

LES DEBÍA DE LA CLASE ANTERIOR

LOS SUEÑOS DE AKIRA KUROSAWA

CUERVOS

1990

LOS SUEÑOS

Akira Kurosawa

VANGUARDIAS HISTÓRICAS

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

- Mirada hacia el futuro, ruptura con el pasado.
- Las VAH aparecen en la primera mitad del siglo XX.
- Las vanguardias son un cambio de actitud frente al arte como institución y a sus mecanismos de legitimación.
- Exigen del espectador un cambio de actitud al alejarse de la representación y enfocarse en la idea.
- Con la aparición del “Manifiesto Comunista de 1848” surgieron también manifiestos artísticos, que a modo de declaración pública recogían los propósitos de actuación.
- La Primera Guerra Mundial (1914), entre otros, provoca una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época. Empieza así el estereotipo de artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo ese mundo que provocaba situaciones miserables y desafortunadas.
- Gracias a la inconformidad con la estructura artística de entonces, se crea el salón de los rechazados.

Fauvismo

Au centre de la salle, un torse d'enfant, et un petit buste en marbre, d'Albert Marque, qui modèle avec une science délicate. La candeur de ces bustes surprend, au milieu de l'orgie des tons purs: Donatello chez les fauves...

(En el centro de la sala, un torso de niño y un pequeño busto en mármol de Albert Marque, que modela primorosamente. El candor de esos bustos sorprende en medio de la orgía de tonos puros: Donatello entre las fieras...)

Louis Vauxcelles

INFLUENCIAS

COLONIALISMO

Africa

Oceania

NABIS

Albert Marquet. Pareja bailando 1903

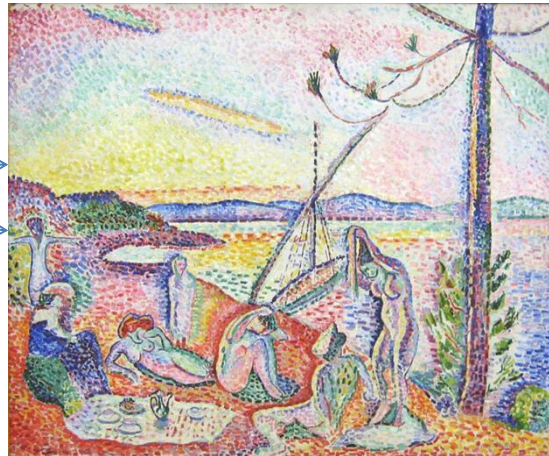
IMPRESIONISTAS

André Derain. Big Ben. 1906

POSTIMPRESIONISTAS

DIVISIONISMO

Henri Matisse. Lujo, calma y voluptuosidad. 1904

Las fieras

Algunos la consideran la primera
vanguardia histórica

1900-1910

Intuición

Libertad

Sentimientos

Expresión

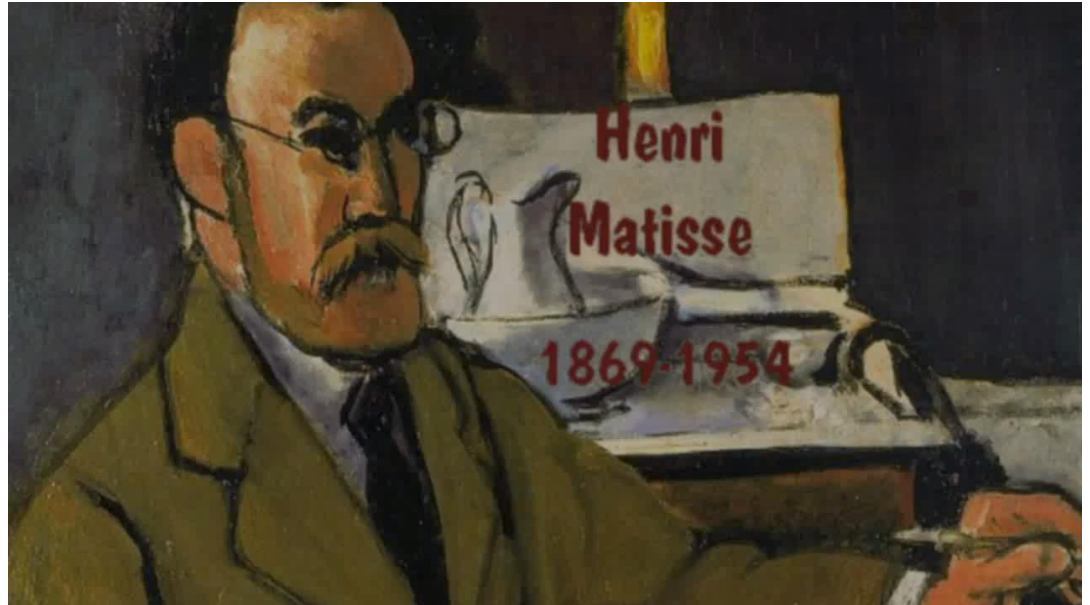
Color

Contornos oscuros

La luz mediante el matiz

Sin academicismo

Sin normas compositivas

Expresionismo

La forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y esto es lo que hace que el arte sea tan interesante.

