

Primeras vanguardias europeas (y asiáticas) del s. XX

Profa. Inés Kaplun

Contexto Histórico: Primera Mitad del siglo XX

- ▶ 1914 -1918: Primera Guerra Mundial
- ▶ 1917: Triunfo de la Revolución Rusa
- ▶ 1929: crisis económica mundial
(parte desde Estados Unidos)
- ▶ 1936-1939: Guerra Civil Española
 - ▶ 1939-1975: Franquismo
- ▶ 1939-1945: Segunda Guerra Mundial

«Vanguardia»

- ▶ Término que surge durante la Primera Guerra Mundial (1914-1917)
- ▶ «avant-garde»

Mesianismo

Experimentación
constante
(innovación de
géneros, formatos
y materiales)

Impronta
provocadora

Vanguardia

Cuestionamie
nto al arte
académico y
tradicional

Cuestionamie
nto social

Presentación
de manifiestos

Museo de Arte Moderno de Nueva York

- ▶ <http://www.moma.org/>
- ▶ Fundado por filántropos (L. P. Bliss, M. Q. Sullivan. y A. A. Rockefeller) para "ayudar a la gente a entender, utilizar y disfrutar de las artes visuales de nuestro tiempo".

Algunos Movimientos (1905-1945):

Expresionismo
(1905)

Cubismo (1907)

Futurismo
(1909)

Suprematismo
(1913)

Constructivismo
(1914)

Dadaísmo
(1916)

Neoplasticismo
(1917)

Surrealismo
(1924)

Expresionismos

The slide features a white background with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of pink and purple on the right side. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. The word 'Expresionismos' is written in a bold, pink, sans-serif font on the left side of the slide.

Expresionismos:

Francia:

Fauvismo (1905) - Expresión a través del color

Alemania:

Figurativo - Expresión a través de las formas figurativas

Abstracto (abstracción lírica) - Expresión a través de las formas abstractas

Fauvismo:

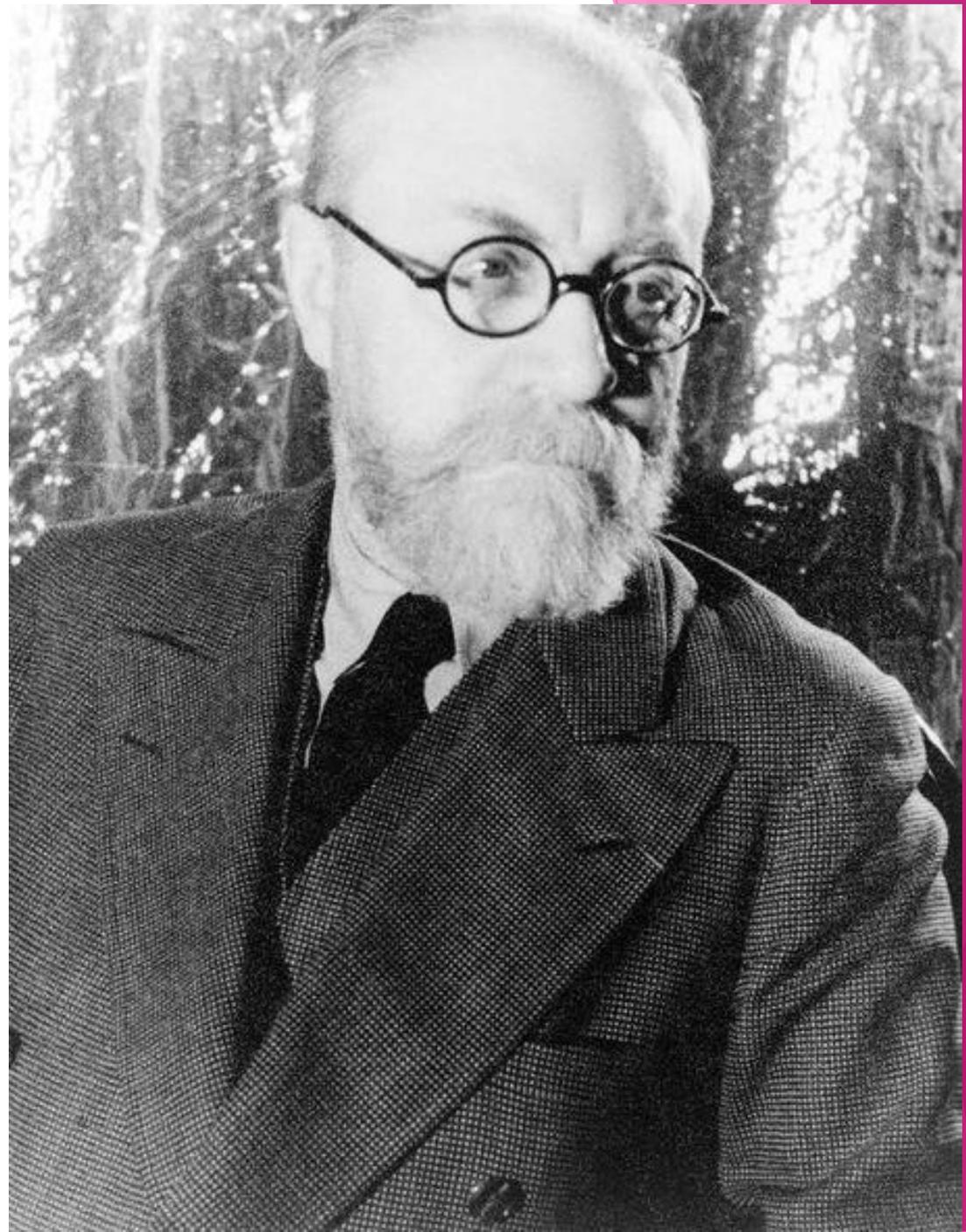
- ▶ **Fechas:** 1904-1907
- ▶ **Zona:** Francia
- ▶ **Origen del termino:** 1905: Salón de Otoño. Louis Vauxcelles : «Fauves» (= fieras).
- ▶ **Representantes:** H. Matisse, A. Derain, M. Vlaminck, G. Braque, Friesz, Rouault, Marquet, Dufy y van Dongen
- ▶ **Influencias:**
 - ▶ Arte Africano Subsahariano
 - ▶ Simbolismo: Gustave Moreau
 - ▶ Posimpresionismo: Gauguin y Van Gogh
- ▶ **Manifiestos:** no tuvo.
- ▶ **Interés o motivación principal:** expresión a través del color.
- ▶ **Temas característicos:** retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores y paisajes utópicos o ancestrales.

