

LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

ÍNDICE

1– INTRODUCCIÓN.....	3
2– CONCEPTO DE VANGUARDIA.....	4
3 – DESARROLLO Y CAUSAS.....	5
4 – VANGUARDIAS	6
SEGUNDAS VANGUARDIAS 1945-1970.....	17
A. TENDENCIAS INFORMALISTAS.....	18
B. TENDENCIAS RACIONALISTAS.....	21
C. NEO REPRESENTATIVAS.....	24
D. TENDENCIAS CONCEPTUALES.....	26
5 – CONCLUSIÓN.....	30
6 – BIBLIOGRAFÍA.....	31

1.- INTRODUCCIÓN

Entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en casi todos los países con un cierto grado de desarrollo industrial se puso de manifiesto un sentido del presente y un ansia de romper con los estilos del pasado.

Fue un momento agitado y complejo, en el que la búsqueda de lo nuevo convivía con la permanencia del pasado: rechazo de la máquina y aceptación de nuevas tecnologías (que exploraban o anticipaban el futuro), agitación social y anarquismo a la par que consolidación de los valores de la cultura burguesa, además la crisis arte-sociedad se evidencia siendo la característica que conlleva la **vanguardia**.

Se conoce como vanguardias históricas a los estilos artísticos que aparecieron en la primera mitad del siglo XX. Su propuesta rupturista fue tan radical que más de un siglo después siguen siendo el paradigma del arte de vanguardia, dado que en la época se produce en el arte una auténtica revolución de las artes plásticas.

Escultura y pintura, participan de los mismos supuestos. Los movimientos vanguardistas son más una actitud ante el arte que una estética, que abandonará la imitación de la naturaleza para centrarse en el lenguaje de las formas y los colores. Es la hegemonía del inconsciente, de la reconstrucción mental de la obra. Al espectador se le exige una nueva actitud ante la obra de arte. Los estilos dejan de ser internacionales para ser característicos de un grupo de artistas.

2.- CONCEPTO DE VANGUARDIA

El término vanguardia ha sido uno de los más utilizados para el desarrollo del arte en el siglo XX, sea para definir posturas ante el arte y su papel en la sociedad, sea para ordenar el estudio de la historia del mismo siglo.

Convirtiéndose así en un fenómeno nuevo respecto a otros periodos de la historia, importante para comprender el arte de nuestra época, y solo en ésta aparecen expresiones como: Arquitectura de vanguardia, música de vanguardia, cine de vanguardia, etc.

El término es de origen medieval y se usaba en el lenguaje militar. Ya en el siglo XIX empezó a ser utilizado en sentido figurado con relación al arte y, en el XX constituye un término clave para el mundo del arte.

Tomando literalmente el término implica la idea de lucha, de combate, de pequeños grupos destacados del cuerpo mayoritario que avanza, que se sitúan por delante. Efectivamente, la vanguardia artística se manifestó, como acción de grupo reducido, como élite que se enfrentaba a situaciones más o menos establecidas y aceptadas por la mayoría. Estas tendencias se enfrentaron al orden establecido, a los criterios asumidos por las clases altas económicas e intelectuales hablando con ánimo de ruptura. Fueron en ocasiones y con sus particularidades, movimientos agresivos y provocadores. La incompreensión inicial y la posterior aceptación justifican su papel anticipador del futuro.

Desde un principio estos serían los aspectos más definitorios del concepto de vanguardia, pero la idea de vanguardia comporta una mayor complejidad. Para precisarla un poco más hay que examinar de qué modo ha evolucionado el uso del término en el terreno cultural.

Vanguardia con relación al arte aparece por primera vez en el primer cuarto del siglo XIX, en textos de los socialistas utópicos. No se trataba de un grupo o de una tendencia artística en particular, sino que el arte se presentaba en general, como avanzadilla de los sectores fundamentales que tratan de transformar la sociedad: la ciencia y la industria. Esto introduce otro concepto de vanguardia: Vinculación con actitudes progresistas implicaba ansia transformadora de la sociedad). A fines del XIX, el término vanguardia se utilizó en el vocabulario político y antes de la primera guerra mundial pasó a ser frecuente, en la crítica artística concretamente se aplicó al Cubismo y Futurismo.

También hay en el concepto de vanguardia está ligado al vocabulario político, como el activismo, voluntad de ruptura, idea de revolución artística y, sobretudo, la aparición de un documento literario como pieza clave en muchos movimientos de vanguardia "El Manifiesto". Con la aparición del "Manifiesto Comunista de 1848", surgieron también manifiestos artísticos, que a modo de declaración pública recogía los propósitos de actuación, en ocasiones con términos y lenguaje contundente, al igual que los documentos políticos. En este sentido el "Futurismo" será el más paradigmático, redactando manifiestos dedicados a la literatura, pintura, escultura, arquitectura, música, cine.

El Manifiesto de los pintores futuristas – Milán, 11- 2- 1910 -, da una buena plasmación del carácter más típico vanguardista en general, pero también claramente explícitos la euforia, el desafío la provocación y, frente a los valores establecidos, la originalidad y la innovación, así como una significativa fe en el progreso, fe en el avance y transformación de la Humanidad hacia una situación, supuestamente, mejor, está en la base del concepto de vanguardia, con su dinámica sucesión de "ISMOS".

3.– DESARROLLO – CAUSAS

Para entender las razones por las que las vanguardias artísticas se desarrollaron, es necesario echar la vista atrás, al siglo XIX. Tres acontecimientos políticos, la constitución de la segunda y la tercera República Francesa (1848 y 1871) y la Primera Guerra Mundial (1914), provocaron una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época. Empieza así el estereotipo de artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a todo ese mundo que provocaba situaciones miserables y desafortunadas