Munch

1905-1933

Coincidencias de influencias y formales con el fauvismo francés (son contemporáneos)

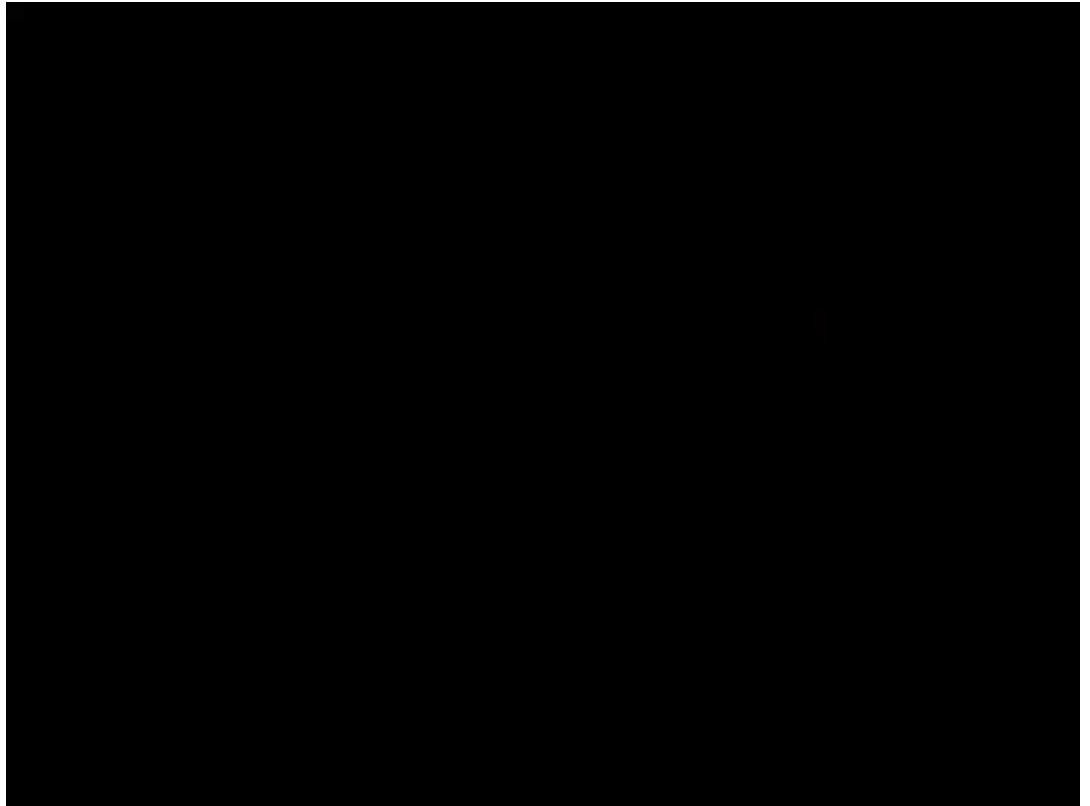
Reacción a la *Belle Epoque*

Reacción al impresionismo como impresión de la realidad, apuesta a la subjetividad, a la individualidad.

Pesimismo Fealdad Obscenidad Morbo
Violencia Soledad Miseria Muerte Sexo

Bergson, Einstein, Freud

Edvard Munch es precedente e influencia para el movimiento.

