

VANGUARDIAS SIGLO XX

EXPRESIONISMO

FAUVISMO

CUBISMO

FUTURISMO

DADAÍSMO

SUPREMATISMO

CONSTRUCTIVISMO

INICIO DE LAS VANGUARDIAS

El arte del siglo XX se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se denominan *ismos*, las cuales se interrelacionan entre sí. Las vanguardias no son cronológicas, se desarrollan de manera paralela entre ellas.

Es importante considerar el arte del siglo XX como ruptura con respecto a lo anterior. El año 1863 se puede tomar como fecha de inicio de las vanguardias, cuando Manet pinta *Almuerzo sobre la hierba*. La obra tenía antecedentes del Renacimiento italiano en cuanto a la temática, pero el modo de plantearlo causó escándalos.

1. El Impresionismo y el Postimpresionismo constituyen el punto de partida para las corrientes del siglo XX.
2. Los adelantos de la técnica, la Revolución Industrial.
3. La I y II Guerra Mundial.
4. Los filósofos aportan teorías reveladoras.

Almuerzo sobre la hierba
Edouard Manet

FAUVISMO

Los principios del fauvismo están representados por Gauguin y Van Gogh, los cuales apostaban por obras intensamente coloreadas, como “animales” sosegados al momento de pintar. El fauvismo es un **estallar estético y sentimental**.

Es un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. No es un método riguroso. La primacía del color obliga a la forma a ser más expresiva que fiel a la realidad. El pintor fauve rechaza convencionalismos y descubre un lenguaje personal para alcanzar su máximo objetivo:

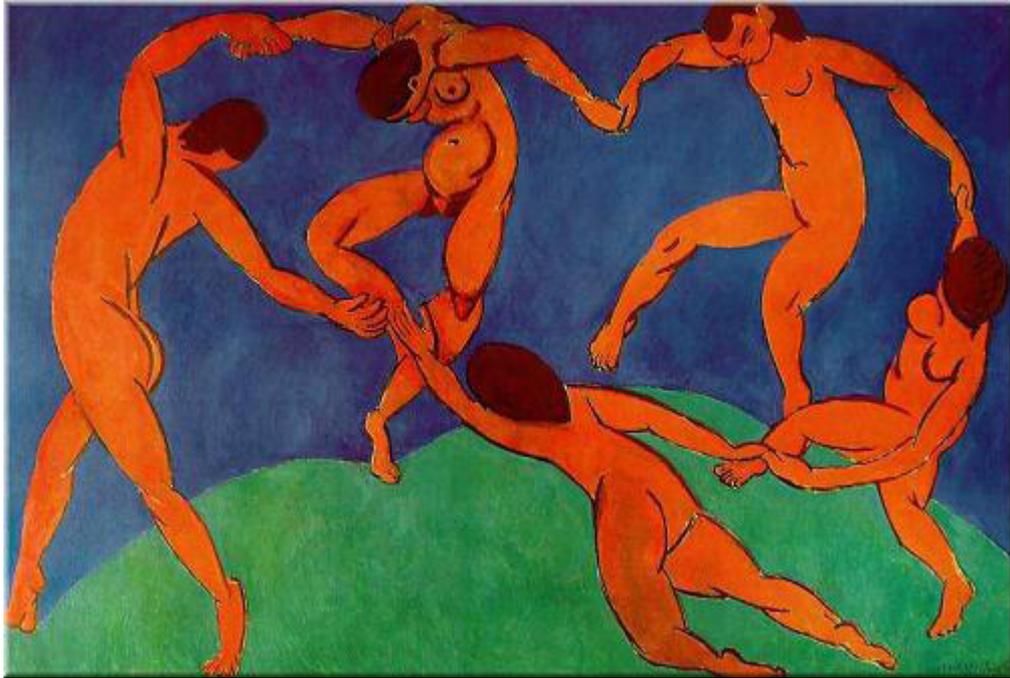
unión de arte y vida

El artista es un nuevo dios que moldea su obra. Esta liberación no debe entenderse como un desorden, rechazo o ignorancia, pues la libertad no se reclama hasta que se tiene plena conciencia de haber alcanzado los medios necesarios. Antes de lanzarse a la aventura de la innovación, se aprende la técnica.

