

> Propósitos:

Que el alumno reconozca y sepa diferenciar, los cambios que se fueron gestando, en el Arte del Siglo XIX, origen de la diversidad de Corrientes, que caracterizan al Siglo XX; tomando en cuenta, además, la realidad Histórico-Cultural del Período que se estudia.

> Bibliografía.-

+ Básica:

- Esteva Loyola, Ángel, *Estilos en Arquitectura*. México, Herman, S.A., 1993.
- Fontbona, Francesc, *Las claves del arte modernista*. Barcelona, Planeta, 1992.
- Herbert, Robert, *El Impresionismo*. México, Alianza, 1995.
- Sigal, Silvia, et al., *Historia de la Cultura y del Arte*. México, Alhambra, 1989.

> Índice Temático:

7.0) Marco Histórico-Cultural

- 7.1) Modernismo *
- 7.2) Art Nouveau y Decó *
- 7.3) Dadaísmo y Fauvismo *
- 7.4) Surrealismo *
- 7.5) Cubismo *
- 7.6) Expresionismo (o la nueva "Objetividad") *
- 7.7) Realismo Socialista y Muralismo *
- 7.8) Geometrismo, Abstraccionismo y Concretismo *
- 7.9) Vanguardias, Hiperrealismo y Futurismo *

* Marco Histórico-Cultural - Artes Plásticas, Dinámicas y Menores.

> Descripción del Contenido.-

En esta Unidad, se conocerán las Corrientes de los "ismos", dentro del proceso, Histórico-Cultural, de consolidación del sistema "Capitalista" (o "Primer-Mundista"), "Socialista" (o del "Segundo Mundo") y de la "Tercera Vía" ("Tercer-Mundista" o "Culturas en Proceso de Desarrollo"); La nueva concepción de la "Obra de Arte" y su transformación en "mercancía, comercial".

Comprenderán que, a diferencia del Siglo XIX, en el que destaca el Arte "Académico" o de los "Retornos" y el "Eclecticismo" o "Romanticismo", Corrientes del gusto de una Sociedad, que retornó al color, las formas del Islamismo y las "Impresiones luminosas" ("Impresionismo", con una marcada influencia del Arte Oriental); las vivencias y la realidad social del Ser Humano, durante fines del Siglo XIX, dieron origen a nuevas Corrientes Artísticas.

Se analizará el arte "expresivo", que se manifiesta a través de los colores y estados de ánimo y que ejerció una decisiva influencia en el Arte de principios del Siglo XX.

Se conocerán las Corrientes que surgieron en la entre la 1ª Guerra y la Post-Guerra ("Mundiales"), como consecuencia de la problemática de la época y del absurdo que significó para el Arte, la "violencia".

Se comprenderá la importancia de la "Geometría" y la influencia del Arte Africano, en el "Cubismo". Se comprenderá la gran significación estética del "Surrealismo", que se interesa por lo "fantástico", lo maravilloso y que introduce la Poesía en la Pintura, Cinematografía y Fotografía.

Se comprenderá el Arte en el Mundo Socialista, cuyas obras están destinadas a la "Politización, Educación y Promoción o a la exaltación del Trabajo", apoyando la construcción de una nueva Sociedad.

Se analizarán las corrientes características de esta época, creadas por un ser de constantes búsquedas "vivenciales", de Técnicas, Estilos y Rompimientos, de "esquemas y valores preestablecidos"; en los terrenos Teórico y Práctico.

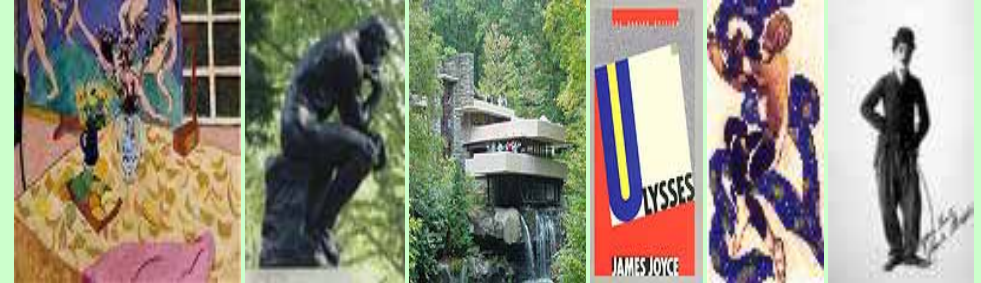
Se resaltarán la gran trascendencia de la Primera y Segunda Guerras y el subsecuente Período de "Post-Guerra", Mundiales, en los artistas que las vivieron y que por su impacto, en ellos y la Sociedad, crearon una gran obra testimonial y vivencial, psicológica y profundamente crítica.

Finalmente, se revisarán los más nuevos, más recientes o avanzados y actuales Movimientos, Artísticos y de Vanguardia o Futurismo.

+ Complementaria:

- Lucie-Smith, E., *El arte de hoy. Del expresionismo al nuevo realismo*. Madrid, Planeta, 1983.
- Rodríguez Prampolini, Ida, *El Arte Contemporáneo*. México, Alianza, 1995.
- Romero, Brest, *La Pintura Contemporánea*. México, FCE, 1981. (Breviarios, 65).
- Cárdenas E., "TODO el ARTE, para JÓVENES, en TODAS sus MANIFESTACIONES y TODOS los MEDIOS", 2004

> Estrategias Didácticas (Actividades de Aprendizaje, sugeridas)-

- + Exposición, dialogada, entre Profesor y Alumnos, acerca de los diferentes temas que integran esta Unidad.
- Elaboración de un Cuadro, comparativo y en Clase, para destacar las características, más Relevantes, de las Manifestaciones Artísticas, de este Período.
- + Proyección de diapositivas y en Clase, para apreciar obras representativas del mismo y de los elementos que lo distinguen.
- + Visitas Guiadas, a Exposiciones, de Artes Plásticas, con el Profesor y al los diversos Museos de Arte, disponibles, para apreciar obras de artistas, Contemporáneos y distinguir sus características.
- + Realización de Trabajos de Investigación, por parte de los Alumnos, para destacar las Características esenciales de las diversas Corrientes respectivas, así como sus principales representantes.
- + Proyección, de Filmes o Vídeos, Documentales y en Clase, para ilustrar el contexto social en el que se desarrollaron las corrientes artísticas que se estudian.
- + Elaboración de Dibujos y/o Ensayos o Ejercicios Prácticos, por los Alumnos y donde se destaquen los rasgos distintivos y las características de las Manifestaciones Artísticas, correspondientes.
- + Análisis, en equipos, de las Biografías de los artistas, más representativos, de las Corrientes que se estudian en la Unidad y Exposición de Conclusiones, al Grupo.
- + A través de Documentales, el Alumno relacionará el Arte de las Culturas Primitivas (Africanas, Esquimal, de Árido-América y Malasia) y Previas al Siglo XX, con el Arte Contemporáneo.

Predecesor: Edad Moderna	Edad Contemporánea: 1789-Mañana	Sucesor: El Futuro
--	---	------------------------------------

Sophie Morceau: Símbolo de la Femeineidad Cinematográfica, Contemporánea y Global

6.0) Marco Histórico-Cultural:

Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa el período histórico comprendido entre la [Revolución francesa](#) y la [actualidad](#). Comprende un total de 219 años, entre [1789](#) y [2008](#). La [humanidad](#) experimentó una [transición demográfica](#), concluida para las sociedades más avanzadas (el llamado [primer mundo](#)) y aún en curso para la mayor parte (los [países subdesarrollados](#) y los [recientemente industrializados](#)), que ha llevado su [crecimiento](#) más allá de los límites que le imponía históricamente la [naturaleza](#), consiguiendo la generalización del [consumo](#) de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los seres humanos su [nivel de vida](#) de una forma antes insospechada, pero que han agudizado las [desigualdades](#) sociales y espaciales y dejan planteando para el [futuro](#) próximos graves incertidumbres [medioambientales](#). Los [acontecimientos](#) de esta época se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la tecnología que han merecido el nombre de [Revolución Industrial](#), al tiempo que se destruía la [sociedad preindustrial](#) y se construía una [sociedad de clases](#) presidida por una [burguesía](#) que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales: los [privilegiados](#) y el nacimiento y desarrollo de uno nuevo: el [movimiento obrero](#), en nombre del cual se plantearon distintas alternativas al [capitalismo](#). Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas ([Revolución liberal](#), [nacionalismo](#), [totalitarismos](#)); así como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por la humanidad. La ciencia y la cultura entran en un período de extraordinario desarrollo y fecundidad; mientras que el arte y la literatura, liberados por el [romanticismo](#) de las sujeciones académicas y abiertos a un [público](#) y un [mercado](#) cada vez más amplios; se han visto sometidos al impacto de los nuevos [medios de comunicación de masas](#), escritos y audiovisuales, lo que les provocó una verdadera crisis de identidad que comienza con el [impresionismo](#) y las [vanguardias](#) y aún no se ha superado.

Modernidad: Ruptura y Continuidad:

La Edad Contemporánea es una división reciente de la [historia](#), ya que es el cuarto segmento de la vieja clasificación de [Cristóbal Celarius](#) en [Antigüedad](#), [Edad Media](#) y [Edad Moderna](#). De hecho, lo que para los historiadores de tradición latina es la "Edad Contemporánea" o "Época Contemporánea", para los historiadores anglosajones son los *Late Modern Times* (literalmente "Últimos Tiempos Modernos", traducible como "Edad Moderna Tardía" o "Edad Moderna Posterior"), en contraste con los *Early Modern Times* (literalmente "Tempranos Tiempos Modernos", traducible como "Edad Moderna Temprana" o "Edad Moderna Anterior"). Es legítimo cuestionarse si hubo más continuidad o más ruptura entre la Edad Moderna y la Contemporánea. Si se define la [Modernidad](#) como el desarrollo de una [cosmovisión](#) con rasgos bien característicos ([antropocentrismo](#) - confianza en el ser humano por sobre lo divino-, ideas de [progreso social](#), énfasis en la [libertad individual](#), valoración del conocimiento y la investigación científica, etcétera), entonces es claro que la Edad Contemporánea es una continuación de todos estos conceptos, que surgieron en [Europa Occidental](#) a finales del [Siglo XV](#) y comienzos del [XVI](#) con el [Humanismo](#), el [Renacimiento](#) y la [Reforma Protestante](#); y se acentuaron durante la denominada [crisis de la conciencia europea](#) de finales del [Siglo XVII](#), que incluyó la [Revolución Científica](#) y preludeó a la [Ilustración](#). Las revoluciones de finales del [XVIII](#) y comienzos del [XIX](#) pueden entenderse como la culminación lógica y exacerbación de esta cosmovisión respecto del período precedente. A partir de entonces, la confianza en el ser humano y en el progreso científico se manifestó en una ideología muy característica: el [positivismo](#), que encontró su reflejo político en el [liberalismo](#) y en el [secularismo](#), y religioso en el [agnosticismo](#); llevado a su extremo, permitió el desarrollo del [darwinismo social](#). A su vez, la doctrina de los [derechos humanos](#), desarrollada con elementos anteriores, se plasmó para dar forma a la [democracia](#) contemporánea, que a partir del siglo XIX se fue extendiendo con distintas vicisitudes hasta llegar a ser el ideal más universalmente aceptado de [forma de gobierno](#) en la actualidad, con notables excepciones. Pero por otra parte, durante la Edad Contemporánea se desarrolló también un discurso correlativo que pone un fuerte énfasis en la llamada [crítica de la Modernidad](#) y que en su vertiente más radical desemboca en el [Nihilismo](#). Es posible seguir el hilo de esta crítica de la Modernidad en el [Romanticismo](#) y su utopía de reencontrarse con las raíces históricas de los pueblos, o en la filosofía de [Arthur Schopenhauer](#) o más modernamente del [Existencialismo](#), o en ideologías políticas como el [comunismo](#), o en estilos artísticos como el [Teatro del Absurdo](#), o en concepciones teóricas como el [Post-Modernismo](#), por mencionar tan solo algunos ejemplos puntuales. Pero por otra parte, la idea de reemplazar al ideal ilustrado de progreso y confianza optimista en las capacidades del ser humano, es en sí misma una noción progresista y de confianza en la capacidad del ser humano que efectúa esa crítica, por lo que esas "superaciones de la Modernidad" muchas veces son vistas *a posteriori* como nuevas variantes del discurso moderno. En cada uno de los planos principales del devenir histórico (económico, social y político), puede cuestionarse si la Edad Contemporánea es una superación de las fuerzas rectoras de la Modernidad o sólo significa el período en que triunfan y alcanzan todo su potencial de desarrollo las fuerzas económicas y sociales que durante la Edad Moderna se iban gestando lentamente: el [Capitalismo](#) y la [Burguesía](#); y las entidades políticas que lo hacían de forma paralela: la [Nación](#) y el [Estado](#).

7.1) "Modernismo":

Modernismo es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del Siglo XIX y principios del XX. Según los distintos países, recibió diversas denominaciones: *Art Nouveau* (en [Bélgica](#) y [Francia](#)), *Modern Style* (en [Inglaterra](#)), *Sezession* (en [Austria](#)), Jugendstil (en [Alemania](#)), *Liberty* o *Floreal* (en [Italia](#)), y *Modernisme* o *Estil modernista* (en [Cataluña](#)). Si bien existe cierta relación que los hace reconocibles como parte de la misma corriente, en cada país su desarrollo se expresó con características distintivas.

Un Arte Nuevo ("Art Nuveau"):

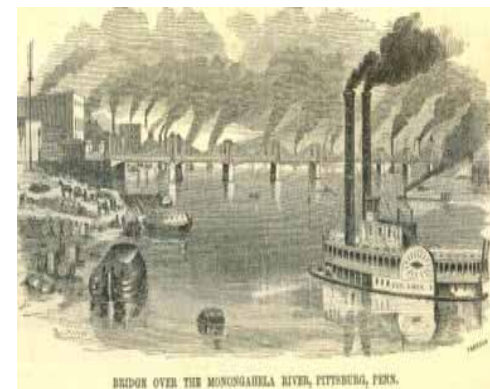
Todas estas denominaciones hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, llevando a cabo una ruptura con los estilos dominantes en la época, tales como el [historicismo](#) o el [eclecticismo](#). Se trata de crear una estética nueva, en la que predomina la inspiración en la naturaleza, a la vez que se incorporan novedades derivadas de la revolución industrial. Y así, en Arquitectura, es frecuente el empleo del hierro y el cristal. Sin embargo, es igualmente una reacción a la pobre estética de la Arquitectura en hierro, tan en boga por esos años. En gran medida sus aspiraciones se basan en las ideas de [John Ruskin](#) y [William Morris](#), que podemos resumir en democratizar la belleza en el sentido de que hasta los objetos más cotidianos tengan valor estético y sean asequibles a toda la población (socialización del arte), gracias a las técnicas de producción masiva facilitadas por la revolución industrial. Por ello el *Modernismo* no sólo se da en las *Artes Mayores*, sino también en las *Menores*, como el Diseño de Mobiliario y todo tipo de objetos, útiles, en la vida cotidiana. A menudo los artistas modernistas son artistas "*integrales*", pues no sólo diseñan edificios, sino los muebles y otros enseres de uso diario. Así pues, muchos Arquitectos Modernistas son también Diseñadores, pues sus creaciones no se limitan al Edificio, en sí, dado que también elaboran su Decoración y los utensilios que ha de contener. Consecuentemente, se dio en Arquitectura, Pintura, Escultura y en las Artes Menores o Decorativas (muebles, lámparas, joyas, carteles, etc.).

Características Reconocibles:

Las características que —en general— permiten reconocer al Modernismo, Decorativo y propiamente dicho son:

La inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural, pero con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas, de tipo orgánico, entrelazándose con el motivo central.

El uso de la línea curva y la asimetría, tanto en las plantas y alzados, de los edificios, como en la Decoración. Una derivación de este estilo, en la década de 1920, es el denominado "*Art Decó*", por lo que a veces se le suele confundir con el Modernismo.

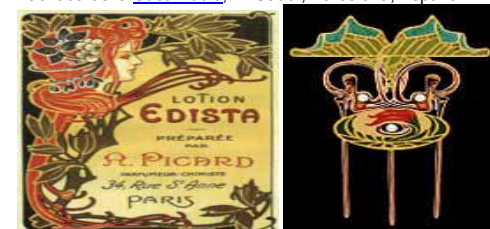
Pittsburgh en 1857

Barco de Vapor ; J. M. W. Turner

Papel Tapiz; W. Morris, Arts & Crafts, G. Bretaña
Fachada de la [Casa Batlló](#), A. Gaudí, Barcelona, España

Rótulo estilo modernista

Joya Modernista

Hay también una tendencia a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente la representación estrictamente Realista, de éstos.

Una fuerte tendencia al uso de imágenes femeninas, las cuales se muestran en actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento, generoso, de las ondas, en los cabellos y los pliegues, de las vestimentas.

Una actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia, de los sentidos, con un guiño hacia lo erótico, en algunos casos.

La libertad en el uso de motivos de tipo exótico, sean éstos de pura fantasía o con inspiración en distintas culturas, lejanas o antiguas.

La aplicación envolvente del motivo, tomando alguna de las características anteriormente mencionadas, en contraposición con las características habituales, del objeto a decorar. Esto se puede observar en su aplicación al mobiliario, en Arquitectura, en los Afiches, Posters o Carteles, promocionales o en objetos de uso cotidiano, donde el elemento destacado, de tipo orgánico, envuelve o se une con el objeto que decora.

Historia del Modernismo:

El modernismo tuvo su mayor auge entre los años 1892 y 1902. Se considera que las primeras pinturas modernistas se encuentran en el [Castillo de Roquetaillade \(Francia\)](#).

[Eugene Viollet-le-Duc](#) restauró el castillo en la década de 1850 y aun cuando su ideal para el torreón del castillo era producir una recreación [Gótica](#), la imitación dio lugar a Frescos que son ejemplos del un estilo germinal, Modernista, arguyéndose a la vista de sus movimientos orgánicos, los colores y la gracia de sus formas. La primera señal evidente del movimiento modernista se puede reconocer en la década de 1880, en un conjunto de diseños progresistas, tales como el Diseño para la tapa del libro publicado en 1883, del Diseñador y Arquitecto [Arthur Mackmurdo](#), que hizo en referencia a las Iglesias diseñadas por [Sir Christopher Wren](#). Se puede aducir también la tendencia en algunos diseños, de hierro forjado, con formas flotantes, libres o algunas diseños textiles, florales, la mayoría de los cuales poseían algún impetu derivado de los patrones del diseño [Victoriano](#).

La libertad vindicada en la década de 1890 por los artistas de las distintas [secesiones](#), ocurridas en las distintas ciudades europeas, dio sustento ideológico y visibilidad pública al movimiento. Un punto destacado en la evolución del Modernismo fue la [Exposición Universal de París](#), del 1900, en la cual el Modernismo triunfó, en cada medio expuesto. De todos modos, se puede decir que alcanzó su apogeo en la Exposición Internacional del Arte Decorativo Moderno, de 1902 en [Turín, Italia](#); cuando los diseñadores exhibieron obras de todos los países europeos donde el Modernismo floreció. El movimiento hizo uso de muchas innovaciones tecnológicas, de finales del Siglo XIX, especialmente el amplio uso del hierro expuesto –aprovechándolo más allá de su función arquitectónica-, así como el uso de grandes piezas de cristal, de forma irregular – [vitraux](#)- en Arquitectura (reminiscencia Gótica).

Para el comienzo de la [Primera Guerra Mundial](#), la naturaleza altamente decorativa del diseño Modernista –que lo hacía caro de producir- comenzó a ser abandonado, en favor del [Arte Moderno](#), que con sus trazos, más simples y rectilíneos -y por lo tanto más barato- y estando más en armonía con la estética plana y tosca de los diseños industriales, luego derivaría en el "[Art Deco](#)".

El Modernismo, en las Artes Gráficas:

El Modernismo se extendió, de manera muy profusa, en las [Artes Gráficas](#). Ya sea en el Diseño de cubiertas, de libros, a ilustraciones de revistas, de todo tipo; desde Carteles comerciales, a paneles decorativos, desde el Diseño de Tipografía, para imprenta, a la confección de postales, el Modernismo dejó su marca.

De todos los autores que pudieron hacer aportes a esta gran amplitud, uno de los más influyentes e imitado fue el [checo Alfons Mucha](#). La aceptación de sus diseños, hechos con exquisita delicadeza y que incluían en su gran mayoría la figura femenina ,como figura central, le ganó trabajos a nivel internacional; produciendo también la clave ganadora de un estilo artístico comercial a imitar, por los ilustradores de la época.

Merece destacarse [Aubrey Beardsley](#) –pese a su corta vida- como uno de los más originales exponentes del Modernismo Gráfico y -en su caso- con ilustraciones en blanco y negro, con un estilo personalísimo, que le ha reputado admiración, a pesar de lo controvertido e irreverente de los temas que ilustra en sus obras, para su época. Otros diseñadores conocidos son [Charles Rennie Mackintosh](#) (con el movimiento, Inglés, de [Arts and Crafts](#)), [T. Privat-Livemont](#), [Koloman Moser](#) y [Franz von Stuck](#).

Joyería Modernista:

El Arte de la Joyería se vio revitalizado por el Modernismo, teniendo a la naturaleza como la principal fuente de inspiración. Complementaron esta renovación los nuevos niveles de virtuosismo, alcanzados en el [esmalto](#) y los nuevos materiales, como [ópalos](#) y otras [piedras semi-preciosas](#). El interés generalizado en el [Arte Japonés](#) y el entusiasmo especializado en las habilidades de Metalistería, fomentaron nuevas aproximaciones y temas de ornamentación. En los dos siglos previos, el énfasis en la joyería fina se había centrado en las gemas, particularmente en los [diamantes](#), por lo que la preocupación principal de joyero consistía en proveer un marco adecuado para su lucimiento. Con el Modernismo surgió un nuevo tipo de Joyería, motivada y encausada hacia el Diseño Artístico, antes que en el mero despliegue de las gemas. Los joyeros de [París](#) y [Bruselas](#) fueron los que principalmente definieron el Modernismo en la Joyería y es en esas ciudades donde el estilo ganó el mejor renombre. Los críticos franceses contemporáneos eran unánimes, al reconocer que la joyería estaba atravesando una transformación radical y que el Diseñador, Joyero y Vidriero [René Lalique](#) estaba en su centro. Lalique glorificó a la naturaleza en la Joyería, extendiendo su repertorio para incluir aspectos nuevos, no tan convencionales –como libélulas y hierbas,- inspirados en sus encuentros con el Arte Japonés. Los joyeros estaban deseosos de establecer este nuevo estilo como una tradición distinguida y para ello buscaron inspiración en el [Renacimiento](#), para sus joyas de oro esmaltado y esculpido, aceptando además el estatus del Joyero como artista, más que como artesano. En la mayoría de los trabajos esmaltados, las gemas cedieron su primacía. A los diamantes se les daba un papel subsidiario, en combinación con materiales menos familiares, como el vidrio moldeado, el [marfil](#) y cuerno animal.

Arquitectura Modernista:

El Modernismo es un arte Burgués, muy caro, que intenta integrar en la Arquitectura todo el Arte y todas las Artes. Es una corriente esencialmente decorativa, aunque posee soluciones arquitectónicas originales. Se desarrolla entre los Siglos XIX y XX. Este movimiento deja de lado las soluciones que la revolución del hierro y del cristal aporta a la Arquitectura, aunque se sirve de la industria, para la decoración de interiores y las forjas de las herrerías, etc. Sus formas son blandas y redondeadas, aunque no es esto lo único característico del Modernismo, sino la profusión de motivos decorativos. La influencia del Modernismo Arquitectónico se deja sentir aún en la Arquitectura Actual.

El Modernismo Arquitectónico, como tal nace en Bélgica, de la mano de [Henry van de Velde](#) y [Victor Horta](#); allí se le dará el nombre de *Art Nouveau*. Henry Clemens van de Velde (1863-1957) es uno de los primeros modernistas. Construye la casa "[Bloemenwerf](#)"; pero lo más interesante es el Diseño de su Decoración. Tiene influencias del Expresionismo Alemán y son típicos sus tejados ondulados. Víctor Horta es el más puro de los Modernistas y el más representativo. También son típicos sus tejados ondulados, así como sus Fachadas, que provocan un juego de luces y sombras, muy decorativo, que recuerdan al Barroco. Descubre las posibilidades del hierro, en el que crea grandes forjas. Los elementos decorativos de su Arquitectura se curvan, asemejando la vegetación natural. Obra suya es la escalera de la calle Paul-Emile Janson, en Bruselas y múltiples Kioscos, de hierro y Accesos al Metro, lujosamente decoradas. También hizo el Hotel Solvay en Bruselas. Lo más característico de este edificio son sus interiores, lujosamente decorados y muy recargados, con lámparas, papel pintado, vidrieras y vitraux, todo de Diseño. Otras obras suyas son el Hotel Tassel y la casa del Pueblo, el Palacio de Bellas Artes, en Bruselas y el Gran Bazar de Francfort.