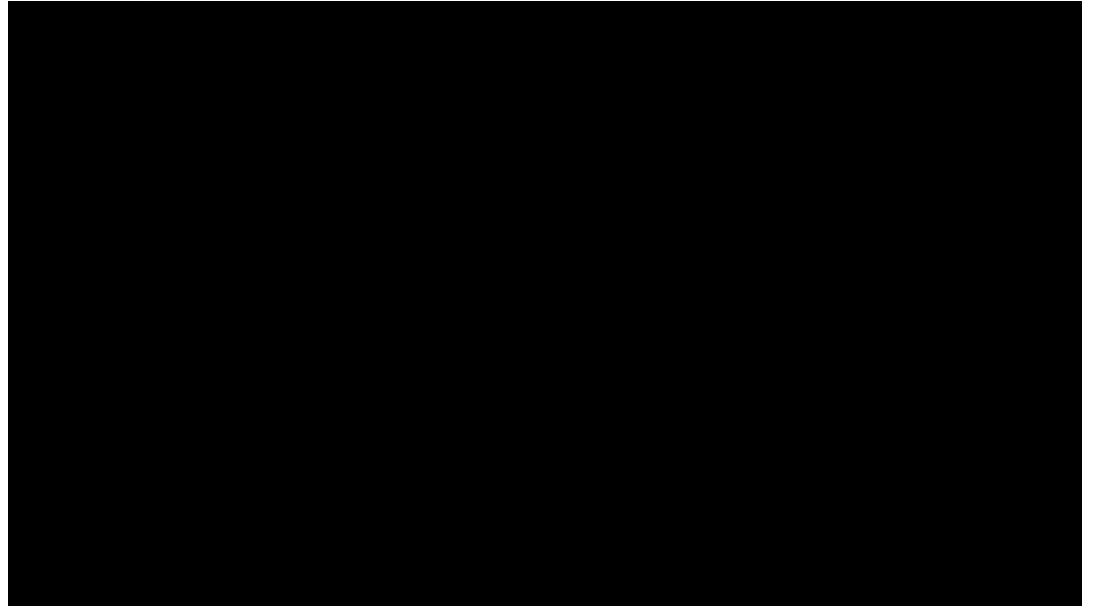

Cine

El gabinete del Dr. Caligari

Director: Robert Wiene

1920

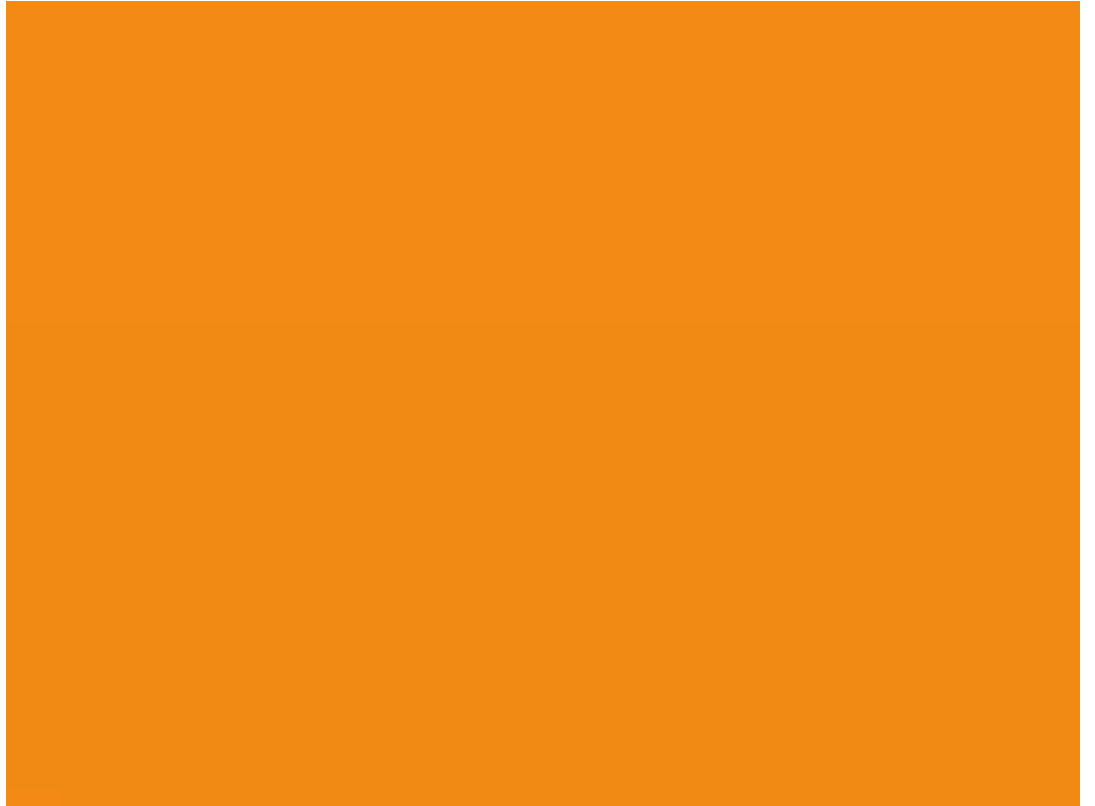

Música

Drei Klavierstücke ("Three Piano Pieces"), Op. 11

Arnold Schoenberg

1909

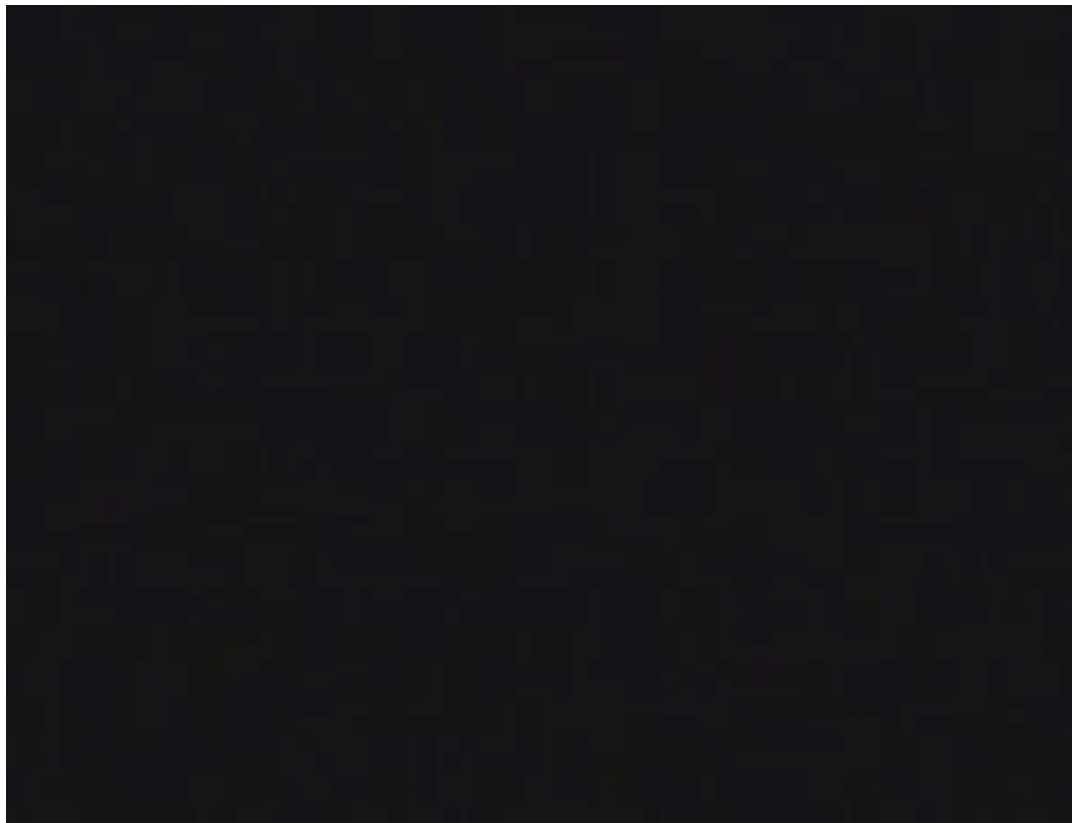

Danza

Mary Wigman

Hexentanz

1929

Arquitectura

Torre Einstein.

Arq. Erich Mendelsohn.

1921

Artes plásticas

**EXPRESIONISMO
ALEMÁN**

Die Brücke
El puente

Der Blaue Reiter
El jinete azul

Neue Sachlichkeit
Nueva objetividad

**EXPRESIONISMO
AUSTRIACO**

**EXPRESIONISMO
FRANCES**

Escuela de París

ACTIVIDAD PARA NO DORMIRSE EN CLASE

Dividirse en 5 grupos
Con ayuda de los apuntes
preliminares que tomaron
para la clase identificar
cada grupo expresionista
y definir:

1. Características
2. Fundadores
3. Ejemplos de
producción de artistas

Compartir en una
presentación de 5 minutos

Usar BIBLIOTECA,
INTERNET, APUNTES

INSERTAR RESULTADOS