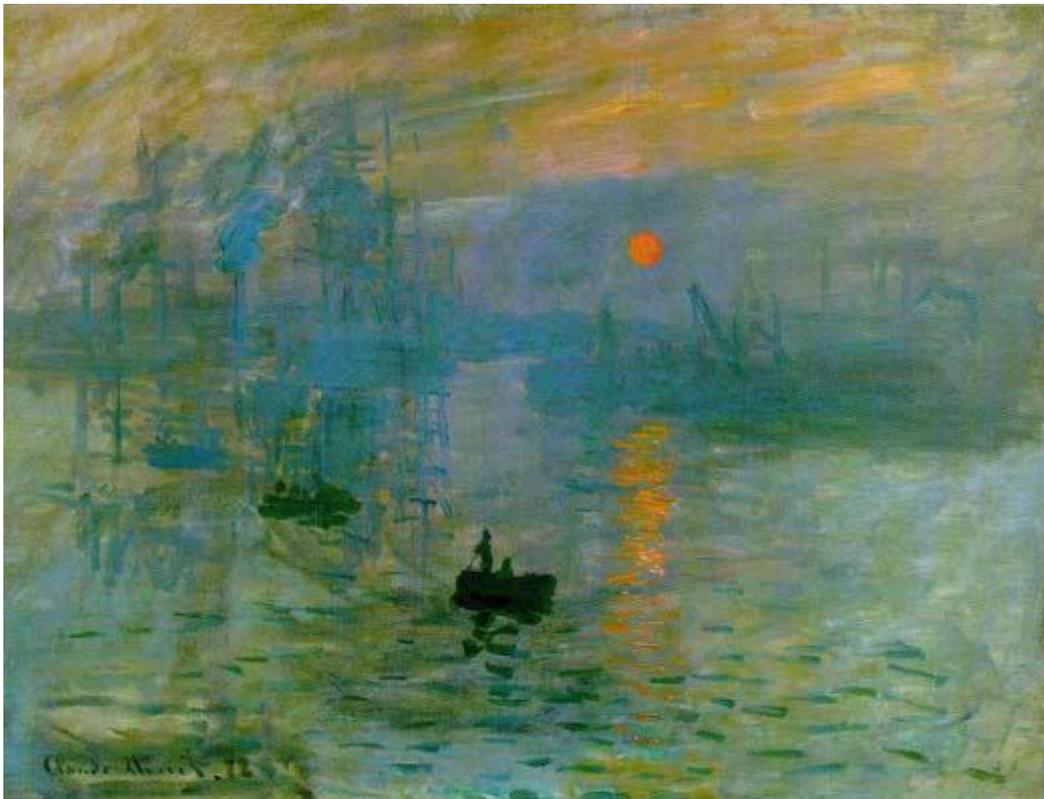
A estos tres acontecimientos políticos, se debe añadir uno artístico de obligado nombramiento, el comienzo de los **llamados Salones de París**, unas muestras artísticas anuales de elevado prestigio que contaba con un jurado tradicional y conservador, y de donde fueron rechazados la mayoría de pintores impresionistas. Estos inauguraron, por iniciativa propia, los **llamados Salón de los Rechazados** con la intención de que su trabajo, aunque no fuera aceptado en la muestra principal, pudiera ser apreciado y valorado por el público. Quizá fue este el primer gran desencuentro entre el mundo artístico y el intelectual de la época, que no había hecho más que empezar.

A este precedente se debe añadir el panorama de principios del siglo siguiente, lleno de cambios y aportaciones significativas que modificaron ciertas ideas y modos de vida: la Segunda Revolución Industrial, con la aparición del motor de explosión, la publicación de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein y la Interpretación de los sueños de Sigmund Freud, la popularización de la fotografía, el nacimiento del Cine... anunciaban a voces que algo en el mundo estaba cambiando.

4. VANGUARDIAS

4-1. Impresionismo (1874), Neoimpresionismo (1884) y Postimpresionismo (1910).

Aunque algunos historiadores dejan fuera de la clasificación de vanguardias al **Impresionismo**, fue el primer movimiento que se rebeló contra los gustos que imperaban en la época. En su caso, el Impresionismo no buscaba el rechazo del público, sino que se olvidaba de la acogida que pudiera tener su trabajo, en favor de una nueva manera de captar la realidad que tarde o temprano se acabaría reconociendo, como así fue. El precursor de este movimiento fue Eduard Manet. En su trabajo se puede apreciar el paso de la pintura tradicional al modo de hacer impresionista. Con el paso del tiempo Manet recurre a pincelada directa, con mucha carga, aunque nunca con tanta decisión como lo harían los siguientes autores impresionistas, todos ellos estudiosos, admiradores e influenciados por Manet. El grupo lo componía Degas, Renoir, Monet, Pizarro, Sisley y Cezanne.

Impresión, Sol naciente (Monet)