Características generales del Fauvismo:

- ▶ Expresan sentimientos y emociones a través del color.
- ▶ Interés por el instinto, la impulsividad y la libertad creativa.
- ▶ Pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas. Evitan matices.
- ▶ Uso no naturalista del color
- ▶ Figuras planas y muchas veces encerradas en gruesas líneas negras (Cloisonismo)
- ▶ Desinterés por la perspectiva y la imitación de la naturaleza.
- ▶ Pintura de estudio, no trabajan al aire libre
- ▶ Temas característicos: retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores y paisajes utópicos o ancestrales.

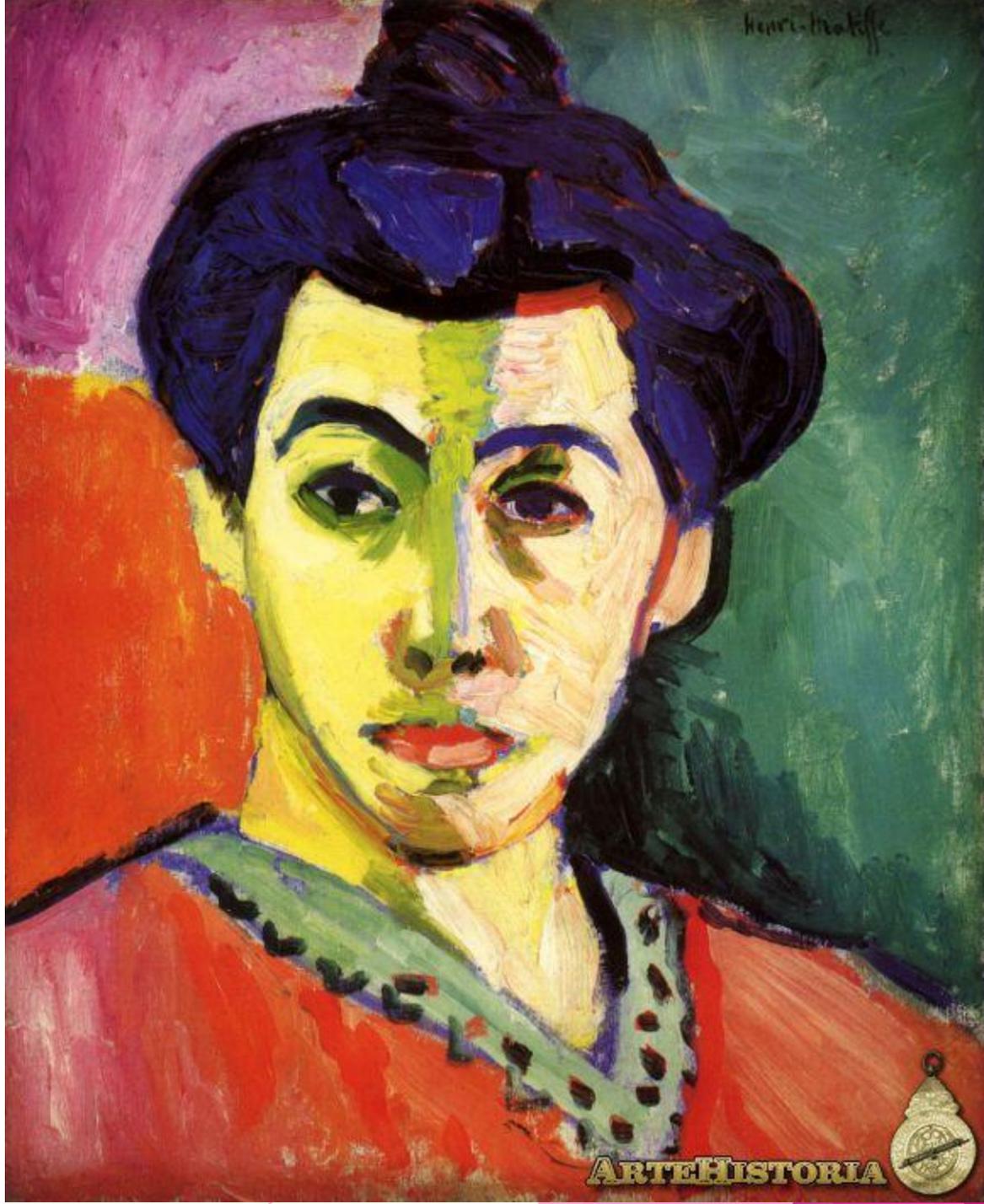
Henri Matisse (1869-1954)