TAREA

1. DADA
2. MARCEL DUCHAMP

Dada

DADA, as for it, it smells of nothing, it is nothing, nothing, nothing.

DADA, en sí mismo, huele a nada, es nada, nada, nada.

PICABIA

IRRACIONAL

ESPONTANEIDAD

1916 (1 Guerra M)

Cabaret Voltaire

No es un movimiento artístico sino un
estilo de vivir , una ideología total.

Contra el arte burgués

LIBERTAD

INCONCIENTE

Hugo Ball

Tristan Tzara

Jean Arp

Marcel Duchamp

Suzanne Duchamp

Sophie Taeuber-Arp

Emmy Hennings

Hans Richter

Richard Huelsenberg

ALEATORIEDAD

INMEDIATEZ

IMPERFECCIÓN

GESTO

CAOS

PROVOCACIÓN

ESCÁNDALO

Nehmen Sie
DADA ernst,
es lohnt sich!

Dilettanten
erhebt Euch
gegen die Kunst!

DADA

DADA ist
politisch

PRIMERA FERIA INTERNACIONAL DADA, 1920
IZQUIERDA A DERECHA: RAOUL HAUSMANN, HANNAH HÖCH (SENTADA), DR. OTTO BURCHARD, JOHANNES BAADER,
WIELAND HERZFELDE, MARGARETE HERZFELDE, OTTO SCHMALHAUSEN (SENTADO), GEORGE GROSZ, JOHN
HEARTFIELD.

