

LES DEBÍA DE LA CLASE ANTERIOR

MAN RAY y el Dada

VANGUARDIAS HISTÓRICAS

PARTE II

HISTORIA DEL ARTE 2018B
LICENCIATURA EN ARTE DIGITAL
M.E.V. Marcela Cadena Sandoval

Cubismo

No pinto lo que veo, pinto lo que sé.

Picasso

PERUGINO

Entrega de las llaves a San Pedro (líneas compositivas)

PERSPECTIVA LINEAL

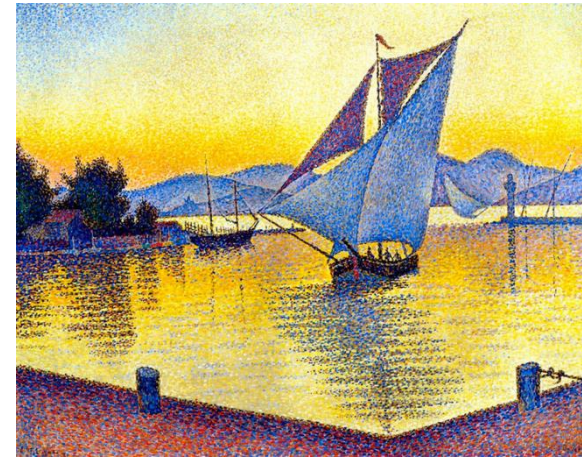

SIN PERSPECTIVA

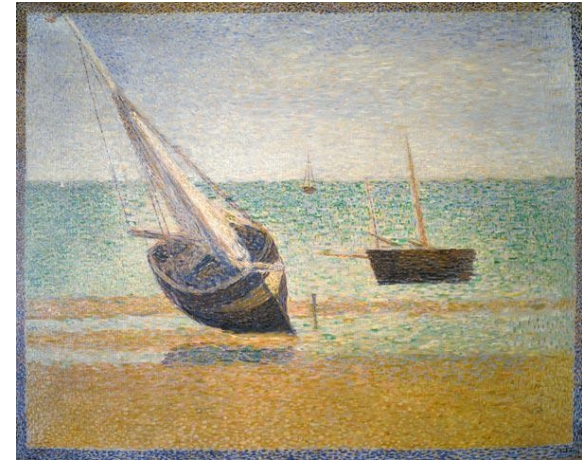
INFLUENCIA

POSTIMPRESIONISMO
Y/O
NEOIMPRESIONISMO

PAUL SIGNAC

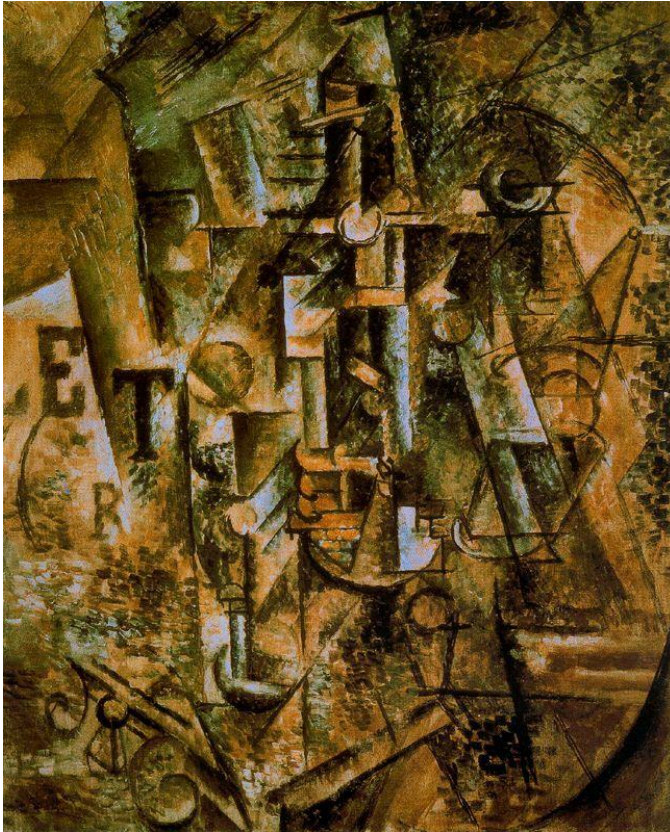
GEORGES SEURAT

PAUL CÉZANNE

CUBISMO ANALÍTICO

«La botella de ron» por Pablo Picasso

CUBISMO SINTÉTICO