- ▶ Francia
- ▶ Fauvismo
- ▶ Estudio Derecho por la negativa de su familia a que él se dedicara al arte.
- ▶ Se formó con Gustave Moreau (simbolista)
- ▶ Colega y rival de Picasso.
- ▶ Tendencia a la observación profunda del cuerpo femenino.
- ▶ Salud frágil.

- ▶ La Línea verde,
Madame Matisse.
- ▶ 1905.
- ▶ 42,5 x 32,5 cm.,
- ▶ Oleo sobre lienzo
- ▶ Statens Museum de
Copenhague

“yo no pinto mujeres,
pinto cuadros”

Émilie Charmy (1878-1974)

- ▶ De familia burguesa
- ▶ Recibió educación privada católica. Se certificó como profesora, pero no quiso ejercer.
- ▶ Se formó trabajando en el taller de Jacques Martin en Lyon.
- ▶ Logró vivir de la pintura.
- ▶ Retratos y desnudos femeninos muy sensuales.
- ▶ También pinta bodegones y paisajes.
- ▶ No trabajo sobre la maternidad
- ▶ Su marchante fue Berthe Weill
- ▶ Viajó junto a Matisse y otros artistas a las costas Mediterráneas.

- ▶ Émilie Charmy
- ▶ Mujer en bata japonesa
- ▶ 1907

Expresionismo figurativo en Alemania

Datos básicos del expresionismo figurativo en Alemania:

- ▶ **Fechas:** 1905-1925
- ▶ **Zona:**
 - ▶ Munich: El Jinete Azul (Der blaue Reiter)
 - ▶ 1905: Dresde: El Puente (Die Brücke)
- ▶ **Manifiestos:**
 - ▶ Crónica de la Unión Artística de “El puente” por Ernst L. Kirchner (1913)
- ▶ **Representantes:** Chagall, Schiele, Modigliani, Munch, Ensor, Kirchner,
- ▶ **Interés o motivación principal:** expresión a través de las formas
- ▶ **Temas característicos:** temáticas oscuras y sórdidas: la soledad, la miseria, la muerte, el sexo, paisajes de la ciudad, problemáticas sociales o vinculadas a la guerra.

Características generales del expresionismo figurativo en Alemania:

- ▶ Crear un estilo plano con colores puros, inspirado en el arte que consideran “primitivo” (antiguo, prehistórico, etc.).
- ▶ Escorzos intensos que generan sensación de violencia
- ▶ Uso de contornos trazados con líneas gruesas, como incisiones en madera
- ▶ Figuras geometrizadas, angulosas, puntiagudas, que evocan emociones diversas.
- ▶ Rechazan la imitación de la naturaleza.
- ▶ Recuperación de la xilografía y el grabado como técnicas características de la nacionalidad alemana (Durerro).
- ▶ Búsqueda constante por evocar emociones.
- ▶ Reflejan la amargura existencialista y una visión trágica del ser humano.
- ▶ También realizan cierta crítica social.