ABCD, Autorretrato
1921, Raoul Hausmann

Autómatas republicanos,
1920, George Grosz

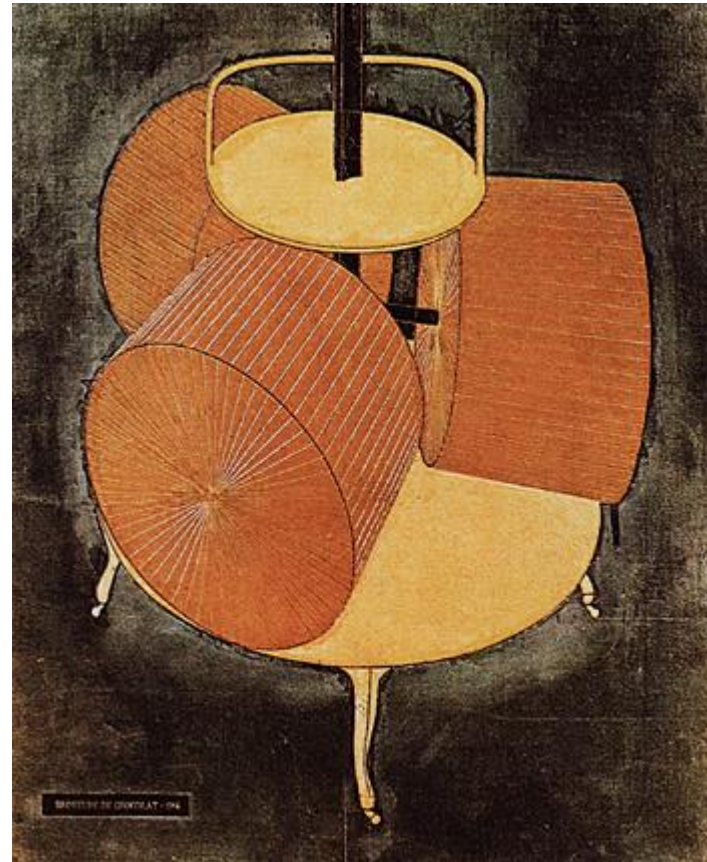

Configuración (ombligo, camisa y
cabeza)