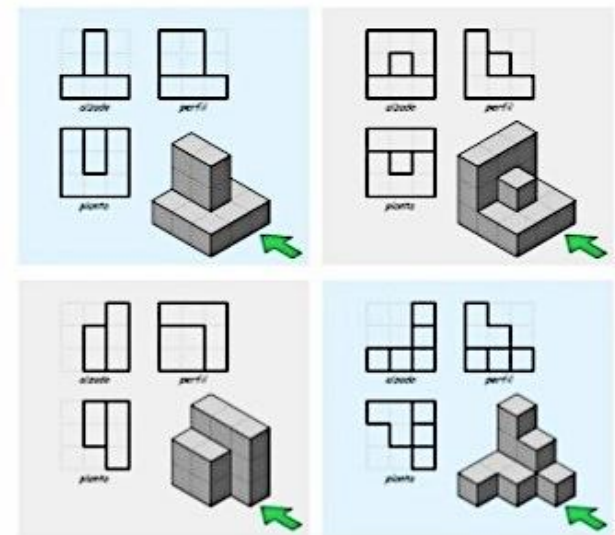
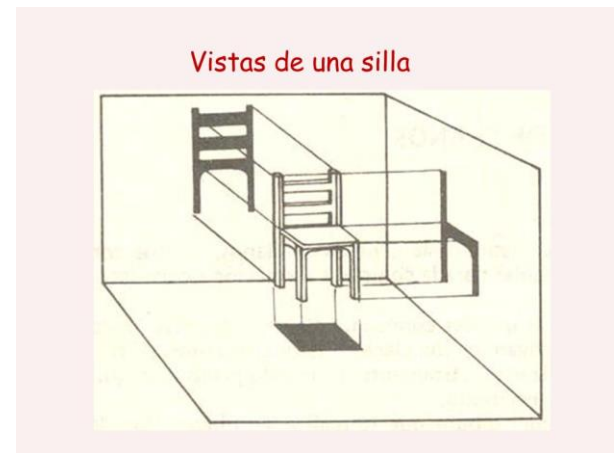
«La botella de ron» por Georges Braque

- Prácticamente monocromo
- Interés por la forma, el volumen y los planos
- Importa la geometría sobre la perspectiva
- Importa el volumen sobre el color
- *Collage y assemblage*
- Aparece el color
- Se plantean los atributos esenciales del objeto
- Se recurre al uso de objetos cotidianos: papel periódico, papel de colgadura, etiquetas, madera, etc., mezclados con el óleo.

ACTIVIDAD PARA NO DORMIRSE EN CLASE

Dibuje la silla del aula de clase bajo las características del cubismo analítico.
Puesta en común en clase.