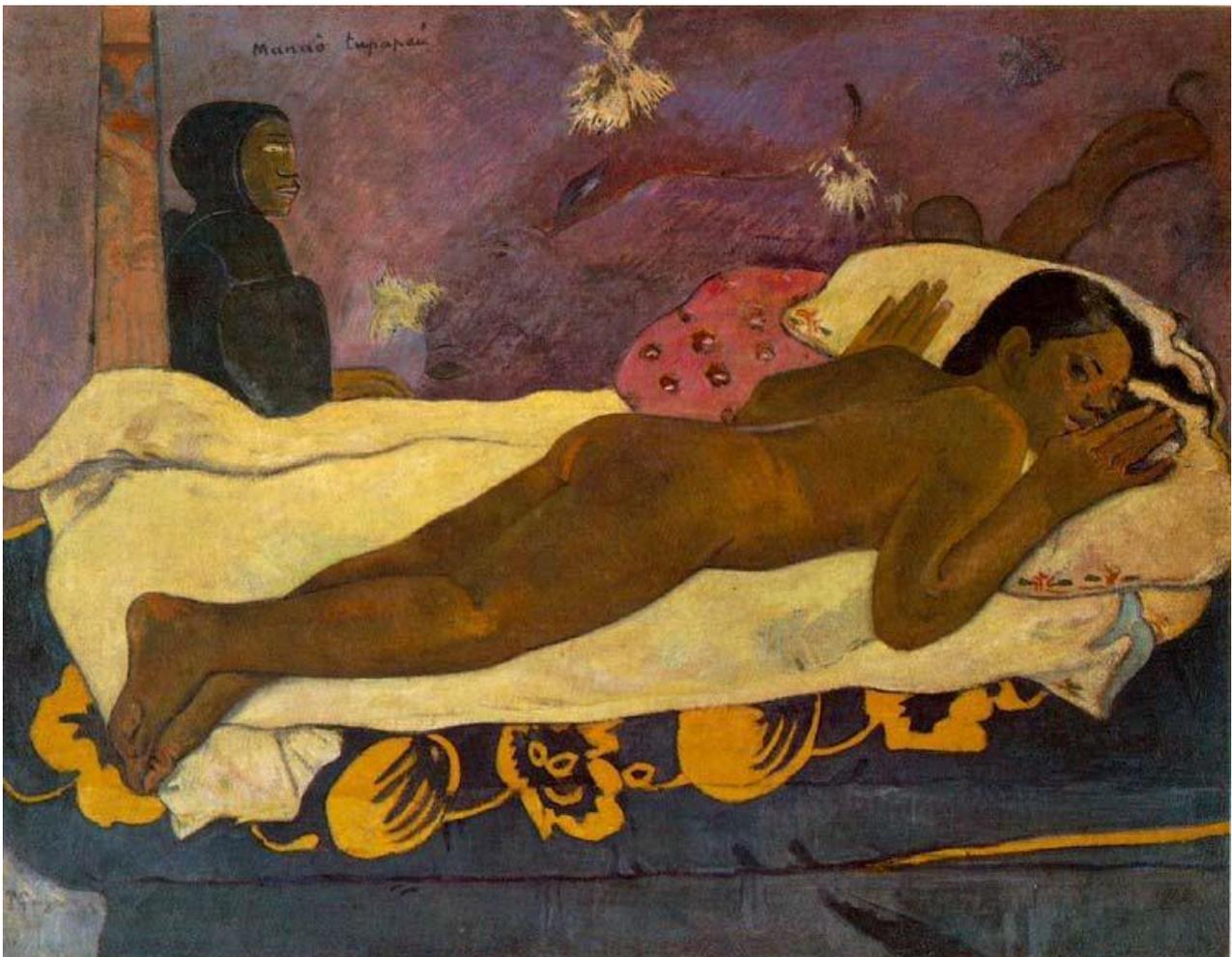
Tras unos comienzos dubitativos y llenos de pruebas, el Impresionismo como tal nace en una exposición celebrada en **los salones del fotógrafo Nadar**. Era una muestra en la que participaban un total de treinta y nueve pintores, conscientes ya de formar un grupo y de tener unos objetivos iguales que defender. En esta exposición se encontraba una obra de Monet llamada **Impresión, Sol naciente** que, burlescamente citada por un crítico dio nombre al grupo.

Pone toda su atención en captar la realidad, el instante, la impresión. Es una pintura de aire libre, que se resuelve ante el motivo en cuestión. Dado que las condiciones lumínicas de los paisajes cambian a cada

segundo, requiere una pincelada rápida y directa, que permita resolver una obra en pocos minutos. Es lo más parecido a la fotografía instantánea hecha pintura. Interesa esa luz del amanecer, el reflejo de la luz en un edificio en la caída del sol, la luz reflejada sobre el río a medio día. Esa es la razón por la que las obras impresionistas dieron la sensación, a final del siglo XIX, de ser obras inacabadas, imperfectas, y por tanto, fueron despreciadas.

Acabada la época del desarrollo del Impresionismo, y gracias a las nuevas tecnologías de impresión (especialmente influyente fue la fotografía y el descubrimiento de la cuatricromía, que conseguía infinidad de colores con la mezcla de los colores primarios), surge el Neoimpresionismo o puntillismo, llevado a cabo fundamentalmente por dos autores, Georges Seurat y Paul Signac. Aprenden la lección impresionista y la aplican de un modo más científico, más controlado, mucho menos espontáneo y fresco. La pincelada se hace corta, racional y estudiada.

Fuera de estos dos movimientos quedan tres autores, de obligada mención, como son Vincent Van Gogh, Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec. Se les dio el término histórico-artístico de **Postimpresionistas** en una exposición celebrada en Londres en 1910, pues, aunque su trabajo no es en absoluto semejante, les une el hecho de haber comenzado su trabajo con el Impresionismo ya afianzado y comienzan su andadura pictórica con un nuevo modo de hacer, en los tres casos de manera muy personal e innovadora y con una visión más subjetiva y manipulada del mundo. Van Gogh transforma la pincelada impresionista en una con más carga y muy ordenada, dando nuevas soluciones formales y cromáticas. Gauguin fue un artista que reivindicó lo bidimensional y lo decorativo. Su época en Taití, donde vivió los últimos años de su vida, es la más famosa. Ese destino brindó a Gauguin los paisajes y los colores que buscaba. Toulouse-Lautrec fue un gran ilustrador y se le considera el precursor del cartel publicitario.

El espíritu de los muertos vela (Paul Gauguin)

4- 2. Fauvismo 1905 / 1907

El Fauvismo cuestiona el Arte como representación de la realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color. Término acuñado por el crítico de arte Louis Vauxcelles tras contemplar una exposición (fauve es el término francés para fiera), lo denomina así por su violencia cromática, por sus agresivos contrastes, tintas planas, simplicidad en el dibujo y su ausencia de claroscuro.

Los historiadores lo consideran una reacción al Impresionismo. Si éste trataba de enfrentarse a la realidad por medio de la visión, el Fauvismo intenta pintar con la mente. Sus autores principales son Matisse, André Derain, Raoul Dufy y Georges Braque.

La ventana abierta (Matisse)

4- 3. Cubismo 1907 / 1914.

Cubismo es el nombre que se le dio al movimiento desarrollado principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. Curiosamente fue también L. Vauxcelles el encargado de denominar al movimiento. Se caracteriza por destruir la óptica renacentista como único punto de vista. Es capaz de representar varios puntos de vista a la vez en una misma imagen, superando así a su rival representativo, la fotografía. Afirma la bidimensionalidad aunque sugiere cierta profundidad con un particular claroscuro.

Niega la luz impresionista y los modula en tonos neutros y pardos, mediante el uso de la faceta (pequeños planos de color superpuestos) y la introducción en el Arte con mayúsculas de técnicas como el collage. Es un movimiento que no trata de captar la realidad presente ante el artista, sino que crea, a partir de la realidad, una imagen propia, nueva. Se basa en la anterior pero que no intenta parecerse a ella, sino aportar más información, incluso, que la propia realidad. Otros componentes de este movimiento fueron Juan Gris, Francis Picabia, Franz Leger y Albert Gleizes.