1927-1928, Jean Arp

El molinillo de chocolate I,
1914, Marcel Duchamp

Sin título – Dada
hacia 1922, Max Ernst

La Virgen Maria castigando al Niño
Jesús

1926, Max Ernst

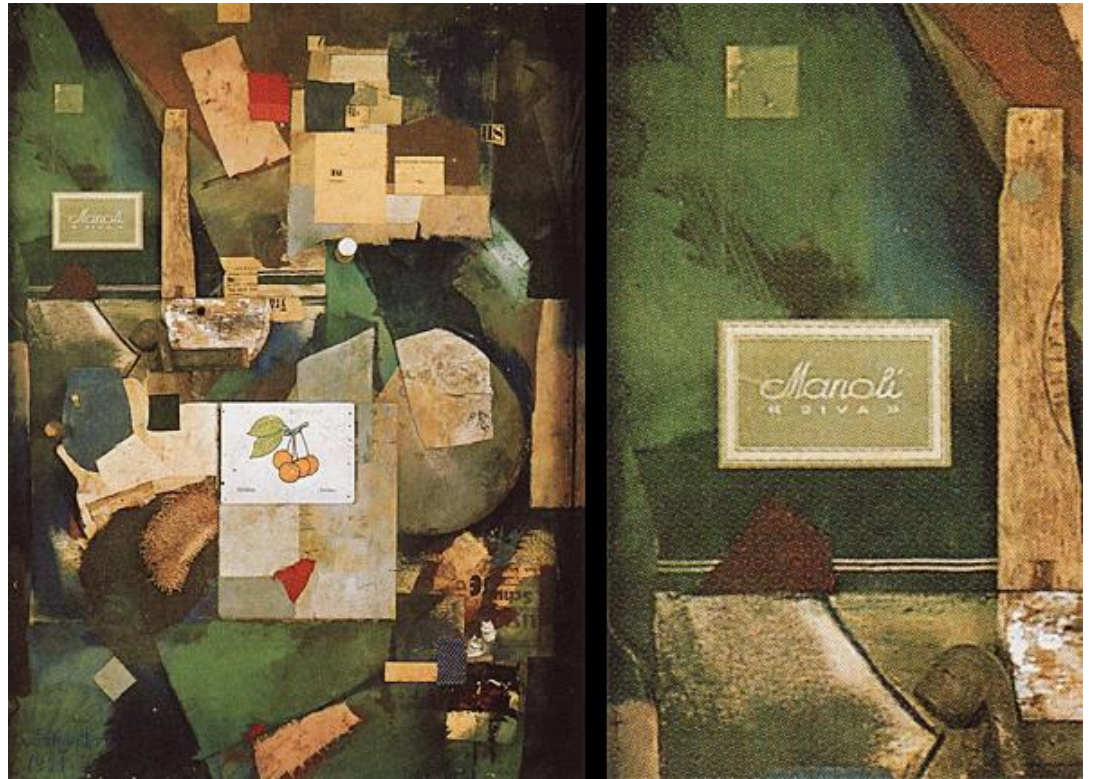

La novia
1927, Hannah Höch

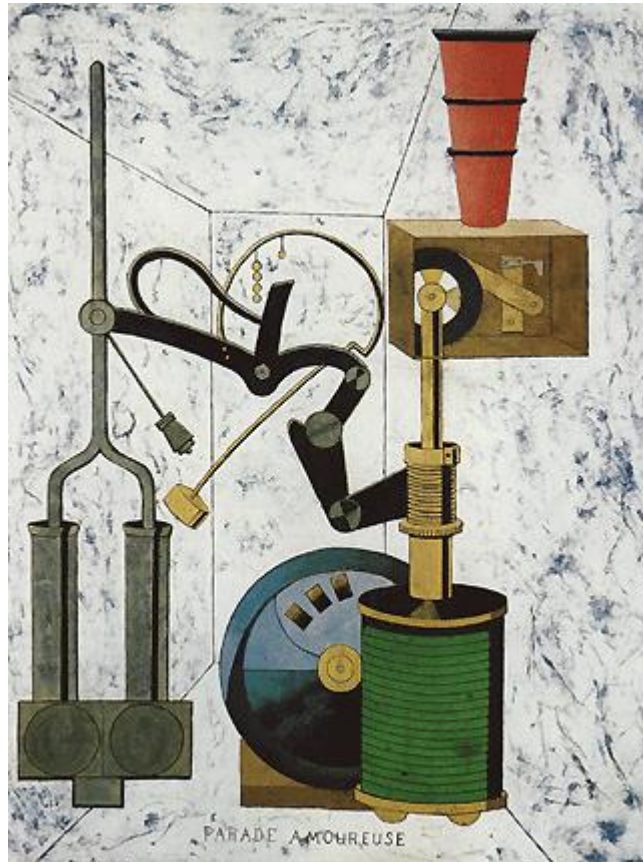

Pintura Merz 32 A (El cuadro de las cerezas)