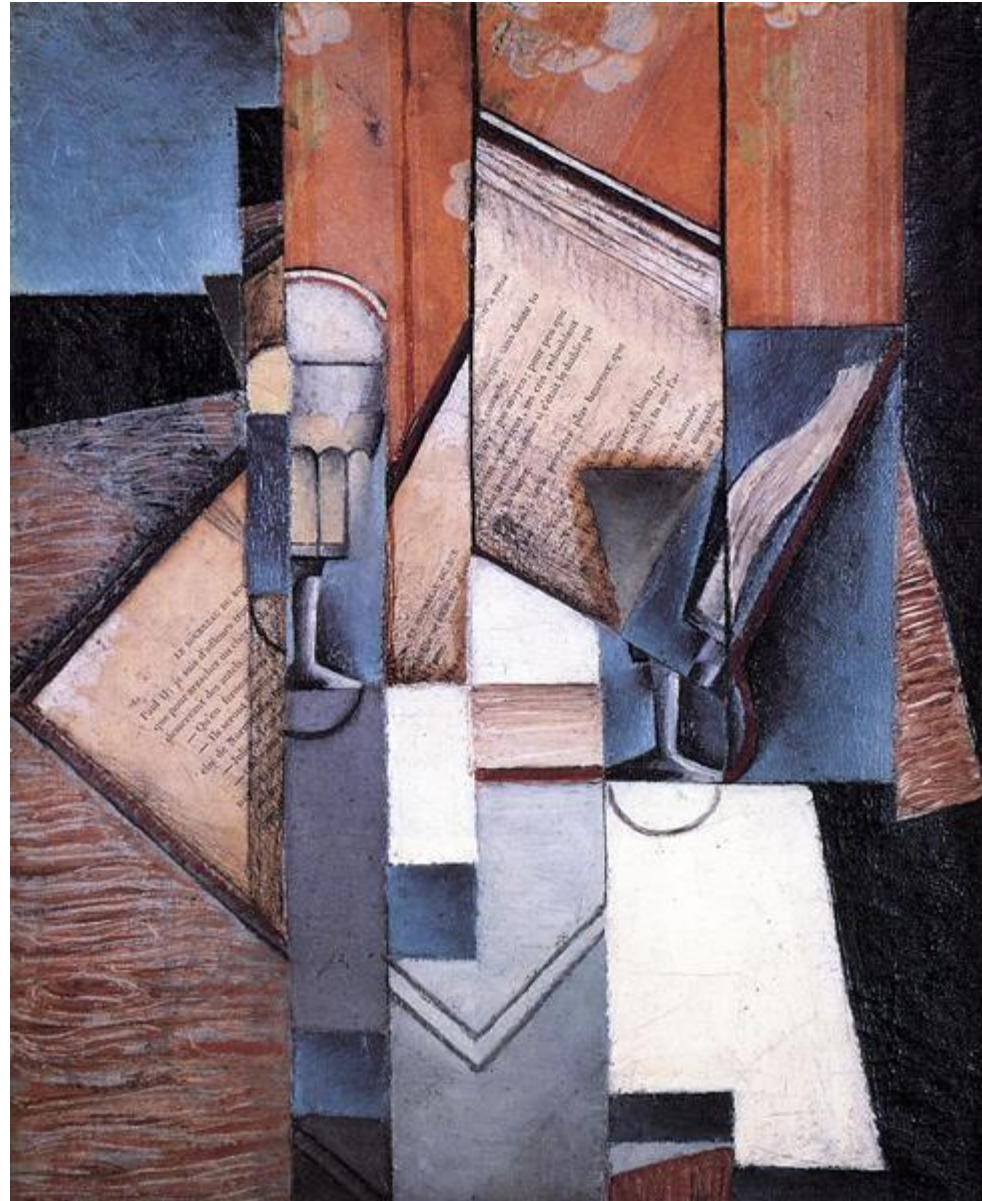
Violín, 1913. Picasso

Cabeza de hombre, 1913. Picasso

El sifón, 1913. Gris

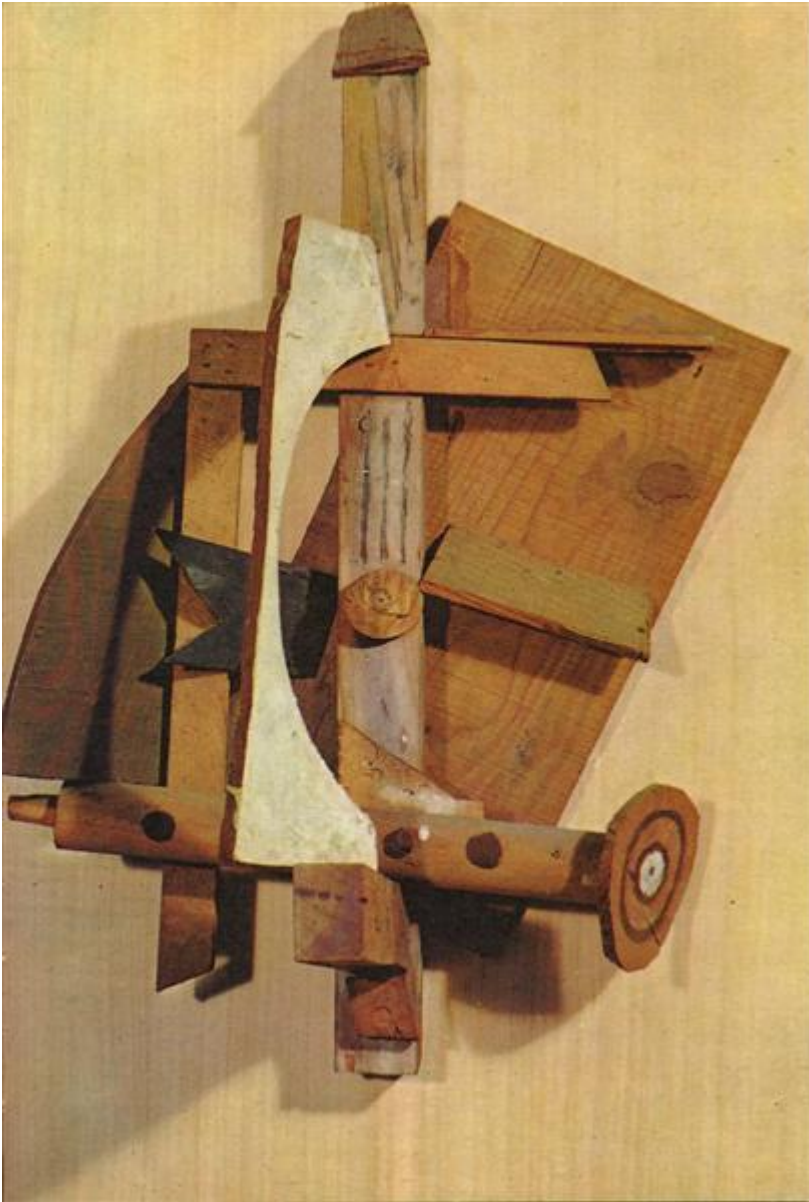
El libro, 1913. Gris

Violín y partitura en la mesa, 1913. Braque

Mandolín, 1914. Braque

Mandolín, 1914. Picasso