Käthe Kollwitz

(1867-1945)

- Pintora, escultora y grabadora alemana
- Comprometida socialmente. Pacifista y socialista
- Sufre de micropsia
- Estudia en Berlín y Munich
- Muerte de su esposo e hijos en la Primera Guerra Mundial
- [Museo](#)

- Käthe Kollwitz
- «Las madres»
- 1921.
- Xilografía sobre papel
- 390 × 480 mm
- Museo británico Tate

Ernst L. Kirchner (1880-1938)

- ▶ Estudio arquitectura
- ▶ De familia burguesa

- Ernst Ludwig Kirchner
- "Calle con buscona de rojo»
- 1914-25
- Oleo sobre lienzo
- 125 × 90.5 cm
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Cubismo

Inés Kaplún

Características Generales del Cubismo

- ▶ **Fechas:** 1907 - 1924
- ▶ **Origen del término:** crítico francés Louis Vauxcelles en forma despectiva sobre una obra de Braque (Casas en L' Estaque).
- ▶ **Manifiestos:** Guillaume Apollinaire, Cubismo, 1913.
- ▶ **Principales referentes:** Pablo Picasso y Georges Braque, Juan Gris y María Blanchard.
- ▶ **Influencias:** arte africano
- ▶ **Interés y motivación principal:** geometría.
- ▶ **Temas principales:** Retratos, Naturalezas muertas, figuras humanas y algunos paisajes

Características del Cubismo:

- ▶ Descomposición de las figuras de la naturaleza a través de formas geométricas.
- ▶ Se presentan objetos en el mismo plano en todos sus ángulos, formando una composición en tres dimensiones.
 - ▶ Rompe con la perspectiva clásica.
- ▶ Renuncian al claroscuro. Tendencia al uso de colores planos, sin matices.
- ▶ Activación del público: deben reconstruir las figuras en su mente para comprenderla.
- ▶ Dos grandes fases:
 - ▶ Cubismo analítico: descomposición de las formas en figuras geométricas.
 - ▶ Cubismo sintético: composición a partir de formas geométricas preexistentes. Transposición de elementos del collage a la pintura al óleo. Se inventa una forma que sintetiza el objeto.

María Blanchard (1881-1932)

- ▶ Española aunque París fue su verdadero hogar
- ▶ Conflictos con su cuerpo.
- ▶ Estudió pintura académica en Madrid.
- ▶ 1916-1920: trabaja en el cubismo. Luego vuelve a la figuración más «clásica».
- ▶ Reconocida por Juan Gris, y el resto de los cubistas sintéticos, como una igual.

- ▶ Niña con aro / Sé buena / Juana de Arco
- ▶ 1917
- ▶ Óleo s/lienzo, 140 x 85 cm
- ▶ Centro Pompidou, Paris.

George Braque (1882-1963)

- ▶ Pasó por el fauvismo.
- ▶ Cautivado por la pintura de Cézanne y el carisma de Picasso se inicia en el cubismo.
- ▶ Mas interesado en las naturalezas muertas y los paisajes, que en la figura humana.
- ▶ Pasa por las dos fases del cubismo. Analítico y sintético.
- ▶ ¿Inventor del collage?
- ▶ Participó en la Primera Guerra Mundial, quedo herido de gravedad, deteniendo su actividad artística por tres años.

- ▶ George Braque
- ▶ Casas en L'Estaque
- ▶ 1910
- ▶ Óleo sobre tela
- ▶ 73 x 59.5 cm,
- ▶ Museo de Artes decorativas de Berna.

Futurismo

The image features a white background with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of pink and magenta. These shapes are primarily located on the right side and bottom of the frame, creating a dynamic, modern aesthetic. The word "Futurismo" is written in a bold, pink, sans-serif font on the left side of the image.

Datos básicos del futurismo:

- ▶ **Fecha:** 1910-1940
- ▶ **Zonas y lugares:** Italia
- ▶ **Manifiestos:**
 - ▶ 1908 “Manifiesto Futurista” Filippo Tommaso Marinetti
 - ▶ Etc.
- ▶ **Principales referentes:** Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Benedetta Cappa, Luigi Russolo, Carlo Carrà, Gino Severini, Elsa Schiaparelli, Gianina Censi.
- ▶ **Interés y motivación principal:** el movimiento.
- ▶ **Temas característicos:** la ciudad, las máquinas, la velocidad, el dinamismo, el bullicio, el mundo moderno, etc.