1932, Kurt Schwitters

Parada amorosa
1917, Francis Picabia

Sophie Taeuber Arp

Sophie Taeuber Arp

POESÍA

KARAWANE

jolifanto bambla ô falli bambla
grossiga m'pfa habla horem

égiga goramen

higo bloiko russula huju

hollaka hollala

anlogo bung

blago bung

blago bung

bosso fataka

ü üü ü

schampa wulla wussa ólobo

hej tatta gôrem

eschige zunbada

wulubu ssubudu uluw ssubudu

tumba ba- umf

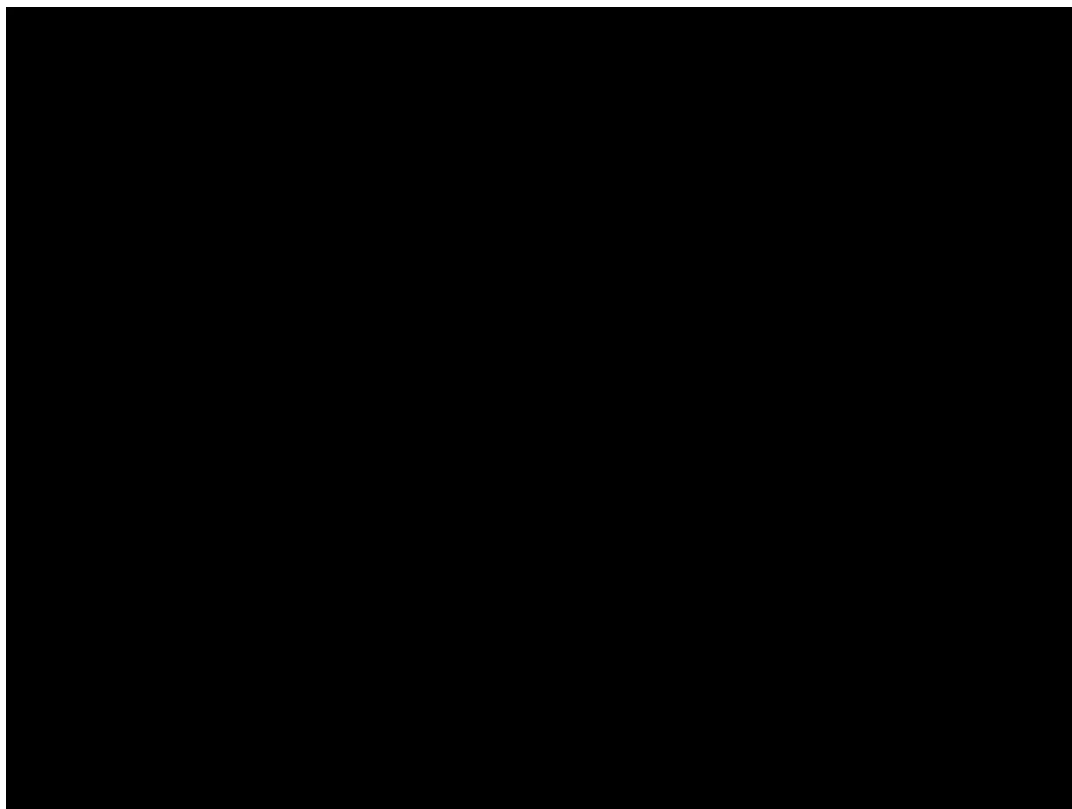
kusagauma

ba - umf

(1917)
Hugo Ball

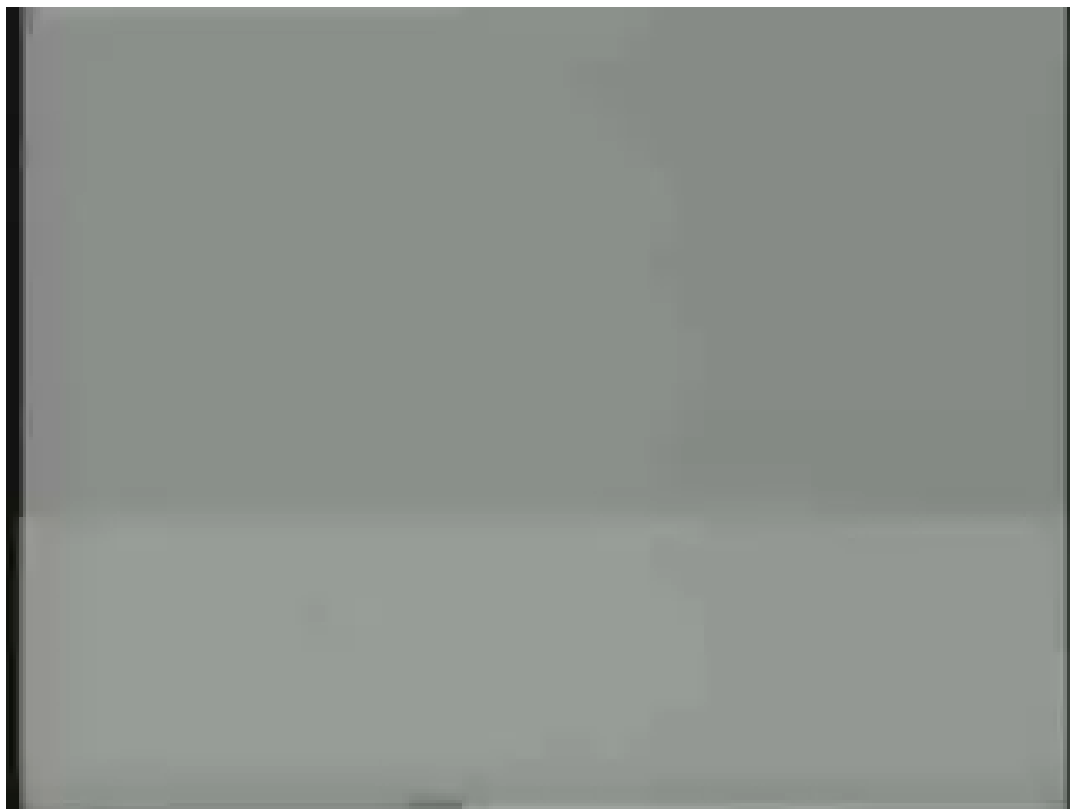
KARAWANE

Hugo Ball

SOUND POEM

Hugo Ball

URSONATE

Kurt Schwitters

**ACTIVIDAD PARA
NO DORMIRSE EN CLASE**

Para hacer un poema dadaísta

[Poema - Texto completo.]

Tristan Tzara

Coja un periódico.

Coja unas tijeras.

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.

Recorte el artículo.

Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa.

Agítela suavemente.

Ahora saque cada recorte uno tras otro.

Copie concienzudamente

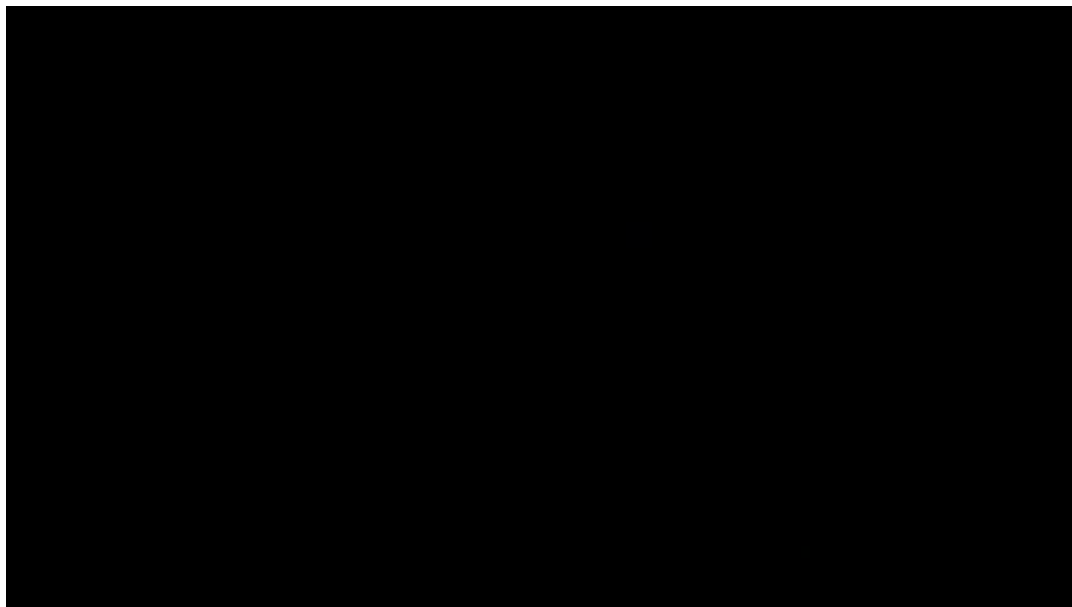
en el orden en que hayan salido de la bolsa.