Violín, 1914. Picasso

**ACTIVIDAD PARA
NO DORMIRSE EN CLASE**

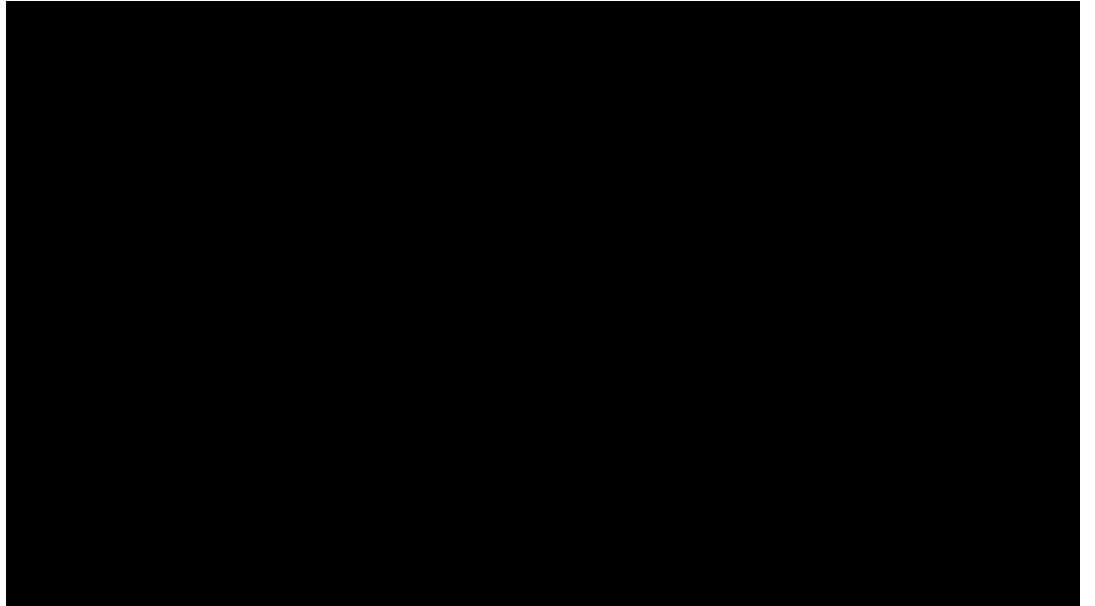
Con el material entregado en clase proponga a manera de *collage* o *assemblage* una imagen SU SILLA DURANTE ESTA CLASE.
Puesta en común en clase.