Las señoritas de Avignon (Picasso)

El Portugués (George Braque)

4-4. Expresionismo 1905/1913.

Estilo surgido en Alemania que trata de dar al espectador una visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura están al servicio de esa transmisión de los estados de ánimo del autor. Supone el inicio de la pintura abstracta en sentido estricto ya que se desvincula por fin del referente. Es una pintura subjetiva que deforma y exagera. Sus grandes influencias fueron autores consagrados como Goya, el Greco, y otros más recientes como el belga James Ensor y el noruego Edvard Munch.

Los dos grandes grupos de artistas del movimiento fueron los llamados "Die Brücke" (el puente) en Dresde formado principalmente por Ernst Kirchner y Emil Nolde y "Der blazer Reiter" (el jinete azul) compuesto por Vasily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee en Munich, ambos con objetivos y rasgos comunes aunque con alguna diferencia estilística que les dividía.

El Jinete azul (Vasily Kandinsky)

4 -5. Futurismo 1909/1914.

El primer manifiesto futurista se publica el 20 de febrero 1909, en el periódico parisino “Le Figaro”, escrito por Filippo Marinetti, escritor italiano, que casi con un rigor dogmático no dudaba en afirmar que **“un automóvil rugiente, es más bello que la Victoria de Samotracia”**. Con ello se exaltaba la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y rompe una lanza a favor de sus cualidades estéticas de estos objetos industriales infravalorados según esta vanguardia.

Aunque el movimiento acaba pronto, en 1914 y 1916, tras la I Guerra Mundial algunos de sus componentes radicalizan sus posiciones y se relacionan ideológicamente con el fascismo italiano en las elecciones de 1919. Sus mayores exponentes fueron Humberto Boccioni, Gino Severino y Giacomo Balla.

Con el tiempo se produjo un redescubrimiento (cosa frecuente en la historia del arte), pues además de profundizar en las cuestiones ideológicas y políticas, ponía de relieve aquellos aspectos que hacían del futurismo un movimiento de vanguardia de extraordinaria resonancia en su momento, influyendo en movimientos como El Dadaísmo, el Constructivismo ruso, el Surrealismo y que, a largo plazo lo sitúan como punto de referencia, el arte de los años sesenta.

Muchacha corriendo en una galería (Giacomo Balla)

4-6. Dadaísmo 1915/1922.

El más radical y agresivo de los -ismos de principios de siglo nació en Zürich (Suiza) obra de Tristan Tzara. Fue una vanguardia anarquista que se mostró rotundamente en contra de cualquier norma social, moral o estética. Contundente, destructor y provocador, basado en lo absurdo, lo elemental, lo casual y lo azaroso (la misma palabra dadá, que significa caballito de juguete, designó el movimiento se escogió de modo arbitrario en un diccionario). Su objetivo principal era cuestionar unos criterios artísticos fuertemente afianzados y aceptados en la época.

El ejemplo máximo de Dadá fue el artista francés Marcel Duchamp que, a través de los denominados ready-mades (objetos industriales sin valor, elevados a la categoría de obra de arte por el simple hecho de exponerlos en un museo bajo una firma y una fecha) trató de ridiculizar la veneración pasiva y poco crítica del público burgués. Gracias al movimiento dadaísta, el Arte abrió sus fronteras y aceptó otros modos de expresión artística, lo que fue su mayor aportación. Era el nacimiento de lo que hoy denominamos arte conceptual. Además de Duchamp, los componentes de este grupo fueron Hans Arp, Francis Picabia, M. Ernst y el fotógrafo Man Ray.

Fuente (Marcel Duchamp)

4 -7. Surrealismo 1924/1939.

Comienza con un manifiesto escrito esta vez por el poeta André Breton. El término lo acuña el escritor G. Apollinaire. Se desarrolla, como se puede deducir por las fechas, en un periodo inestable de entreguerras en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños, lo inconsciente. Los escritos y teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud aportaron base científica e ideológica, y las obras de Füssli y Blake la influencia artística.

Podemos hablar de dos tipos de Surrealismo pictórico y dos grandes grupos de pintores surrealistas. Por un lado, los pertenecientes al **Surrealismo figurativo**, entre los que se encontraban Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron el surrealismo desde una óptica de realismo formal, pues, a pesar de sus deformidades y transformaciones, nunca abandonaron la referencia real de los objetos. Por otro lado, el **Surrealismo abstracto** contaba con Yves Tanguy, Miró, Klee y Hans Arp.

Parte fundamental esta tendencia fue la escultura. Giacometti, Henry Moore, Alexander Calder, M. Ernst y Man Ray.

Antes del nacimiento (Hans Arp)

4 -8.Suprematismo 1915/1919.

Vanguardia de origen ruso que comienza con el manifiesto de Casimir Malevich. Busca la sensibilidad pura del arte a través de un lenguaje plástico nuevo, sin referencias figurativas ni influencias artísticas previas. Evita cualquier referencia de imitación a la naturaleza recurriendo a módulos geométricos de formas puras y perfectas de color austero, en especial el uso del blanco y el negro con algún color poco saturado.