Manija de Puerta; Hotel Horta, Bruselas "El Beso"; Klimt

Acceso a la Feria e San Luis, EUA

Torre Eiffel y Estación Guimard del Metro, París, Francia

Casa Rufé y Steiner; Loos

Casa Batlló, Parque Güell y Sagrada Família; A. Gaudí

[William Morris](#) es otro de los grandes Modernistas, de origen Inglés. Su Modernismo no cae en los excesos decorativos, es el más sobrio del movimiento, ya que se centra más en la implantación de la Villa, en la naturaleza (influencia del [Pintoresquismo](#) inglés, del siglo previo) y la valoración del espacio interior, funcional. Sobre todo, diseña muebles y pequeños utensilios cotidianos y se le sitúa dentro del género, en consonancia del Arquitecto francés [Charles Voysey](#). Otro Británico es [Charles Rennie Mackintosh](#), que es otro de los más grandes Arquitectos que influyó en el movimiento Modernista. Sus planteamientos son originales y aportan nuevas soluciones, a sus problemas arquitectónicos. Son características las formas prismáticas y octogonales. Mackintosh es el Arquitecto Modernista más sobrio en los exteriores, lo que le vale ser un precursor del [Racionalismo Arquitectónico](#). Diseña muebles y joyas y construye la Escuela de Arte de Glasgow. Es Riga la ciudad con la mayor cantidad de edificios Art Nouveau de toda Europa.

Artistas más Destacados:

[Aubrey Beardsley](#) (ilustrador)

[Victor Beltrí](#) (arquitecto)

[Luís Domènech i Montaner](#) (arquitecto)

[Émile Gallé](#) (ceramista y vidriero)

[Antoni Gaudí](#) (arquitecto y diseñador)

[Hector Guimard](#) (arquitecto)

[Josef Hoffmann](#) (arquitecto)

[Victor Horta](#) (arquitecto)

[Lucio Costa](#) (arquitecto)

[Gustav Klimt](#) (pintor)

[René Lalique](#) (orfebre)

[Franz von Stuck](#) (Pintor, grabador y arquitecto)

[Charles Rennie Mackintosh](#) (arquitecto y diseñador)

[Kolo Moser](#) (diseñador)

[Alfons Mucha](#) (pintor y cartelista)

[Joseph Maria Olbrich](#) (arquitecto)

[Jože Plečnik](#) (arquitecto)

[Josep Puig i Cadafalch](#) (arquitecto)

[Louis Comfort Tiffany](#) (diseñador)

[Jan Toorop](#) (pintor)

[Otto Wagner](#) (arquitecto)

[Salvador Valeri i Pupurull](#) (arquitecto)

[Amado Nervo](#) (poeta)

[Luis Muncunill i Parellada](#) (arquitecto)

Algunas Obras Importantes:

[Casa Batlló](#), de Antonio Gaudí, en [Barcelona](#) - [Parque Güell](#) de Antonio Gaudí, en Barcelona.

[Bocas del Metro](#) (de Hector Guimard, en [París](#)) - [Hotel Tassel](#), de Víctor Horta, en [Bruselas](#).

[Friso Beethoven](#) y [El Beso](#), de Klimt, en [Viena](#) - [Edificio Sezession](#), de Olbrich, en Viena.

[Edificio de la Caja Postal](#), de Otto Wagner, en Viena - [Estación de Subte](#), de Otto Wagner, en Viena.

Casa "Moderna"

Catedral de Chillán

Ópera de París - Palacio de Bellas Artes, México

7.2) Art Nuveau y Decó:

Secesión de Viena:

La *Secesión Vienesa* (también llamada *Secessionstil* o *Sezessionstil* en [Austria](#)) formó parte del muy variado movimiento actualmente denominado [Modernismo](#). Fue fundada en [1897](#) por un grupo de 19 artistas [vieneses](#) que había abandonado la Asociación. Como proyecto de renovación artística, trataba de reinterpretar los estilos del pasado ante los embates de la producción industrial que estaba desnudando estructural y estéticamente la realidad del arte y la sociedad de la época. Su primer presidente fue [Gustav Klimt](#).

Historia.-

La *Secesión* fue fundada dentro de la *Vereinigung Bildender Künstler Österreich* que es la *Asociación de los artistas de las artes visuales en Austria*.

En esta época, Austria sufre de problemas en todos los sectores: social, económico, religioso, político, monárquico... que contrastan con un ambiente idealista. Es el periodo más brillante para Austria, siendo su capital, [Viena](#) la cuna del [psicoanálisis](#). Los portavoces de este movimiento son: [Gustav Klimt](#), [Koloman Moser](#), [Ferdinand Andri](#) y [Joseph Maria Olbrich](#) (arquitecto) entre otros.

Aunque la *secesión* es incluíble en el [Modernismo](#), típico de fines del período histórico y cultural conocido como la [Belle Époque](#), corresponde señalar que presenta importantes diferencias con el coetáneo [Art Nouveau](#) y con otros estilos semejantes al Art Nouveau (el [Liberty](#) o *floreale* italiano o el modernismo español por ejemplos); en la *secesión*, aunque se busca la elegancia, predomina la sobriedad formal, e incluso cierta severidad, en los casos en que se transgrede la sobriedad sale a la luz el [expresionismo](#), en muchos aspectos por su rupturismo la *secesión* ya es incluíble dentro del [vanguardismo](#).

Los carteles provienen del campo cultural, no comercial, como primaba hasta entonces. Los trabajos son muy estructurados, dándoles mucha importancia al orden, el equilibrio y la geometrización (el cuadrado y el cubo son repetidos continuamente). Su objetivo estético final era la ["obra de arte total"](#) o *Gesamtkunstwerk*, término acuñado por [Richard Wagner](#) para denominar a un arte que condensara las destrezas de todas las demás.

Los artistas vieneses querían dar a su arte una expresión despojada de sus velos y nada envuelta en accesorios. Un arte propio, sin servilismos extranjeros. No quieren imitar al arte exterior, pero sí que les sirva de inspiración y análisis.

La [decoración](#) es modernista, ni orgánica, ni naturalista sino estilizada y abstracta. La [tipografía](#) es un elemento determinante, le dan gran importancia a la letra, esta tiene un valor formal, compositivo y comunicativo.

En [1903](#), se forma un nuevo agrupamiento de artistas: los llamados *Wiener Werkstätten* o *Talleres Vieneses*, formado por Klimt, [Egon Schiele](#), [Oskar Kokoschka](#), y otros.

Sobre la puerta de entrada del "Repollo de Oro", como es conocido popularmente en Viena, puede leerse *A cada tiempo su arte, y a cada arte su libertad* ("Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit").

Art Nuveau: Ver "Modernismo" (Inciso # 7.1)

Art Decó:

El *Art Decó* fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939 (cuya influencia se extiende hasta la [década de 1950](#) en algunos países), afectando a las [artes decorativas](#) tales como arquitectura, diseño interior, y diseño gráfico e industrial, también a las [artes visuales](#) tales como la moda, pintura, grabado, escultura, y cinematografía. Después de la [Exposición Universal de 1900](#) de París, varios artistas franceses (como Hector Guimard, Eugène Grasset, Raoul Lachenal, Paul Follot, Maurice Dufrene y Emile Decour) formaron un colectivo formal dedicado a las artes decorativas de vanguardia. En 1925 organizan la "Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes" en París, estos artistas se llamaron a sí mismos *los modernos*; en realidad, el término Art Decó fue acuñado en la retrospectiva titulada "Les Annés 25" llevada a cabo en [París](#) en el Musée des Arts Décoratifs del 3 de marzo al 16 de mayo de [1966](#), en francés el término se escribe *Art Decó* y en inglés Deco.

Morfología y Tecnología:

Este movimiento es, en un sentido, una amalgama de muchos estilos y movimientos diversos del temprano [siglo XX](#), y a diferencia del [Art Nouveau](#) se inspira en las Primeras Vanguardias. Las influencias provienen del [Constructivismo](#), [Cubismo](#), [Futurismo](#), del propio Art Nouveau del que evoluciona, y también del estilo racionalista de la [escuela Bauhaus](#). Los progresivos descubrimientos arqueológicos en el [Antiguo Egipto](#) marcaron asimismo su impronta en ciertas líneas duras y la solidez de las formas del Art Decó, afín, a la monumentalidad y elementos de fuerte presencia en sus composiciones.

Pabellón de la Secesión; Viena, 1897

Escaleras Art Decó, del Burkbank City Hall e Ilustración de la revista Vida, de 1940

Ilustración Vida - Cámara Beau Brownie, Kodak - Cartel

Como estilo de la edad de la máquina utilizó las innovaciones de los tiempos para sus formas: las líneas aerodinámicas producto de la aviación moderna, iluminación eléctrica, la radio, el revestimiento marino y los rascacielos. Estas influencias del diseño fueron expresadas en formas fraccionadas, cristalinas, con presencia de bloques cubistas o rectángulos y el uso de la simetría. El color se nutre de las experiencias del [Fauvismo](#). Trapezoides, facetamientos, zigzags; y una importante geometrización de las formas son comunes al Decó. Correspondiendo a sus influencias maquinistas, el Decó se caracteriza también por los materiales que prefiere y usa, tales como aluminio, acero inoxidable, laca, madera embutida, piel de tiburón (shagreen), y piel de cebra. El uso de tipografía en negrilla, sans-serif o [palo seco](#), el facetado y la línea recta o quebrada o greca (opuesto a las curvas sinuosas y naturalistas del Art Nouveau), los patrones del galón (chevrón), y el adorno en forma de sunburst son típicos del Art Decó. Ciertos patrones de ornamento se han visto en aplicaciones bien disímiles desde diseño de zapatos para señoras, a parrillas de radiadores, diseño de interiores para teatros, y rascacielos como el [Chrysler Building](#).

Sociología.-

El Decó alcanzó su apogeo en los [años 1920](#). Aunque muchos movimientos del diseño tienen raíces o intenciones políticas o filosóficas, el Art Decó era casi puramente decorativo, por lo que se lo considera un estilo burgués. A pesar del eclecticismo de sus influencias formales y estilísticas, el Decó es sólido y posee una clara identidad propia. No se trata de un historicismo ni de un anacronismo; es fiel a su época y deja entrever la noción futurista de la [Revolución Industrial](#). Su significación gira en torno al progreso, el ordenamiento, la ciudad y lo urbano, la maquinaria. Elegante, funcional, y modernista, el Art Decó fue un avance frente al Art Nouveau, esta vez, exitoso en generar un nuevo repertorio de formas acordes a la problemática e imaginaria de su tiempo. El Art Decó era un estilo opulento, y su exageración se atribuye a una reacción contra la austeridad forzada producto de la [Primera Guerra Mundial](#). En simultáneo a una creciente [depresión económica](#) y al fantasma del acercamiento de la [Segunda Guerra](#) había un deseo intenso por el escapismo. La gente gozó de los placeres de la vida y del Art Decó durante la 'edad del [jazz](#)'.

Decadencia.-

El movimiento pierde patrocinio en las metrópolis europeas y americanas mucho después de haber alcanzado una introducción masiva; al punto de ser empleado para representar falsas pretensiones de lujo. Finalmente, el estilo cae en decadencia, dadas las austeridades impuestas por la Segunda Guerra Mundial.

En países coloniales o periféricos tales como [India](#), [Nueva Zelanda](#), [Cuba](#), [Colombia](#), [Argentina](#), [México](#) y las [Filipinas](#), se convirtió en una puerta de entrada al [Modernismo](#) y continuó siendo utilizado bien hasta los [años 1950](#). En [América Latina](#) se pueden encontrar durante este período varios exponentes del Art Decó, como José Fioravanti en Argentina.

Un resurgimiento del interés en el Decó vino desde exploraciones del diseño gráfico en los [años 1980](#). Su asociación con el "Film Noir" en Cinematografía y el encanto del glamour de los [años 1930](#) propició su reemplazo a finales de la década de 1930 en piezas publicitarias para joyería y el mundo de la moda y en la decoración de hoteles como el Hotel Fairmont de la [Ciudad de México](#).

La estética Art Decó influyó en las [artes cinematográficas](#) de principios del siglo XX, un ejemplo de ello es el filme [Metrópolis](#) de 1927 de [Fritz Lang](#), la cual cuenta con deslumbrantes escenografías inspiradas en la llamada [Escuela de Chicago](#) de arquitectura para las tomas de la ciudad, además de los decorados de la ciudad subterránea, el [robot](#) (personaje en la película que es una metáfora de la mecanización de la humanidad) es considerado como una de las imágenes más reconocibles del Art Decó.

Autores más Destacados:

Pintores.-

[Beltrán Massés](#) - [Alexandra Ekster](#) - [Vadim Meller](#) - [Jean Dunan](#) - [Tamara de Lempicka](#) - [Pierre Legrain](#) - [Francois Jourdan](#) - [Maurice Ascalon](#) - [Eileen Gray](#) - [Lewis Sue](#) - [Paul Jirbe](#) - [Robert Mallet-Stevens](#) - [Santiago Martínez Delgado](#) - [Rene Prou](#) - [Andre Mane](#) - [José Fioravanti](#) - [Armand Albert Rateau](#) - [Jacques Emile Ruhlmann](#) - [Jean Puiforcat](#)

Arquitectos.-

[Frank Lloyd Wright](#) - [Raymond Hood](#) - [William Van Alen](#) - [Henry Hohauser](#) - [L. Murray Dixon](#) - [T. L. Pflueger](#) - [Manuel J. Raspall i Mayol](#)

7.3) Dadaísmo y Fauvismo:

Dadaísmo:

El *Dadaísmo* fue un movimiento antiarte que surgió en [Zurich \(Suiza\)](#) en [1916](#) iniciado por Tristán Tzara, que se caracterizó por sentimientos de protesta contra convenciones literarias, una actitud de burla total por las manifestaciones artísticas literarias, por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al [Arte](#), creando una especie de *anti-arte* o rebelión contra el orden establecido en aquella época de comienzos y mediados del [Siglo XX](#), en los periodos de la [primera](#) y comienzos de la Segunda Guerra Mundial.¹ Tuvo su área de influencia no sólo en el [arte gráfico](#) sino que también en la música; y surge como consecuencia de la quiebra de valores.

Introducción.-

Movimiento artístico surgido en [Europa](#) y en [Norteamérica](#). Apareció en [Zurich, Suiza](#) entre [1916](#) y [1922](#) con [Tristán Tzara](#) como su fundador. Fue una oposición al pasado violento de la [Primera Guerra Mundial](#). El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle [lógica](#). Se distingue por: la inclinación hacia lo dudoso, terrorismo, muerte y [Nihilismo](#), lo fantástico, busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables y tiene una tónica general de rebeldía o destrucción. Caracterizado por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando un anti-arte. Sus orígenes se localizan cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en Zurich durante la Primera Guerra Mundial. Artistas reconocidos de este movimiento fueron: [Tristán Tzara](#) y [Marcel Jank](#) de Rumanía, el francés [Jean Arp](#) y los alemanes [Hugo Ball](#), [Hans Richter](#) y [Richard Huelsenbeck](#). Tras varios encuentros informales en distintos cafés, empezó a tomar forma la idea de crear un [cabaret](#) internacional. La primera celebración tuvo lugar el 5 de febrero de [1916](#) en el [Cabaret Voltaire](#), y consistió en un espectáculo de variedades con canciones francesas y alemanas, música rusa, música negra y exposiciones de arte. El nombre Dadá lo encontraron casualmente en un diccionario Ball y Huelsenbeck mientras buscaban nombre artístico a una de las cantantes: pongámosle Dadá "...El primer sonido que dice el niño expresa el primitivismo, el empezar desde cero, lo que nuestro arte tiene de nuevo". En ese mismo año se publicó un panfleto titulado Cabaret Voltaire conteniendo aportaciones de [Guillaume Apollinaire](#), Marinetti, [Pablo Picasso](#), [Amedeo Modigliani](#) y [Wassily Kandinsky](#); en la cubierta aparecía un dibujo de [Arp](#). En 1917 se inauguró la Galería Dadá y Tristán Tzara comenzó la publicación.

Dadá se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. En el fondo es un antihumanismo entendiendo por [Humanismo](#) la tradición anterior, tanto filosófica como artística o literaria. No por casualidad en una de sus primeras publicaciones había escrito como cabecera la siguiente frase de [Descartes](#): «No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otro hombre.»

Ayuntamiento (Art Decó) de [Asheville](#)

F. Lloyd Wright: Casa "De las Cascadas" ("Falling Waters")

"Fuente"; Marcel Duchamp; 1917

El movimiento dadaísta es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético porque cuestionan la existencia del arte, la literatura y la poesía. Por definición, cuestionan el propio dadaísmo. *Dadá* se manifiesta contra la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. Propugna, en cambio, la desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, actual y aleatorio, la crónica contra la intemporalidad, la contradicción, el no donde los demás dicen sí y el sí donde los demás dicen no; defiende el **caos** contra el orden y la imperfección contra la perfección. Por tanto en su rigor negativo también está contra el **Modernismo**, es decir, el **Expresionismo**, el **Cubismo**, el **Futurismo** y el **Abstraccionismo**, acusándolos, en última instancia, de ser sucedáneos de cuanto ha sido destruido o está a punto de serlo. La estética *Dadá* niega la razón, el sentido, la construcción del consciente. Sus formas expresivas son el gesto, el escándalo, la provocación. Para *Dadá*, la poesía está en la acción y las fronteras entre arte y vida deben ser abolidas.

La expansión del mensaje *Dadá* fue intensa, amplia y tuvo repercusiones en todos los campos artísticos. En Alemania encontró adeptos entre los intelectuales y artistas que apoyaban el movimiento espartaquista (movimiento revolucionario que intentó una revolución socialista). En Francia ganó las simpatías de escritores como **Bretón**, **Louis Aragon** y el poeta italiano **Ungaretti**. El aporte permanente del dadaísmo al arte moderno es el cuestionamiento continuo de qué sea el arte o qué sea la poesía; la conciencia de que todo es una convención que puede ser cuestionada que por tanto no hay reglas fijas y eternas que legitimen de manera a-histórica lo artístico. Gran parte de lo que el arte actual tiene de provocación viene de *Dadá*, la mezcla de géneros y materias propia del *collage* también deben mucho a *Dadá*. La diferencia fundamental estriba en que el arte actual se toma en serio a sí mismo, mientras que el dadaísmo nunca olvidó el humor. En poesía el dadaísmo abre el campo para la llegada del **Surrealismo** y ayuda a crear un lenguaje poético libre y sin límites. Para entender qué es la estética *Dadá* en el mundo de la poesía nada mejor que recoger los consejos que Tzara propone para hacer un poema dadaísta:

"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 mézalas 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 incomprendido del vulgo."

El movimiento dadaísta dejó las revistas y manifiesto que sin duda son la mejor prueba de sus propuestas pero, por definición, no existe una obra *Dadá*. Lo propio del dadaísmo eran las veladas *Dadá* realizadas en cabarets o galerías de arte en la que se mezclaban fotomontajes con frases aisladas, palabras, pancartas, recitales espontáneos y un ceremonial continuo de provocación.

Origen del Nombre de "Dadá".-

Lo llamo así el escritor **Tristán Tzara** para significar el "balbuceo" del arte: atacó violentamente todo lo existente en el arte. Fue la primera palabra encontrada en el diccionario y por ser lo primero que dice un niño, representa el empezar desde cero, rompiendo todos los esquemas propuestos, o seguidos con anterioridad. El escudo de los Dabed representaba también el nombre ya que el mejor amigo de infancia de Tzara era Benjak Dabed, fue en honor del fallecido

Dadá en Nueva York (1915-1920):

Duchamp, Picabia, **Jean Crotti**, como europeos refugiados, junto con los americanos **Man Ray**, **Morton Schamberg** y otros dan vida al *Dadá* neoyorquino. La primera guerra mundial también llevó a Nueva York a grupos de artistas y refugiados. Entre ellos hay que destacar a Duchamp y Picabia. Duchamp llegó de París a Nueva York con un regalo de los franceses para los estadounidenses (particularmente para el coleccionista **Walter Arensberg**) que consistía en una bola de cristal con aire de París. Era el comienzo de los **ready-mades** (una rueda de bicicleta montada sobre un taburete, un botellero, un orinal, etc.), objetos sacados de la realidad y puestos en la esfera del arte por la simple acción y voluntad del artista. El deleite estético estaba fuera de sus intenciones y la elección de los objetos:

...se basaba en una reacción de indiferencia visual, con la total ausencia de buen o mal gusto... de hecho una completa anestesia...

Duchamp.-

Estos refugiados se integraron con las corrientes vanguardistas que desde comienzos del siglo se estaban gestando en **Harlem**, **Greenwich Village** y **Chinatown**. Aunque Nueva York no era Zurich, ni existía ese clima de refugiados políticos de la ciudad suiza, el espíritu iconoclasta. La mayoría de artistas dadaístas tenían un pensamiento **Nihilista**. En **1913** tuvo lugar en Nueva York la Exposición Internacional de Arte Moderno, más conocida como el **Armory Show**. Allí, el **Desnudo Descendiendo una Escalera**, de **Marcel Duchamp** causó una auténtica conmoción y fue calificada de obra maestra por Bretón. Duchamp se convirtió en la bestia negra del arte moderno. Marcel Duchamp ha pasado a la historia como uno de los artistas más enigmáticos e inteligentes. La obra más importante de Duchamp es **La Casada Desnuda por sus Solteros**. Ya conocida en como **el gran vidrio**. En esta obra, entre otras cosas, Duchamp utiliza técnicas en las que pone de manifiesto su preocupación por la corrección matemática en el uso de las formas. La pieza está precedida en su proceso de realización por multitud de dibujos en los que calculó todos los detalles con precisión matemática, como si se tratara de una máquina. También utiliza el azar al admitir como parte de la pieza las roturas que ésta sufrió en 1923 al ser trasladada a una exposición en **Brooklyn**. Duchamp dijo que aquello no alteraba la pieza, sino que era entonces cuando la daba por acabada. Duchamp, a partir de 1921, abandona el arte para dedicarse al ajedrez. Man Ray desarrolló el dadaísmo en pintura, fotografía y en la fabricación de objetos anti-arte. Hans Richter lo define como un inventor pesimista, transformando objetos que le rodeaban en objetos inútiles, creando obras con subtítulos como: "objeto para ser destruido", o "haciendo fotografías sin cámara". En marzo de 1915 nace la revista 391 por Picabia y Stieglitz. El nombre de la revista lo habían tomado del número de la casa ocupada por una galería de arte en la Quinta Avenida. La revista pone sobre la mesa las ideas del anti-arte: una absoluta falta de respeto por todos los valores, liberación de todos los convencionalismos sociales y morales y destrucción de todo aquello que se conoce como arte. Para Duchamp y Picabia el arte está muerto; *Dadá* quería la desintegración de la realidad y los ready-mades no son arte sino anti-arte. El movimiento *Dadá* en New York tendrá un importante apoyo del fotógrafo **Alfred Stieglitz**, su galería **291** y su revista **Camera Work**. Para Stieglitz y el grupo de jóvenes fotógrafos que aglutinó bajo el movimiento conocido como **Photo Secession**, la fotografía podía ser también vista y hecha como arte, y no simplemente como un medio de reproducir la realidad. Así, Stieglitz se convirtió en uno de los precursores de la fotografía moderna.

Dadá en Alemania.-

En Alemania es donde *Dadá* adquiere un cariz más marcadamente político. Ideológicamente, las posturas de los artistas dadaístas eran **comunistas** y, en algunos casos, **anarquistas**. Tras la guerra, Alemania entra en una crítica situación. Tras la revolución bolchevique, el partido Espartaquista alemán -la izquierda socialista- ensaya también la revolución en Alemania. En toda esa agitación social un grupo de artistas van a incorporarse a las tesis izquierdistas: será el Movimiento dadaísta. Procedente del grupo de Zurich, Richard Huelsenbeck, trae a Berlín el espíritu dadaísta, pero mucho más radical contra las anteriores escuelas vanguardistas futurismo, cubismo. En 1918, en el Salón de la Nueva secesión, Huelsenbeck da el primer discurso *Dadá* en Alemania, solidarizándose en primer lugar con los dadaístas de **Zurich** para después atacar violentamente al **cubismo**, al expresionismo y al futurismo. Poco después elaboró el primer manifiesto dadaísta en Alemania. Huelsenbeck con el poeta Raoul Hausman promueve declaraciones y manifiestos a partir del "Dadá Club". Al club *Dadá* que se unieron Kurt Schwitters, Georg Grosz, Hanna Höch y los hermanos Herfelde. El pintor Georg Grosz tenía marcadas tendencias políticas. La constitución de la República de Weimar en 1919 marca el fin de los proyectos políticos dadaístas y la re-situación de este grupo en los marcos artísticos. El movimiento *Dadá* berlinés pasará a la historia por la incorporación de las nuevas técnicas artísticas de difusión de ideas entre las masas, principalmente el fotomontaje. Los dadaístas utilizaron la técnica del **fotomontaje** y del **collage**, para plasmar la realidad que les circundaba, utilizando material visual sacado de los medios.

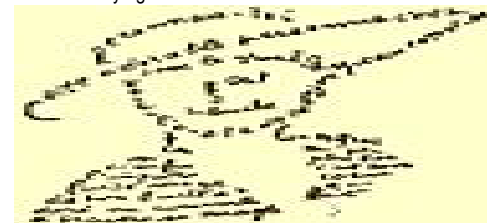
Cartel Litográfico *Dadá*. 1920; **Curic, Picabia**

Litografía *Dada*; **Theo van Doesburg y Kurt Schwitters**

Elsa von Freytag

Calligrama, sobre G. Apollinaire

7.4) Surrealismo:

El *Surrealismo* (en [francés](#): *surréalisme*; *sur* [sobre, por encima] más *réalisme* [realismo]) o *superrealismo* es un movimiento artístico y literario surgido en [Francia](#) a partir del [dadaísmo](#), en el primer cuarto del [siglo XX](#) en torno a la personalidad del poeta [André Bretón](#). Buscaba descubrir una verdad, con escrituras automáticas, sin correcciones racionales, utilizando imágenes para expresar sus emociones, pero que nunca seguían un razonamiento lógico.

Origen del Término:

Los términos *surrealismo* y *surrealista* proceden de [Apollinaire](#), quien los acuñó en 1917. En el programa de mano que escribió para el musical *Parade* (mayo de 1917) afirma que sus autores han conseguido.