GUERNICA

Picasso

1927

Futurismo

Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y la ausencia de miedo.

Filippo Tomaso Marinetti

1909 - 1944

1909 MANIFIESTO FUTURISTA

ITALIA

Filippo Tomaso Marinetti

Umberto Boccioni

Luigi Russolo

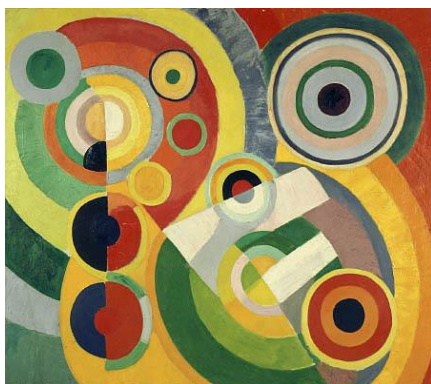
Carlo Carrà

Giacomo Balla

Gino Severini

Influencias:
ORFISMO y CUBISMO

Los ritmos interminables Robert Delaunay

- exaltación a la modernidad
  - avances tecnológicos como signo de perfección
  - automóviles, aviones, fábricas...
  - la patria, la temática bélica y militarista como valores a promover entre la sociedad
  - valores sociales como el coraje, la velocidad, el dinamismo, el cambio, la audacia y la valentía....
- admiración por la sociedad de masas y su deshumanización
  - su actividad político social vendría determinada por el movimiento fascista
  - se aprecian rasgos machistas y una admiración por el deporte, la guerra, la tecnología...

Filippo Tomaso Marinetti

Puesto que la literatura ha magnificado hasta ahora la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño, nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso, la bofetada y el puñetazo.

Queremos glorificar la guerra– única higiene del mundo–, el militarismo, el patriotismo, el ademán destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer.

TAREA

Surrealismo

Surrealismo

El hombre que no puede visualizar un caballo al galope sobre un tomate es un idiota.

Breton

¿QUÉ ES EL SURREALISMO?

ANTECEDENTES

FREUD

DADA Max Ernst

METAFÍSICA Giorgio de Chirico

Se muestra una **realidad ilógica pero verosímil**. Una lógica alternativa. En medio de una guerra mundial, los artistas muestran espacios misteriosamente quietos y tranquilos, silenciosos. ITALIA