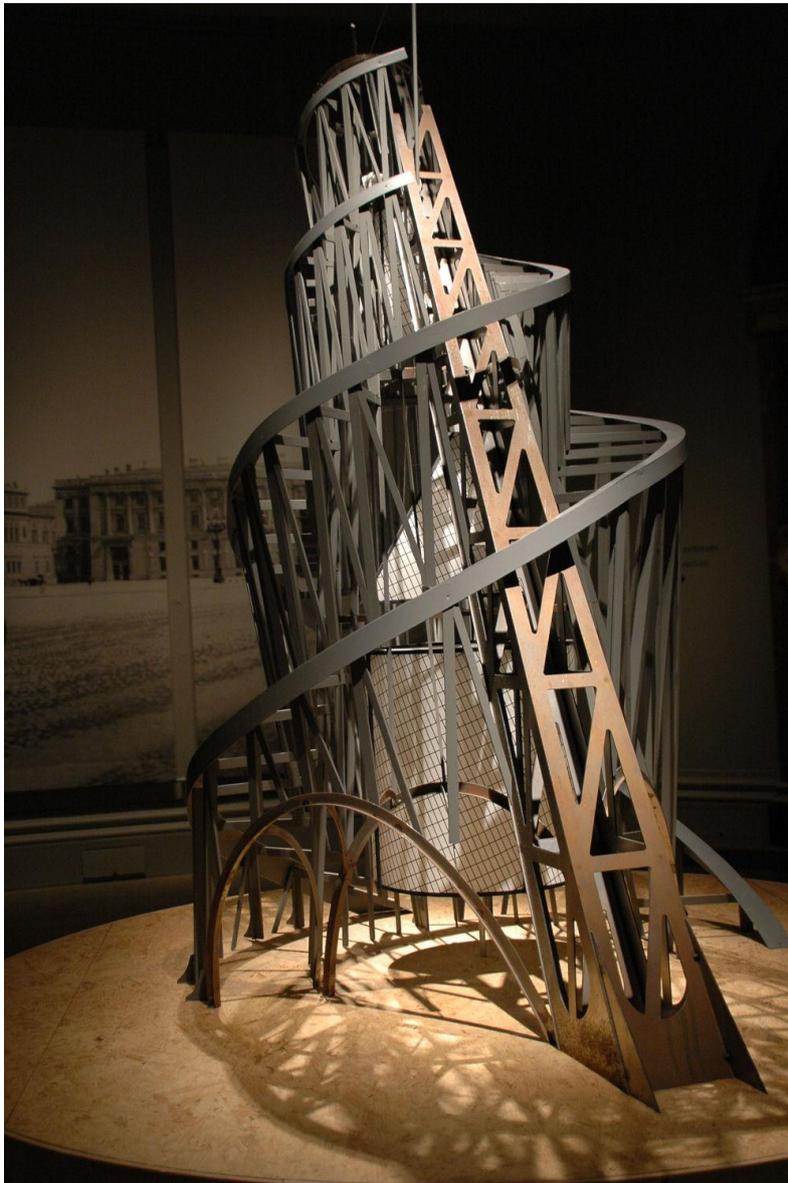
Al ser obras de pocos elementos, y además geométricos, tendrá mucha importancia la composición y distribución de éstos en las obras.

Construcción suprematística (Kazimir Malevich)

4 -9. Constructivismo 1913/1920.

Esta nueva vanguardia comparte origen y fechas con la anterior, por lo que su desarrollo es paralelo y ambas se vigilarán de reojo en su evolución. El constructivismo, con alta carga política e ideológica propia de la revolución rusa, pretende la unión entre las artes, pintura, escultura y arquitectura, por lo que comparte objetivo con una de las escuelas más famosas de la Historia del Arte, la Bauhaus. Este hecho no es casual, pues varios constructivistas fueron profesores o impartieron seminarios en algún momento en dicha escuela alemana. Sus autores principales fueron Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Antón Pevsner y Naum Gabo. Prueba de lo completo de este movimiento es su manifestación cinéfila obra de Eisenstein, quien tiene en la cinta de “El acorazado Potemkin” un gran ejemplo.

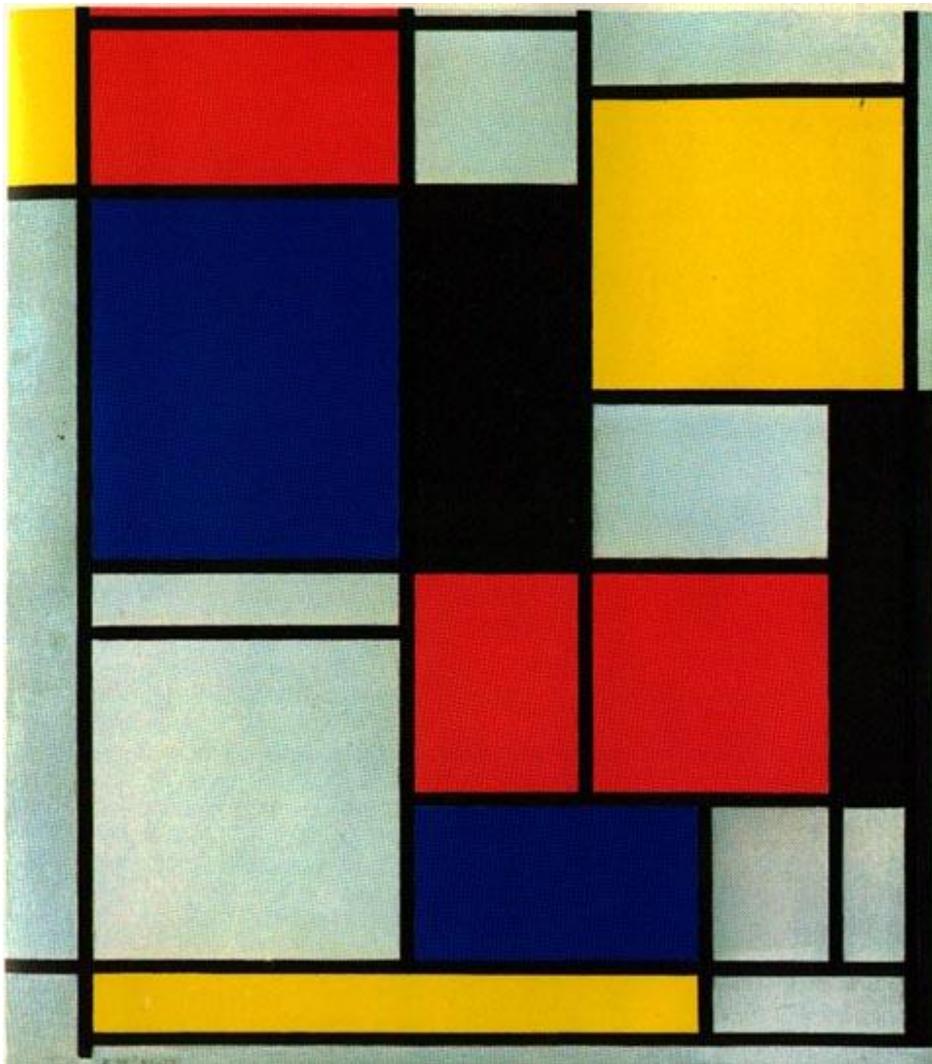
Monumento a la III Internacional (Vladimir Tatlin)

4 -10. Neoplasticismo.