Una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y las miméticas, que es el heraldo de un arte más amplio aún por venir. (...) Esta nueva alianza (...) ha dado lugar, en Parade a una especie de surrealismo, que considero el punto de partida para toda una serie de manifestaciones del Espíritu Nuevo que se está haciendo sentir hoy y que sin duda atraerá a nuestras mejores mentes. Podemos esperar que provoque cambios profundos en nuestras artes y costumbres a través de la alegría universal, pues es sencillamente natural, después de todo, que éstas lleven el mismo paso que el progreso científico e industrial.

La palabra *surrealista* aparece en el subtítulo de [Las Tetase de Tiresias](#) (*drama surrealista*), en junio de 1917, para referirse a la reproducción creativa de un objeto, que lo transforma y enriquece. Como escribe Apollinaire en el prefacio al drama,

Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado, inconscientemente, el surrealismo... Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna.

Precedentes:

La meta surrealista y sus medios se remontan siglos antes al nacimiento del movimiento. Basta citar a [Hieronymus Bosch](#) "el Bosco", considerado el primer artista surrealista, que en los siglos XV y XVI creó obras como "El jardín de las delicias" o "El carro del heno". Pero fue en el siglo XX cuando surgiría el nacimiento de una vanguardia filosófica y artística que retomaría estos elementos y los desarrollaría como nunca antes se había hecho.

Primeros Pasos:

La primera fecha histórica del movimiento es 1916, año en que André Bretón, precursor, líder y gran pensador del movimiento, descubre las teorías de [Sigmund Freud](#) y [Alfred Jarry](#), además de conocer a Jacques Vache y a Guillaume Apollinaire. Durante los siguientes años se da un confuso encuentro con el [dadaísmo](#), movimiento artístico precedido por Tristán Tzara, en el cual se decantan las ideas de ambos movimientos. Estos, uno inclinado hacia la destrucción nihilista ([Dadá](#)) y el otro a la construcción romántica (surrealismo) se sirvieron como catalizadores entre ellos durante su desarrollo. En el año 1924 Bretón escribe el primer *Manifiesto Surrealista* y en este incluye lo siguiente: Indica muy mala fe discutimos el derecho a emplear la palabra *surrealismo*, en el sentido particular que nosotros le damos, ya que nadie puede dudar de que esta palabra no tuvo fortuna, antes de que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez para siempre: Hicieron profesión de fe de *Surrealismo Absoluto*, los siguientes autores: Aragon, Baron, Boiffard, Bretón, Carrive, Crevel, Delteil, Desnos, Eluard, Gerard, Limbour, Malkine, Morise, Naville, Noll, Peret, Picon, Soupault, Vitrac. Tal fue la definición del término dada por los propios Bretón y Soupault en el primer *Manifiesto Surrealista* fechado en [1924](#).

Surgió por tanto como un movimiento poético, en el que pintura y escultura se conciben como consecuencias plásticas de la poesía.

En el *Surrealismo y la Pintura*, de 1928, Bretón expone la psicología surrealista: el inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Esa conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades significativas ([azar objetivo](#)), en las que el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen imprevisiblemente, y en el [sueño](#), donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. De ahí que elija como método el automatismo, recogiendo en buena medida el testigo de las prácticas mediúnicas espiritistas, aunque cambiando radicalmente su interpretación: lo que habla a través del médium no son los espíritus, sino el inconsciente. Durante unas sesiones febriles de automatismo, Bretón y Soupault escriben *Los Campos Magnéticos*, primera muestra de las posibilidades de la [escritura automática](#), que publican en [1921](#). Más adelante Bretón publica *Pez soluble*. Dice así el final del séptimo cuento: "Heme aquí, en los corredores del palacio en que todos están dormidos. ¿Acaso el verde de la tristeza y de la herrumbre no es la canción de las sirenas?"

El Surrealismo al Servicio de la Revolución:

A partir de [1925](#), a raíz del estallido de la guerra de [Marruecos](#), el surrealismo se politiza; se producen entonces los primeros contactos con los [comunistas](#), que culminarían ese mismo año con la adhesión al Partido Comunista por parte de Bretón. Entre 1925 y 1930 aparece un nuevo periódico titulado *El Surrealismo al servicio de la Revolución* en cuyo primer número [Louis Aragon](#), [Buñuel](#), [Dalí](#), [Paul Éluard](#), [Max Ernst](#), [Yves Tanguy](#) y [Tristán Tzara](#), entre otros, se declaran partidarios de Bretón. Por su parte [Jean Arp](#) y [Miró](#), aunque no compartían la decisión política tomada por Bretón, continuaban participando con interés en las exposiciones surrealistas. Poco después se incorporaron [Magritte](#) ([1930](#)), [Masson](#) ([1931](#)), [Giacometti](#) y [Brauner](#) en [1933](#) y también [Matta](#) (que conoce a Bretón en [1937](#) por mediación de Dalí) y [Lam](#); el movimiento se hizo internacional apareciendo grupos surrealistas en los [Estados Unidos](#), [Dinamarca](#), [Londres](#), [Checoslovaquia](#) y [Japón](#). Desde este momento, se abrirá una disputa, a menudo agria, entre aquellos surrealistas que conciben el surrealismo como un movimiento puramente artístico, rechazando la supeditación al comunismo, y los que acompañan a Bretón en su giro a la izquierda. En [1929](#) Bretón publica el *Segundo Manifiesto Surrealista*, en el que condena entre otros intelectuales a los artistas [Masson](#) y [Francis Picabia](#). En [1936](#) expulsa a Dalí por sus tendencias fascistas y a [Paul Éluard](#). En [1938](#) Bretón firma en [México](#) junto con [León Trotski](#) y [Diego Rivera](#) el *Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente*.

Técnicas Surrealistas:

El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía así como la fabricación de objetos. Extendieron el principio del *collage* (el "objeto encontrado") al ensamblaje de objetos incongruentes, como en los poemas visibles de Max Ernst. Este último inventó el *frottage* (dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo) y lo aplicó en grandes obras como *Historia Natural*, pintada en [París](#) en [1926](#). Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la llamada [cadáver exquisito](#), en la cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado. Las criaturas resultantes pudieron servir de inspiración a Miró. En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición. Como no asumía tradición cultural alguna, ni desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión poética denominado como [versículo](#): un verso de extensión indefinida sin [rima](#) que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su ritmo. Igualmente, como no se asumía la temática consagrada, se fue a buscar en las fuentes de la represión psicológica (sueños, sexualidad) y social, con lo que la lírica se re-humanizó después de que los [ismos](#) intelectualizados de las Vanguardias la deshumanizaran, a excepción del [Expresionismo](#). Para ello utilizaron los recursos de la transcripción de sueños, la [escritura automática](#) y engendraron procedimientos [metafóricos](#) nuevos como la [imagen visionaria](#). El lenguaje se renovó también desde el punto de vista del léxico dando cabida a campos semánticos nuevos y la [retórica](#) se enriqueció con nuevos procedimientos expresivos.

G. Arcimboldo "Vertumnus" (Verano) de [Rodolfo II - Bosco](#) ("El jardín de las Delicias" (Renacimiento - S. XV)

Goya: "El Sueño de la Razón Produce Monstruos" - S. Dalí

Salvador Dalí junto a [Man Ray](#)

S. Dalí: "Relojes Blandos" - J. M. Fuentes: "Árbol de la Ciencia"

La Pintura Surrealista:

Masson adoptó enseguida las técnicas del [automatismo](#), hacia 1923-1924, poco después de conocer a Bretón. Hacia 1929 las abandonó para volver a un estilo [cubista](#). Por su parte Dalí utilizaba más la fijación de imágenes tomadas de los sueños, según Bretón, «...abusando de ellas y poniendo en peligro la credibilidad del surrealismo...»; inventó lo que él mismo llamó *método paranoico-crítico*, una mezcla entre la técnica de observación de [Leonardo da Vinci](#) por medio de la cual observando una pared se podía ver como surgían formas y técnicas de [frottage](#); fruto de esta técnica son las obras en las que se ven dos imágenes en una sola configuración.

[Óscar Domínguez](#) inventó la [decalcomanía](#) (aplicar [gouache](#) negro sobre un papel el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión, luego se despegan antes de que se sequen). Además de las técnicas ya mencionadas de la decalcomanía y el [frottage](#), los surrealistas desarrollaron otros procedimientos que incluyen igualmente el azar: el [raspado](#), el [fumage](#) y la distribución de [arena](#) sobre el lienzo encolado.

[Miró](#) fue para Bretón el más surrealista de todos, por su automatismo psíquico puro. Su surrealismo se desenvuelve entre las primeras obras donde explora sus sueños y fantasías infantiles (*El Campo labrado*), las obras donde el automatismo es predominante (*Nacimiento del mundo*) y las obras en que desarrolla su lenguaje de signos y formas vio-morfás (*Personaje lanzando una piedra*). [Ara](#) combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar *escultura bio-mórfica*, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad.

[René Magritte](#) dotó al surrealismo de una carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas y su significado denotado a través de palabras poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y el real. [Paul Delvaux](#) carga a sus obras de un espeso erotismo basado en su carácter de extrañamiento en los espacios de [Giorgio de Chirico](#). El surrealismo penetró la actividad de muchos artistas europeos y americanos en distintas épocas. [Pablo Picasso](#) se alió con el movimiento surrealista en 1925; Bretón declaraba este acercamiento de Picasso calificándolo de «...surrealista dentro del cubismo...». Se consideran surrealistas las obras del período Dínard (1928-1930), en que Picasso combina lo monstruoso y lo sublime en la composición de figuras medio máquinas medio monstruos de aspecto gigantesco y a veces terrorífico. Esta monumentalidad surrealista de Picasso puede ponerse en paralelo con la de [Henry Moore](#).

Otros movimientos pictóricos nacieron del surrealismo, o lo prefiguran, como por ejemplo el [Art Brut](#).

Apogeo y Decadencia del Surrealismo:

En 1938 tuvo lugar en París la Exposición Internacional del Surrealismo que marcó el apogeo de este movimiento antes de la guerra. Participaron entre otros, [Marcel Duchamp](#), [Ara](#), [Dalí](#), [Ernst](#), [Masson](#), [Man Ray](#), [Óscar Domínguez](#) y [Meret Oppenheim](#). La exposición ofreció al público sobre todo una excelente muestra de lo que el surrealismo había producido en la fabricación de objetos. Con el estallido de la [Segunda Guerra Mundial](#), los surrealistas se dispersan, algunos de ellos (Bretón, Ernst, Masson) abandonan París y se trasladan a los Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra ([expresionismo abstracto](#) y [Arte Pop](#)).

El Surrealismo en el Mundo:

El Surrealismo en la Pintura Española

En España el surrealismo aparece en torno a los [años veinte](#) no en su vertiente puramente vanguardista sino mezclado con acentos simbolistas y de la pintura popular. Además de [Joan Miró](#) y [Salvador Dalí](#), el surrealismo español lo componen [Maruja Mallo](#), [Gregorio Prieto](#), [José Moreno Villa](#), [Benjamin Palencia](#) y [José Caballero](#), además de los [Neo-Cubistas](#) que se pasan al surrealismo ([Alberto Sánchez](#) y [Ángel Ferrant](#)), y algunas creaciones pictóricas juveniles de [Modesto Ciruelos](#) y su "Serie Circense" presentada en la *Academia Breve de Crítica de Arte* de [Eugenio D'Ors](#) en Madrid el año 1947. Hubo un importante núcleo surrealista en las Islas Canarias, agrupado en torno a la *Gaceta de Arte* de [Eduardo Westerdahl](#), con pintores como [Óscar Domínguez](#) o el propio Westerdahl y un grupo de poetas que invitaron a [André Bretón](#) a venir en 1935; allí compuso este el poema *Le Chateau Etoilé* y otras obras. En [Latinoamérica](#) se consideran surrealistas, además de los ya citados [Matta](#) y [Lom](#), a [Remedios Varo](#) y [Leonora Carrington](#).

El Surrealismo en la Literatura Hispánica:

El surrealismo fue seguido con interés por los intelectuales españoles de los años 30. Existía el precedente de [Ramón Gómez de la Serna](#), quien utilizaba algunas fórmulas vinculables al surrealismo, como la [greguería](#). El primero en adoptar sus métodos fue [José María Hinojosa](#), autor de *La Flor de California* (1928), libro pionero de prosas narrativas y oníricas. Varios poetas de la [generación del 27](#) se interesaron por las posibilidades expresivas del surrealismo. Su huella es evidente en libros como en la sección tercera de *Sobre los ángeles* y en *Sermones y moradas* de [Rafael Alberti](#); en *Poeta en Nueva York* de [Federico García Lorca](#) y *Un río, un amor y Los placeres prohibidos* de [Luis Cernuda](#). [Vicente Aleixandre](#) se definió a sí mismo como "un poeta superrealista", aunque matizando que su poesía no era en modo alguno producto directo de la [escritura automática](#). [Miguel Hernández](#) sufrió una efímera etapa surrealista y durante la posguerra la imprenta surrealista se percibe en los poetas del [Postismo](#) y en [Juan Eduardo Cirlot](#), y en la actualidad existe un cierto Post-Surrealismo en la obra de algunos poetas como [Blanca Andréu](#). En las islas Canarias la afición por el surrealismo llevó a la formación en los años 30 de la Facción Surrealista de Tenerife, un grupo de entusiastas, al modo del creado en Francia alrededor de [André Bretón](#). Sus componentes ([Agustín Espinosa](#), [Domingo López Torres](#), [Pedro García Cabrera](#), [Óscar Domínguez](#), [Eduardo Westerdahl](#) y [Domingo Pérez Minik](#)) expusieron sus creaciones y puntos de vista en los treinta y ocho números de la revista *Gaceta de Arte*.

Aunque no se le pueda considerar un surrealista estricto, el poeta y pensador [Juan Larrea](#) vivió de primera mano la eclosión del movimiento en París y reflexionó más tarde sobre su valor y trascendencia en obras como *Surrealismo entre viejo y nuevo mundo* (1944). En la actualidad existe una corriente de Neo-Surrealismo en la poesía de [Blanca Andreu](#).

El Surrealismo en Latino-América:

En Hispanoamérica el surrealismo contó con la adhesión entusiasta de poetas como el chileno [Braulio Arenas](#) y los peruanos [César Moro](#), [Xavier Abril](#), y [Emilio Adolfo Westphalen](#), además de influir decisivamente en la obra de figuras mayores como [Pablo Neruda](#), [Gonzalo Rojas](#) y [César Vallejo](#). En Argentina, pese al desdén de [Jorge Luis Borges](#), el surrealismo sedujo aún al joven [Julio Cortázar](#) y produjo un fruto tardío en la obra de [Alejandra Pizarnik](#). Se ha señalado también su influencia en otros autores de producción más reciente, como el músico [Alejandro de Michele](#). El poeta y pensador mexicano [Octavio Paz](#) ocupa un lugar particular en la historia del movimiento: amigo personal de Bretón, dedicó al surrealismo varios ensayos esclarecedores.

El Surrealismo en la Historia:

En la Literatura.

El surrealismo tuvo como antecedente la [Patafísica](#), de [Alfred Jarry](#), y el movimiento dadaísta fundado en Zurich en 1916 por T. Tzara, H. Ball y H. Arp. Animados por idéntico espíritu de provocación, [André Bretón](#), [Louis Aragon](#) y [Ph. Soupault](#) fundaron en París la revista *Littérature* (1919), mientras en EE.UU manifestaban actitudes similares [Man Ray](#), [Marcel Duchamp](#) y [Francis Picabia](#), y en Alemania, [Max Ernst](#) y [Hugo Ball](#).

A esta fase sucedió una actitud más metódica de investigación del inconsciente, emprendida por [Bretón](#), junto a [Aragon](#), [Paul Éluard](#), [Soupault](#), [Robert Desnos](#), [Max Ernst](#), etc.

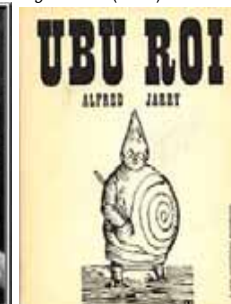
Salvador Dalí

Giorgio de Chirico: "The Disquieting Muses" (1916)

André Breton

Alfred Jarry: Ubu Rey (1900s)

Auguste Macke

Remedios Varo: "Mujer Saliendo del Psicoanalista" y Leonora Carrington. "Tentación de San Antonio"; México

La primera obra de esta tendencia, que cabe calificar de primera obra literaria surrealista, fue *Los campos magnéticos* (1921), escrita conjuntamente por [Bretón](#) y [Soupault](#). Tras la ruptura con Tzara, se adhirieron al movimiento [Antonin Artaud](#), [André Masson](#) y [Pierre Naville](#). [Bretón](#) redactó la primera definición del movimiento en su *Manifiesto del surrealismo* (1924), texto que dio cohesión a los postulados y propósitos del movimiento. Entre los autores que citaba como precursores del movimiento figuran [Freud](#), [Lautréamont](#), [Edward Young](#), [Matthew Lewis](#), [Gérard de Nerval](#), [Jonathan Swift](#), [Sade](#), [Chateaubriand](#), [Victor Hugo](#), [Poe](#), [Baudelaire](#), [Rimbaud](#), [Mallarmé](#) y [Jarry](#). En el mismo año se fundó el Bureau de Recreos Surrealistas y la revista *La Révolution Surréaliste*, que sustituyó a *Littérature*, de cuya dirección se hizo cargo el propio Bretón en 1925 y que se convirtió en el órgano de expresión común del grupo. La producción surrealista se caracterizó por una vocación libertaria sin límites y la exaltación de los procesos oníricos, del humor corrosivo y de la pasión erótica, concebidos como armas de lucha contra la tradición cultural burguesa. Las ideas del grupo se expresaron a través de técnicas literarias, como la «*escritura automática*», las provocaciones pictóricas y las ruidosas tomas de posición públicas. El acercamiento operado a fines de los años veinte con los comunistas produjo las primeras querellas y cismas en el movimiento. En 1930 Bretón publicó su *Segundo manifiesto del surrealismo*, en el que *excomulgaba* a Joseph Delteil, Antonin Artaud, Philippe Soupault, Robert Desnos, Georges Limbour, André Masson, Roger Vitrac, Georges Ribemont-Dessaignes y Francis Picabia. El mismo año apareció el nuevo órgano del movimiento, la revista *Le Surréalisme au Service de la Révolution*, que suplantó al anterior, *La Révolution Surréaliste*, y paralelamente, Aragon (tras su viaje a la URSS), Éluard, Pétit y Bretón ingresaron en el Partido Comunista. A fines de 1933, Bretón, Éluard y Crevel fueron expulsados del partido. En los años treinta se sumaron al movimiento Salvador Dalí, Luis Buñuel, Yves Tanguy, René Char y Georges Sadoul. Tras los años previos a la II Guerra Mundial, marcados por la militancia activa de Bretón, y los años de exilio neoyorquino de la mayoría de sus miembros, durante la ocupación alemana de Francia, el movimiento siguió manteniendo cierta cohesión y vitalidad, pero a partir de 1946, cuando Bretón regresó a París, el surrealismo era ya parte de la historia.

El Surrealismo en las Artes Plásticas:

Al principio el surrealismo es un movimiento fundamentalmente literario, y hasta un poco más tarde no producirá grandes resultados en las artes plásticas. Surge un concepto fundamental, el *automatismo*, basado en una suerte de dictado mágico, procedente del inconsciente, gracias al cual surgían poemas, ensayos, etc., y que más tarde sería recogido por pintores y escultores. La primera exposición surrealista se celebró en la Galerie Pierre de París en 1925, y en ella, además de [Jean Arp](#), [Giorgio de Chirico](#) y [Max Ernst](#), participaron artistas como [André Masson](#), [Picasso](#), [Man Ray](#), [Pierre Roy](#), [P. Klee](#) y [Joan Miró](#), que posteriormente se separarían del movimiento o se mantendrían unidos a él adoptando únicamente algunos de sus principios. A ellos se añadieron [Yves Tanguy](#), [René Magritte](#), [Salvador Dalí](#) y [Alberto Giacometti](#).² La rebelión del surrealismo contra la tradición cultural burguesa y el orden moral establecido tuvo su cariz político, y un sector del surrealismo, que no consideraba suficientes los tumultos de sus manifestaciones culturales, se afilió al [Partido Comunista Francés](#). Sin embargo, nacieron violentas discrepancias en el seno del grupo a propósito del debate sobre la relación entre arte y política; se sucedieron manifiestos contradictorios y el movimiento tendió a disgregarse. Es significativo, a este respecto, que la revista «*La Révolution Surréaliste*» pase a llamarse, desde 1930, «*Le surréalisme au service de la révolution*». En los años 1930, el movimiento se extendió más allá de las fronteras francesas. Se celebró en París la Exposición Surrealista Internacional. La *Segunda Guerra Mundial* paralizó toda actividad en Europa. Ello motivó que Bretón, como muchos otros artistas, marchase a los EE. UU. Allí surgió una asociación de pintores surrealistas alemanes y franceses que se reunió en torno a la revista VVV. Estos surrealistas emigrados a EE.UU. influyeron en el arte estadounidense, en particular en el desarrollo del *Expresionismo Abstracto* en los años 1940. Cuando Bretón regresó a Europa en 1946 el movimiento estaba ya definitivamente deteriorado.

Entre los artistas plásticos se manifiesta una dualidad en la interpretación del surrealismo: los *surrealistas abstractos*, que se decantan por la aplicación del automatismo puro, como [André Masson](#) o Joan Miró, e inventan universos figurativos propios; y los surrealistas figurativos, interesados por la vía onírica, entre ellos [René Magritte](#), [Paul Delvaux](#), o [Salvador Dalí](#), que se sirven de un *realismo* minucioso y de medios técnicos tradicionales, pero que se apartan de la pintura tradicional por la inusitada asociación de objetos y las monstruosas deformaciones, así como por la atmósfera onírica y delirante que se desprende de sus obras. Max Ernst es uno de los pocos surrealistas que se mueve entre las dos vías. La obra de Ernst ha influido particularmente en un epígono tardío del surrealismo en Alemania que es [Stefan von Reiswitz](#). Otro autor interesante que se aproxima en ocasiones tangencialmente al surrealismo es [Pablo Alonso Herraiz](#).

El Surrealismo en los Medios Audio-Visuales.

En la vertiente cinematográfica, el surrealismo dio lugar a magníficas obras, como *La estrella de mar* (1928), de M. Ray, o *La concha y el clérigo* (1926), de G. Dulac.

[Luis Buñuel](#), en colaboración con Dalí, realizó las obras más revolucionarias: *Un perro andaluz*, *Un Chien Andalou* (1928) y la edad de oro, *L'Âge d'Or* (1930).

[Alfred Hitchcock](#) y Salvador Dalí colaboraron cuando el primero encargó al artista catalán parte de la escenografía de "*Recuerda*" (*Spellbound*).

Cineastas contemporáneos, como [David Lynch](#), [Jean-Pierre Jeunet](#), [Julio Medem](#), o [Carlos Atanes](#), entre otros, muestran la influencia del surrealismo.

7.5) Cubismo:

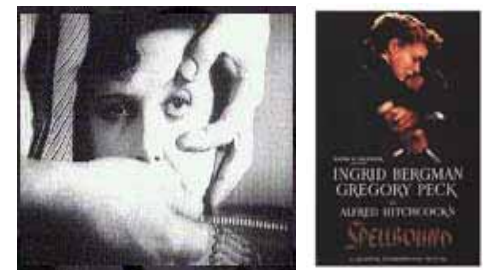
El *Cubismo* fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en [Francia](#) y encabezado por [Pablo Picasso](#), [Georges Braque](#) y [Juan Gris](#). El cubismo trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. Es considerada la primera vanguardia ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia real de las cosas. Además es un avance pues el arte acepta su condición de arte, y permite que esta condición se vea en la obra, es decir es parte intrínseca de la misma. Nació en el *Salón de los Independientes*. El término cubismo fue acuñado por el crítico francés [Louis Vauxcelles](#), el mismo que había desglosado a los *Fauvistas* motejándolos de *Fauves* (fieras); en el caso de [Braque](#) y sus pinturas de *L'Estaque*, Vauxcelles dijo, despreciativamente, que era una pintura compuesta por «pequeños cubos». Se originó así el concepto de «cubismo», que maduró entre 1908 y 1914. A pesar de ser pintura de *vanguardia* los géneros que se pintan no son nuevos, y entre ellos se encuentran sobre todo *bodegones*, *paisajes* y *retratos*. Picasso y Braque crean dos tendencias del cubismo. La primera es el *cubismo analítico* (1910-1912), en donde la pintura es casi monocroma. Los colores en este momento no interesaban pues lo importante eran los diferentes puntos de vista y la geometrización, no el cromatismo. En este período se incluye otro tipo de cubismo: el *cubismo hermético*. Estas obras parecen casi abstractas por la cantidad de puntos de vista representados, de este modo la imagen representada era casi imposible de ver, a no ser por algunos objetos como una pipa, o letras de periódico, que permiten distinguir lo que se está representando. El cubismo hermético se llevó tan lejos, que con miedo de caer en la abstracción, se transformó en lo que se conoce como el segundo período que es el *cubismo sintético* (1912-1914). El cubismo sintético lo inició Braque al poner *papel collé*, pegado directamente en la pintura. Picasso y Braque comenzaron a poner periódicos y esto evolucionó en lo que es hoy en día el *collage*. Estas obras son más sencillas y parecen estar ensambladas, formadas por diversos materiales cotidianos como tiras de papel de periódico, cajetillas de *cigarros* o cajas de *cerillas*. El primer estudio teórico del cubismo lo hicieron [Albert Gleizes](#) y [Jean Metzinger](#), con su obra *Du Cubisme* (1912). El cubismo es esencial como movimiento pues da pie al resto de las vanguardias europeas del *siglo S.* Fue el francés [Apollinaire](#) quien lo adaptó en la literatura. Busca recomponer la realidad mezclando imágenes y conceptos al azar. Una de sus aportaciones fue el *caligrama*. Igualmente, en defensa de la pintura cubista escribió *Les Peintres Cubistes* (1913).