El poema se parecerá a usted.

Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo.

Marcel Duchamp

1887-1968

STANDARTD STOPPAGES

1913-14, Paris

READYMADES

TAREA

1. CUBISMO
2. FUTURISMO

Cubismo

No pinto lo que veo, pinto lo que sé.

Picasso

PERUGINO

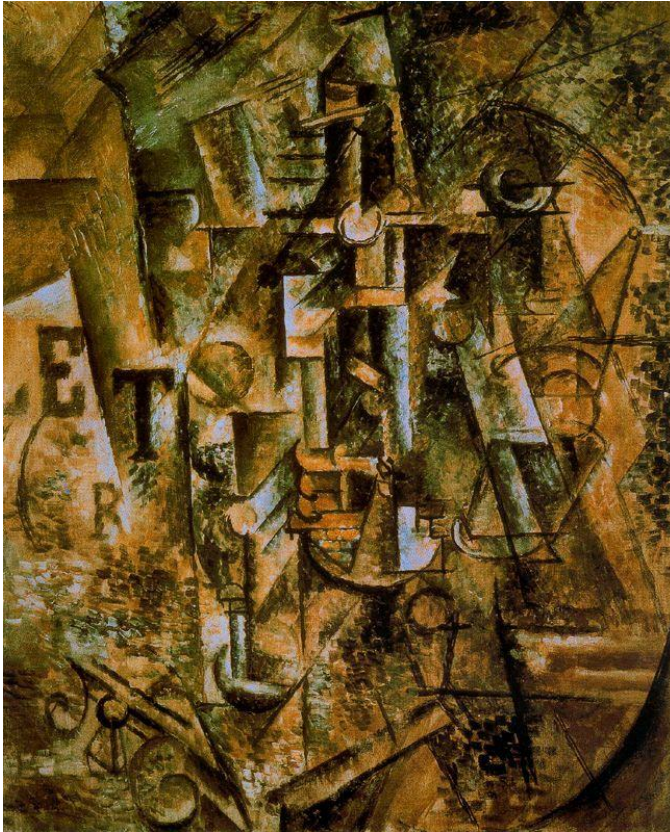
Entrega de las llaves a San Pedro (líneas compositivas)

PERSPECTIVA LINEAL

SIN PERSPECTIVA

CUBISMO ANALÍTICO

«La botella de ron» por Pablo Picasso

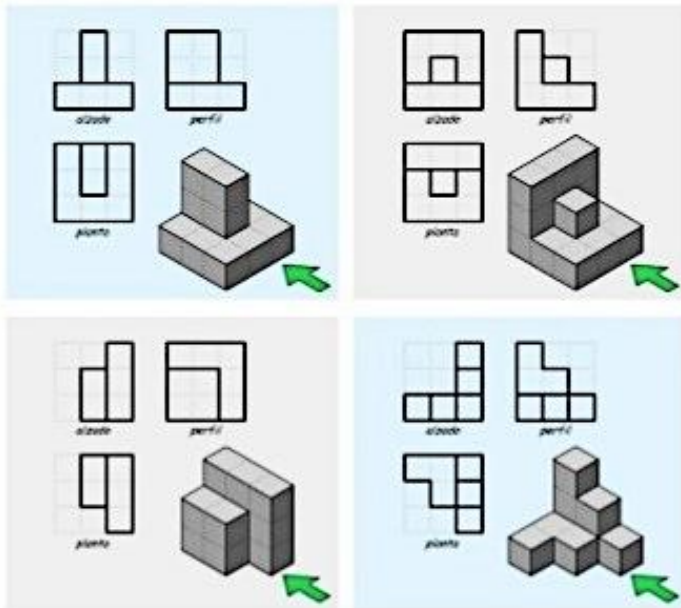
CUBISMO SINTÉTICO

«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 la pintura.

ACTIVIDAD PARA NO DORMIRSE EN CLASE

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

**ACTIVIDAD PARA
NO DORMIRSE EN CLASE**

Con el material entregado en clase proponga a manera de collage una imagen que hable del estudiante, como una idea global.