De origen holandés, el grupo que lo desarrolló recibió el nombre de “De Stijl” (el estilo) debido al nombre de la revista en la que trabajaban sus componentes y en la que publicaban sus escritos.

Fue una prolongación de los valores estéticos del constructivismo, aunque sin su ideología y compromiso político. Demostraron su intento por aunar disciplinas en proyectos completos.

Diseñaban el edificio y el interiorismo (muebles, colores de las paredes, colocación de los mismos...) en un mismo proyecto porque entendían que no eran conceptos distintos. Con ánimo de huir de las referencias naturales recurrieron a las formas geométricas puras y a los colores saturados, especialmente los primarios y el negro para dar contraste. Sus principales componentes fueron Theo Van Doesburg, y Piet Mondrian.

Cuadro n.º 2 – composición (Piet Mondrian)

SEGUNDAS VANGUARDIAS 1945-1970

Las llamadas segundas vanguardias comienzan tras la Segunda Guerra Mundial. Debido a las consecuencias de tan destructor y lamentable acontecimiento, Europa entra en una crisis cultural y política que favorece la emergencia de un nuevo panorama artístico y permite que la capital mundial del arte pase de París a Nueva York.

Estas segundas tendencias se sucedieron muy rápidamente gracias a los nuevos medios de comunicación de masas, cada vez más efectivos por el alto desarrollo tecnológico, pero a la vez de un modo más natural, menos traumático.

La experiencia de las primeras vanguardias dio cierta tranquilidad y sosiego al espectador, que pudo asimilar mucho mejor esta segunda oleada. Esta vez, las vanguardias no eran fruto de artistas incomprensidos que quieren escandalizar al público, sino que se convierten en nuevas y atractivas tendencias. Adquieren un tinte más atractivo, moderno y exclusivo que favorecerá el mercado y la aproximación del público en general.

A. TENDENCIAS INFORMALISTAS

A.1 Informalismo.

Tendencia pictórica, también denominada a veces, Tachismo o Abstracción Lírica, a pesar de su desarrollo independiente, compartió con el Expresionismo Abstracto el peso del surrealismo, del automatismo, de la improvisación psíquica como revelación del mundo subjetivo del artista. Se caracteriza por el uso de grandes empastes de pintura, en muchas ocasiones con aditivos (arena, polvo de mármol, yeso...). Su pincelada es impulsiva y da la máxima importancia al gesto. El artista más representativo del estilo fue Jean Dubuffet.

Le Cosmorama IV (Jean Dubuffet)

A.2 Expresionismo abstracto americano.

Tendencia que muestra grandes e importantes influencias como son el surrealismo, el expresionismo y la abstracción. La referencia con la naturaleza y la figuración en este movimiento está más que superado. Un importantísimo elenco de artistas compone el grupo que pertenece a esta tendencia. Un grupo, además, que se conocía personalmente, compartieron estudio y sala de exposiciones y reflexiones acerca del movimiento. Cada uno consiguió un estilo personal que les distinguía, pues, aunque pertenecían a la misma tendencia, cada uno optó por un camino distinto. Todos obtuvieron fama y reconocimiento.

El primero, el americano Jackson Pollock, creador de un nuevo modo de pintura: el Dripping. El artista sitúa el lienzo en el suelo y, moviéndose alrededor del mismo (y en ocasiones por dentro del mismo lienzo) deja caer finos hilos de pintura que se desprenden del pincel recién cargado en el bote. El resultado es una trama compleja de hilos que forman una trama muy atractiva visualmente. El artista se interesa por el azar, por lo que no es controlable.

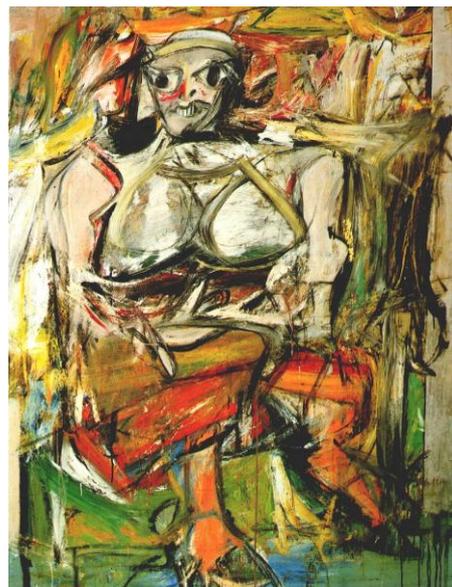
Otro artista reconocido fue Willem de Kooning. La pintura de de Kooning puede compartir planteamientos con Pollock aunque es mucho más directo. Busca el gesto, la pincelada, la mezcla de los colores en el mismo lienzo. Utiliza colores puros y muy saturados, combinados con algunas tierras y sombras.

El tercero de la lista de expresionistas abstractos fue Philip Guston. Único representante de este grupo que mantuvo cierta figuración en sus lienzos. Consiguió un lenguaje propio, casi jeroglífico, de modo que los mismos elementos se repetían una y otra vez para contar un mensaje. Fue un artista obsesionado con el miedo, el miedo al tiempo, que se agota, a las agresiones en general, a la pobreza. Acostumbraba a pintar por la noche, ya que, según el propio artista, esos miedos que movían su pintura eran mucho más intensos. Su paleta era bastante monócroma en general, ya que sus obras más representativas se mueven en rosas y algún tono de contraste.

Por último nombrar a Mark Rothko. Creador del llamado "Color Field Painting" fue un artista de dedicación plena y obsesiva a su obra. Alcanzó una técnica exquisita a la hora de fundir tonos y obtener colores expresivos. Pintor de grandes formatos, reivindica la identidad de la abstracción y la expresividad de grandes superficies de color.

Bosque encantado (Jackson Pollock)

Woman I (De Kooning)

A.3 Arte Póvera.

Vanguardia de procedencia italiana, su máximo representante fue Miguel Ángel Pistoletto. Le interesa la reutilización de material tecnológicamente poco avanzado, tradicional, no industrial.

Tiene como influencia directa el dadaísmo, especialmente el trabajo de Duchamp. De alto componente conceptual, vuelve a cuestionar determinados criterios artísticos de aparente aceptación general. Entre los artista que cultivan el arte Póvera destacan Antonio Tápies y Giovanni Anselmo.