Pintores Cubistas, más destacados.-

[Albert Gleizes](#) - [Juan Gris](#) - [Fernand Léger](#) - [Francis Picabia](#) - [Pablo Picasso](#) - [Georges Braque](#) - [Robert Delaunay](#) - [Piet Mondrian](#) - [Emilio Pettoruti](#) - [Carlos Sotomayor](#) - [D. Rivera](#)

Ismael Neri; Brasil

L. Buñuel: "Un Perro Andaluz" A.Hitchcock: "Spellbound"

J. Cocteau: Auto-retrato y Carteles Cinematográficos

Cubismo: Georges Braque, Pablo Picasso y Diego Rivera

Post-Impresionismo: P. Cezanne y V. Van Gogh

7.6) Expresionismo (o la nueva "Objetividad"):

El *Expresionismo* es un **movimiento artístico** surgido en **Alemania** a principios del **Siglo XX**, en concordancia con el **Fauvismo francés** y plasma el deseo de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Recibió su nombre en **1911** con ocasión de la exposición de la Secesión berlinesa, en la que se expusieron los cuadros **Fauvistas** de **Matisse** y sus compañeros franceses, además de algunas de las obras Pre-Cubistas de **Pablo Picasso**. En **1914** fueron también etiquetados como expresionistas el grupo de los **Pintores** alemanes en **Dresde** y **Berlín** a partir de 1911 y *Der Blaue Reiter* (El Jinete Azul), formado en 1912 en **Múnich**, alrededor de un almanaque, dirigido por Kandinsky y Marc. El expresionismo se entiende como una acentuación o deformación de la realidad para conseguir expresar adecuadamente los valores que se pretende poner en evidencia, y se manifestó como una reacción parcial al **Impresionismo**.

El Expresionismo como Movimiento Pictórico:

El Expresionismo es una corriente pictórica que nace como movimiento a principios del **Siglo XX** (1905-1925), principalmente en **Alemania**, aunque también aparece en otros países europeos, ligado al **fauvismo** francés como arte expresivo y emocional que se opone diametralmente al **Impresionismo**. Tras finalizar la **Primera Guerra Mundial**, a esta corriente pictórica le siguieron otras tendencias como el **Constructivismo**, la **Nueva Objetividad**, el **Informalismo** y, más tarde, los denominados **Nuevos Salvajes** y el **Foto-Realismo**. Los elementos más característicos de las obras de arte expresionistas son el color, el dinamismo y el sentimiento. Lo fundamental para los pintores de principios de siglo no era reflejar el mundo de manera realista y fiel —justo al contrario que los impresionistas— sino, sobre todo, romper las formas. El objetivo primordial de los expresionistas era transmitir sus emociones y sentimientos más profundos. De hecho, en cualquier reproducción en blanco y negro de un cuadro expresionista se intuye esa energía y esa emotividad que subyacen a todas sus obras. Esta corriente artística estuvo abanderada por conocidos pintores como **August Macke**, **Paul Klee** o **Franz Marc**, quienes pertenecieron a distintas agrupaciones como **Die Brücke** (El Puente) o **Der Blaue Reiter** (El jinete azul) —fundada por **Kandinsky** y **Marc**—, gracias a las cuales fue posible la transición del expresionismo hacia la **Abstracción**. Kandinsky fue quien dio nombre al grupo. Sus motivos favoritos eran los caballos y su color predilecto era el azul.

Die Brücke (El Puente):-

Sus fundadores fueron **Ernst Ludwig Kirchner**, **Bleyl**, **Heckel** y **Schmidt-Rottluff**, todos ellos estudiantes de **Arquitectura**, a los que se unieron más adelante **Nolde** y Pechstein en 1906 y Otto Müller en 1910. El Fauvista Van Dongen también se unió a ellos e hizo de intermediario con sus compañeros franceses. La intención del grupo era atraer a todo elemento revolucionario que quisiera unirse, así lo expresaron en una carta dirigida a Nolde; su mayor interés era destruir las viejas convenciones, al igual que se estaba haciendo en Francia. Según Kirchner, no podían ponerse reglas y la inspiración debía fluir libre y dar expresión inmediata a las presiones emocionales del artista; se preocupan menos de los aspectos formales, hecho que los separaba del fauvismo de Matisse y Braque. Para los alemanes, el contenido era más importante que la forma. La carga de crítica social que imprimieron a la obra les valió los ataques de la crítica conservadora que los tachó de ser un peligro para la juventud alemana. Kirchner ha sido considerado el más genuino representante de El Puente. Fue un artista que retrató las calles y la vida urbana de Berlín de forma novedosa y original. Sus formas secas y puntiagudas, con colores ácidos, son características en obras como *La Escuela de Danza* de 1914. **Emil Nolde**, aunque se saliera del grupo en 1911, también ha sido considerado como uno de los máximos representantes del grupo. Influido por el belga **Ensor** y por **Van Gogh**, se sintió fuertemente atraído por el primitivismo negro y por el mito del salvaje. Su búsqueda del paraíso se centró más en la concreción de lo primordial que en actitudes escapistas, plasmando su sentimiento trágico de la naturaleza y su inspiración, de carácter psicológico e instintivo, elementos que han hecho de él un pintor expresionista por excelencia. Hacia 1909, y tras una grave enfermedad, empezó a pintar cuadros de tema religioso, en los que expresó su inspiración mística. **Edvard Munch** Aunque no se vincula con el puente es considerado como el padre del expresionismo. Es noruego y hasta 1885 conoce la obra del expresionismo y el simbolismo. Desde 1892, su estilo está plenamente formado, curvas sinuosas, colorido arbitrario, obsesión por la enfermedad y muerte, seres inquietantes que huyen entre una masa de color. Como se observa en su pintura más famosa: "El Morir" Su estancia en Alemania hasta 1908 nos explica su influencia en El puente. En 1913, se produjo la disolución del grupo, consecuencia de las claras diferencias entre sus componentes y del establecimiento de un mercado para todos ellos que complicaba las exigencias de un frente común.

Der Blaue Reiter (El Jinete Azul):-

A diferencia de El Puente, los artistas del Jinete Azul sentían la necesidad de modular un lenguaje más controlado para emitir sus mensajes. Publicaron libros y organizaron exposiciones. Desarrollaron un arte espiritual, en el que redujeron el **naturalismo** hasta llegar a la abstracción. Compartían ciertas actitudes con los expresionistas de *El Puente* pero tendían más a una purificación de los instintos y lo que querían era captar la esencia espiritual de la realidad; en este sentido sus actitudes eran más refinadas y especulativas. Sus máximos representantes fueron **Kandinsky** y **Franz Marc**, sus fundadores; el resto del grupo lo componen Macke, Javlenky y **Klee**. Kandinsky llegó a **Múnich** en **1896** procedente de **Moscú**, en **1909** fue nombrado presidente de la Nueva Asociación de artistas de Múnich, donde organizó sendas exposiciones, en los años **1909** y **1910**, para presentar el trabajo de los Fauvistas y los primeros **Cubistas**. En el catálogo elaborado para la segunda exposición empieza a plantear su teoría del arte que culminará, dos años más tarde, con la publicación de su libro *De lo espiritual en el Arte*. En **1912**, cuando dimitió de su cargo en la Asociación, fundó junto con Marc **El Jinete Azul**. El nombre deriva del amor de Kandinsky por los jinetes y del de Marc por los caballos. El grupo acabará dispersándose con la guerra, en la que murieron Macke y Marc. Las dos primeras exposiciones del Jinete Azul fueron de obra gráfica y de dibujos. En **1913** fueron invitados a participar en una muestra internacional en **Berlín** llamada *El Salón de Otoño Berlines*. Su poética se definió como un expresionismo lírico, en el que la evasión de la naturaleza y se encaminaba hacia el mundo salvaje sino hacia lo espiritual de la naturaleza y al mundo interior. Para Kandinsky, el camino de la pintura debía ser desde la pesada realidad material hasta la abstracción de la visión pura, con el color como medio, por ello desarrolló toda una compleja teoría del color. En *La Pintura como arte puro*, libro de **1913**, sostiene que la pintura es ya un ente separado, un mundo en sí mismo, una nueva forma del ser, que actúa sobre el espectador a través de la vista y que provoca en él profundas experiencias espirituales. Años antes, en 1910, Kandinsky había realizado las primeras acuarelas abstractas. Para Klee, el artista debía integrarse en las fuerzas de la naturaleza y actuar como médium, de manera que sus creaciones llegasen a ser aceptadas del mismo modo que se aceptan los fenómenos de la naturaleza. A diferencia de Kandinsky, Klee estaba convencido de que el arte puede captar el sentido creativo de la naturaleza y, por tanto, rechazaba la abstracción absoluta. Formalmente, Klee se dejó influir al principio, al igual que Macke, por el cubismo de Delaunay y su ley óptica de los contrastes simultáneos, al mismo tiempo que fue el primer artista que se adentró en los dominios del inconsciente que Freud y Jung estaban comenzando a estudiar. Tras la disolución del grupo, en **1919**, **Walter Gropius** funda la **Bauhaus** en **Weimar**, escuela de diseño y arquitectura, cuyos profesores fueron los más famosos maestros del expresionismo constructivo, en ella impartieron clases hombres como Feiningger, Klee o Kandinsky. Finalizada la primera guerra mundial en Alemania, se desarrolla el Realismo Expresionista, movimiento en el que los artistas se separan de la abstracción, reflexionando sobre el arte figurativo y rechazando toda actividad que no atiende a los problemas de la acuciante realidad de la posguerra. Encarnan este grupo **Otto Dix**, **George Grosz**, **Max Beckmann** y el escultor Barlach.

Post-Impresionismo: P. Gauguin H. Toulouse Lautrec; Francia

Henri Matisse: "Boneheur"; Francia

Pablo Picasso: "Guernica"; España-Francia

F. Marc

O. Mueller

Expresionismo Abstracto:

El *Expresionismo Abstracto* es un [movimiento pictórico contemporáneo](#) dentro de la [Abstracción](#), en concreto, las [tendencias informalistas](#) y [matéricas](#) posteriores a la [Segunda Guerra Mundial](#). Surgió en los [años 1940](#) en [Estados Unidos](#) y se difundió, décadas después, por todo el mundo. Se considera el primer movimiento genuinamente [estadounidense](#) dentro del arte abstracto, y ejemplo del liderazgo que, en materia de [Arte Plásticas](#), asumió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Terminología:

Los críticos estadounidenses pronto captaron la emergencia de este nuevo estilo, destacando [Clement Greenberg](#), que escribió en *The Nation* y *Partisan Review*, así como [Harold Rosenberg](#) y Thomas B. Hess. Fueron estos críticos los que hablaron de *American type painting*, *Abstract expressionism*, *Action painting*, *Drip painting* o *Gestural painting*. Es al crítico [Robert Coates](#) a quien se atribuye la acuñación del término *Abstract Expressionism*. No obstante, los artistas de este movimiento rechazaron el término por entender que su obra no era [abstracta](#), en sentido estricto, y que ninguna relación tenían con el [Expresionismo Alemán](#).

Dentro de este movimiento se encuentra la *Action Painting* («*Pintura de Acción*» o «pintura en acción», también traducido como «pintura gestual»), término acuñado por el crítico Harold Rosenberg en el año [1952](#) para referirse a la obra de artistas como [Jackson Pollock](#), [Franz Kline](#) y [Willem de Kooning](#). Rosenberg lo propuso por vez primera en «American Action Painters», importante artículo publicado en *Art News*, vol. 51. *Action painting* y expresionismo abstracto son términos que suelen usarse como sinónimos, aunque no sean exactamente lo mismo.

Al Expresionismo abstracto también se lo conoce como *Escuela de Nueva York*.

Obra de Pollock:

No se trata propiamente de una escuela con un estilo común, sino de una serie de artistas de convicciones semejantes y que compartían una serie de técnicas pictóricas.

Características Principales.-

En términos generales, puede señalarse como características formales de este estilo, en primer lugar, su preferencia por los grandes formatos. Trabajaban normalmente con [óleo](#) sobre [lienzo](#). Generalmente son abstractos en el sentido de que eliminan la figuración. No obstante, hay excepciones y algunos emplean trazos figurativos, apareciendo figuras reconocibles, como ocurre con las *Mujeres* de [Willem de Kooning](#). Las telas presentan un aspecto [Geométrico](#) que las hace diferentes de movimientos precedentes, como el [Surrealismo](#). Una de las características principales de los expresionistas abstractos es la concepción de la pintura como "*All Over*" (cobertura de la superficie), para significar un campo abierto sin límites en la superficie del cuadro: el espacio pictórico se trata con frontalidad y no hay jerarquía entre las distintas partes de la tela. Fue el crítico Greenberg el que calificó el trabajo de pintores como Pollock de *All Over*.

El cromatismo suele ser muy limitado: [blanco](#) y [negro](#), así como los [colores primarios: rojo, amarillo y azul](#) (en realidad, [magenta](#), amarillo y [cian](#)). Los pintores expresionistas que redujeron la obra a prácticamente un solo color estaban ya anticipando el [Arte Minimal](#). Este tipo de cuadros, con violentos trazos de color en grandes formatos, presenta como rasgos distintivos la [angustia](#) y el conflicto, lo que actualmente se considera que refleja la sociedad en la que surgieron estas obras.

Orígenes.-

Varios son los factores que contribuyeron al surgimiento de este movimiento como algo totalmente nuevo hacia [1945](#).

En primer lugar, los elementos formales provinieron de la [Abstracción Post-Cubista](#) y del [Surrealismo](#). Y aunque los expresionistas abstractos rechazaron tanto el [cubismo](#) como el surrealismo, lo cierto es que resultaron muy influidos, sobre todo por el segundo de estos movimientos, en sus primeras fases. En segundo lugar, es un movimiento estadounidense que surge en unas circunstancias problemáticas desde el punto de vista social: primero, el [crack de 1929](#) y la subsiguiente [gran depresión](#), y después, la [segunda guerra mundial](#). Estas circunstancias explican, en parte, el contenido emocional de los expresionistas abstractos. Ha de mencionarse organismos artísticos que fomentaron las artes durante la época crítica de los [años treinta](#): el FAP (*Federal Arts Project*) y la WPA (*Works Progress Administration*). En estas asociaciones artísticas se manifestaba el afán renovador del propio país norteamericano, y en ellas trabajaron algunos pintores que después destacarían como expresionistas abstractos.

La pintura de la *American Scene*, típica de la llamada «Ash Can School» se vincula a este expresionismo a través de la obra de [Arshile Gorky](#). No pueden ignorarse, tampoco, las actividades de museos y galerías de arte que promovieron la exposición pública de las obras de estos artistas.

Destaca sobre todo el nombre de la mecenas y coleccionista [Peggy Guggenheim](#), por entonces casada con el [surrealista Max Ernst](#). Peggy Guggenheim fundó en [1942](#) «*Art of this Century*», [galería de arte](#) y [museo](#) en la que presentó la obra de vanguardistas europeos y norteamericanos, promocionando la obra de los expresionistas abstractos, por entonces completamente desconocidos. En ella se celebraron las primeras exposiciones individuales de artistas como [Jackson Pollock](#) o [Mark Rothko](#). Cerró en [1946](#). Finalmente, contribuyeron al surgimiento de este movimiento los emigrados europeos que, en [1941](#), con el estallido de la [guerra en Europa](#), llegaron a [Nueva York](#). Ya con anterioridad habían llegado a [Estados Unidos](#) los [Dadaístas](#) como [Duchamp](#) y [Francis Picabia](#). Posteriormente, marcharon al continente americano [Hans Hofmann \(1880-1966\)](#) y [Josef Albers \(1888-1976\)](#), quienes destacaron por su labor docente.

Entre los recién llegados con motivo de la guerra mundial estuvieron varios importantes artistas [vanguardistas parisinos](#), provenientes sobre todo del [Surrealismo](#), como el [francés André Masson](#) y el [chileno Roberto Matta](#) (n. 1911). Con el estallido de la segunda guerra mundial en septiembre de 1939, [Kurt Seligmann](#) fue el primer surrealista europeo que llegó a [Nueva York](#). Muchos otros artistas europeos influyente siguieron su ejemplo y se refugiaron en Nueva York, huyendo del [Nazismo](#): el [Neo-Plasticista Piet Mondrian](#), [Léger](#), [Max Ernst](#), [Yves Tanguy](#), el poeta [Bretón](#) y [Miró](#). Incluso [Salvador Dalí](#), con su esposa Gala, se trasladaron a los Estados Unidos en [1940](#). Es en este momento cuando [Nueva York](#) se convierte en el centro artístico mundial desde donde irradian las nuevas tendencias plásticas.

Se celebraron exposiciones conjuntas de estos artistas exiliados con los emergentes artistas de la Escuela de Nueva York. Así, de octubre a diciembre de [1942](#) se celebró la exposición surrealista *The First Papers of Surrealism*, en la que junto a surrealistas europeos expusieron [William Baziotés](#), [David Hare](#) y [Robert Motherwell](#).

Los expresionistas tomaron del [Surrealismo](#) aquello que de automático tenía el acto de pintar, con sus referencias a los impulsos psíquicos y el inconsciente. Pintar un cuadro era menos un proceso dirigido por la razón y más un acto espontáneo, una acción corporal dinámica. Les interesó, pues, el «automatismo psíquico» que hiciera salir de su mente símbolos y emociones universales.

No es extraño que les interesara entonces el surrealismo más simbólico y abstracto, el de Miró, [Arp](#), Masson, Matta, [Wolfgang Paalen](#) y [Gordon Onslow Ford](#), más que el surrealismo figurativo. De ellos tomaron las formas orgánicas y bio-mórficas.

Evolución.-

Inicialmente, se trató de un movimiento marcado por influencia del [Surrealismo](#).

La primera generación del expresionismo abstracto la forman una quincena de pintores que trabajaron en [Nueva York](#) entre [1942](#) y [1957](#), entre ellos: [Willem de Kooning \(1904-1997\)](#), [Arshile Gorky \(1904-1948\)](#) a quien se reputa líder y precursor, [William Baziotés](#), [Adolph Gottlieb](#), [Philip Guston](#), [Franz Kline](#), [Robert Motherwell \(1915-1991\)](#), [Ad Reinhardt](#), [Mark Rothko \(1903-1970\)](#) y [Clyfford Still](#).

Gerhardt Munch: "El Grito"

Paul Klee: Bauhaus

Joan Miró; España

I. Malevitch - O. Kokochka - M. Chagall

Wassily Kandinsky; Rusia

Jackson Pollock; EUA

Pioneros:

Se considera a líder de este movimiento o iniciador del mismo a [Arshile Gorky \(1904-1948\)](#), [armenio](#) exiliado a [Nueva York](#) desde [1925](#). Recibe la influencia del [Surrealismo](#) y sirve de puente entre la pintura europea de [entre-guerras](#) y la escuela norteamericana. Hacia el año [1936](#) abandona la figuración y, bajo la influencia de [Roberto Matta](#), descubre un nuevo lenguaje formal, optando por las figuras abstractas bio-morfas. Aunque tendió a la abstracción y la espontaneidad, no prescindió completamente del [Dibujo](#) ni renunció a controlar la pincelada. Muy cerca del surrealismo estuvo siempre la obra de [William Baziotes \(1912-1963\)](#), quien profundizó en la tendencia, de raíz [jungiana](#), a investigar los mitos antiguos y el arte primitivo. Desde [1941](#) usó el «automatismo» pictórico, creando imágenes bio-mórficas con su sentido mítico. Cabe finalmente mencionar la obra de [Hans Hofmann \(1880-1966\)](#), importante como docente. Su pintura tenía una base cubista, pero se fue haciendo abstracta en los años cuarenta, presentando en sus cuadros zonas de color que contrastaban entre sí; el estilo es emocional y vigoroso. Con el fin de la [segunda guerra mundial](#) y el regreso a [Europa](#) de muchos de los exiliados, acabó atenuándose la influencia surrealista y el movimiento se hizo más genuinamente Norte-Americano. Se fue escindiendo en dos tendencias que pueden definirse como *Action Painting* y campos de color. La primera de ellas enfatizaba más el gesto físico de pintar, mientras que en la segunda se centró en la aplicación del color en grandes áreas.

Action Painting:

Dentro del expresionismo abstracto destaca la [Action Painting](#), tendencia diferenciada que incluso a veces se usa para nombrar a todas estas obras expresionistas. Aunque, como se ha señalado, el término Action Painting fue utilizado por el crítico [Harold Rosenberg](#) en [1952](#), se había utilizado con anterioridad. Así, en el [Berlín](#) de [1919](#), y en América hacia [1929](#), para designar las primeras composiciones [Abstractas](#) de [Kandinsky](#). El centro de interés de la *Action Painting* es el gesto o movimiento de pintar, llamándose también «*pintura gestual*» por la primacía que dio al procedimiento pictórico en sí. Se hace del acto de pintar un gesto espontáneo. Es un tipo de automatismo que plasma el estado físico y psíquico del pintor. De esta manera, Elimina los límites tradicionales entre el pintor y la pintura, ligando la acción de pintar con la biografía del artista.

Pollock.-

El *Action Painter* por antonomasia es [Jackson Pollock \(1912-1956\)](#), a quien se considera el primer pintor que asimiló la formación pictórica de [Gorky](#). Se le relaciona con el [surrealismo](#) en la medida en que su obra pictórica se basa en el «automatismo», en una escritura automática que pretende reflejar los fenómenos psíquicos que tienen lugar en el interior del artista. Entre [1935](#) y [1943](#) trabajó para la WPA (*Washington Project for the Arts*) y pintó bajo la influencia de Picasso, el surrealismo y el [psicoanálisis jungiano](#) que usó como terapia contra su [alcoholismo](#). Pero en el caso de Pollock, hubo otras fuentes de inspiración añadidas. Así, la cultura de los [Indios de Norteamérica](#), con sus formas [simbólicas](#) y sus pinturas de arena. Igualmente, la obra del [Muralista Siqueiros](#), en cuyo taller experimental tuvo ocasión de trabajar en [1936](#), usando pintura con bomba de aire y con [aerógrafo](#), así como pigmentos sintéticos industriales. Esto le llevó también a probar otros materiales, como el [barniz](#), el [aluminio](#) o los [esmaltes](#) sintéticos. Pollock extendía la tela, normalmente sin tratar, sobre el suelo, y corría o danzaba a su alrededor y dentro de ella, derramando la pintura de manera uniforme. Pollock no trabajaba *sobre* el lienzo sino, muchas veces, metido *en él*. En efecto, no trabajaba la tela con utensilios tradicionales como el [pincel](#) o la [espátula](#), sino mediante la técnica del *Dripping*. Aunque a veces se le señala como inventor de la misma, lo cierto es que se considera que ya fue empleada por el surrealista [Max Ernst](#). Lo que sí puede afirmarse es que la popularizó de tal manera que el *dripping* se asocia inmediatamente a la obra y persona de Jackson Pollock, hasta el punto de que se le puso el mote de «*Jack the Dripper*», en juego de palabras con «*Jack the Ripper*» ([Jack el Destripador](#)). El *dripping* consiste en dejar gotear o chorrear la pintura, desde un recipiente (tubo, lata o caja) con el fondo agujereado, que el pintor sostenía en la mano o bien, en menor medida, desde un palo o una espátula. De esta manera pintar no era algo que se hacía con la mano, sino con un gesto de todo el cuerpo. Las grandes telas se llenaban por todos lados, de manera uniforme, de color en forma de manchas e hilos que se mezclaban. El pintor añadía goteos más finos realizados con un bastoncillo mojado en pintura. Pollock comenzó a usar esta técnica en el año [1947](#), año en el que precisamente participó en la última exposición en la galería [Art of this Century](#). Ese mismo año, Pollock habló de esta técnica: De esta manera, lo que Pollock plasma en la tela «*no era una imagen, sino un hecho, una acción*».

Otros Artistas.-

En esta misma línea de la *action painting* trabajaron [Willem de Kooning](#) y [Franz Kline](#), con pinturas abstractas y vigorosas, siendo el primero de ellos otro pintor muy influyente en otros autores posteriores. Willem de Kooning ([1904-1997](#)) realiza obras más figurativas que las de Pollock, siendo algo intermedio entre la figuración y la abstracción, es gestual y representativo a la vez. A partir de [1946](#) pintó abstracciones de figuras bio-mórficas. Su obra se centró en representar primero la figura masculina, dedicándose, desde [1950](#), a su serie más conocida, *Mujeres*. La figura femenina se identificaba gracias a unos senos de enorme tamaño, y sus formas agresivas hacían de ellas símbolos de fertilidad y de madre nutricia, pero también de la mujer erótica o devoradora de hombres. Recurría a [colores primarios](#) intensos y vivos, sirviéndole el blanco y el negro para dar toques que realzan las figuras. Sus pinceladas eran violentas, aplicando la pintura de manera totalmente impulsiva. Entre la *action painting* y la *color-field painting* puede situarse la obra de síntesis de [Franz Kline \(1910-1962\)](#) y [Robert Motherwell \(1915-1991\)](#). Por lo que se refiere a Franz Kline, trabaja mediante brochazos. Lo mismo que Pollock, su gama cromática es reducida, prácticamente monocroma: el [negro](#), el [blanco](#) y el [gris azulado](#). Optó por anchas franjas negras ejecutadas mediante vigorosos brochazos sobre superficies blancas. Eran ampliaciones de detalles de sus propios dibujos. Los cuadros resultantes recuerdan a los del [informalista Pierre Soulages](#) o a los [ideogramas chinos](#). Negro y blanco son también colores predominantes en la obra de Robert Motherwell. A veces realiza obras en forma de [collage](#). Fue moderando el automatismo surrealista de su obra hasta situarse en un punto intermedio entre el gesto abstracto y la fragmentación figurativa, siendo su obra una síntesis de la *action painting* y la pintura de campos de color. Su serie más famosa es la *Elegía a la República Española*, comenzada en [1949](#) y formada por cerca de 150 cuadros; está inspirada por la [guerra civil española](#), pero no por su significado político sino, sobre todo, como [metáfora](#) del [erotismo](#) y la [muerte](#). Fue, además, un pensador que contribuyó a divulgar la obra de la primera generación de expresionistas abstractos. La *Action Painting* fue la tendencia que más influyó en la segunda generación del expresionismo abstracto y en muchos pintores contemporáneos europeos. Entre los artistas españoles, merecen destacarse especialmente [Esteban Vicente](#) y [José Guerrero](#).