Características generales del futurismo

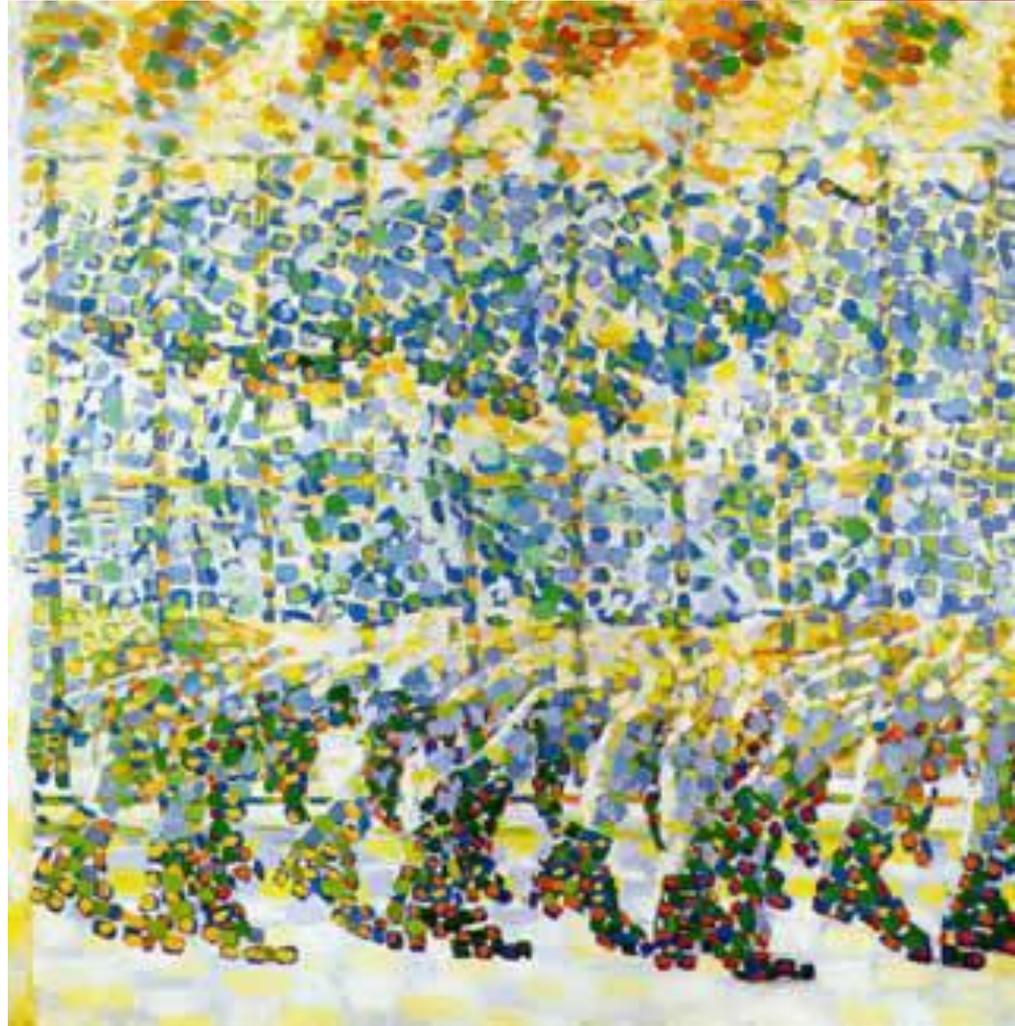
- ▶ Postura conceptual artística más que estética formal determinada.
- ▶ Rechazo a:
 - ▶ El pasado :
 - ▶ Arte clásico
 - ▶ Instituciones (familia, etc.)
 - ▶ La academia (Universidades)
- ▶ Formalmente pueden aparecer una tendencia a la utilización de formas y colores para generar ritmos, el uso de colores resplandecientes, las transparencias y la repetición de líneas y detalles para generar sensación de movimiento (efecto caleidoscopio).
- ▶ También buscan mostrar un objeto desde distintos puntos de vista, pero sin la sobriedad del cubismo.
- ▶ Exaltación de la violencia como impulso renovador.
- ▶ Vínculos con el fascismo

Giacomo Balla (1851-1958)

- ▶ Pintor y escultor italiano
- ▶ Estudió en la escuela nocturna de dibujo de Turín. Trabajo como retratista en estilo impresionista.
- ▶ Ya en Roma llegó a ser uno de los fundadores del movimiento futurista.
- ▶ Interesado pro la rapidez y el movimiento
- ▶ Ello lo llevará a ir eliminando progresivamente la figuración, aunque al final de su vida vuelve a ella.

