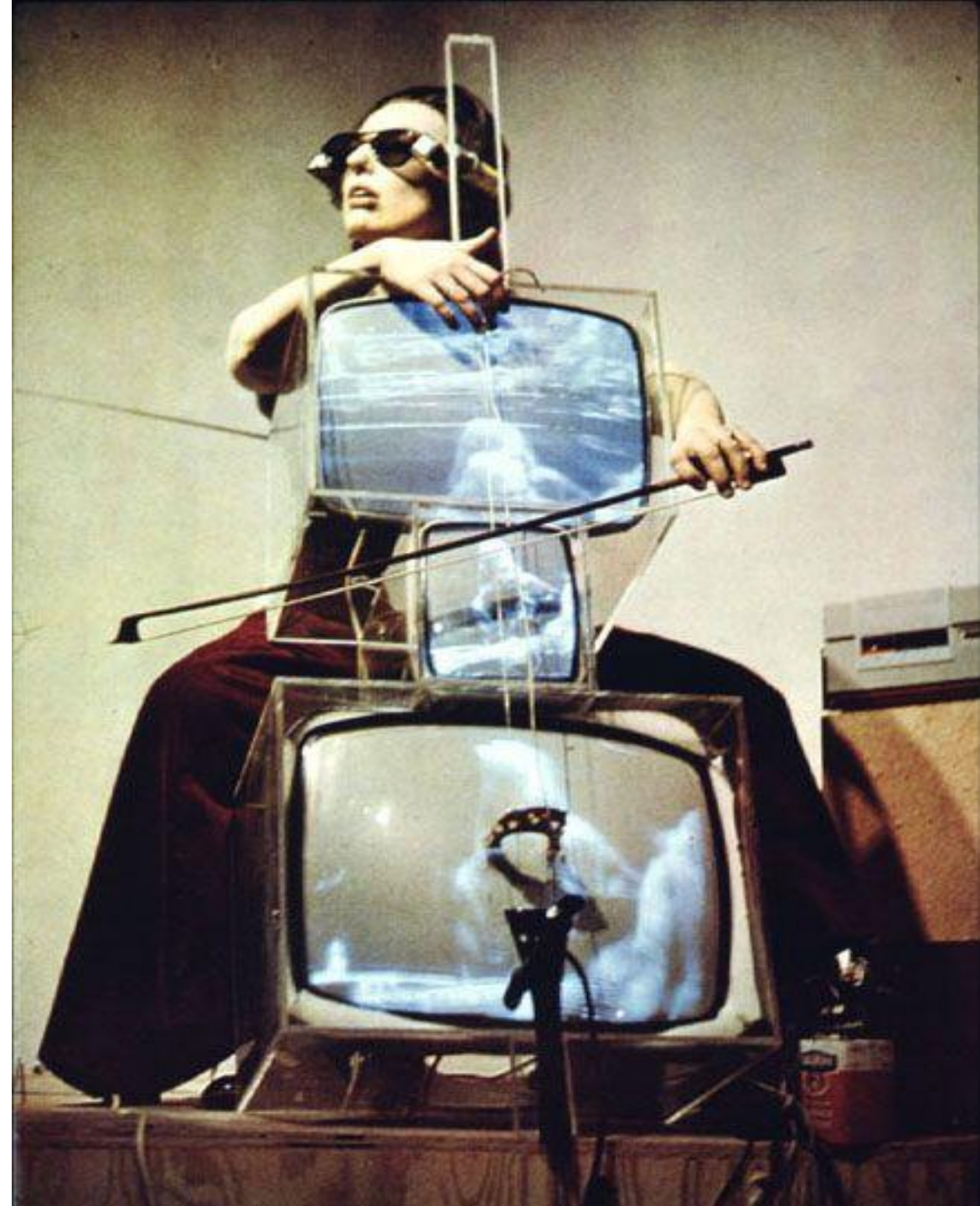
ARTE CONCEPTUAL

FLUXUS - "FLUIR"

MEZCLA/ FUSIÓN DE TODAS
LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS.

*La primera forma de arte desde el Dadaísmo
en apostar por la fusión de géneros.*

**TODO ES ARTE, UN ARTE
EFÍMERO COMO LA VIDA
MISMA**

Nell Gwyn como Santa Catalina de Sir Peter Lely

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

BODY ART

Robert Smithson desde la montaña Rozel Point, Utah (1970).
Meteorite por Milton Becerra en Parque do Ibirapuera (1985)

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

LAND ART

MATERIA PRIMA: LA
NATURALEZA, PIEDRAS,
MADERAS, ARENAS, TIERRA...