Color-Field Painting.-

La *color-field painting* o «pintura de campos de color» es otra corriente dentro de la Escuela de Nueva York, anticipatoria de la [Pintura Minimalista](#).

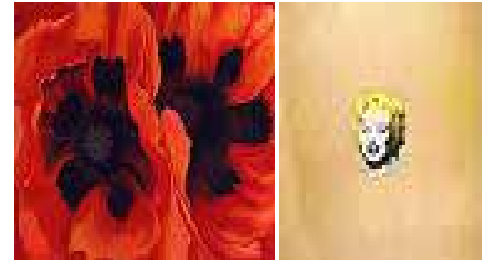
Irving Sandler, crítico e [historiador del arte](#) propuso llamar pintura *color-field* a esta última alternativa del expresionismo abstracto, centrada en el [color](#) y sus posibilidades expresivas. Surgió igualmente en torno al año [1947](#). Crearon cuadros en los que dominaban amplias áreas de color, todas ellas de igual intensidad. No hay en sus obras contrastes de luz o de colores. El dibujo y el gesto se hicieron simples. En muchas obras se trabajaba con un solo color con diferentes tonalidades. Son cuadros cercanos al [Neo-Plasticismo](#) pero, a diferencia de él, las áreas de color son abiertas, y parecen seguir más allá de los bordes del cuadro. Dentro de esta tendencia se enmarca la obra de [Clyfford Still \(1901-1980\)](#), [Mark Rothko \(1903-1970\)](#), [Barnett Newman \(1905-1970\)](#) y [Enrico Accatino \(1920-2007\)](#). Clyfford Still fue otro de los artistas que en los [años treinta](#), trabajó en la [WPA](#). Su estilo fue haciéndose progresivamente más [Abstracto](#). Su estilo de madurez está dominado por cuadros de fondo [negro](#), al que consideraba su «no-color preferido». Y, sobre él, aparecían unas líneas verticales de contorno irregular, como si fueran una especie de llamas, de colores vivos: [amarillo](#), [naranja](#) o [blanco](#). Con figuras bio-morfos que pretendían expresar formas míticas comenzó la carrera artística de Rothko, a comienzos de los [cuarenta](#). Pero hacia 1947 su estilo sufrió un cambio, centrándose en manchas de color de forma geométrica, normalmente dos o tres [rectángulos](#) horizontales. Se organizaban sobre la superficie del cuadro de forma frontal, unos sobre otros de forma [simétrica](#).

Mark Rothko

Robert Motherwell; EUA

G. O'Keefe: "Amapolas" A. Warhol: "Marilyn Monroe"; EUA

Lichtenstein: Mural y "Muchacha"; EUA

William De Kooning; Holanda

Franz Kline; EUA

José Luis Cuevas: "Auto-Retratos"; México

Los colores, especialmente los de los rectángulos, eran luminosos, siendo más apagados los del fondo. Rothko creaba superficies lisas. Los contornos son borrosos. La impresión que ofrecen los cuadros de Rothko es de serenidad, muy distinta de la [angustia](#) y [violencia](#) de los *action painters*. La pintura de los campos de color culmina con la obra de Barnett Newman, cuya obra parte de una concepción más radical que lleva a que se le considere dentro de la sensibilidad [post-pictórica](#) y del [Minimalismo](#). Su estilo maduro está constituido por cuadros en los que predomina un único color, plano y uniforme, interrumpido únicamente por una o dos finas bandas verticales a las que el autor llama "zips". A diferencia de la obra de Rothko, en la suya los campos de color tienen unos contornos netos. [Ad Reinhardt \(1913-1967\)](#) realizó pinturas con rectángulos, colocados en paralelo o en perpendicular; usó pocos colores: rojo, azul, negro. Está también considerado como precursor del [Minimalismo](#), o figura de transición hacia este movimiento. Influyó sobre todo como teórico, con escritos como sus «Doce reglas para una academia» (*Arts News*, [1957](#)), atribuyéndosele la expresión «*menos es más*» que se convirtió en lema de los minimalistas.

Pintura Caligráfica.-

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». Mediante el signo, se dota al cuadro de una gestualidad, violencia y libertad cercanas a la *action painting*. Pero, al mismo tiempo, servía para ordenar el lienzo mediante zonas cromáticas claras y controladas, lo que remite a la idea de delicado cromatismo propio de la *color-field painting*.

Dentro de esta tendencia se enmarca a [Adolph Gottlieb \(1903-1964\)](#). El contenido de sus pinturas provenía del inconsciente, como pretensión inspirada por el surrealismo. Su obra de madurez se caracteriza por un fondo de color ocre en el que destaca una mancha esférica sobre la que hay otra de color amarillo intenso.

7.7) Realismo Socialista y Muralismo:

El *Realismo Socialista* es una corriente estética cuyo propósito es llevar los ideales del [Comunismo](#) al terreno del arte. Fue la tendencia artística predominante durante gran parte de la historia de la [Unión Soviética](#), particularmente durante el gobierno de [Josef Stalin](#), en la [República Popular China](#) y, en general, en la mayoría de [Países Socialistas](#).

El Realismo Socialista en la Unión Soviética:

Durante los años siguientes a la [Revolución Rusa](#), las corrientes vanguardistas eran vistas como un natural complemento para las políticas revolucionarias; en las artes visuales florecía el [Constructivismo](#) y en poesía y música se elogiaban las formas no tradicionales y vanguardistas, como el caso de la ópera [Atonal](#), [La nariz](#), de [Shostakovich](#), basada en el relato homónimo de [Gógol](#).

Sin embargo, esta situación no tardó en generar críticas de algunos elementos del [Partido Comunista](#), que rechazó estilos modernos como el [Impresionismo](#), el [Surrealismo](#), el [Dadaísmo](#) y el [Cubismo](#), debido a los principios [subjetivistas](#) que subyacían a ellos (el subjetivismo chocaba frontalmente con la aspiración objetiva del [Materialismo Dialéctico](#)) y a los temas que trataban (el realismo socialista sólo consideraba relevantes los temas relacionados con la política y los trabajadores). Ello llevó a considerar a dichos estilos como manifestaciones de *arte burgués*,

El realismo socialista fue, en cierto modo una reacción contra los estilos burgueses anteriores a la revolución, convirtiéndose en política oficial del Estado en [1932](#) al promulgar Josef Stalin el Decreto de *Reconstrucción de las Organizaciones Literarias y Artísticas*. Se fundó la *Unión de Escritores Soviéticos* para promover esta doctrina y la nueva política fue consagrada por el *Congreso de Escritores Socialistas* de [1934](#), para ser a partir de entonces estrictamente aplicada en todas las esferas de la producción artística. El 10 de febrero de 1948, se dictó el llamado *decreto Zhdánov*, que marcó el comienzo de una campaña de críticas y descalificaciones contra muchos compositores soviéticos, entre ellos [Vano Muradeli](#), [Dmitri Shostakovich](#), [Serguéi Prokófiev](#) y [Aram Jachaturian](#). Posteriormente el gobierno de Stalin pasaría a apoyar a alguno de dichos artistas, llegando Shostakovich y Prokófiev a recibir el [Premio Stalin](#). Las restricciones se relajaron considerablemente tras la muerte Stalin en [1953](#) y en [1958](#) fueron oficialmente rehabilitados los compositores condenados por el decreto Zhdánov, manteniendo sin embargo el Estado influencia sobre la producción artística. Los artistas que pretendían conservar su total independencia de la política oficial se veían en un clima hostil. La postura favorable al realismo socialista en la Unión Soviética no impidió que se promovieran obras, autores y géneros del Siglo XIX ajenos a dicha corriente y enraizados en la tradición rusa, lo que favoreció un destacado desempeño de intérpretes de música académica y [Ballet](#), entre otras manifestaciones artísticas. Durante las décadas siguientes surgió un interés en los estilos artísticos alternativos, hecho que se acentuó hacia fines de la [década de 1980](#) con las reformas de "apertura hacia Occidente" de [Mijail Gorbachov](#). El realismo socialista siguió sin embargo vigente como estilo artístico oficial hasta el desmembramiento de la Unión Soviética en [1991](#), momento en que el Estado abandonó su inmensa participación en el campo artístico, catalogada como positiva por unos y como censura por otros.

El Realismo Socialista en otros Países:

La Unión Soviética *exportó* el realismo socialista a casi todos los demás [Estados socialistas](#), donde la doctrina fue cobrando vigencia con diversos grados de rigor, convirtiéndose en la forma predominante de arte en dichos países durante unos cincuenta años. Actualmente el único país donde predomina esta corriente estética es [Corea del Norte](#). En la [República Popular China](#) el realismo socialista se puede observar en imágenes idealizadas que promueven el programa espacial o en la propaganda oficial. Durante el gobierno de Mao, el realismo socialista se materializaba generalmente en literatura y cuadros que ensalzaban a los trabajadores y a la revolución.

El realismo socialista en su versión más ortodoxa no fue importante en países con otros regímenes políticos, pero ciertas corrientes artísticas tienen analogías con aquél, como el muralismo [Mexicano](#) de [Siqueiros](#), [Rivera](#) y [Orozco](#), caracterizado por un claro compromiso social, una expresa vinculación ideológica con el [Socialismo](#) y cierto despojamiento de elementos puramente ornamentales o formales en aras de la claridad y eficacia del mensaje social.

Características del Realismo Socialista:

El realismo socialista tiene sus raíces en el Neo-Clacisismo y las tradiciones realistas de la [Literatura Rusa](#) del [Siglo XIX](#), que describe la vida simple del pueblo, de lo cual es un exponente la obra de [Máximo Gorki](#). Sostiene que el verdadero arte es el que describe y exalta la lucha del proletariado hacia el progreso socialista. El estatuto de la *Unión de Escritores Soviéticos* de 1934 sostenía que el realismo socialista era el método básico de la literatura y la [crítica literaria](#) soviéticas; exigía del escritor veracidad y una representación concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario. La concreción y veracidad histórica de la representación artística de la realidad debe estar vinculada con la tarea de transformación ideológica y educacional de los trabajadores en el espíritu del socialismo.

Su objetivo es exaltar al trabajador común, sea [industrial](#) o [agrícola](#), al presentar su vida, trabajo y recreación como algo admirable. En otras palabras, su objetivo es educar al pueblo en las miras y significado del socialismo.

La meta final es crear lo que [Lenin](#) llamó *un tipo de ser humano completamente nuevo*, el *Nuevo Hombre Soviético*. Stalin describió a los ejecutores del realismo socialista como *ingenieros de almas*.

El término *realismo* se refiere a la intención de describir al trabajador como es en realidad, portando sus herramientas. El proletariado está en el centro de los ideales [Comunistas](#) y por lo tanto su vida es materia digna de estudio. Con esto, el realismo socialista se distancia del arte [aristocrático](#) producido bajo los zares durante los siglos anteriores, pero se entronca con la tendencia decimonónica a representar la vida social del pueblo común.

Francis Bacon; Gran Bretaña

Frank Stella: Sello de una pintura "Minimalista" (1997)

Helen Frankenthaler, Obra Minimalista, EUA

Antoni Tàpies; España

David Alfaro Siqueiros: "Libertad"; México

Los pintores representan campesinos alegres y musculosos, trabajadores de fábricas y granjas colectivas, [maquinaria](#); durante el estalinismo también producían numerosos retratos heroicos de Stalin. Los paisajes industriales y agrícolas que exhibían los logros de la [economía soviética](#) eran temas muy comunes. Se esperaba que los novelistas escribieran historias concordantes con la doctrina [marxista](#) del [Materialismo Dialéctico](#). Los compositores de música debían crear una música vivida que reflejara la vida y luchas del proletariado.

Críticas al Realismo Socialista:

Para sus críticos, comparado con la variedad y eclecticismo del arte occidental del [Siglo XX](#), el realismo socialista aparece como un rango estrecho y predecible de producción intelectual. A menudo se lo criticó por representar un obstáculo para el *verdadero arte*, o por las presiones políticas a que se veían sometidos los artistas. [Czeslaw Milosz](#) en la introducción a *Sobre el realismo socialista*, de [Andréi Sinavsky](#) (1959), describe la producción del realismo socialista como *inferior*, lo que considera resultado inevitable de una, según él, limitada visión de la realidad permitida a los artistas por esta corriente. En la misma línea, los críticos hablan de varios casos de exilios culturales incluso una vez finalizado el período estalinista, como el del [Grupo de Odessa](#), un grupo de artistas que abandonaron el país aduciendo motivos políticos. Los preceptos del realismo socialista y su rígida aplicación durante más de veinte años causaron a su juicio un gran daño a la libertad de expresión de los artistas soviéticos. Muchos artistas y autores vieron sus trabajos censurados, ignorados o rechazados. [Mijail Bulgakov](#), por ejemplo, debió escribir su obra maestra *El maestro y Margarita* en secreto, pese a éxitos anteriores como *Guardia blanca*. [Dmitri Shostakovich](#) sufrió la prohibición de varias de sus obras, como la Cuarta Sinfonía y la ópera *Lady Macbeth de Mzensk* y debió recurrir a toda clase de maniobras para sortear la censura —controles oficiales— y obtener su rehabilitación. En 1937 compuso su Quinta Sinfonía en re menor opus 47, que subtítulo *Respuesta de un compositor soviético a una crítica justa*. La doctrina política subyacente al realismo socialista ocasionó la prohibición de obras tales como las de [George Orwell](#), consideradas por el gobierno soviético como poco más que panfletos anticomunistas, y dificultó en casos el acceso al arte y literatura extranjeras. Buena parte del llamado *arte burgués* y todas las obras experimentales o formalistas fueron denunciadas como decadentes, degeneradas y pesimistas, y por lo tanto esencialmente anticomunistas. La obra de [James Joyce](#) fue condenada de modo particularmente drástico. El resultado concreto fue que hasta la década de 1980 gran parte del público soviético tuviera difícil acceso a muchas obras del arte y la literatura occidental, hecho resaltado por los críticos del sistema soviético. Para sus defensores, la constante agitación de la idea de la censura se choca con los tangibles esfuerzos que hacía el Estado para satisfacer las necesidades culturales de la población, incluyendo la incentivación de la lectura y las obras teatrales, costumbres hoy consideradas reminiscencias del período soviético. De todos modos, no todos los comunistas aceptaron la necesidad del realismo socialista. Su establecimiento como política de Estado en los años treinta tuvo más que ver con las políticas internas del Partido Comunista que con los imperativos del marxismo clásico. El ensayista marxista [húngaro Georg Lukács](#) criticó la rigidez del realismo socialista y postuló su propio *realismo crítico* como alternativa, pero voces críticas como la suya fueron más bien raras hasta la década de 1980.

Obras y Artistas Destacados, del Realismo Socialista:

La novela *La Madre* de [Máximo Gorki](#) es generalmente considerada como la primera obra realista socialista. Gorki fue un importante factor en el rápido crecimiento de esta corriente y su opúsculo *El realismo socialista* trazó sus fundamentos. Otras obras literarias importantes son *Cemento*, de [Fiodor Gladkov](#) (1925) y *El Don Apacible* de [Mijail Shólojov](#). El pintor [Aleksandr Deineka](#) aportó notables escenas patrióticas de la [Segunda Guerra Mundial](#), las granjas colectivas y el deporte. [Yuri Pimenov](#), [Boris Ioganson](#) y [Gei Korzev](#) han sido descritos como *los maestros incomprensidos del realismo del siglo XX*. Cabe mencionar, igualmente, dentro de los pintores pertenecientes al realismo socialista, a [Boris Mijáilovich Kustodiev](#) (con obras como el boceto para la *Fiesta en conmemoración de la inauguración del II Congreso del Komintern el 19 de junio de 1920*), [Isaak Izrailevich Brodsky](#), [Alexander Mijáilovich Guerásimov](#) (*Lenin en la tribuna*, 1930), [Georgii Georquévich Riajksi](#) y [Alexander Alexandrovich Deineka](#) (*La defensa de Petrogrado*, 1928). En música se podría incluir dentro de esta corriente algunas obras de [Dmitri Shostakovich](#), como la Séptima Sinfonía (llamada "*Leningrado*").

El Director de Cine [Serguéi Eisenstein](#) fue la figura más representativa del realismo socialista en el Cine.

Muralismo Mexicano Contemporáneo.-

En la escalera principal del Palacio Nacional, se encuentra en enorme mural que representa las etapas de la [historia](#) más representativas del país y que incluye un centenar de personajes importantes como fueron: [Cuauhtémoc](#), [Moctezuma](#), [Hernán Cortés](#), [Miguel Hidalgo](#), [José María Morelos](#) y [Pavón](#), [Porfirio Díaz](#), [Emiliano Zapata](#), y [Francisco Villa](#) entre otros. [Pablo O'Higgins](#), autor de varios Murales de la Secretaría de Educación Pública y de la Escuela de Agricultura de Chapingo. Pintado por [Diego Rivera](#) y poco antes de morir, el segundo piso del Palacio Nacional se «dividió» en varios segmentos, que representarían la [historia del país](#), más a fondo, pero quedaron inconclusos. Se puede ver el progreso del trabajo del pintor, el cual solo pudo terminar los murales referentes al [México prehispánico](#).

7.8) Geometrismo, Abstraccionismo y Concretismo:

Geometrismo.-

El *Geometrismo*, en las Artes Visuales, configura composiciones en las que se inscriben Formas Geométricas, Simples o Complejas, Completas o Incompletas, Planas y/o Volumétricas; Polígonos, regulares o irregulares, así como derivados, abstraídos o componentes de otros conceptos, más complejos, que sugieren conceptos o temas y sensaciones, fundamentalmente, Abstractas. Algunos Autores y Obras destacados, en esta corriente estilística, corresponden a Periodos, desde el Primitivo (como los "*Kouros*", Pre-Clásicos Griegos, hasta el Impresionismo y Expresionismo (Paul Cezanne) y Abstracto (Escuela del Bauhaus; como Paul Klee, Etc.).

Abstraccionismo.-

Arte Abstracto es el [estilo artístico](#) que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales. Surgió alrededor de 1910, como reacción al *realismo*, e influido por la aparición de la [Fotografía](#) que provocó la crisis del arte figurativo, siendo una de las manifestaciones más significativas del arte del [Siglo XX](#). El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias Fauvistas y expresionistas, que exaltan la fuerza del color y desembocan en la llamada abstracción lírica o informalismo, o bien a partir de la estructuración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas.

Abstracción Lírica.-:

La obra de [Wassily Kandinsky](#) ilustra la llamada [Abstracción Lírica](#). Llegó, entre 1910 y 1912, a una abstracción impregnada de sentimiento, idealmente representativa de las aspiraciones de los artistas del grupo expresionista de Munich [Der Blaue Reiter](#), del que él mismo formaba parte. En Francia, [Robert Delaunay](#) elaboró, desde 1912, a partir de las teorías de Chevreul sobre el contraste simultáneo de los colores, sus Ventanas y sus primeras Formas circulares cósmicas abstractas, mientras que [Frank Kupka](#) exponía en el Salón de Otoño de 1912 Amorfa, fuga de dos colores y en 1913 Planos verticales azules y rojos. En la misma época, en Rusia, [Mijail Larionov](#) y [Natalia Goncharova](#) llevaron hasta la abstracción pura su método de transcripción del fenómeno luminoso, al que denominaron [rayonismo](#). [Wassily Kandinsky](#) fue uno de los pioneros del arte abstracto con obras como negro y morado.

José Clemente Orozco: Mural

Diego Rivera: Obra Mural

Rufino Tamayo: "Los Músicos"

Jorge González Camarena.: "Casa del Arte"

Otras Abstracciones.-

En el [período de entre-guerras \(1918-1939\)](#), [Theo van Doesburg](#), después de haber sido uno de los principales defensores del [Neo-Plasticismo](#), renovó de manera decisiva el arte abstracto al mantener que la creación artística sólo debía estar sometida a reglas controlables y lógicas, excluyendo así cualquier subjetividad. El manifiesto del [Arte Concreto](#), que publicó en [París](#) en [1931](#), dio lugar a la tendencia del mismo nombre que tuvo un gran desarrollo en [Suiza](#) con [Max Bill](#) y de [Richard Paul Lose](#), en Francia con [François Morellet](#), y en todas las formas de arte sistemático nacidas después de la guerra. Estas tendencias entraron entonces en competencia con las diversas corrientes [Tachistas](#) y gestuales ([Jean Bazaine](#), [Alfred Manessier](#), [Pierre Soulages](#) y [Georges Mathieu](#), entre otros) que el crítico [Michel Tapié](#) reagrupó bajo la denominación de [arte informal](#). La tradición abstracta conoció un importante renacer en Estados Unidos a partir de finales de la década de 1940 con la [Action Painting](#) ([Jackson Pollock](#), [Willem de Kooning](#), [Franz Kline](#)) y con la [Colour-Field Painting](#) ([Barnett Newman](#), [Mark Rothko](#), [Clyfford Still](#)). Estas tendencias fueron desbancadas a partir de [1960](#) por la aparición del [arte minimalista](#), que marcó un nuevo período de interés por la geometría y la estructura mientras que en Europa y Latinoamérica el [Op Art](#) y el [arte cinético](#) conocían sus horas de gloria ([Yaacov Agam](#), [Jesús Soto](#), [Carlos Cruz-Diez](#), [Victor Vasarely](#), [Nicolás Schöfer](#) y [Bridget Riley](#), entre otros). El final de la década de 1960 vivió el desarrollo de una abstracción centrada en el análisis de sus propios componentes, con los grupos [BMPT](#) y [Support\(s\)-Surface\(s\)](#) en Francia, o bien orientada hacia los problemas de definición de la naturaleza de la imagen con [Sigmar Polke](#) y [Gerhard Richter](#) en [Alemania](#). Las tendencias a la vez [Neo-Expresionistas](#) y [Neo-Geométricas](#) que se pusieron de manifiesto durante la década de [1980](#) mostraron un nuevo período de interés por la abstracción, que siguen adoptando numerosos artistas inspirados por las más variadas motivaciones. En España destaca la obra de [Jordi Teixidor](#). Teniendo siempre como escenario el [Siglo XX](#), hubo dos movimientos importantes: el [Fauvismo](#), que liberó el color, y el [Cubismo](#), que hizo hincapié en la conceptualización de la forma y de la composición. Cronológicamente, el lituano M. Chiurlonis está considerado, por sus composiciones no figurativas fechadas en [1904](#), como el primer pintor abstracto. En Occidente, fue [Kandinsky](#) quien estableció las verdaderas bases de esta corriente y, a partir de [1912](#), casi todos los artistas europeos hicieron experimentos en esta línea. Desde sus comienzos, el arte abstracto ha tendido hacia dos polos: uno, cuyos orígenes se remontan al fauvismo, es libre y lírico; el otro, inspirándose más en el cubismo, es rigurosamente geométrico. Existen obras de la Antigüedad que no representan en absoluto la realidad visible ([Arte Islámico](#)), se considera que la abstracción es el primer gran estilo moderno internacional del Siglo XX. En España caben destacar, como grandes figuras del movimiento abstracto a : [Manuel Viola](#), [Antoni Tàpies](#), [Modesto Ciruelos](#), [Rafael Canogar](#), [José Guerrero](#), [Modest Cuixart](#), [Esteban Vicente](#) y [Manolo Millares](#) .

Concretismo.-

[Arte Concreto](#) o [Concretismo](#) es una tendencia dentro de la [Pintura Abstracta](#) que se desarrolló durante los [años 1930](#) a partir de la obra de [De Stijl](#), los [futuristas](#) y [Kandinsky](#) en torno al pintor suizo [Max Bill](#) (n. 1908). El término «arte concreto» fue introducido por vez primera por [Theo van Doesburg](#) en su «Manifiesto de arte concreto» ([1930](#)). Tal como él lo entiende, esta forma de abstracción debe liberarse de cualquier asociación simbólica con la realidad, argumentando que las líneas y los colores son concretos por sí mismos. Predomina la forma sobre el color; se usan colores planos. Max Bill llevó esta idea más allá, organizando la primera exposición internacional en [1944](#). Fructificó en el norte de [Italia](#) y en [Francia](#) en los años 1940 y 1950 a través de la obra de grupos como [Movimiento d'arte concreta](#) (MAC) y [Espace](#). Fue llevado a la práctica por el grupo [Abstraction-Création](#). Otros artistas de esta tendencia fueron [Naum Gabo](#) (1890-1977) y [Auguste Herbin](#) (1882-1960). Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla el [Neo-Concretismo](#) o [Pintura Neo-Concreta](#), en paralelo con el [informalismo](#). Cultiva una [Pintura Abstracta](#) del [tipo borde duro](#). Esta abstracción geométrica fue representada por autores como [Max Bill](#), [Richard Paul Lose](#), [Zdenek Sykora](#) y [Antonio Calderara](#).