- ▶ Giacomo Balla
- ▶ 1912
- ▶ Milán
- ▶ 125 x 125 cm.
Civica Glalleria d'Arte Moderna,

Benedetta Cappa (1897-1977)

- ▶ De familia culta, protestante y vinculada a la política.
- ▶ Tuvo acceso a una importante educación literaria y artística desde niña.
- ▶ Se interesó en la pedagogía Montessori y se graduó como maestra.
- ▶ Comenzó su formación como pintora en el estudio de Giacomo Balla
- ▶ 1918: conoció a Filippo Tommaso Marinetti en el estudio de Balla. Se casó 3 años después.
- ▶ Rechazó la designación de futurista porque no le gustaban las etiquetas.
- ▶ Sus obras se exponían junto al resto de las de sus colegas varones.
- ▶ Defendió la autonomía de las mujeres.

- ▶ Benedetta Cappa
- ▶ Velocidad de las lanchas motoras
- ▶ 1923-24.
- ▶ Óleo sobre lienzo,
- ▶ 70 x 100 cm.
- ▶ Galleria d'Arte Moderna di Roma

Neoplasticismo

The slide features a white background with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of pink and magenta on the right side. These shapes include triangles and polygons, some of which are semi-transparent, creating a layered effect. The overall aesthetic is modern and minimalist.

Datos básicos del Neoplasticismo:

- ▶ **Fechas:** 1917-1933
- ▶ **Zona:** Holanda
- ▶ **Principales referentes:** Piet Mondrian, Theo van Doesburg, J.J.P. Oud, Vilmos Huzar, Antony Kok, Cornelis Van Eesteren, Gerrit Thomas Rietveld, Marlow Moss, etc.
- ▶ **Manifiestos:** realizados por todo el grupo “de Stijl”.
 - ▶ 1917: Primer Manifiesto,
 - ▶ 1918: Segundo Manifiesto
 - ▶ 1921: Tercer Manifiesto
- ▶ **Influencias:** Cubismo.
- ▶ **Intereses y motivaciones principales:** crear un arte nuevo y puro, que no este disociado de la vida, objetivo y universal.
- ▶ **Temas característicos:** ausencia (abstracción)