La Venus de los trapos (Miguel Angel Pistoletto)

B. TENDENCIAS RACIONALISTAS

B.1 Nueva Abstracción Americana.

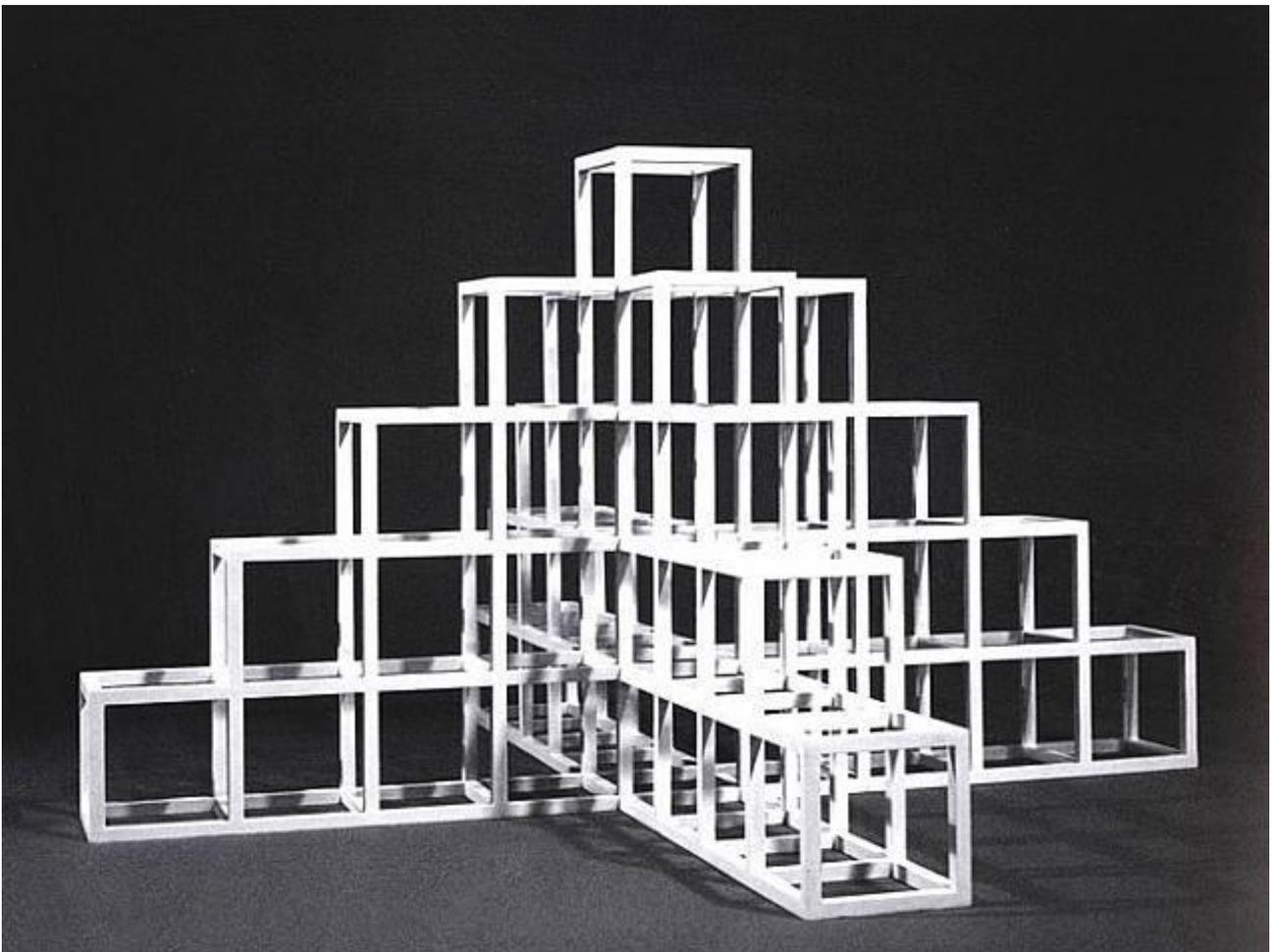
Su principal componente fue el estadounidense Frank Stella. Es una vanguardia de grandes formatos que afirma la obra como estructura y materia. Destaca así, la composición más que los elementos anecdóticos presentes. Utiliza una paleta muy saturada son obras de clara bidimensionalidad y formas simples, con el objetivo de que éstas no tomen gran protagonismo y el conjunto sea, al fin y al cabo, lo principal.

Frank Stella's "Severinda" (1995)

B.2. Minimal Art.

El arte minimal comenzó siendo una vanguardia más, aunque su proyección e influencia ha sido enorme en el arte y el diseño de final del siglo XX y principios de XXI. Inspirada en el arte oriental, tiene como lema "menos es más", de modo que, si una imagen, un interior, un objeto industrial, etc., se puede resolver con un mínimo de elementos no se le añadirá ni uno más. De este modo, produce imágenes limpias, aparentemente vacías y simples, aunque con gran carga estética más que funcional. Uno de sus representantes fue Sol le Witt.

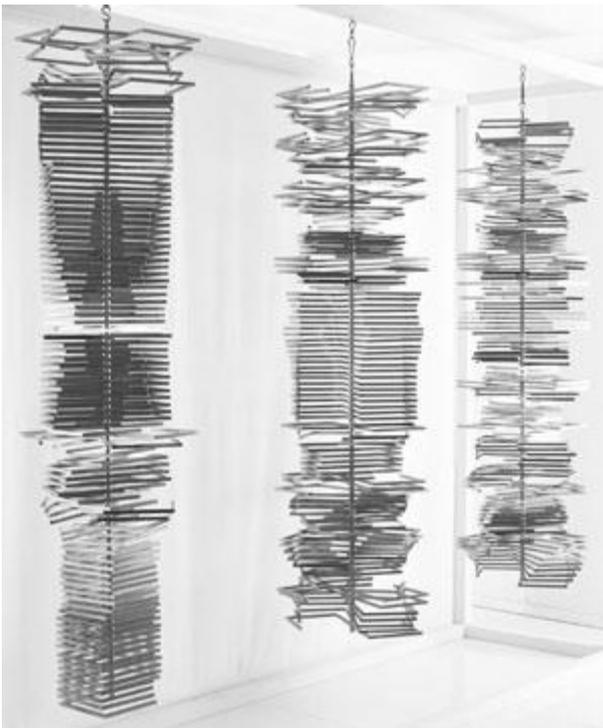

"123454321+" (Sol LeWitt)

B.3 Arte Cinético

Tiene como principio básico el movimiento, de manera que ha estado más presente en escultura que en pintura.