El Concretismo en Abstracto:

El Concretismo fue un movimiento de [Vanguardia](#) que nació en la pintura en los [años 1930](#). Sus principales postulados en la plástica son: Rechazo de toda relación con lo natural, lo objetivo y lo simbólico - Objetuación o representación de ideas abstractas en una nueva realidad de carácter universal y constante - Preocupación por la expresión plástica basada principalmente en la línea y la superficie, y en menor medida el color - Empleo de elementos geométricos sencillos (círculos, cuadrados, triángulos) y creación de tensiones - La forma tiene más importancia que el color - Composiciones geométricas formando estructuras que recuerdan construcciones o arquitecturas - Colores planos creando efectos cromáticos de espacio y vibración plástica.

7.9) Vanguardias, Hiperrealismo y Futurismo:

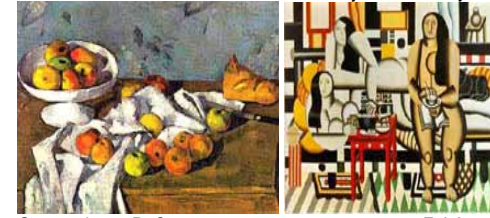
El término [Vanguardia](#) procede del francés *Avant-Garde* (*(lavã gaʁd)*), un término del léxico militar que designa a la parte más adelantada del ejército, la que confrontará antes con el enemigo, la «*primera línea*» de avanzada en exploración y combate. Metafóricamente, en el terreno artístico la vanguardia es, pues, la «*primera línea*» de creación, la renovación radical en las formas y contenidos para, al mismo tiempo que se sustituyen las tendencias anteriores, enfrentarse con lo establecido, considerado obsoleto. El vanguardismo se manifiesta a través de varios movimientos de vanguardia, los ismos, que desde planteamientos divergentes abordan la renovación del arte, desplegando recursos que quiebran o distorsionen los sistemas más aceptados de [representación](#) o [expresión](#) artística, en [Teatro](#), [Pintura](#), [Literatura](#), [Cine](#), [Música](#), etc. Estos movimientos artísticos renovadores, en general [dogmáticos](#), se produjeron en [Europa](#) en las primeras décadas del [Siglo XX](#), desde donde se extendieron al resto del mundo, principalmente [América del Norte](#), [Centroamérica](#) y [América del Sur](#). En España e Hispanoamérica, el vanguardismo reacciona contra el [Modernismo](#), cuyas innovaciones resultan insuficientes y caducas a ojos de los vanguardistas. *Vanguardia* significaba innovar o liberar la cantidad de reglas y estamentos que ya estaban establecidos por los movimientos anteriores; por eso se dice que la única regla del vanguardismo era no respetar ninguna regla. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se manifiesta de manera peculiar en cada uno de los géneros literarios y de la siguiente manera: en la narrativa, se diversifica la estructura de las historias, abordando temas hasta entonces prohibidos y desordenando todos los parámetros del texto narrativo; en la lírica se rompe con toda estructura métrica y se da más valor al contenido. Los cambios que produce el vanguardismo no afectan sólo a la literatura. En la arquitectura se desecha la simetría para dar paso a la asimetría; en la pintura se rompe con las líneas, con las formas y con los colores neutros y se rompe la perspectiva para darle paso al grabado desordenado y ampuloso. En la escultura aparecen las figuras amorfas que cada quien interpreta según su forma de percibirlo, en la danza desaparecen todos los aditamentos y vestuarios clásicos para utilizar de mejor forma la expresión corporal. En la música al igual que en la literatura es donde se produce los cambios más radicales.

Contexto Histórico y Cultural:

Desde el punto de vista [histórico](#), el primer tercio del [Siglo XX](#) se caracteriza por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias [europeas](#). Además de la [I Guerra Mundial \(1914-1918\)](#), tendrá lugar la [Revolución Soviética](#) (octubre de [1917](#)), abriendo esperanzas para un régimen económico diferente para el [proletario](#) y para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Tras los felices años 20 (los «*Años Locos*»), época de desarrollo y prosperidad económica, vendrá el [gran desastre de la bolsa](#) de [Wall Street \(1929\)](#) y volverá una época de [recesión](#) y conflictos que, unidos a las difíciles condiciones impuestas a los vencidos de la [Gran Guerra](#), provocarán la gestación de los [sistemas totalitarios \(Fascismo y Nazismo\)](#) que conducirán a la [II Guerra Mundial](#). Desde el punto de vista cultural, es una época dominada por las transformaciones y el progreso científico y tecnológico (la aparición del [automóvil](#) y del [avión](#), el [cinematógrafo](#), el [gramófono](#), etc.).

Muralismo Socialista Soviético: Vladimir Kriyatzi- Brodsky

Geometrismo: P. Cezanne

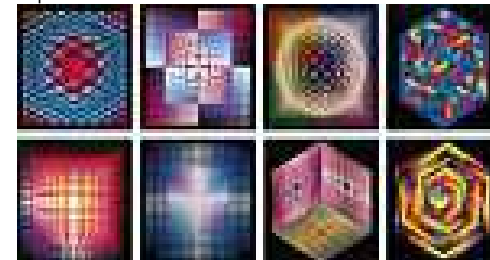
F. Léger

Abstraccionismo Geométrico: Teo van Doesburg

Expresionismo Abstracto: J. Pollock

Geomerismo Abstracto: Víctor Vasarely

El principal valor será, pues, el de la modernidad, o sustitución de lo viejo y caduco por lo nuevo y original. En el aspecto [literario](#), era precisa una profunda renovación que superase al [Romanticismo](#), al [Realismo](#) y al [Simbolismo](#) y el [Impresionismo](#) precedentes. De esta voluntad de ruptura con lo anterior, de lucha contra el [Sentimentalismo](#), de la exaltación del [inconsciente](#), de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo nacerán las vanguardias en las primeras décadas del [Siglo XX](#). [Europa](#) vivía, al momento de surgir las vanguardias artísticas, una profunda [crisis](#). Crisis que desencadenó en la [Primera Guerra Mundial](#) y entonces, en la evidencia de los límites del sistema [capitalista](#). Si bien «*hasta 1914 los [socialistas](#) son los únicos que hablan del hundimiento del capitalismo*», como señala [Arnold Hauser](#), también otros sectores habían percibido desde antes los límites de un modelo de vida que privilegiaba el [dinero](#), la producción y los valores de cambio frente al hombre. Resultado de esto fue la chatura intelectual, la pobreza y el encasillamiento artístico contra los que reaccionaron, ya en [1905](#), [Pablo Picasso](#) y [Georges Braque](#) con sus exposiciones cubistas, y el futurismo que, en 1909, deslumbrado por los avances de la modernidad científica y tecnológica, lanza su primer manifiesto de apuesta al futuro y rechazo a todo lo anterior. Conocida es la frase de Marinetti: «*Un automóvil de carrera es más hermoso que la Victoria de Samotracia*». Así se dan los primeros pasos de la vanguardia, aunque el momento de explosión definitiva coincide, lógicamente, con la [Primera Guerra Mundial](#), con la conciencia del absurdo sacrificio que significaba, y con la promesa de una vida diferente alentada por el triunfo de la [Revolución Socialista](#) en [Rusia](#). Corrían los días de [1916](#) cuando en [Zúrich](#) (territorio neutral durante la guerra), [Tristán Tzara](#) un poeta y filósofo rumano, prófugo de sus [obligaciones militares](#), decidió fundar el [Cabaret Voltaire](#). Esta acta de fundación del [Dadaísmo](#), explosión [Nihilista](#) que proponía el rechazo total: «*El sistema os hará libres, romped todo. Sois los amos de todo lo que rompáis. Las leyes, las morales, las estéticas se han hecho para que respetéis las cosas frágiles. Lo que es frágil está destinado a ser roto. Probad vuestra fuerza una sola vez: os desafío a que después no continuéis. Lo que no rompáis os romperá, será vuestro amo.*»

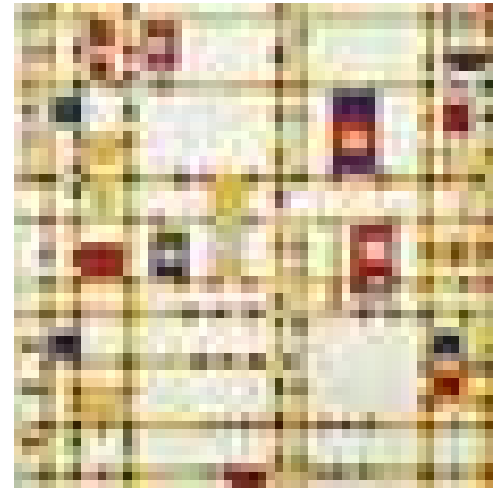
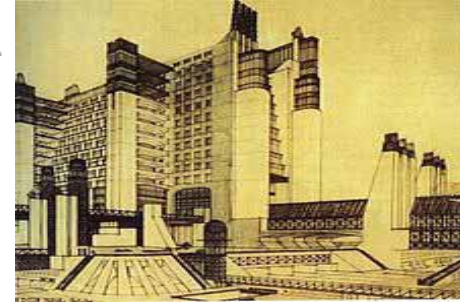
Serialismo (Fotográfico): I. Navarro

J. Ureña

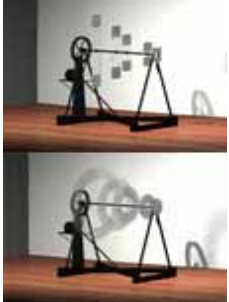
Diseño Tipográfico (Italiano) y Urbanístico, Futuristas

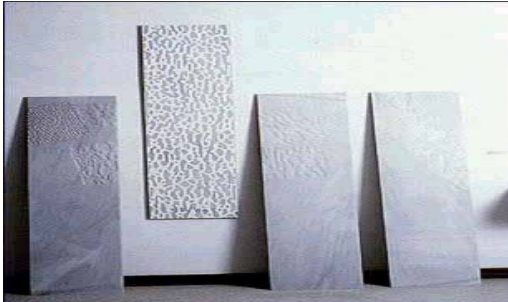
Geometrismo Abstracto: P. Mondrian

Geometrismo Abstracto: K. Malevich

Concretismo e Instalaciones: M. Duchamp

Pastor

Steinbruch

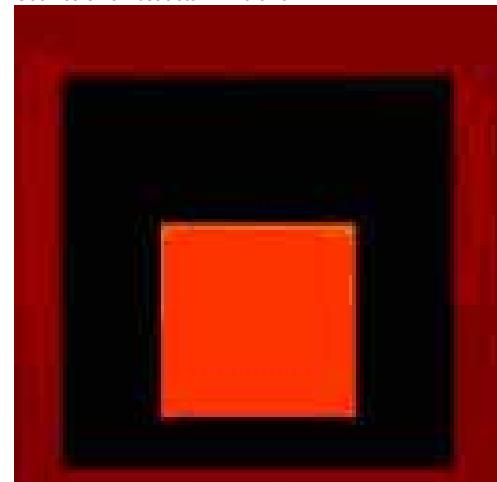
Escultura Geométrica: Sebastián y Sonora: Kubisch

Christina Kubisch, *The Bird Tree*, 1999
El Espacio del Sonido/El Tiempo de la Mirada

Híper-Realismo Escultórico: R. Mueck

Geometrismo Abstracto: J. Albers

Literatura:

En el campo de la Literatura, pues, la llamada "década expresionista" denomina el periodo cumbre del movimiento; esto es, el periodo comprendido entre 1910 y 1920. La erupción de la [Segunda Guerra Mundial](#) supone una fuerte ruptura, tanto en los tonos como en los tópicos, particularmente, en el campo de la poesía expresionista. Mientras algunos autores literarios (por ejemplo, los autores futuristas) consideraron la guerra como una fuerza arrasadora y renovadora que acabaría con la sociedad burguesa, por otro lado, la imagen del conflicto cobró tintes negativos de la mano de otros muchos poetas que plasmaron los horrores de la guerra en sus obras. Y no es de extrañar, ya que muchos de ellos habían vivido, en primera línea y en sus propias carnes, la desolación de la guerra.

El expresionismo tiene como representantes a: Stefan George - Reiner Maria Rilke - Hugo Von Hofmannsthal

El Expresionismo en el Teatro.

La influencia del cine en el [teatro](#) expresionista se evidenció desde los primeros momentos, utilizando también el decorado y la vestimenta de los [actores](#) como instrumentos al servicio de obras dramáticas superadoras del conformismo de las representaciones teatrales convencionales. El autor, el actor y el público deben compartir la visión interior del primero, llegando a un tono [místico](#) que acentúa la mímica. Su representante más destacado aparece después de la [Primera Guerra Mundial](#): [Ernst Toller](#). Con posterioridad se verían influidos por este movimiento autores como [Bertolt Brecht](#).

Franz Kafka.

Nació en [Alemania](#) en contra del naturalismo y fue encabezado por el poeta [Georg Trakl](#) en 1920 y el poeta *Franz Kafka*. Entre sus principios se señalan: la reconstrucción de la [realidad](#), la relación de la expresión literaria con las artes plásticas y la [música](#) y la expresión de la [angustia](#) del mundo y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitantes sociales impuestas a la libertad del hombre.

Características de las Vanguardias Históricas:

Una de las características visibles de las vanguardias es la actitud provocadora. Se publican *manifestos* en los que se ataca todo lo producido anteriormente, que se desecha por desfasado, al mismo tiempo que se reivindica lo original, lo lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta el momento. Surgen diferentes *ismos* ([futurismo](#), [dadatismo](#), [cubismo](#), [orfismo](#), [constructivismo](#), [ultraísmo](#), [surrealismo](#), etc.), diversas corrientes vanguardistas con diferentes fundamentos estéticos, aunque con denominadores comunes: La lucha contra las tradiciones, procurando la novedad y la libertad - El carácter experimental y la rapidez con que se suceden las propuestas unas tras otras.

En la literatura, y concretamente en la poesía el texto va a ser realizado a partir de la simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes. Rómpese tanto con la [estrofa](#), la puntuación, la métrica de los [versos](#) como con la [sintaxis](#) alterando por completo con la estructura tradicional de las composiciones (por ejemplo en el *Finnegans Wake* o en el final del *Ulises* de [James Joyce](#). Surge el [caligrama](#) o poema escrito de modo que forme imágenes pretendiendo así acabar con la *lógica* sucesividad del hecho escrito o leído. El poeta/artista/arquitecto vanguardista es [inconformista](#), ya que el pasado no le sirve, tiene que buscar un arte que responda a esta novedad interna que el hombre está viviendo, apoyándose en la novedad original que se lleva dentro. Se deben abandonar los temas viejos, ya que carecen de sustancia y no responden al hombre nuevo. En algunos movimientos hay una tendencia a hacer plástica en la coloración de las palabras. En la poesía se juega constantemente con el [símbolo](#). Las reglas tradicionales de la versificación, necesitan una mayor libertad para expresar adecuadamente su mundo interior. Reacciona contra el modernismo y los imitadores de los maestros de esta corriente, existe una [conciencia social](#) que los lleva a tomar posiciones frente al hombre y su destino. Nuevos temas, lenguaje poético, revolución formal, desaparición de la anécdota, proposición de temas como el anti-patriotismo. El punto de vista del [narrador](#) es múltiple. Existe un vínculo estrecho entre el ambiente y los gustos del personaje. Profundiza en el mundo interior de los personajes, pues se les presenta a través de sus más escondidos estados del [alma](#). El [tiempo](#) cronológico no es de suma importancia, sino el tiempo anímico y se toma en cuenta el aspecto presentacional, pues se limita a sugerir para el lector completo, el autor exige presencia de un lector atento que vaya desentrañando los hechos que se presentan y vaya armando inteligentemente las piezas de la novela de nuestro tiempo.

James Joyce's "Ulyses": de Part I: The Telemachiad - Episode 1, Telemachus (Extract):

It is 8 a.m. on the morning of 16 June 1904 (the day Joyce first formally went out with Nora Barnacle). Buck Mulligan (a callous, verbally aggressive and boisterous medical student) calls Stephen Deavalue (a young writer first encountered in A Portrait of the Artist as a Young Man) up to the roof of the Martello tower, Sandy cove, overlooking Dublin bay. Stephen doesn't respond to Mulligan's aggressive and intrusive jokes. Stephen is focused on, and initially disdainful toward, Haines (a nondescript, anti-semitic Englishman from Oxford), whom Buck Mulligan invited around. Stephen's annoyance stems from the intrusion, as he was disturbed the previous night by Haines's moaning about a nightmare. Mulligan and Dedalus proceed to look out over the sea, and Stephen is reminded of his deceased mother, for whom he is visibly still in mourning. This, and Stephen's refusal to pray at his mother's deathbed, remains an issue of some contention between the two. Stephen reveals that he once overheard Buck referring to his mother as "beastly dead." When faced with this, Buck makes a brief attempt to defend himself, but gives up shortly. He shaves and prepares breakfast, then all three eat. Buck then departs, and sings to himself, unknowingly, the song that Stephen once sang to his dying mother. Later, Haines and Stephen walk down to the water, where Buck and his companions are swimming. We here learn that Buck has an absent friend from Westmeath who has a yet-unnamed girlfriend (later revealed to be Milly Bloom). Stephen declares his intention to depart, and Buck demands the house key and to be lent money. Departing, Stephen declares that he will not return to the tower tonight, citing Buck as a "Usurper."

El Vanguardismo y sus Expresiones:

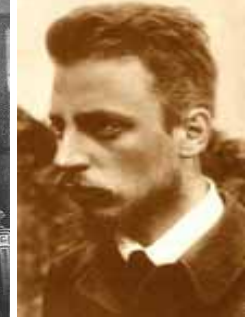
Dentro de la corriente vanguardista los *ismos* surgieron como propuesta contraria a supuestas *corrientes envejecidas* y proponen innovaciones radicales de contenido, lenguaje y actitud vital. Entre ellos se encuentran:

Futurismo.-

El *Futurismo*, movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística, surge en [Milán, Italia](#) impulsado por el poeta italiano [Filippo Tommaso Marinetti](#), quien recopiló y publicó los principios del futurismo en el manifiesto del [20 de febrero](#) de 1909, en el diario *Le Figaro* de París. Al año siguiente los artistas italianos [Giacomo Balla](#), [Umberto Boccioni](#), [Carlo Carrà](#), [Luigi Russolo](#) y [Gino Severini](#) firmaron el [Manifiesto del Futurismo](#). Aunque el futurismo tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1914, su influencia se aprecia en las obras de Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert Delaunay en París, así como en el constructivismo ruso. Los textos futuristas trajeron un nuevo mito: la máquina. Sirva como síntesis una famosa frase de Marinetti: «Un automóvil de carreras es más hermoso que la Victoria de Samotracia». Este movimiento rompía con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales de la poesía el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada. Tenía como postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento.

Franz Kafka

Rainer Maria Rilke

Herman Hesse

Thomas Mann

Bertolt Brecht

Jean Cocteau

Jean Genet

Alfred Jarry

Eugene Ionesco

Carteles de "La Cantante Calva"

Ultraísmo.-

Apareció en [España](#) entre [1919](#) y [1922](#) como reacción al [modernismo](#). Fue uno de los movimientos que más se proyectó en [Hispanoamérica](#) contribuyendo al uso del [verso libre](#), la proscripción de la anécdota y el desarrollo de la [metáfora](#), que se convierte en el principal centro expresivo. Fue influido por poetas como [Vicente Huidobro](#) y [Guillaume Apollinaire](#).

Creacionismo.-

Surgió en [1917](#) y fue patrocinado por el poeta chileno [Vicente Huidobro](#), quien concibe al poeta como un pequeño dios capaz de crear con la palabra. Nada debe ser imitado, todo debe ser creado por el hombre... como Dios crea a la naturaleza. Su principal obra fue *Arte Poética*, de Vicente Huidobro.

Surrealismo.-

Surgió en [Francia](#) con [André Bretón](#), quien siguiendo a [Sigmund Freud](#) se interesó por descubrir los mecanismos del [inconsciente](#) y sobrepasar lo [real](#) por medio de [lo imaginario](#) y lo irracional. Se caracteriza por pretender crear un hombre nuevo, recurrir a la crueldad y el [humor negro](#) con el fin de destruir todo matiz sentimentaloides y a pesar de ser constructivo, los aspectos de la conducta [moral](#) humana y las manifestaciones no son de su interés.

Estridentismo.-

Surgió en [México](#) y nace de la mezcla de varios *ismos*, como aporte nacido a la vanguardia europea. Se dio entre [1922](#) y [1927](#) y se caracterizó por la modernidad, el cosmopolitismo y lo urbano, así como por el inconformismo, el humor negro, el [esnobismo](#), lo irreverente y el rechazo a todo el pasado. Su representante fue [Manuel Maples Arce](#).

Cosmopolitismo.-

Surge en [1940](#) con la finalidad de mostrar la problemática urbana, varía ya que el [paisaje](#) cambia según la geografía y economía de cada ciudad. Es [filosófico](#), [moral](#) y [psicológico](#) pues trabaja con la incertidumbre y tensión de los habitantes de las grandes [metrópolis](#). Su máximo representante fue [Jorge Luis Borges](#).

Neo-Realismo.-

Se relaciona con el [existencialismo](#), exagera el problema de la angustia, ya que transforma el escritor de males irreversibles pareciendo no tener solución. Presenta un acercamiento a la realidad

Super-Realismo.-

Movimiento que se apoyó en los trabajos de [Sigmund Freud](#). Consiste en la captación de la coincidencia-realidad surgida en un personaje, cuando vive un hecho que le provoca recuerdos recónditos.

Existencialismo.-

El existencialismo es un movimiento filosófico que postula fundamentalmente que son los seres humanos, en forma individual, los que crean el significado y la esencia de sus vidas. Emergió como un movimiento en la literatura y filosofía del [Siglo XX](#), heredera de los argumentos de filósofos como [Kierkegaard](#), [Nietzsche](#) y [Unamuno](#).

Este movimiento generalmente describe la ausencia de una fuerza [trascendental](#): esto significa que el individuo es libre y, por ende, totalmente responsable de sus hechos, sin la presencia de una fuerza superior que pudiera determinarle en su actuar. Esto le atribuye a los humanos el crear una [ética](#) de responsabilidad individual, apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. Esta articulación personal del ser es el único camino existente para superar, generalmente, a las religiones, que tratan del [sufrimiento](#), la [muerte](#) y el fin del [individuo](#).

Experimentalismo.-

Se apoyó en el [método científico](#) para explicar el [comportamiento](#) de los personajes dentro de un relato.

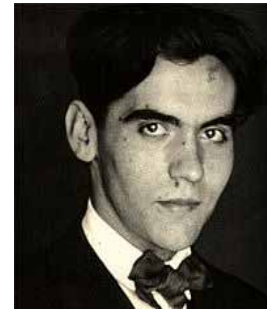
Se llama experimentalismo, por oposición a clasicismo, a toda aquella manifestación artística (de tipo musical, poético, teatral, plástico...) de acusada tendencia transgresora y rupturista respecto de los modelos anteriores. El experimentalismo, en principio, suele ser opuesto al gusto popular. Procede a imitación de la ciencia, siguiendo el método empírico, en concreto la rama experimental a base de prueba y error, en su búsqueda incesante de nuevas formas de expresión. Dicho término se halla muy relacionado con las vanguardias y los «ismos» que dominaron la escena cultural europea a principios del siglo XX. Dado que muchos grandes revolucionarios del arte crearon escuela, puede afirmarse que los Van Gogh, Schoenberg, Picasso, Joyce, Brecht, Moore, etc., cultivaron en su tiempo su propio «experimentalismo».

Contextualismo.-

El contextualismo es una tendencia que surgió en los [años 1980](#) que trata de integrar conceptos nuevos en un contexto tradicional que ha sido establecido previamente. En arquitectura, el contextualismo surgió de la necesidad de insertar nuevos edificios en el centro histórico de las ciudades y, por tanto, crear edificios que no siguieran los patrones antiguos. Algunos recursos se utilizan para ajustar la arquitectura con su contexto, como la ampliación de las líneas definidas en los edificios anexos, la repetición del estilo en las ventanas y otras características de los edificios antiguos como el mantenimiento de su altura, entre otros. El contextualismo está asociado al post-modernismo. Su postura de adaptación al ambiente es también una crítica de la modernidad, cuyos proyectos se habían concebido de forma independiente y aislada.