EL GRECO

EL BOSCO

EL GRECO

Manierismo Italia S.XVI

FÁBULA

EL BOSCO

Pintura flamenca Países Bajos S.XV

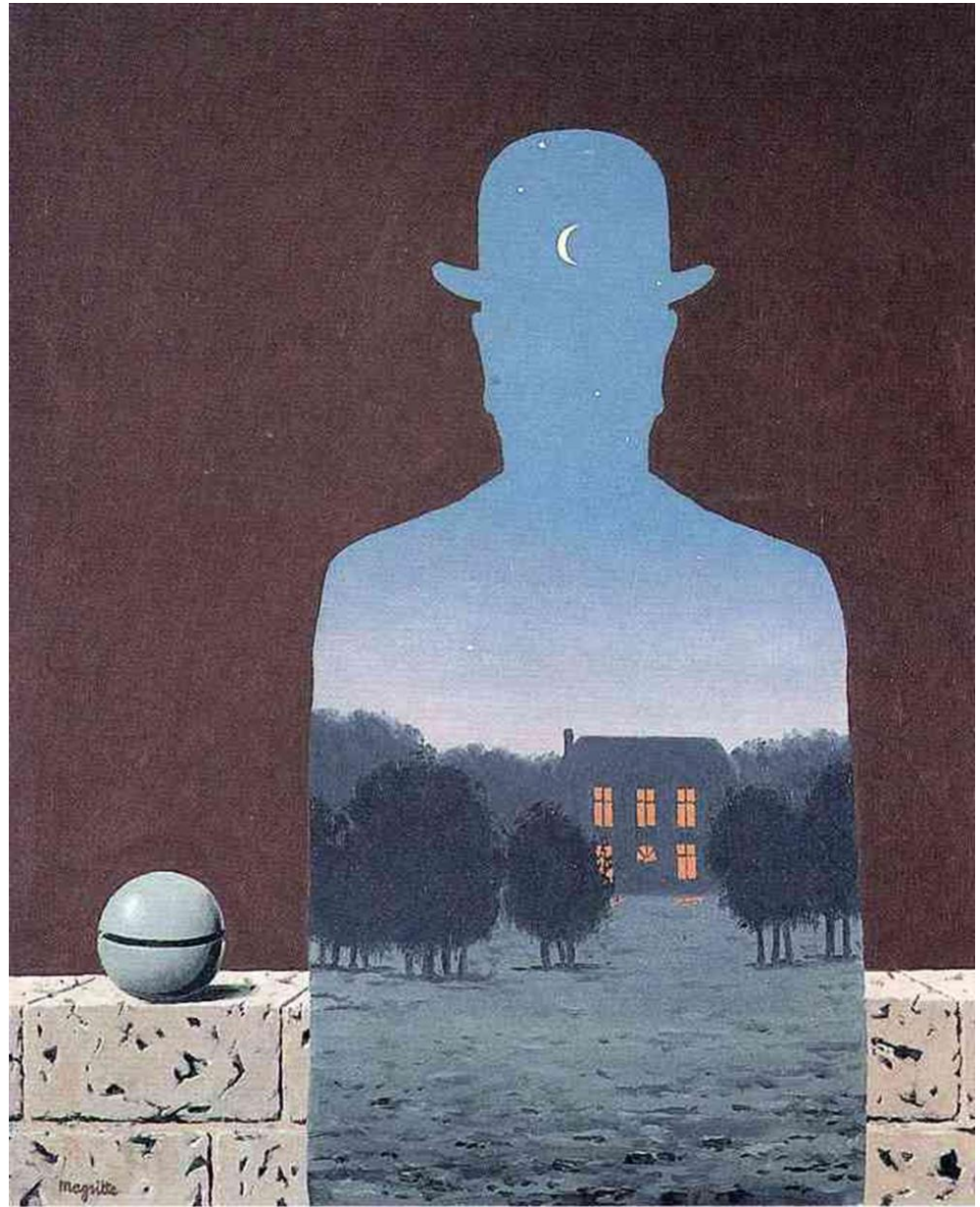
EL JUICIO FINAL

- En francés “sur” es sobre y “realisme” , significa realismo, por lo que la traducción del término es sobre el realismo.
- Movimiento artístico y literario que inicio en Francia en el año 1924 con un manifiesto de André Breton, y que intenta sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico mediante, la expresión automática de pensamiento o del subconsciente.
- Automatismo psíquico puro, a través del cual nos proponemos expresar, con palabras o por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. El dictado del pensamiento libre en ausencia de cualquier otro control o regulación de la razón, más allá de toda preocupación estética y moral (Breton)
- Se desarrolló en lo que se ha denominado el periodo de entreguerras, influyó en todas las artes, el cine, la poesía, la literatura, la fotografía.
- Crear “otro arte” que force al espectador a ir más allá, para poder percibir una realidad no visible ni palpable.
- El surrealismo cree que la razón es el origen de la crueldad y del caos que ha llevado a la guerra, y creen que a través del inconsciente se construirá una sociedad más humana.