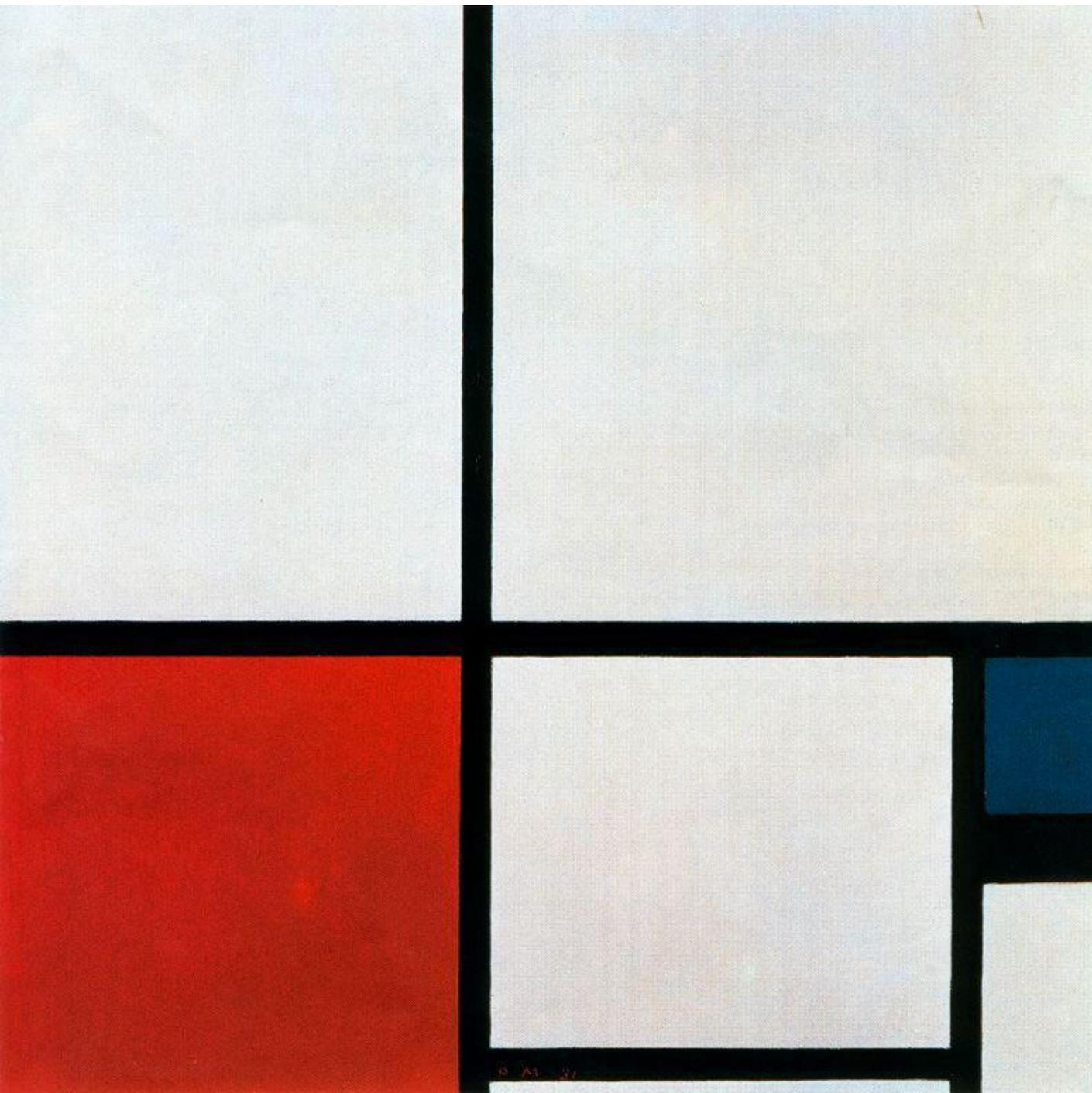
Características del movimiento De Stijl

- ▶ Centró sus objetivos en lo teórico
- ▶ Radicalismo verbal que comparte con el dadaísmo
- ▶ Escolástico y analítico como el cubismo
- ▶ Estructuras reticulares
- ▶ Uso de colores primarios, blanco y negro
- ▶ Búsqueda de la perfección y la armonía plástica, con una visualidad proporcionada y moderada.
- ▶ Contrastes y tonalidades de colores que se equilibran entre si.
- ▶ Búsqueda pro dejar de imitar a la naturaleza y representar su esencia.
- ▶ Eliminan la simetría clásica.

Piet Mondrian (1872-1944)

- ▶ De familia calvinista
- ▶ Estudio en la escuela estatal de Ámsterdam
- ▶ Comenzó su carrera como maestro de primaria
- ▶ Interesado en la teosofía
- ▶ Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción.
- ▶ Entre 1905 y 1907 comienza a desarrollar la abstracción.
- ▶ Recibió influencia del cubismo durante su estancia en París
- ▶ En la década de los 40, cuando vivía en EEUU su arte se vuelve más rítmico.

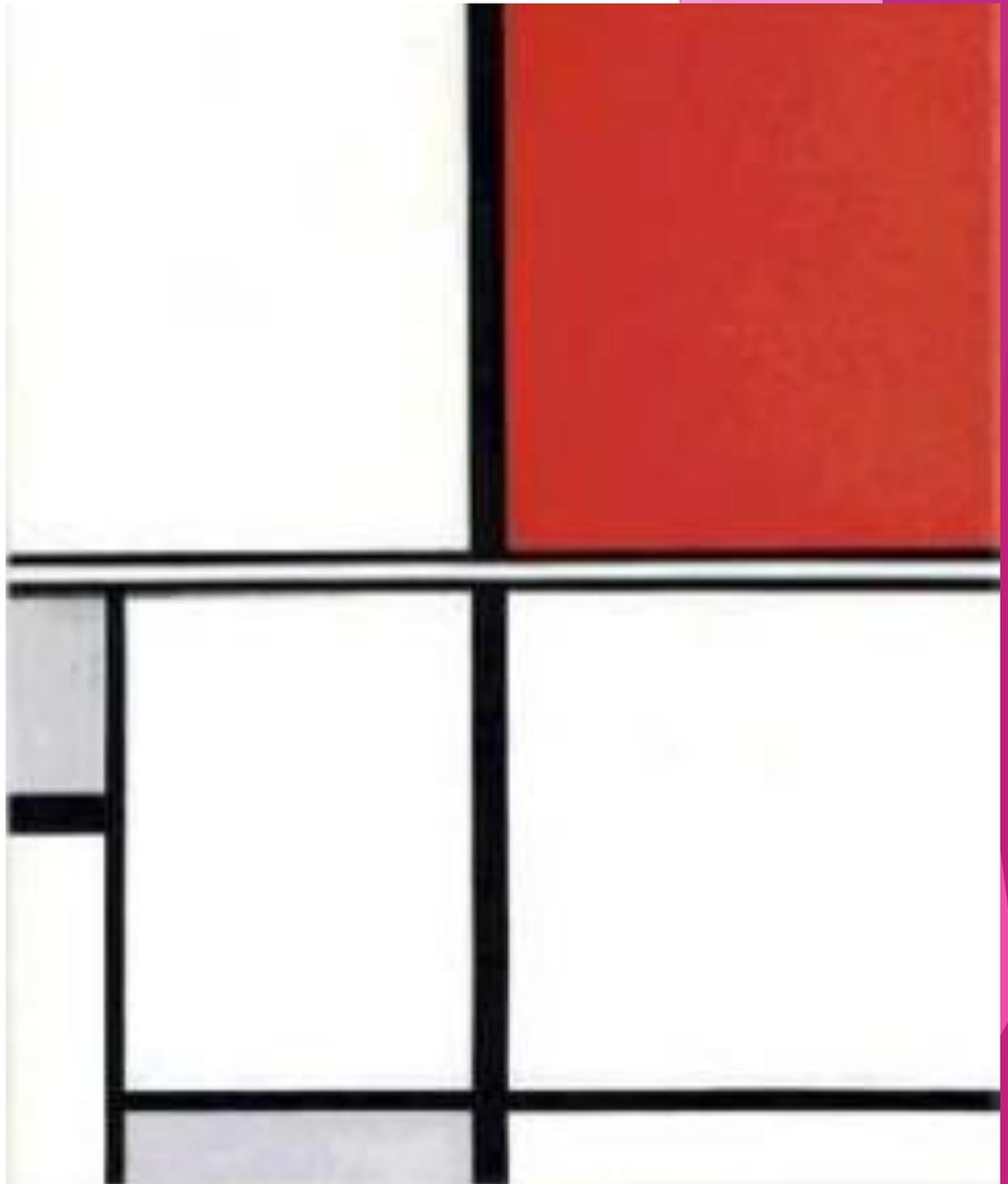
- ▶ Piet Mondrian
- ▶ Composición I,
- ▶ 1931.
- ▶ Óleo sobre lienzo.
- ▶ 50 x 50 cm.
- ▶ Museo Thyssen-Bornemisza.