EL SOPORTE Y EL MATERIAL
PROPIOS DEL PAISAJE

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE

HIPERREALISMO

ARTE MINIMALISTA

POSTMINIMAL

ARTE CONCEPTUAL

ARTE POVERA

(sobre todo en ITALIA)

ARTE POBRE

USO DE MATERIALES
CONSIDERADOS "POBRES/
HUMILDES", COMO TELAS,
ARCILLA, HOJAS, MADERA, O
DESECHO.

Pino Pascali, Trapola, 1968

Jannis Kounellis, Untitled 2005

Mario Merz, Untitled (Igloo) 1978

Giovanni Anselmo, Lung oil sentiero verso oltremare 1997

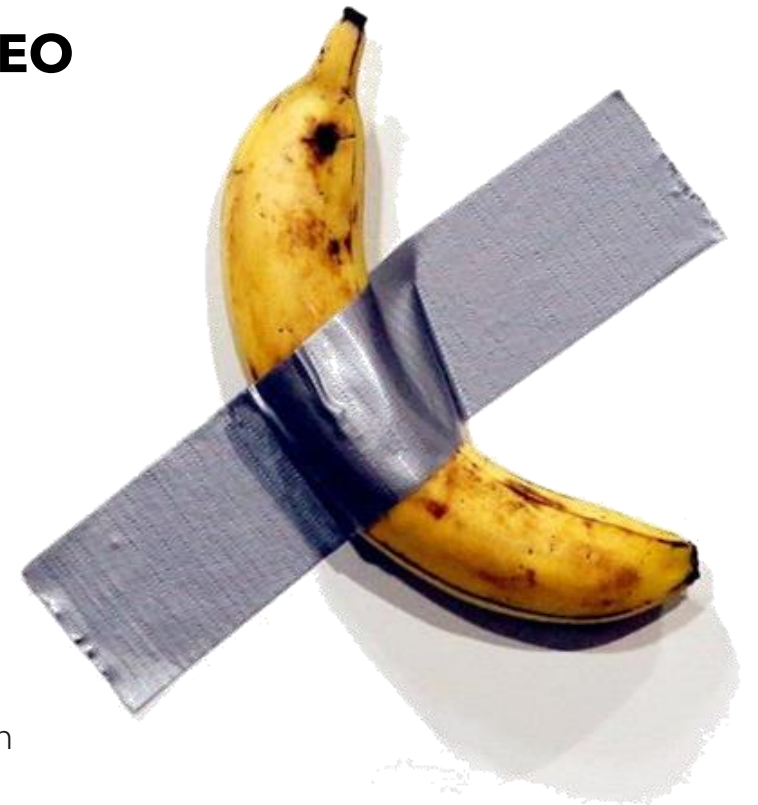
Venus de los trapos. La pobreza del pasado y el presente.
Michelangelo Pistoletto, 1967

LA CULTURA (AUDIO)VISUAL DE MASAS

"POSTMODERNIDAD"

A PARTIR DEL SIGLO XXI SE HAN DESARROLLADO NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA :

- **DESAFÍO EN LA CLASIFICACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO**
- **EXTREMADAMENTE DIVERSO**
- **NO SE AJUSTA A CATEGORÍAS RÍGIDAS**

LA CULTURA (AUDIO)VISUAL DE MASAS

“POSTMODERNIDAD”

A PARTIR DEL SIGLO XXI SE HAN DESARROLLADO NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA :

- **DESAFÍO EN LA CLASIFICACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO**
- **EXTREMADAMENTE DIVERSO**
- **NO SE AJUSTA A CATEGORÍAS RÍGIDAS**

- ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE ESTAS TENDENCIAS A MENUDO **SE SUPERPONEN Y EVOLUCIONAN CON EL TIEMPO.**

LA CULTURA (AUDIO)VISUAL DE MASAS

"POSTMODERNIDAD"

A PARTIR DEL SIGLO XXI SE HAN DESARROLLADO NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA :

- **DESAFÍO EN LA CLASIFICACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO**
 - **EXTREMADAMENTE DIVERSO**
 - **NO SE AJUSTA A CATEGORÍAS RÍGIDAS**
- ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE ESTAS TENDENCIAS A MENUDO **SE SUPERPONEN Y EVOLUCIONAN CON EL TIEMPO.**

ARTE DIGITAL

EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUE UTILIZA LA **TECNOLOGÍA DIGITAL** Y LAS **HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO MEDIO** PRINCIPAL PARA CREAR LAS OBRAS.