Literatura "Modernista":

Ese deseo de destrucción de todo lo establecido llevó a los dadaístas, para ser coherentes, a rechazarse a sí mismos: la propia destrucción., como [Louis Aragon](#), poeta francés. Algunos de los partidarios de [Dadá](#), encabezados por [André Bretón](#), pensaron que las circunstancias exigían no sólo la [anarquía](#) y la destrucción sino también la propuesta; es así que se apartan de Tzara (lo que dio punto final al movimiento Dadaísta) e inician la aventura [surrealista](#). La furia Dadá había sido el paso primero e indispensable, pero había llegado a sus límites. Bretón y los surrealistas (es decir: superrealistas) unen la sentencia de [Arthur Rimbaud](#) (que junto con [Charles Baudelaire](#), el [Conde de Lautréamont](#), [Alfred Jarry](#), [Van Gogh](#) y otros artistas del [Siglo XIX](#) será reconocido por los surrealistas como uno de sus «padres»): «*hay que cambiar la vida*», con aquella de [Carlos Marx](#): «*hay que transformar el mundo*». Surge así el surrealismo al servicio de la revolución que pretendía recuperar aquello del hombre que la sociedad, sus condicionamientos y represiones le habían hecho ocultar: su más pura esencia, su Yo básico y auténtico. A través de la recuperación del inconsciente, de los [sueños](#) (son los días de [Sigmund Freud](#) y los orígenes del [psicoanálisis](#)), de dejarle libre el paso a las pasiones y deseos, de la escritura automática (que más tarde cuestionaron como técnica), del humor negro, intentan marchar hacia una sociedad nueva en donde el hombre pueda vivir en plenitud (la [utopía](#) surrealista). En este pleno ejercicio de la libertad que significó la actitud surrealista, tres palabras se unen en un sólo significado [amor](#), [poesía](#) y [libertad](#). En Europa se pueden citar a [Franz Kafka](#), [James Joyce](#) o [Bertolt Brecht](#). En España: Generación del 98, [Azorín](#), [Pío Baroja](#), [Valle Inclán](#), Benavente, [Antonio Machado](#), [Juan Ramón Jiménez](#). Reino Unido: David Jones, [Hugh MacDiarmid](#), [Mina Loy](#) y [Basil Bunting](#). En América: América hispánica: [Rubén Darío](#), [Manuel Gutiérrez Nájera](#), [Enrique González Martínez](#). Norteamérica: [Ezra Pound](#), [Marianne Moore](#), [William Carlos Williams](#), H.D., y [Louis Zukofsky](#). El sinsentido y el absurdo: [Edward Lear](#), [Lewis Carroll](#), [Alfred Jarry](#), [Antonin Artaud](#), [Virgilio Piñera](#), [Eugène Ionesco](#), [Samuel Beckett](#), [Jean Genet](#), [Tom Stoppard](#), [Arthur Adamov](#), [Harold Pinter](#) y [Slawomir Mrozek](#). También se ocupó el término para denominar la [música concreta](#) surgida en los [años 1940](#) a partir del trabajo del compositor francés [Pierre Schaeffer](#). La música concreta, en términos básicos, se hace a partir de grabaciones de sonidos reales dispuestos y filtrados de tal manera que hacen un [montaje](#) sonoro.

Federico García Lorca

Rubén Darío

Gabriela Mistral

Pablo Neruda

Amado Nervo

Gabriel García Márquez

Jorge Luis Borges

Julio Cortázar

Es importante para nosotros destacar este concepto de montaje, pues la obra final del [compositor](#) concreto sólo existe como una grabación. De la misma manera, el poema concreto solamente existe en la página en blanco o el espacio bidimensional del texto escrito. La composición musical y el poema concreto difícilmente son reproducibles en vivo por un intérprete. La poesía concreta, entonces, connota un proceso de escritura distinta a la versificada. Esta depende de la sonoridad y potencial oral de ser recitada para sus fines estéticos. En cambio, un poema concreto ocupa el espacio dado por la página como herramienta expresiva. Jugando con la disposición del texto sobre la hoja, es posible introducir otros elementos significantes no lingüísticos en la obra. Frente a la ausencia de gramática oracional, el lector y el autor aceptan el espacio y la forma del lenguaje escrito como una gramática que abarca el poema entero. La razón por qué se dice "concreta" es por oposición positiva al término "abstracto". Lo abstracto es aquello que se piensa extrayéndolo de su ser natural. Lo concreto no es otra cosa que lo que es, y un arte concreto se hace cargo de su material funcionalmente en vez de simbólicamente. Es decir, el poema concreto dispone todo lo necesario para la descripción de una idea en el texto: referencias, relaciones, jerarquías, construcciones y destrucciones. Por estos motivos la poesía concreta es altamente sintética: Un mínimo de lenguaje expresando una idea puntual.

Historia de la Poesía Concreta.-

La poesía concreta se ha vuelto un término inclusivo que, desde 1950 en adelante, parece aglomerar la [poesía visual](#) en general. El movimiento fue asumido con entusiasmo por escritores alrededor del mundo entero pero, en su definición más estricta, su fundación se debe exclusivamente a [Eugen Gomringer](#) en Europa y simultáneamente al [Grupo Noigandres](#) en Brasil. El manifiesto del grupo Noigandres, "Plan Piloto para la Poesía Concreta"^[4] aparece en la revista Noigandres 4 y nombra como antecedentes del Concretismo poético a una serie de autores: [Stéphane Mallarmé](#) con *Un Coup de Des*, 1897; [Ezra Pound](#) con *The Cantos*, 1925; [James Joyce](#) con *Finnegan's Wake*, 1939; [E.E. Cummings](#); [Apollinaire](#) con *Calligrammes*, 1918; [Oswaldo de Andrade](#), [Anton Webern](#) en el ámbito musical; la serie de pinturas *Boogie-Woogie* de [Piet Mondrian](#), etcétera. Dada la cercanía que sintieron los poetas Noigandres con la tradición, no podemos hablar de una *nacimiento* súbito de la poesía concreta. No obstante, el grupo Noigandres fue enteramente responsable del acuñamiento del nombre y el primer manifiesto. En 1952, los poetas [Décio Pignatari](#), [Augusto de Campos](#) y su hermano [Haroldo de Campos](#) habían fundado el grupo Noigandres en São Paulo, publicando además el primer número de la revista *Noigandres*. Sus actividades y experimentos conducirían más adelante, entre 1953 y 1956, a la fundación del movimiento de poesía concreta. El término lo acuñó Augusto de Campos en la segunda edición de "*Noigandres*" en el título de uno de los artículos y el nombre se propagó rápidamente por los medios escritos. El lanzamiento público del movimiento se dio lugar en la "Exposición Nacional de Arte Concreta" de São Paulo en Diciembre de 1956 y luego en febrero de 1957 en Río de Janeiro. Al mismo tiempo el poeta boliviano-suízo Eugen Gomringer se encontraba frustrado con los modos clásicos de escritura. Sin consciencia del movimiento que se estaba llevando a cabo con simultaneidad en Brasil, aunque conscientemente inspirado en el arte concreto) Gomringer comenzó a escribir poemas que él llamó "constelaciones" en 1952 para luego publicar un libro del mismo nombre en 1953. Vale destacar que los Concretistas Brasileños concebían a sus obras como "ideogramas" textuales, en relación directa con la obra del poeta estadounidense [Ezra Pound](#). En un viaje a Europa, Decio Pignatari visitó a Gomringer en la ciudad de Ulm en 1955 y éste decidió aceptar la denominación general de "poesía concreta" a su obra poética.

Escritura Concreta.-

Lo primero que hay que recordar a la hora de leer o escribir un poema concreto es la relación estrecha entre forma y función. Normalmente existe una separación natural del lenguaje entre el signo gráfico y el significado "profundo" del texto. El Concretismo propone la unión de ambos polos lingüísticos. En este sentido, lo concreto es lo opuesto a lo abstracto; pues si la abstracción extrae el objeto de sus medios, lo concreto es aquello que existe indivisible de las cualidades que lo definen. Los recursos que ocupan los escritores concretos son, entre otros: Alteración de la palabra; repetición; formas geométricas; cantidad mínima de palabras; estructura [emblemática](#) y [caligramática](#). Ejemplos: Vemos en primera instancia que no estamos mirando un poema en el sentido tradicional. No tenemos un discurso construido con palabras, oraciones o versos, sino una sola unidad [sémica](#). Esto quiere decir, básicamente, que el poema está constituido por un ítem léxico y una disposición particular de letras en el espacio. Juntos, estos denotan explícitamente lo que la palabra "wind" de por sí connotaría. Entonces vemos que el sentido de la palabra se manifiesta en el poema concreto como una ilustración de sí misma mientras que el poema escrito depende del sentido implícito de las palabras para usos más abstractos como por ejemplo la [metáfora](#) y la [metonimia](#). La idea es una aproximación no accidental a la iconografía oriental donde la palabra en el texto es simultáneamente una palabra unitaria y una representación simbólica de sus atributos. De ahí que el grupo Noigandres diera crédito al trabajo teórico de Ezra Pound en iconografía. El campo poético se extiende de esa manera hacia la composición gráfica del texto. En este poema de Decio Pignatari podemos observar cómo se ha jugado con la composición de las letras para hacer cada línea valer como significativa. La visualidad se hace cargo del sentido del poema desde todos los puntos de vista: Un guiño hacia la cultura pop en la tipografía de [LIFE - Magazine](#); La desarticulación gráfica del signo lingüístico como argumento poético; La posición de los signos en cuadrados o [viñetas](#) proponiendo una manera de ser leído. La disposición de los objetos en un texto da lugar a la ambigüedad y la interpretación tan eficientemente como la más compleja oración. Aquí queda claro, pues la palabra vida (LIFE) la vemos construyéndose paulatinamente con líneas rectas hasta llenar todos los espacios posibles. Acaba la serie con un signo ambiguo y el último cuadro trae orden al texto, disponiendo el sentido del juego para el lector. El concepto detrás del poema se vuelve más elaborado cuando se introducen más palabras y unidades gramáticas mínimas. En este poema de Haroldo de Campos el sentido de "organización", como se ha visto arriba, se mantiene. Sin embargo las relaciones entre las partes del poema incluyen ahora un sentido [semántico](#) además del [tipográfico](#) y [semiótico](#) previamente visto. Las partes en el poema deben tomarse como unidades concretas de significado. Ese valor de significancia de las oraciones funciona en el texto concreto a partir de las relaciones que surgen de su ubicación en la página. Las formas geométricas que vemos en el texto funcionan con las frases: Cada uno de los triángulos delimita un espacio para las ideas emparentadas como por ejemplo lo negativo ("not to be born [...] not to be dead") o la recurrencia ("to die again [...] to be reborn"). Así se hace evidente la gramática presente en la forma misma del texto.

Poesía Concreta:

Es un género de la [poesía](#). En este género, lo visual y espacial tiene el mismo nivel de importancia que la [rima](#) y el [ritmo](#) en la poesía [lírica](#). Los inicios históricos de la poesía concreta se hallan en los [años 1950](#) cuando se acuñó el término "concreto" como apellido para esta escuela. Como plan estético, el [Concretismo](#) fue un impulso ideológico importante en el desarrollo de las artes en la mitad del siglo XX y no sólo en la poesía.

Pos-Modernismo:

El posmodernismo nace con una pauta al modernismo con el fin de dar a entender los intereses de las personas de dicho periodo

Vanguardias:

Ambiente de posguerra. Futurismo, [dadáismo](#), [surrealismo](#) España: [Ultraísmo](#) y [creacionismo](#). [Jorge Guillén](#), [Pedro Salinas](#), [Federico García Lorca](#), [Rafael Alberti](#). América: El Estridentismo; Los Contemporáneos, Novela regionalista, El boom latinoamericano. [Pablo Neruda](#), [Juan Rulfo](#), [Jorge Luis Borges](#), [Carlos Fuentes](#), [Julio Cortázar](#), [Mario Vargas Llosa](#), [Gabriel García Márquez](#), [Octavio Paz](#).

Ramón López Velarde

Manuel José Othón

Luis G. Urbina

Enrique González Martínez

Alfonso Reyes

Juan Rulfo

Javier Villaurrutia

José Gorostiza

Agustín Yáñez

Jaime Sabines

Carlos Pellicer

Octavio Paz

Carlos Fuentes

Música "Moderna".-

Música del Siglo XX:

La música "clásica" (culto o académica) del siglo XX fue extremadamente diversa, comenzando con el estilo romántico tardío de [Serguéi Rachmaninov](#) y el [impresionismo](#) de [Claude Debussy](#), y llegando a mundos sonoros tan distantes como el [Serialismo](#) integral de [Pierre Boulez](#), la simple triada armónica de los compositores minimalistas como [Steve Reich](#) y [Philip Glass](#), la música concreta de [Pierre Schaeffer](#), la música Micro-Tonal adoptada por [Harry Part.](#), [Alois Haba](#) y otros, los experimentos sonoros sin tonalidad de [Edgar Varese](#), la música aleatoria de [John CAME](#) y la composición elegante y popular de [Giorgi Liwei](#).

Entre los más conocidos compositores del siglo XX se puede mencionar a:

[Bela Bartok](#). - [Benjamin Britten](#). - [Aaron Copland](#). - [Claude Debussy](#). - [Edward Elgar](#). - [Charles Ives](#). - [Gustav Mahler](#).
[Olivier Messiaen](#). - [Sergei Prokofiev](#). - [Giacomo Puccini](#). - [Serguéi Rachmaninov](#). - [Arnold Schoenberg](#).
[Dmitri Shostakovich](#). - [Richard Strauss](#). - [Igor Stravinsky](#). - [György Ligeti](#).

La música clásica tuvo también una intensa fertilización cruzada con el [jazz](#), mediante muchos compositores capaces de trabajar en ambos géneros, incluyendo a [George Gershwin](#). Un fenómeno importante del siglo XX fue la mezcla entre lo tradicional y la vanguardia, con varias prominentes figuras en un mundo consideradas menores o inaceptables en el otro. Compositores como [Anton Webern](#), [Elliott Carter](#), [Edgard Varèse](#), [Milton Babbitt](#) y [Luciano Berio](#) tuvieron seguidores devotos en la vanguardia, pero fueron a menudo atacados fuera de ésta. Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha aceptado progresivamente, aunque no universalmente, que las categorías son más flexibles que lo que algunas polémicas podrían hacer creer: muchas de las técnicas iniciadas por los compositores arriba mencionados, se utilizaron en la música popular a través de [The Beatles](#), [Pink Floyd](#), [Mike Oldfield](#), [Nirvana](#), [Frank Zappa](#), [Radiohead](#), y en música de películas que atrajeron audiencias masivas.

Debe tenerse en cuenta que este artículo presenta un vistazo sobre la música clásica del siglo XX, y muchos compositores mencionados dentro de diferentes tendencias o movimientos pueden no identificarse en forma exclusiva con éstos, y pueden ser considerados como participando en diferentes movimientos. Por ejemplo, en distintos momentos de su carrera, [Igor Stravinsky](#) puede ser considerado romántico, modernista, neoclásico y Serialista. El siglo XX fue también una época en la que la grabación y la radiodifusión cambiaron las relaciones sociales y económicas inherentes a la música. Una persona del siglo XIX podía conocer a algunos compositores, o escuchar interpretaciones de sus obras en vivo. Una del siglo XX en el mundo industrializado tuvo acceso a la radio, televisión, fonógrafo, y más tarde a la música digital con los discos compactos.

Post-Romanticismo (1890-1949):

Particularmente en la primera parte del siglo, muchos compositores escribieron música que fue una extensión de la música romántica del siglo XIX. La armonía —salvo mayor complejidad— fue tonal, y los agrupamientos instrumentales tradicionales, como la [orquesta](#) o el cuarteto de cuerdas se mantuvieron como los más usuales. (Ver [música romántica](#)). Muchos compositores prominentes —entre ellos Dmitri Kabalevsky, Dmitri Shostakovich y Benjamin Britten— hicieron significativos avances en el estilo y la técnica mientras continuaban empleando un lenguaje melódico, armónico, estructural y textural relacionado con el del siglo XIX, accesible al auditorio promedio.

Música de esta tendencia fue escrita a través del siglo XX y continua siendo escrita hoy. Otros compositores del siglo XX que compusieron obras en un idioma más tradicional son:

[Samuel Barber](#) - [Leonard Bernstein](#) - [Aaron Copland](#) - [John Corigliano](#) - [George Gershwin](#) - [Henryk Górecki](#)

Muchos otros compositores del siglo XX tomaron rutas más experimentales.

Música "Modernista".

Se da el nombre de modernismo a una serie de movimientos basados en el concepto de que —siendo el siglo XX una época de fundamentales cambios sociales y tecnológicos— el Arte debe adoptar y desarrollar estos principios como fundamento estético. El modernismo toma el espíritu progresista de fines del siglo XIX, su apego por el rigor del avance tecnológico, y lo despegue de las normas y formalismos del arte de la época. Para tomar un ejemplo, el arquitecto [Frank Lloyd Wright](#) hacía sus proyectos con herramientas de dibujo, no porque no pudiera dibujar a mano alzada, sino porque "la máquina es lo que viene, así que necesito crear belleza con la máquina". Varios movimientos en la música del siglo XX, incluyendo el [Neo-Clasicismo](#), el [Serialismo](#), el [Experimentalismo](#) y el [Conceptualismo](#) tendieron a este concepto.

Música Expresionista:

[El Jinete Azul](#) en su primer número publicó las obras de los tres [compositores](#): [Arnold Schoenberg](#), [Alban Berg](#) y [Anton von Webern](#), trío que formaba la llamada [Segunda Escuela de Viena](#). En la trayectoria de estos músicos encontramos la presencia plenamente expresionista en las [óperas](#) (*Lulú ópera*) o [Wozzeck](#), de Berg, y en los Mono-Dramas *Die Erwartung* y *Die Glückliche Hand*.

Segunda Escuela Vienesa - Atonalismo y Serialismo:

Una de las más significativas figuras en la música del siglo XX es [Arnold Schoenberg](#). Sus primeros trabajos pertenecen al estilo romántico tardío, influenciado por [Richard Wagner](#) y [Gustav Mahler](#), pero al final abandonó el sistema de composición tonal, para escribir música [atonal libre](#). Es reconocido como el primer compositor que hizo esto. Con el tiempo, desarrolló la técnica del [dodecafonismo](#), como reemplazo de la organización tonal tradicional. Sus alumnos [Anton Webern](#) y [Alban Berg](#) también desarrollaron y profundizaron el uso del [sistema dodecafónico](#), y se destacaron por el uso de tal técnica bajo reglas propias. Los tres son conocidos, familiarmente, como La Trinidad Schoenberg, o la Segunda Escuela Vienesa. Este nombre se creó para resaltar que esta Nueva Música tuvo el mismo efecto innovador que la Primera Escuela Vienesa de [Haydn](#), [Mozart](#) y [Beethoven](#). La música de Schoenberg y la de sus seguidores fue muy controvertida en sus días, y así permanece todavía en alguna medida. Como carece de un sentido de melodía definida, algunos oyentes la encontraban —y todavía la encuentran— difícil de seguir. A pesar de ello, actualmente se siguen interpretando, estudiando y escuchando obras como *Pierrot Lunaire*, mientras que se han olvidado otras composiciones contemporáneas que en su momento se consideraban más aceptables han sido olvidadas. En gran medida, la causa de esto es que su estilo pionero resultó muy influyente, incluso entre compositores que continuaron componiendo música tonal. A partir de ellas, muchos compositores han escrito música no basada en la tonalidad tradicional.

La técnica dodecafónica fue posteriormente adaptada por otros compositores para controlar aspectos de la música distintos del tono de las notas, como la dinámica y métodos de ataque, creando música completamente serial. [Milton Babbitt](#) creó su sistema de puntuación temporal, donde la distancia temporal entre el punto de ataque de las notas es también serializado. Algunos compositores serializaron aspectos como el registro o la dinámica. El estilo puntillista de Webern —en el que los sonidos individuales son cuidadosamente ubicados en la obra de manera que cada uno tiene importancia— fue muy influyente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial entre compositores como [Pierre Boulez](#) y [Karlheinz Stockhausen](#).

Irónicamente, después de años de impopularidad, la técnica dodecafónica se convirtió en norma en Europa durante los años cincuenta y sesenta, pero luego sufrió un retroceso cuando generaciones de jóvenes y viejos compositores retornaron a la escritura de música tonal, ya fuera en sus variantes neoclásica, romántica o minimalista. Stravinski, que estudió de joven con [Nikolay Rimsky-Korsakov](#), se convirtió en modernista, luego en neoclásico, y posteriormente incursionó en el Serialismo a partir de la muerte de Schoenberg.

Claude Achille Debussy

Richard Strauss

Igor Stravinsky

Sergei Vasilievich Rachmaninov

Fragmento del "Claro de Luna", de [Claude Debussy](#) (1890)

George Gershwin

Anton Webern

Pierre Boulez

[Béla Bartók](#)

Atonalismo Libre y Experimentación:

A principios del siglo XX compositores modernistas como [George Antheil](#) y otros produjeron música impactante para la audiencia de la época por su desprecio de las convenciones musicales. [Charles Ives](#) combinó frecuentemente música popular con múltiples o bitonales capas de música, extremas disonancias, y una complejidad rítmica en apariencia inejecutable.

[Henry Cowell](#) interpretaba sus solos de piano pulsando las cuerdas del piano, golpeando la caja, o presionando teclas con sus brazos y otros objetos. [Edgard Varèse](#) escribió piezas de alta disonancia que utilizan sonoridades inusuales y ruidos futurísticos y científicos. [Charles Seeger](#) enunció el concepto de contrapunto disonante, una técnica usada por [Carl Ruggles](#), Ruth Crawford-Seeger, y otros. [Igor Stravinski](#) y [Sergei Diaghilev](#) desafinaron el bullicio que da la bienvenida a *Consagración de la primavera* con coreografía de [Vaslav Nijinsky](#). [Darius Milhaud](#) y [Paul Hindemith](#) exploraron la *bitonalidad*. [Amadeo Roldán](#) introdujo música escrita específicamente para conjuntos de percusión en la tradición clásica; pronto fue seguido por Varèse y luego otros.

[Kurt Weill](#) escribió la popular *Opera de tres peniques* en el idioma popular de los cabarets alemanes. Los compositores modernistas de la vanguardia escribieron a menudo obras atonales, algunas veces exploraron el dodecafonismo, usaron libremente la disonancia, incluyeron o imitaron música popular, o cualquier otro recurso que provocara a sus audiencias.

Neo-Clasicismo (1920-1940):

El *Neo-clasicismo* en música refiere al movimiento del siglo XX que retomó una práctica común de la armonía, mezclada con grandes disonancias y ritmos, como punto de partida para componer música. [Igor Stravinski](#), [Paul Hindemith](#), [Sergei Prokofiev](#) y [Béla Bartók](#) son los compositores más importantes usualmente mencionados en este estilo, pero también el prolífico [Darius Milhaud](#) y su contemporáneo [Francis Poulenc](#).

El neoclasicismo nació al mismo tiempo que el retorno general a modelos racionales en las artes, en respuesta a la primera guerra mundial. Más pequeño, más escaso, más ordenado fueron las tendencias concebidas como respuesta a la saturación emocional que muchos sintieron había empujado a la gente a las trincheras. Teniendo en cuenta que los problemas económicos favorecían grupos más pequeños, la búsqueda por hacer "más con menos" se tornó en consecuencia una práctica obligada. *La historia del soldado* de Stravinski es por esta razón una semilla de pieza neoclásica, como sucede también en el concierto *Los robles de Dumberton*, en su *Sinfonía para instrumentos de viento* o en la *Sinfonía en do*. La culminación neoclásica de Stravinski es su ópera *Marcha de la calavera* («Rake's Progress»), con libreto del bien conocido poeta modernista [W. H. Auden](#).

Durante un tiempo, el alemán [Paul Hindemith](#) fue rival de Stravinski en el neoclasicismo, mezclando punzantes disonancias, polifonía y cromatismo libre dentro de un estilo utilitario. Hindemith produjo trabajos de cámara y orquestales en este estilo, quizá el más famoso de ellos sea *Mathis der Maler*. Su producción de cámara incluye su *Sonata para cornu*, un trabajo expresionista lleno de detalles oscuros y conexiones internas. El neoclasicismo encontró una audiencia interesada en EE.UU.; la escuela de [Nadia Boulanger](#) promulgó ideas musicales basadas en la comprensión de la música de Stravinski. Entre sus estudiantes se encuentran músicos neoclásicos como [Elliott Carter](#) (en su primer época), [Aron Copland](#), [Roy Harris](#), [Darius Milhaud](#), [Ástor Piazzolla](#) y [Virgil Thomson](#).

El rasgo más audible del neoclasicismo son melodías que usan la tercera como intervalo fijo, y agregan cromáticamente notas disonantes al *ostinato*, bloques armónicos y mezcla libre de poli-ritmos. El neoclasicismo ganó gran aceptación de la audiencia con rapidez, y fue internalizado por aquellos opositores al atonalismo como la verdadera música moderna. El neoclasicismo también aceptó el uso de la música folclórica para conseguir mayor ritmo y variedad armónica. Modernistas como el húngaro [Béla Bartók](#), [Zoltán Kodály](#) (afecto al Romanticismo) y el checo [Leos Janáček](#) reunieron y estudiaron sus músicas folclóricas nacionales, las que posteriormente influyeron sobre sus obras.

Música Pos-Modernista:

Nacimiento del Pos-Modernismo.-

El *posmodernismo* puede ser considerado una respuesta al modernismo que defiende los productos de la actividad humana —particularmente los manufacturados o artificiales— como el sujeto central del arte misma, y la idea de que el propósito del arte es focalizar la atención del público sobre objetos para su contemplación, tal como el crítico Steve Hicken lo explica.

Esta teoría del modernismo vuelve a la Escuela dadaísta ejemplificada por [Duchamp](#), y al collage de música concreta, así como los experimentos con música electrónica de [Edgard Varèse](#) y otros. No obstante, el *posmodernismo* defiende que éste fue el modo primigenio de existencia humana, un buceo individual en el mar de producción del hombre. [John Cage](#) es una figura prominente en la música del siglo XX; su influencia fue creciendo durante su vida, y hoy es recordado por muchos como el fundador de la música postmoderna. Cage cuestionó la misma definición de *música* en sus piezas, e insistió en la filosofía de que *todos los sonidos* son esencialmente música. En su *4'33"* confronta al oyente con su idea de que los sonidos no intencionales son tan musicalmente válidos como los originados por un instrumento. Cage también usó notablemente música aleatoria, y *sonidos hallados* con el objetivo de crear un estilo de música interesante y diferente. Su música no solamente se basa en el argumento de que no hay "música" o "ruido" sino sólo "sonido", y que las combinaciones de sonidos hallados constituyen eventos musicales, sino también en la importancia de focalizar la atención y en la "invención" como esenciales al arte.