Las obras de arte cinético se pueden encuadrar en tres subcategorías: obras con movimiento propio, ya que se mueven por medio de un mecanismo (motores, ingenios eléctricos) o por acción de algún elemento independiente (música, viento, temperatura), obras de ilusión óptica en las que se encuadra la pintura cinética, y obras interactivas en las que el espectador debe accionar o ejecutar alguna acción. Como representantes de cada uno de estos grupos podemos nombrar a Alexander Calder, con sus móviles, estructuras colgantes muy ligeras que se mueven con el viento, al español Eusebio Sempere, con sus serigrafías de líneas muy finas y geométricas que al entrecruzarse producen la sensación óptica de movimiento, y a Marcel Duchamp respectivamente.

Columns, 1974 (Eusebio Sempere)

Rueda de bicicleta (Marcel Duchamp)

C. NEO REPRESENTATIVAS

C.1 Pop Art.

Primera vanguardia neo representativa de origen norteamericano inspirada en artes consideradas menores como son el cómic, la ilustración y el cartel. Trataban de impulsar esa estética de aspecto infantil y lenguaje bidimensional, mostrando en muy ocas ocasiones la pincelada. Utiliza la tinta plana y los colores muy saturados por lo que muchos de los artistas pop recurren al grabado que favorece ese efecto, en especial a la litografía y a la serigrafía. Sus principales componentes son Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jasper Johns y David Hockney.

Silver Liz (Andy Warhol)

C.2 Hiperrealismo.

Se entiende como una prolongación o evolución natural del Pop Art. En particular, los retratos e imágenes Pop, poseen el atractivo de ser similares a la realidad debido a su origen (muchas de estas imágenes, como los retratos de Andy Warhol se obtuvieron directamente de fotografías) aunque con un lenguaje propio, la mayoría de las ocasiones reducciones de color, dos o tres tonos saturados con el retrato en negro. El grado de iconicidad de una obra, es decir, su parecido con la realidad comenzó a valorarse y eso produjo el nacimiento del Hiperrealismo, un movimiento cuyo objetivo era conseguir el mayor parecido posible con la realidad, hasta límites nunca alcanzados anteriormente. Es, por tanto, una vanguardia de alto poder técnico y de una meticulosidad exa0067erada en su ejecución. La fotografía fue su principal competencia, aunque siempre trató de distanciarse produciendo imágenes que no pudiesen ser fotografiadas, escenarios imposibles, ángulos forzados, etc. con lo que consiguió su propio terreno en el Arte.

Lavabo y espejo (Antonio López)

(Ron Mueck)

D. TENDENCIAS CONCEPTUALES

D.1 Arte Conceptual.

Aunque se puede considerar que el Arte Conceptual nació con el dadaísmo, no fue hasta algo más tarde que se desarrollara como una vanguardia independiente. Sin embargo, comparte muchas de las premisas dadaístas, sin cuya existencia el Arte Conceptual no tendría razón de ser. Es una vanguardia de denuncia hacia una sociedad poco concienciada y crítica con lo que ve en salas y museos, y trata de incitar a la reflexión y a cuestionar aspectos muy afianzados relativos al mundo artístico y a su mercado.

“Una y tres sillas” (Joseph Kosuth)

D.2 Happenings.

Expresión del Arte conceptual que se puede considerar independiente. Consiste en realizar una acción, un evento, una actividad que, en sí misma, como acto, se considera una obra de Arte.

Suele tener un guión, parecido a una obra de teatro aunque se da mucho la improvisación del artista. Se puede dar en diferentes contextos, involucrando en muchas ocasiones al público. Allan Kaprow fue el primero en utilizar el término happening en 1957 en una convención artística para describir algunas de las piezas a las que habían asistido.

Allan Kaprow

D.3. Body Art.

El Body Art comparte ideas del Arte Conceptual y del Happening, aunque se centra en especial en el cuerpo humano. Reflexiona acerca de él y lleva a cabo sus manifestaciones mediante el propio cuerpo. Sus temas son eminentemente sociales, sexuales o de contraposición del cuerpo masculino y femenino. Uno de sus baluartes es Bruce Nauman.

"Studies for Holograms" (Bruce Nauman)

D.4 Land Art.

Corriente artística surgida a finales de los años sesenta en Estados Unidos que tiene como fin trasladar el trabajo artístico a los espacios naturales, los cuales son transformados por el pensamiento y acción del artista. Generalmente las piezas adquieren enormes dimensiones y su presentación en las galerías suele llevarse a cabo con una extensa documentación de fotografías, videos y textos. Una pareja artística que se encuadra en esta vanguardia son Christo y Jeanne-Claude.

CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE: VALLEY CURTAIN, RIFLE, COLORADO, 1970 - 72
Photo: Wolfgang Volz. Copyright: Christo 1972-2005

Casas colgadas, Cuenca. (Christo)

5. CONCLUSIÓN

Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX lograron abrir las fronteras del arte, en un momento de miras estrechas y de un arte rancio e inmovilista. Eso favoreció la expresividad de los artistas, lo multidisciplinar. Nada suponía un límite para una obra de arte si el artista así lo sentía, siendo una época de experimentación y de nuevas técnicas artísticas.

Los críticos e historiadores de Arte piensan que es hoy una época de vuelta a la calma, de asimilar el siglo XX y estabilizarse. Tras experimentar con soluciones nuevas, las formas de expresión tradicionales (pintura, escultura, arquitectura, fotografía) vuelven a coger fuerza sin que ello desprece el abanico de posibilidades que ofreció el pasado siglo.

6. BIBLIOGRAFÍA

Historia Universal del Arte- Arte S. XX - VV- IX, Editorial Planeta, 1994 – Dirigida José Milicua.
Artículos varios, Wikipedia enciclopedia virtual.