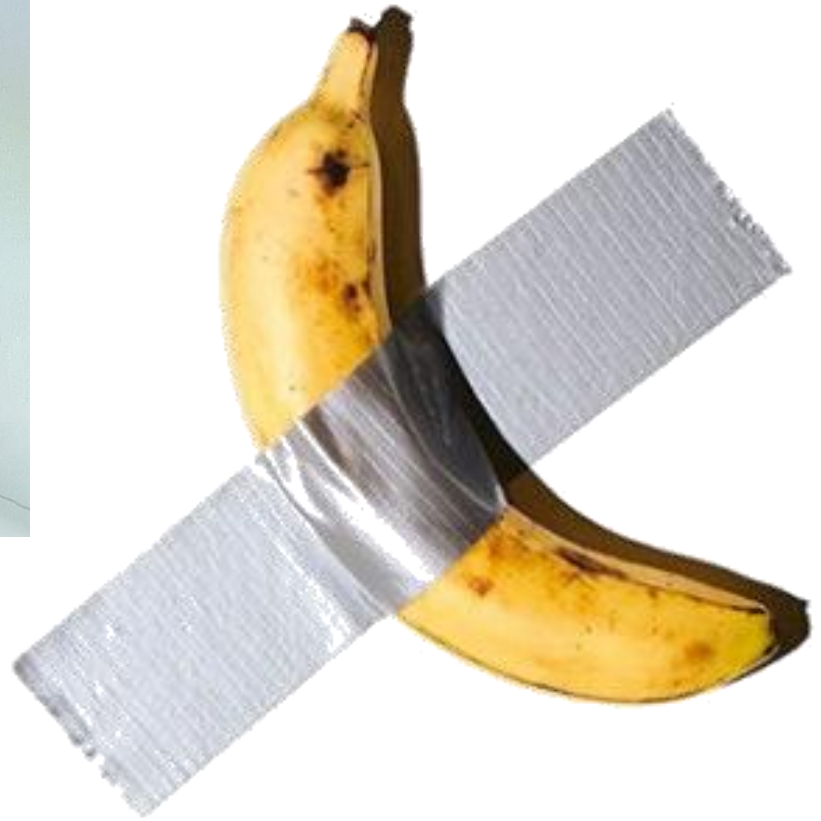
ARTE DIGITAL

EXPRESIÓN ARTÍSTICA QUE UTILIZA LA **TECNOLOGÍA DIGITAL** Y LAS **HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS COMO MEDIO** PRINCIPAL PARA CREAR LAS OBRAS.

La obra de los 69 millones.
Parte de la obra de **Beeple** 'Todos los días: los primeros 5000 días',
subastada en marzo por Christie's por 69 millones de dólares.
Es un NFT, una obra digital cuya autenticidad está avalada por una clave
criptográfica en blockchain.

Obra invisible de Salvatore Garau- 15.000€

Comedian (2018) de Maurizio Cattelan. 124.000€

Mierda de artista (1961) de Piero Manzoni
256.000€ una lata "mierda de artista"

NFT

"NFT" SIGNIFICA "TOKEN NO FUNGIBLE" EN INGLÉS, Y EN EL CONTEXTO DEL ARTE, SE REFIERE A UNA FORMA **DE PROPIEDAD DIGITAL ÚNICA E INDIVISIBLE** QUE UTILIZA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PARA GARANTIZAR LA **AUTENTICIDAD Y LA PROPIEDAD DE OBRAS** DE ARTE DIGITALES U OTROS ACTIVOS DIGITALES.

Una multimillonaria subasta de arte ha desatado la fiebre por los NFT. Su característica: son obras digitales únicas, imposibles de falsificar. Artistas, empresas y hasta clubs de fútbol se han lanzado a este nuevo y colosal mercado. Pero ¿qué son? Y, sobre todo, ¿por qué van a cambiar para siempre la economía y las finanzas? Te lo contamos

POR CARLOS MANUEL SÁNCHEZ Y MARÍA DE LA PEÑA FERNÁNDEZ-NESPRAL / FOTO: MEKAKUSHI Y BEEPLE

PROPUESTA DIDACTICA

CONCLUSIONES

LAS VANGUARDIAS SE ARTICULAN COMO **MOVIMIENTOS DE RUPTURA** CON LAS TRADICIONES O ESCUELAS ARTÍSTICAS.

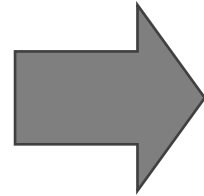
ES NECESARIO CONOCER TODA LA HISTORIA DEL ARTE, SUS DIFERENTES PERIODOS PARA LOGRAR COMPRENDER CÓMO APARECEN LAS NUEVAS CORRIENTES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS Y PODER TRANSMITIRLAS Y TRABAJAR EN EL AULA CON TODAS ESTAS POSIBILIDADES.

CONCLUSIONES

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

SIGLO XXI

PROYECTOS
INTERDISCIPLINARES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Emociones

Inteligencias múltiples

Pensamiento divergente

Vivencia práctica - protagonista

Habilidades sociales

Responsabilidad individual y grupal

Aprendizaje significativo

BAUHAUS