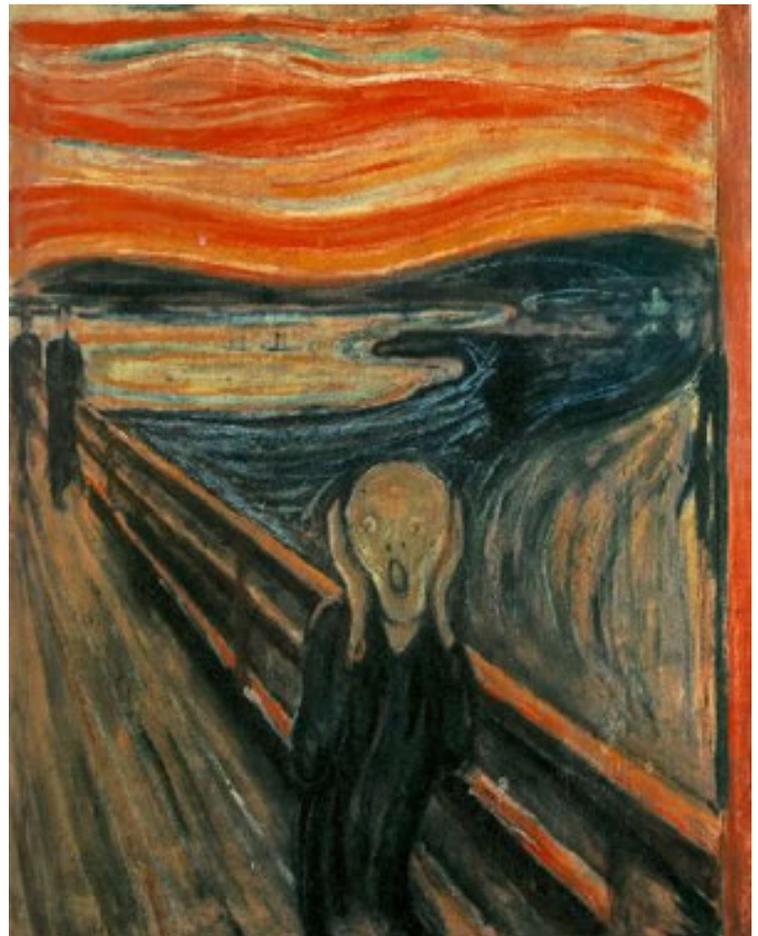

EXPRESIONISMO

El objetivo del expresionismo es expresar las *falias* y *fobias* del ser humano. Para esto, no se requiere de una técnica específica, ni de un resultado particularmente bello o estético. Lo importante es transmitir el sentimiento y la subjetividad. El fin es que el espectador que contempla, se sienta agobiado, asustado o deprimido, según el estado que se quiera transmitir.

El grito
Munch

Gregor Ling, Tunnel Gallery

CUBISMO

El arte del siglo XX se caracteriza por configurarse de múltiples corrientes que se denominan *ismos*, las cuales se interrelacionan entre sí. Las vanguardias no son cronológicas, se desarrollan de manera paralela entre ellas.

Es importante considerar el arte del siglo XX como ruptura con respecto a lo anterior. El año 1863 se puede tomar como fecha de inicio de las vanguardias, cuando Manet pinta *Almuerzo sobre la hierba*. La obra tenía antecedentes del Renacimiento italiano en cuanto a la temática, pero el modo de plantearlo causó escándalos.

1. El Impresionismo y el Postimpresionismo constituyen el punto de partida para las corrientes del siglo XX.
2. Los adelantos de la técnica, la Revolución Industrial.
3. La I y II Guerra Mundial.
4. Los filósofos aportan teorías reveladoras.