RÉNE MAGRITTE

THE HAPPY DONOR

GIORGIO DE CHIRICO

MYSTERY AND MELANCHOLY OF THE STREET

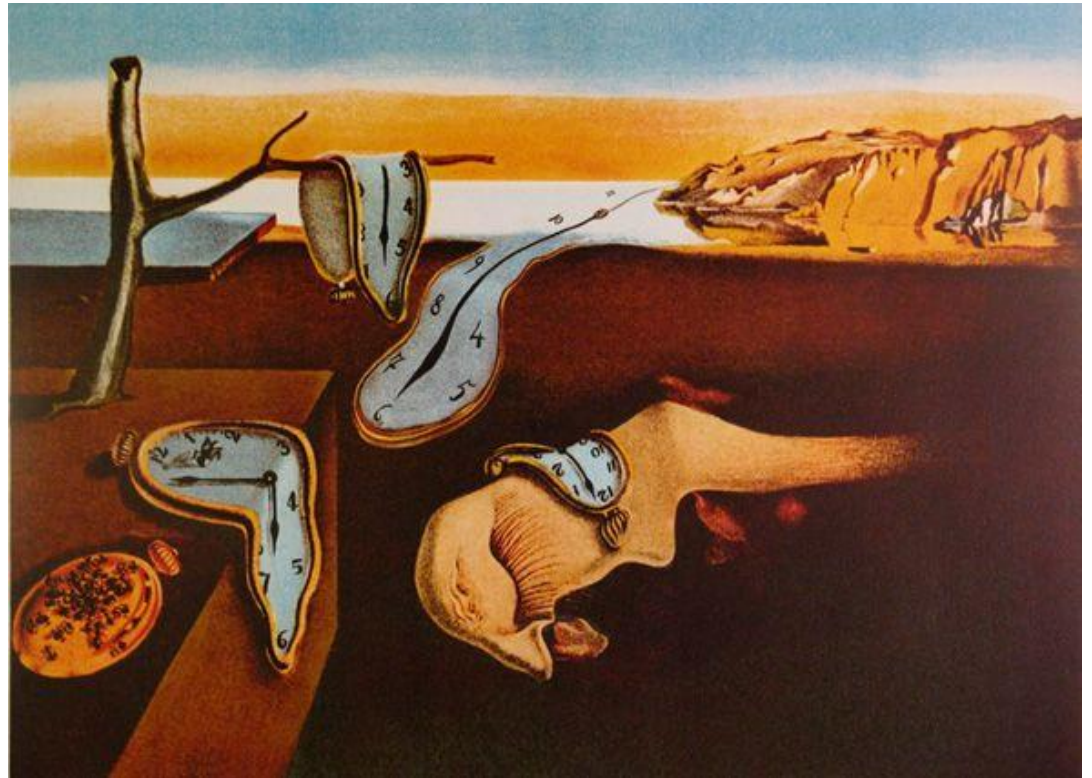
MAX ERNST

EL ELEFANTE CELEBES

SALVADOR DALÍ

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA

JOAN MIRO

DUTCH INTERIOR

TEMÁTICAS

- sacar a la luz lo que no es visible a través de la vista
- la libertad, el amor, la liberación de las normas sociales, temáticas sexuales y eróticas.
- la locura y el sueño. Animaciones de seres inanimados, metamorfosis, situaciones caóticas, sujetos o máquinas fantásticas, representaciones carentes de perspectiva, irreales, combinación de lo real con lo mágico o fantástico
- también es común el uso del humor negro o incluso de escenas crueles que persiguen abandonar los sentimientos y la esfera racional del individuo

TÉCNICAS

- Automatismo: El artista se deje llevar, que la mano fluya libremente, dejando realidades ubicadas en el subconsciente.
- *cadavre exquis* (cadáver exquisito). Debe hacerse por un grupo de 2 o más artistas juntos. De este modo el primer artista debe escribir, pintar o expresar lo primero que le venga a la cabeza, dando posteriormente el turno al otro artista que deberá repetir la operación, esto se realiza de manera repetitiva hasta que se va configurando la obra.
- *Dripping*: La técnica del goteo, tiene a su máximo representante en el artista Jackson Pollock (artista posterior al surrealismo)
- *Collage*: Consiste en pegar sobre el lienzo varios documentos, objetos de diferente origen y procedencia que crean una nueva realidad.
- *Frotage*: Fue creado por Marx Ernst, y consiste en pasar un lapicero sobre un papel situado en una superficie rugosa.
- *Grattage*: A través de la cual se graban o raspan trozos de tela sobre la obra.
- Decalcomanía: pasar de un papel a objetos diversos de madera, porcelana, seda, etc., imágenes coloridas
- Método paranoico crítico: A través de esta técnica se pretende llegar a lo irracional, interrelacionando e interpretando episodios delirantes.

