

Vanguardias

1) Impresionismo (1874) Neoimpresionismo (1884) y postimpresionismo (1910)

- Primer movimiento que se rebela contra los gustos de la época.
- Buscar captar la realidad, el instante, la impresión
- Pintan al aire libre
- Observan y captan los cambios de luz del paisaje.
- Uso de las pinceladas rápidas y directas para captar los cambios. Obras en poco minutos, horas.
- Críticos: obras inacabadas y fueron despreciadas por eso.

2) Fauvismo (1905-1907)

- Expresa sentimientos a través del color
- Fauve = Fiera (en francés)
- Louis Vauxcelles lo domina así por (importante):
 - Uso violento de los colores
 - Contrastes agresivos
 - Figuras planas (no tridimensionalidad)
 - Simplicidad en el dibujo
 - Ausencia de claroscuro
- Artistas: Henri Matisse, André Derain, Raoul Dufy.

3) Cubismo (1907-1914)

- Lo fundaron los españoles Picasso y Braque
- Características:
 - Busca la interpretación de múltiples puntos de vista de una misma imagen (Como si estuviera vista por varias personas)
 - Niega la luz impresionista: usa más tonos neutros y pardos.
 - Incorpora la técnica del collage.
- Crea una imagen propia y nueva de la realidad
- Artísticas: Picasso, Juan Gris, George Braque, Juan Gris, Francis Picabia, Fernand Léger.
-

4) Expresionismo (1905-1913)

- Surge en Alemania y trata de dar al espectador una visión de los **sentimientos** del artista.
- Características:
 - Forma, color y textura para mostrar al **abstracción** de los sentimientos y la realidad.
 - Representación subjetiva que deforma y exagera
- Dos grandes grupos de artistas:

- “Die Brücke” (el puente) formado por Ernst Kirchner y Emil Nolde
- “Der Blazer reiter” (el jinete azul) formado por Vasily y Kandinsky, Franz Marc y Paul Klee.

5) Futurismo (1909-1914)

- Características
 - Exalta la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y se establece como bello y estético.
 - Industrialización = bella
 - Algunos componentes del futurismo coinciden con el fascismo italiano (ideológicas y políticas)
- Artistas: Umberto Boccioni, Gino Severini, Giacomo Balla.

6) Dadaísmo (1915-1922)

- ✓ Entre todas las normas sociales, morales y artísticas
- ✓ Se basa en lo absurdo, elemental azaroso
- ✓ Cuestionar los criterios artísticos de la época
- ✓ Duchamp: máximo representante y desarrollo los ready-mades
- ✓ Criticar la actitud pasiva y veneradora de la clase burguesa
- ✓ Abrió el movimiento al futuro arte conceptual
- ✓ Artistas: Duchamp, Hans Arp, Man Ray.

7) Surrealismo

- Interés en comprender la profundidad psíquica del hombre, los sueños y el inconsciente.
- Tuvo 2 formas de expresión
 - a) Surrealismo figurativo: permite observar la figura como referencia de lo real, a pesar de las deformaciones y transformaciones de la imagen.
 - Artistas: Max Ernst, René Magritte, Dalí y Chagall.
 - b) Surrealismo abstracto: abandona la realidad por completo
 - Yves Tanguy, Miró, Klee y Hans Arp.
 - c) Escultura: Giacometti, Henry Moore, Alex Calder, M. Ernst y Man Ray.

8) Suprematismo

- ✓ Origen ruso: Casimir Malevich.
- ✓ Características:
 - Busca la sensibilidad pura del arte, sin preconcepciones
 - Evita la imitación a la naturaleza
 - Figuras geométricas de formas puras

- Colores austeros, en especial blanco, negro y otros colores POCOS saturados.
- Alto valor a la composición de las figuras.
- ✓ Artistas: Casimir.

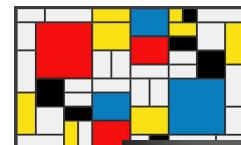
9) Constructivismo

- ✓ Movimiento ALTA carga ideológica y política propia de la revolución rusa.
- ✓ Comprende la unión de las artes, pintura, escultura y arquitectura.
- ✓ Autores principales: Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Antón Pevsner y Naum Gabo.

10) Neoplasticismo

- Surge en Holanda, recibe el nombre "el estilo".
- Prolongaron los valores estéticos del constructivismo, pero sin ideología ni contenido político.
- Trabajaron diseño de edificios y diseño de interiores.
- Para no imitar a la naturaleza se refugiaron en las formas geométricas puras y colores primarios saturados, especialmente negro.
- Artistas: Theo Van DoesBurg, Piet Mondrian.

11) Informalismo

- ✓ Tendencia artística llamada también "tachismo" o "abstracción lírica".
- ✓ Usó la técnica del automatismo: improvisación psíquica para revelar el mundo subjetivo del artista. (usada en el expresionismo y surrealismo)
- ✓ Uso de arena, polvo, mármol o yeso. (cosas diferentes)
- ✓ Usar letras palabras.
- ✓ Pincelada impulsiva, de gran importancia al gesto
- ✓ Artistas: Jean Dubuffet, Antonie Tapies, Eduardo Chillida, Lucia Muñoz, Pablo Serrano, Francois Arnal, Luis Wells.

12) Expresionismo abstracto americano

- Grupo de artistas que compartieron estudio pero cada uno tenía un estilo original y propio.
 - a) Jackson Pollock: creador del MODO de pintura: El Dripping.
 - b) Willem de Kooning
 - c) Philip Guston
 - d) Mark Rothko

13) Arte povera

- Origen italiano
- Le interesa la REUTILIZACIÓN de material tecnológicamente poco avanzado, tradicional, no industrial.
- ALTO componente conceptual, vuelve a cuestionar determinados criterios artísticos de aparente aceptación general.

14) Arte conceptual

- Nació del dadaísmo
- Denuncia una sociedad poco concientizada y consensuada
- Crítica al arte en salas y museos
- Intenta incitar la reflexión y cuestionar aspectos del medio artístico y su mercado.
- Artistas: Robert Rauschenberg, Yves Klein, Anthropometry, Wolf Vostell, Piero Manzoni (mierda de artista), Yoko Ono, Joseph Kosuth.

15) Happenings, instalaciones y performance.

Happening	Instalación	Performance
<ul style="list-style-type: none">• Suele tener guión• En un espacio determinado.• No se involucra la participación total del grupo para su completo.	<ul style="list-style-type: none">• Presentaciones estáticas.• Tracey Emin.• Ejemplo: Cai Guo Qiang - Human.	<ul style="list-style-type: none">• Actividad en grupo• Guión abierto, mucho espacio a la espontaneidad.• Requiere lo de la activación en público• Consiste en realizar una acción, evento, actividad, que en sí misma, como ACTO, se considera una obra de arte.