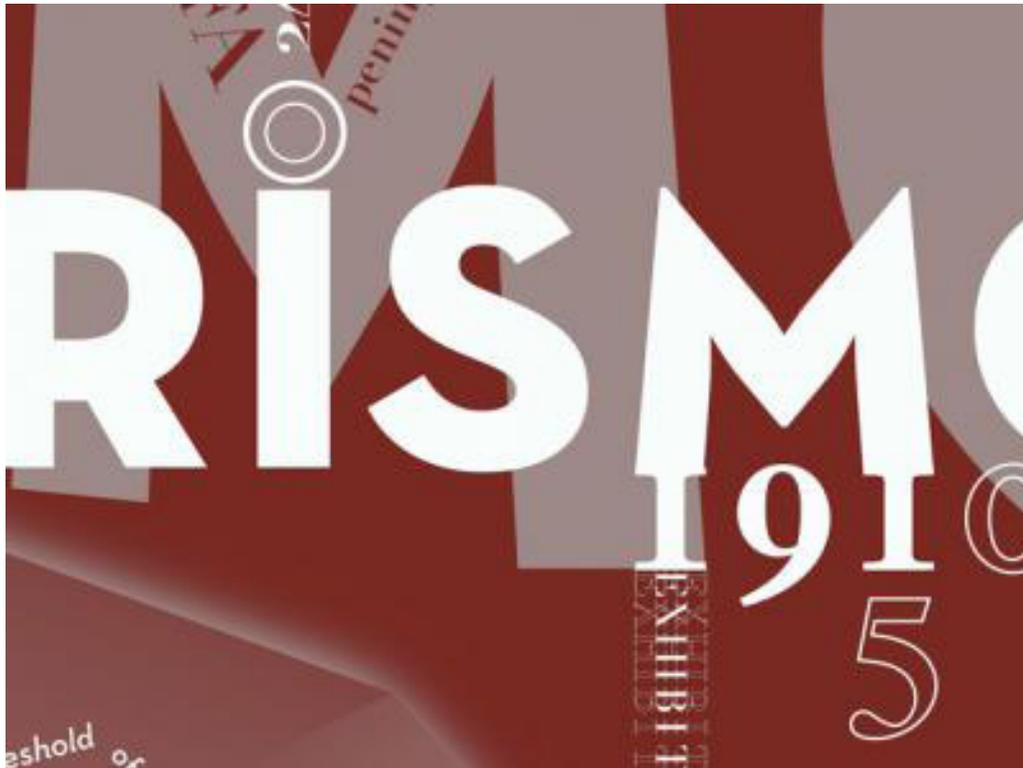

FUTURISMO

Se toma el automóvil como símbolo de velocidad y dinamismo.

Manifiesto Futurista, escrito por Filippo Tommaso Marinetti en el cual afirma: “un automóvil de carreras, que parece correr sobre metrallas, es más hermoso que la Victoria de Samotracia”