Cage, sin embargo, ha sido catalogado por algunos como demasiado vanguardista en su enfoque; por esta razón, muchos encuentran su música antipática. Resulta interesante analizar que la aparente oposición al indeterminismo de Cage, la música sobre-estructurada de los Serialistas, ha producido piezas de sonoridad similar, incluso muchos Serialistas como por ejemplo [Pierre Boulez](#) o [Karlheinz Stockhausen](#) han utilizado procedimientos aleatorios. Michael Nyman dice en música experimental que el minimalismo fue una reacción generada por y contra el Serialismo y el indeterminismo. (Ver también *música experimental*).

El posmodernismo encontró a la música y la pintura en momentos muy similares; por un lado la sobriedad, pureza, amor por la mecánica, abstracción y la trama en la que muchos rasgos modernistas fueron preservados, como el énfasis sobre el estilo personalizado y la experimentación.

Sin embargo, los posmodernistas rechazaron la instancia *hermenéutica* del modernismo (la necesidad de estar en el ambiente del modernismo). En lugar de ello, el posmodernismo toma lo popular y lo reduce a su guía estética. Uno de los primeros movimientos que rompió con el modernismo se inspiró en el trabajo de Cage, y su énfasis en los sonidos por capas: el *minimalismo*.

Poli-Estilismo:

Poli-Estilismo es el uso de múltiples estilos o técnicas musicales, y es considerado una característica posmoderna. Compositores Poli-Estilísticos son, por ejemplo, [Lera Auerbach](#), - [William Bolcom](#), - [Sofia Gubaidulina](#), - [George Rochberg](#), - [Magaly Ruiz](#), - [Alfred Schnittke](#), [Dmitri Silnitsky](#), - [Valentin Silvestrov](#), - [Frederic Rzewski](#), - [Ezequiel Viñao](#) - [Frank Zappa](#) - [John Zorn](#).

Minimalismo (1960-...):

Varios compositores de fines del siglo XX comenzaron a explorar lo que ahora llamamos minimalismo. La más específica definición de minimalismo refiere al dominio de los procesos en música donde los fragmentos se superponen en capas unos a otros, a menudo se repiten, para producir la totalidad de la trama sonora.

[Benjamin Britten](#) [Sergei Prokofiev](#) Alban Berg

[Gustav Mahler](#) [Olivier Messiaen](#) [Arnold Schoenberg](#)

[Dmitri Shostakovich](#) Karlheinz Stockhausen [Francis Poulenc](#)

[Darius Milhaud](#) [Paul Hindemith](#) [György Ligeti](#)

Superformel für LICHT Stockhausen

[John Cage](#) [Milton Babbitt](#) [Philip Glass](#)

Ejemplos tempranos incluyen *En do* (de [Terry Riley](#)) y *Tamborileando* (de [Steve Reich](#)). La primera de estas obras hizo que Riley fuera considerado por muchos el padre del minimalismo; es una pieza formada por celdas melódicas comprimidas, que cada intérprete en un conjunto toca a su propio tiempo. La onda minimalista de compositores —[Terry Riley](#), [Mike Oldfield](#), [Philip Glass](#), [Steve Reich](#) y [La Monte Young](#), para nombrar los más importantes— deseaban hacer la música accesible para los oyentes comunes, expresando cuestiones específicas y concretas de la forma dramática y musical, sin ocultarlas bajo la técnica, sino más bien haciéndolas explícitas.

Una diferencia clave entre el minimalismo y la música previa es el uso de diferentes celdas "fuera de fase", a gusto de los intérpretes; compare esto con la obertura de *El oro del Rin* de [Richard Wagner](#), donde a pesar del uso de triadas de celdas, cada parte está controlada por un mismo impulso y se mueve a la misma velocidad.

La música minimalista resulta controvertida para oyentes tradicionales. Sus críticos la encuentran demasiado repetitiva y vacía, mientras que sus defensores argumentan que los elementos fijos que a menudo son permanentes producen mayor interés en los pequeños cambios.

De todas formas, el minimalismo ha inspirado e influenciado a muchos compositores habitualmente no etiquetados como minimalistas (como [Karlheinz Stockhausen](#) y [György Ligeti](#)). Compositores como Arvo Pärt, Joh Travenner y Henryk Górecki, cuya *Sinfonía N.º 3* fue el álbum clásico más vendido en los años noventa, encontraron gran éxito en lo que se ha dado en llamar "minimalismo feliz" en obras de profundo sentido religioso.

La siguiente ola de compositores que incursionaron en este estilo no son llamados minimalistas por algunos, pero sí por otros. Por ejemplo, el compositor de ópera [John Adams](#), y su alumno [Aaron Jay Kernis](#). La expansión del Minimalismo de un sistema musical a música dependiente de la textura para acompañar el movimiento ha generado una diversidad de composiciones y compositores.

Música Electrónica:

Los avances tecnológicos en el siglo XX permitieron a los compositores utilizar medios electrónicos para producir sonidos. Esta posibilidad tomó muchas formas: algunos compositores simplemente incorporaron instrumentos electrónicos dentro de piezas relativamente convencionales. [Olivier Messiaen](#), por ejemplo, usó las [Ondas Martenot](#) en cierto número de trabajos. Otros compositores abandonaron los instrumentos convencionales, y usaron cintas magnéticas para crear música, grabar sonidos, y manipularlos de alguna manera. [Pierre Schaeffer](#) fue el pionero de esta música, llamada [música concreta](#). Algunas figuras, como [Karlheinz Stockhausen](#), usaron medios electrónicos puros para crear sus obras. En EE. UU., [Milton Babbitt](#) usó el sintetizador RCA Mark II para crear música. *Hymnen* (de Stockhausen), *Déserts* (de Edgard Varèse) y *Sincronismos* (de [Mario Davidovsky](#)) ofrecen unos pocos ejemplos. (Aunque *Déserts* es a veces interpretada actualmente sin la parte de cinta).

[Oskar Sala](#) creó la pista no musical para la película *Los pájaros* (de [Alfred Hitchcock](#)) usando el [trautonium](#), un instrumento electrónico que él mismo ayudó a desarrollar. [Morton Subotnick](#) proveyó la música electrónica para *2001, una odisea del espacio*.

Algunas obras electrónicas generalmente recordadas como tales en la tradición clásica incluyen *Film Music* (de [Vladimir Ussachevsky](#)), *A rainbow in curver air y Shri Camel* (de [Terry Riley](#)), *Silver Apples, The Wild Bull y Return* (de [Morton Subotnick](#)), *Sonic Seasonings y Switched-On Bach* de [Wendy Carlos](#), *Light Over Water* (de [John Adams](#)), *Aqua* (de [Edgard Froese](#)) y *Poema electrónico* (de [Edgard Varèse](#)).

[Iannis Xenakis](#) es otro compositor moderno que ha usado computadoras e instrumentos electrónicos (incluido uno inventado por él) en muchas composiciones. Algunos de estos trabajos electrónicos son piezas suavemente ambientadas, y otras muestran una violenta y salvaje sonoridad. Compositores como [Alvin Lucier](#), [Gordon Mumma](#) y [David Tudor](#) crearon e interpretaron música electrónica en vivo, a menudo diseñando sus propios instrumentos o usando cintas. En el siglo XX florecieron una cantidad de instituciones especializadas en música electrónica, siendo quizá el [IRCAM](#) de París la más conocida.

Composiciones Influidas por elJazz:

Cierto número de compositores combinaron elementos del lenguaje del [Jazz](#) con estilos clásicos. Algunos notables ejemplos son:

[George Gershwin](#), *Rhapsody in Blue* - [Claude Debussy](#), *Golliwog's Cakewalk* (de Children's Corner, 1908)

[Maurice Ravel](#), *Concerto para piano en sol* - [Maurice Ravel](#), *Concerto para piano en re*

[Maurice Ravel](#), *Sonata para violín y piano* - [Igor Stravinski](#), *Ragtime para 11 instrumentos*

[Paul Hindemith](#), *1922* (Suite para piano) - [Kurt Weill](#), *Ópera de los tres centavos* (Ópera, 1928)

[Ernst Krenek](#), *Jonny spielt auf* (1926) - [Bruce Arnold](#), *A few dozen* (1955)

[Elie Siegmeister](#), *Clarinet concerto* (1956) - [Malcolm Arnold](#), *Sixth Symphony* (1967)

Otros:

[New Complexity](#) es una reciente vanguardia contemporánea en la escena musical europea, cuyos exponentes son [Brian Ferneyhough](#), [James Dillon](#) y [Michael Finnissy](#).

Otro desarrollo importante es la extensión de la técnica y del timbre instrumental, por ejemplo en la música de [Helmut Lachenmann](#) y de [Salvatore Sciarrino](#).

Otro movimiento notable es la [música espectral](#). Los principales compositores de esta corriente son [Tristán Murail](#) y [Gérard Grisey](#), y los compositores "Pos-Espectrales" [Kaija Saariaho](#), [Magnus Lindberg](#) y [José Manuel López](#).

Danza "Moderna".-

Danza, movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. La *Danza Moderna* surge como una reacción a las formas del [Ballet clásico](#) y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo.

Si bien la danza moderna continúa basándose en el [ballet](#), del que mantiene formas específicas, le agrega otro sentimiento, considerando de manera diferente al cuerpo del [bailarin](#). Ampliando el rango de movimiento, se comenzó a bailar con los pies descalzos, con vestuarios diferentes y utilizando el espacio con mayores posibilidades.

Bailarines y Coreógrafos Famosos:

Grandes exponentes de la danza moderna han sido [Isadora Duncan](#), [Ruth Saint Denis](#), [Mary Wigman](#), [Martha Graham](#), [Doris Humphrey](#), [Merce Cunningham](#), [José Limón](#) y [Alvin Ailey](#).

Cine.-

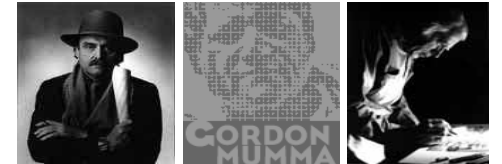
El Cine (abreviatura de [cinematógrafo](#)) o *cinematografía*, es la [técnica](#) que consiste en proyectar [fotogramas](#) de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de *movimiento*, mostrando algún [video](#) (o película, o film, o filme). La palabra *cine* designa también las [salas](#) o teatros en los cuales se proyectan las [películas](#). Etimológicamente, la palabra *cine* proviene del griego κίνη (*kine*), que significa "movimiento" (ver, entre otras, "cinético", "cinética", "kinesiología", "cineteca", etcétera). Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte.

Terry Riley

Steve Reich

Edgard Varèse

Alvin Lucier

Gordon Mumma

David Tudor

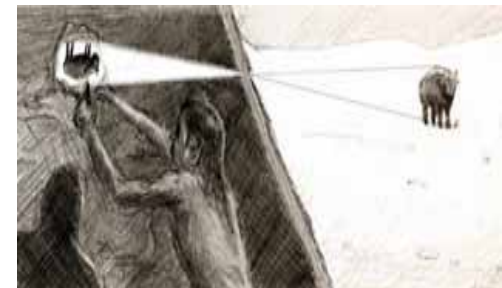
Vátslav Nijinsky

Isadora Duncan

Martha Graham

Rudolph Nureyev

Orígenes del Cine: Paleo-Cámara Visual

No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones cinematográficas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas, o cine arte (cine de arte). Por otra parte, a la creación documental o periodística se le clasifica según su género. A pesar de esto, y por la participación en documentales y filmes periodísticos de personal con visión propia, única y posiblemente artística (directores, fotógrafos y camarógrafos, entre otros), es muy difícil delimitar la calidad artística de una producción cinematográfica. La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en lugares como Hollywood y Bombay (el denominado "Bollywood"; ver, en <http://www.cineasia.net/general/glosario.html>, un vocabulario básico de términos relacionados con el cine asiático).

Historia.-

La historia del cine comienza el **28 de diciembre** de **1895** (112 años), fecha en la que los hermanos **Lumière** proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon.

El éxito de este invento fue inmediato, no sólo en Francia, sino también en toda Europa y América del Norte. En un año los hermanos Lumière creaban más de 500 películas, marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. El desarrollo de las nuevas técnicas cinematográficas, de una mayor narrativa, y la elaboración de los primeros guiones de ficción, provocó que los hermanos Lumière quedaran en segundo plano en el crecimiento de su cinematógrafo.

El arte de la cinematografía alcanzó su plena madurez antes de la aparición de las películas con sonido. Dado que el cine mudo no podía servirse de audio sincronizado con la imagen para presentar los diálogos, se añadían títulos para aclarar la situación a la audiencia o para mostrar conversaciones importantes.

En los años veinte del siglo XX surge una nueva tecnología que permite a los cineastas agregar una banda sonora a los filmes, ya sea de diálogos, música o efectos sonoros, que aparecerán sincronizados con la imagen en movimiento.

Mientras que la incorporación del sonido fue rápida y determinó la desaparición del relator y los músicos en vivo, el color tardó más en ser adoptado por el cine. El público era relativamente indiferente a la fotografía en color opuestamente al blanco y negro. Pero al mejorar los procesos de registro del color y disminuir los costes frente al blanco y negro, más películas se filmaron en color.

Algunos denominan al cine actual *postmoderno*, tanto por su lugar en sucesión al cine clásico como por su proximidad al *postmodernismo*.

Realización Cinematográfica.-

La realización es el proceso por el cual se crea un vídeo. Usualmente, en el cine de producción industrial pueden distinguirse cinco etapas de realización: desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución. La realización supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo, y la limitación únicamente está dada por los medios disponibles (*presupuesto* del que se dispone y equipo con que se cuenta).

Equipo Técnico.-

Producción: El *productor cinematográfico* es el encargado de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una película, complementando así la labor creativa del director. Está a cargo de la contratación del personal, del financiamiento de los trabajos y del contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. Un productor que no tiene a cargo aspectos técnicos, sino sólo legales y comerciales, se denomina por lo general "productor ejecutivo". Si su tarea se limita a algunos aspectos puntuales del proceso técnico o creativo, se lo llama "co-productor".

También forman parte del área el *director de producción*, el *productor ejecutivo*, el *jefe de locaciones* y el asistente de producción.

Dirección: El *director cinematográfico* es el profesional que dirige la filmación de una película, el responsable de la *puesta en escena*, dando pautas a los actores y al equipo técnico, tomando todas las decisiones creativas, siguiendo su estilo o visión particular. Supervisando el decorado y el *vestuario*, y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Previamente habrá intervenido en numerosas labores, elaborando el *guión técnico*, un "storyboard" con la asistencia de un *dibujante*, y las *plantas*, con el auxilio de su asistente. Llevará a cabo la selección de los actores o *casting* y de los demás profesionales que integrarán el equipo, los escenarios en los que se rodará la película, ya sean *localizaciones* naturales o *decorados* en estudio, y suele tener también incumbencia en la redacción final del *guión*, en colaboración con el guionista. También forman parte del área el *asistente de dirección* y el denominado *script* o *continuista*. Por otro lado, trabaja en conjunto con el director el *director de actores*.

Guión: El *guionista* es la persona encargada de confeccionar el *guión*, ya sea una historia original, una adaptación de un guión precedente o de otra obra literaria. Muchos *escritores* se han convertido en guionistas de sus propias obras literarias y muchos directores, sobre todo fuera de Hollywood, son también sus propios guionistas.

Dentro del guión cinematográfico se distinguen el *guión literario* o *cinematográfico*, que narra la película en términos de imagen (descripciones) y sonido (efectos y diálogo), y está dividido en actos y escenas, y el *guión técnico*, que agrega al anterior una serie de indicaciones técnicas (tamaño de plano, movimientos de cámara, etc.) que sirven al equipo técnico en su labor.

También pueden colaborar con el guionista otros escritores (co-guionistas) o contar con *dialoguistas* que están especializados en escribir diálogos.

Sonido: En rodaje, los encargados del *sonido cinematográfico* son el *sonidista* y los microfonistas. En la postproducción se suman el editor de sonido, el *compositor* de la música incidental y los artistas de efectos sonoros (*foley*) y de *doblaje*, para generar la *banda sonora original*.

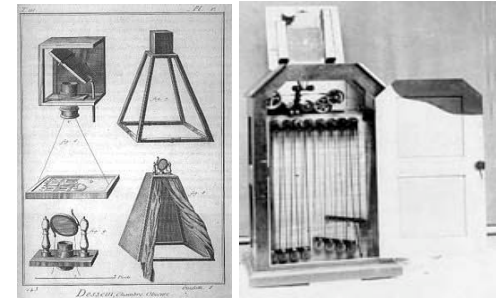
Fotografía: El *director de fotografía* es la persona que determina cómo se va a ver la película, es decir, es quien determina, en función de las exigencias del director y de la historia, los aspectos visuales de la película: el *encuadre*, la *iluminación*, la *óptica* a utilizar, los *movimientos de cámara*, etc. Es el responsable de toda la parte visual de la película, también desde el punto de vista conceptual, determinando la tonalidad general de la imagen y la atmósfera óptica de la película.

El equipo de fotografía es el más numeroso y se compone, además del *director de fotografía*, del *camarógrafo*, el primer asistente de cámara o *foquista*, el segundo asistente de cámara, el cargador de negativos, el *gaffer* o jefe de eléctricos, los eléctricos u operadores de luces, los *grip* u operadores de *travelling* o *dolly*, los estabilizadores de cámara (*steady cam*) y otros asistentes o aprendices.

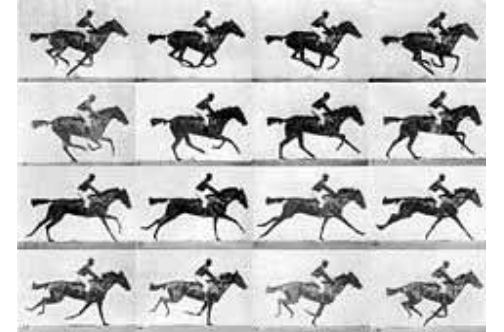
Montaje: El *montaje* cinematográfico es la técnica de ensamblaje de las sucesivas tomas registradas en la película fotográfica para dotarlas de forma narrativa. Consiste en escoger (una vez que se ha rodado la película), ordenar y unir una selección de los *planos* registrados, según una idea y una dinámica determinada, a partir del guión, la idea del director y el aporte del montador.

El *montador* hoy en día trabaja con plataformas y programas profesionales como *Avid* u otros métodos de montaje digital. Puede tener un asistente y a la vez suele trabajar en conjunto con el cortador de negativos, encargado de realizar el armado de la primera copia editada en film, basado en la lista de cortes, generada por el sistema de *edición offline*.

Arte (*Diseño de producción*): El área artística puede tener un *director de arte* o varios, de ser necesario. En el caso de haber más de uno, éstos están coordinados por un diseñador de producción, quien está a cargo de la estética general de la película. Estos directores tendrán asistentes y encargados específicos, como *escenógrafos*, *encargados de vestuario*, modistas, *maquilladores*, *peluqueros/as*, *utileros* y otros miembros suplementarios como pintores, carpinteros o constructores.

Cámara Oscura (S. XVII) Kinetoscopio (S. XIX)

Caballo en movimiento (Animal locomotion)

Auguste y Louis Lumière

A. y L. Lumière : Primer Filme Comercial (*La Fábrica*)

También dependen de esta área especialistas en los efectos visuales y ópticos que se realicen en el rodaje, así como otros efectos realizados durante la fase de postproducción. Stunts: ([Doble \(cine\)](#)) Los dobles de riesgo o dobles de acción son las personas que sustituyen al actor en las escenas de riesgo. Donde la integridad física del actor o actriz podrían estar en riesgo. En algunos casos la [escena de acción](#) demanda de los actores ciertas habilidades de los cuales carecen, en este caso un especialista es contratado para realizar dicha escena. En otros casos el mismo actor tiene las capacidades necesarias para realizar la [escena de acción](#) sin embargo lo sustituyen por un doble para evitar el riesgo de un accidente y así atrasar toda la filmación.

Géneros Cinematográficos.-

En la teoría cinematográfica, el [género](#) se refiere al método de dividir a las películas en grupos. Típicamente estos géneros están formados por películas que comparten ciertas similitudes, ciertos tópicos, tanto en lo narrativo como en la puesta en escena.

Cine Independiente: Una película independiente es aquella que ha sido producida sin el apoyo inicial de un estudio o productora de cine comercial. El cine de industria puede ser o no [de autor](#), mientras que el [cine independiente](#) lo será casi siempre. Actualmente existen muchos países que no tienen una fuerte industria del cine, y toda su producción puede ser considerada independiente.

Cine de Animación: El [cine de animación](#) es aquél en el que se usan mayoritariamente técnicas de animación. El cine de imagen real registra imágenes reales en movimiento continuo, descomponiéndolo en un número discreto de imágenes por segundo. En el cine de animación no existe movimiento real que registrar, sino que se producen las imágenes individualmente y una por una (mediante [dibujos](#), modelos, objetos y otras múltiples técnicas), de forma tal que al proyectarse consecutivamente se produzca la ilusión de movimiento. Es decir, que mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real, en el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad.

Cine Documental: El [cine documental](#) es el que basa su trabajo en imágenes tomadas de la realidad. Generalmente se confunde [documental](#) con [reportaje](#), siendo el primero eminentemente un género cinematográfico, muy ligado a los orígenes del cine, y el segundo un género televisivo.

Cine Experimental: El [cine experimental](#) es aquél que utiliza un medio de expresión *más artístico*, olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las barreras del cine narrativo estrictamente estructurado y utilizando los recursos para expresar y sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos plásticos o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido.

Se define de acuerdo con su ámbito de aplicación y recepción, ya que no suele tratarse de un cine ligado a la industria, y no se dirige a un público amplio sino específico, y comparte a priori un interés por productos que se hallan fuera de los cánones clásicos. Un subgénero importante podría ser el [cine abstracto](#).

Teoría del Cine.-

La teoría del cine se basa en el principio de una secuencia de [fotografía](#) continua, es decir, el cine es fotografía en movimiento. Lo anterior es desde el aspecto técnico respecto al movimiento. El cine trata de representar la fotografía en una secuencia continua para mostrar un sentimiento sin interrupciones de manera que muestre a los personajes en movimiento real y los espectadores vean y sientan grandes aventuras o tristes vidas, sin moverse de sus asientos. La idea generalmente siempre, es mostrar al espectador la vida de una persona quien sería el [protagonista](#)

Cine de Autor: El concepto de [cine de autor](#) fue acuñado por los críticos de los [Cahiers du Cinéma](#) para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones, y en donde toda la [puesta en escena](#) obedece a sus intenciones.

Suele llamarse de esta manera a las películas realizadas basándose en un guión propio y al margen de las presiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. Sin embargo, grandes directores de la industria, como [Alfred Hitchcock](#), también pueden ser considerados «autores» de sus películas.

Crítica Cinematográfica.-

La crítica cinematográfica es el análisis y evaluación de películas, individualmente o en forma colectiva. Se puede dividir en crítica académica por estudiosos de la teoría cinematográfica, y crítica periodística en los medios de comunicación.

Los críticos académicos intentan comprender las razones y el proceso creativo que han llevado a la realización de una Película, y por qué una película es considerada de mayor logro artístico o de más éxito que otra. Asimismo, realizan el seguimiento de la carrera de sus creadores, principalmente directores, guionistas y actores. Los críticos de cine trabajan para prensa escrita -[periódicos](#), [revistas](#)- radio, televisión e Internet, principalmente haciendo reseñas de los estrenos que sirvan de guía al público.

Cine Expresionista:

Con la aparición de la película *El gabinete del doctor Caligari*, en 1919, [Robert Wiene](#) se convirtió en uno de los primeros directores que introducía elementos claramente expresionistas en el cine. En este medio se llega al simbolismo a través de los decorados, las luces, el vestuario y la interpretación de los personajes, elementos que aspiraban a mostrar a través de la gran pantalla una óptica deformada de la realidad. En un principio, el [cine mudo](#) alemán estuvo plenamente vinculado al expresionismo con directores como [Fritz Lang](#), [Friedrich Murnau](#), [Paul Leni](#) y [Paul Wegener](#), entre otros. Algunas de las obras más representativas de este período fueron: *Nosferatu*, *Metrópolis*, *Las tres luces*, *El último* ("Der Letzte Mann", también conocido como *La última carcajada*), y *El testamento del Dr. Mabuse*. La desmesura iba asociada a un tipo de [cine de terror](#) y [fantástico](#), lo que condicionó su desarrollo. Algunas obras posteriores se realizaron en la etapa del cine sonoro, por ejemplo, *M*, *el vampiro de Düsseldorf*, otra película de [Fritz Lang](#). No obstante, en la cinematografía más moderna, sus representantes más significativos como [Orson Welles](#) y [Andrzej Wajda](#) incorporaron una estética mucho más madura y alejada del exceso de teatralismo.

En [España](#), pueden encontrarse algunas películas influenciadas por varios de estos directores, aunque muy pocas de ellas alcanzaron el éxito. Especialmente singular es la aportación del madrileño [Edgar Neville](#) con su película *La torre de los siete jorobados*, donde se contó con un equipo de decoradores alemanes que trabajaron en algunas películas expresionistas.

Artes Diversas.- Ver otras Publicaciones Digitales, del mismo Autor:

> "Todo el Arte, para Jóvenes, en Todas sus Manifestaciones y Todos los Medios": www.geocities.com/todoelarte-1

> "Teoría y Práctica del Diseño, en las Artes y Tecnologías": www.geocities.com/teodis1

>

G. Méliès: [Viaje a la luna](#), y [Nosferatu](#), de [F.W. Murnau](#)

Metrópolis - [Nacimiento de una Nación](#) - *Tiempos Modernos*

"*Cantante de Jazz*" "Rin-Tin-Tin" "*Potiemkin*"

"*Lo que el Viento se Llevó*" "*Ciudadano Kane*" "*Bambi*"

"*Los Olvidados*" "*Humberto D*" "*La Dolce Vita*"

"*El Gatopardo*" McClaren "*Odisea 2001*"