Artelista

Artelista

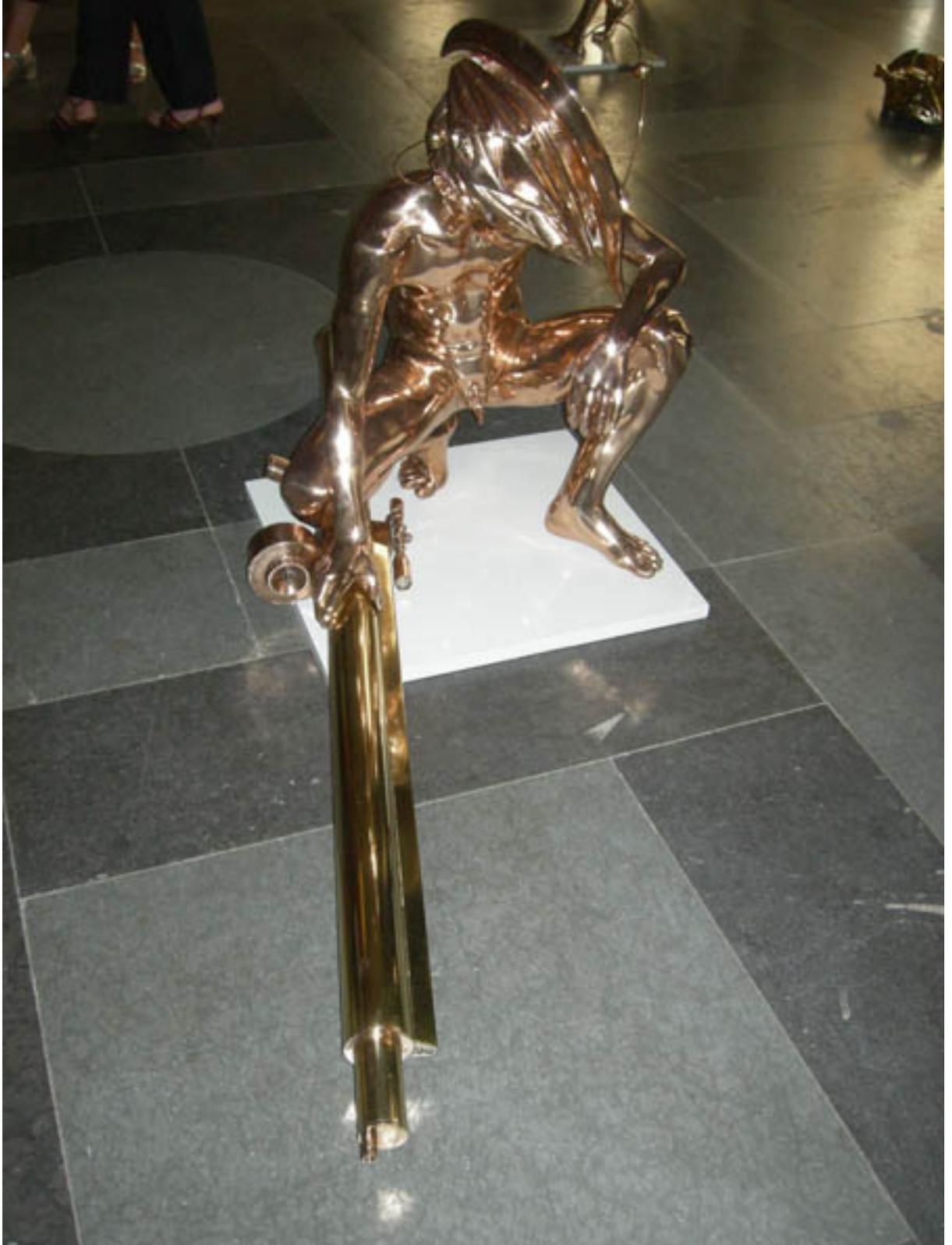
Artelista

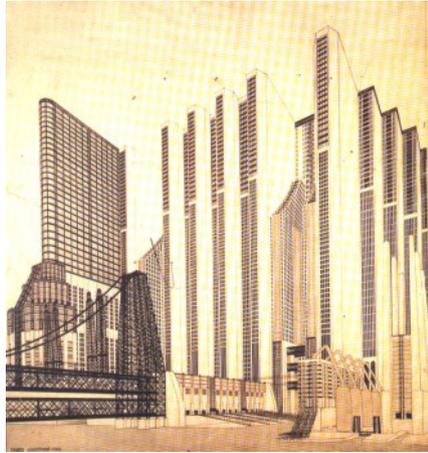
Artelista

Artelista

Artelista

<http://silverio.artelista.com>

LA BELLEZA DE LA VELOCIDAD

FUTURISMO

1909-1916

"UN AUTOMÓVIL DE CARRERAS, QUE PARECE CORRER SOBRE METALLA, ES MÁS HERMOSO QUE LA VICTORIA DE SAMOTRACIA".

VOQUES INCONFORMISTAS Y ENTUSIASTAS

DESPECCIO DE LO IMITATIVO

VENIMOS A CLARIFICAR LA GUERRA, LA ÚNICA SALVACION DEL MUNDO

ENERGIA ENERGIA ENERGIA

LA DECADENCIA DE LO ANTIGUO

CARACTERÍSTICAS Y FUNDAMENTOS

- Negación del pasado y del academicismo.
- Desprecio de lo imitativo
- Exaltación de la originalidad.
- Intento de expresar las estructuras del movimiento: tiempo, velocidad, energía, fuerza, etc.
- Creación de ritmos mediante formas y colores.
- Temática figurativa: máquinas, deportes, guerra, vehículos en movimiento, etc.
- Color refulgente, tanto plano como modulado; también transparencias

ENTORNO

SOCIAL Y GEOPOLITICO

Los increíbles avances tecnológicos de la época llevan a los futuristas a mitificar a la máquina y a convertir a la velocidad en su religión

Durante los inicios del siglo XX, mientras el Cubismo se hacía un espacio en el arte exportando al mundo sus preceptos y obras desde Francia, surge en Italia una corriente que rechaza la obra humana hasta entonces realizada y sugiere una revolución mundial con las máquinas como protagonistas, considerando a éstas como las principales representaciones del progreso humano.

UN movimiento literario y artístico

EL FUTURISMO

Dinamismo violento y radical

la emoción y el vértigo de los nuevos tiempos

Propone la destrucción de las instituciones representadas por el gobierno, las academias y el Vaticano, con el fin de despertar a la sociedad a la naciente modernidad. El divorcio, la distribución de las riquezas, la igualdad del hombre y la mujer, son puntos capitales recogidos en su programa político. Se defiende la guerra como única vía para la depuración de un mundo anticuado y decadente, y se considera al militarismo, como sistema de revalorización del sentido patriótico.

EL FUTURISMO EL FUTURISMO EL FUTURISMO EL FUTURISMO

Dejo como herencia

la sensibilidad por una nueva dimensión de la vida moderna, las máquinas y la velocidad.

VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD

FOTOGRAFIA

CASTROBONERIA

POESIA

DIVERSAS ACTIVIDADES DEL FUTURISMO

TEATRO

PINTURA

MUSICA

ARQUITECTURA

DANZA

LITERATURA

POLITICA

ESCOLTURA

CUIDAD Y FIGURA HUMANA EN MOVIMIENTO

EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS MECANICOS Y EL USO RACIONAL Y CIENTIFICO DEL MATERIAL

LA NUEVA BELLEZA DEL CEMENTO Y DEL HIERRO

MÁQUINAS, DEPORTES, GUERRA, VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