Marlow Moss (1889-1958)

- ▶ Marjorie Jewel "Marlow" Moss
- ▶ De Gran Bretaña se formó en París.
- ▶ Doble línea.
- ▶ Identidad de género no binaria.
- ▶ Influencias recíprocas con Mondrian
- ▶ [Video](#)

- ▶ Marlow Moss:
- ▶ «Blanco, negro, rojo y gris»
- ▶ 1932

Constructivismo Ruso

Constructivismo Ruso:

- ▶ **Fechas:** 1921-1932
- ▶ **Zona:** URSS (actual Rusia)
- ▶ **Manifiestos:** 5/03/1920: “Manifiesto Realista” de Naum Gabo y Antoine Pevsner (origen del término)
- ▶ **Principales referentes:** Vladímir Tatlin, Antón Pevsner, Naum Gabo, Aleksandr Ródchenko, Varvara Stepanova.
- ▶ **Intereses y motivaciones principales:** lo adaptable y utilitario.
- ▶ **Temas característicos:** propaganda revolucionaria.

Características generales del constructivismo:

- Objetivo: construir la identidad visual de la Revolución Rusa.
- Experimentación con todas las disciplinas, técnicas y nuevas tecnologías.
- Continúan con la experimentación geométrica del suprematismo.
- Formalmente hay predominio de líneas puras y formas geométricas pesadas.
- Evitan el exceso de ornamento (lo consideran burgués)
- Composiciones construidas matemáticamente.
- Usos: Arte, Ingeniería, Diseño, Publicidad, Política, indumentaria, etc.

Alexander Rodchenko (1891-1956)

- Influenciado por el futurismo, Tatlin y Malevich.
- 1920: nombrado Director de la Oficina del Museo y del Fondo de compras.
- Renuncia al apelativo de artista.
- Sin abandonar las vanguardias pone su arte al servicio de la revolución.

Aleksander Ródchenko "Libros. Conocimiento en todos los campos". Litografía, 1924

Varvara Stepanova (1894-1958)

- De familia campesina
- Artista, diseñadora de ropa y de escenografías
- Compañera y colaboradora de Alexander Rodchenko. Vivieron junto a Kandinsky antes de la RR.
- Estudia en la escuela de arte de Kazan
- Contribuye para que se legisle en pro de la equidad hombre-mujer
- Pasó por el cubofuturismo antes de llegar al constructivismo

Varvara Stepanova. El Ejército Rojo. Fotomontaje para la revista "Za rubezhom". Acuarela Collage Fotomontaje. Museo: Multimedia Art Museum, Moscú (Rusia).

Dadaísmo

The slide features a white background with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of pink and purple on the right side. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. The word 'Dadaísmo' is written in a bold, pink, sans-serif font on the left side of the slide.

Datos Básicos del Dadaísmo

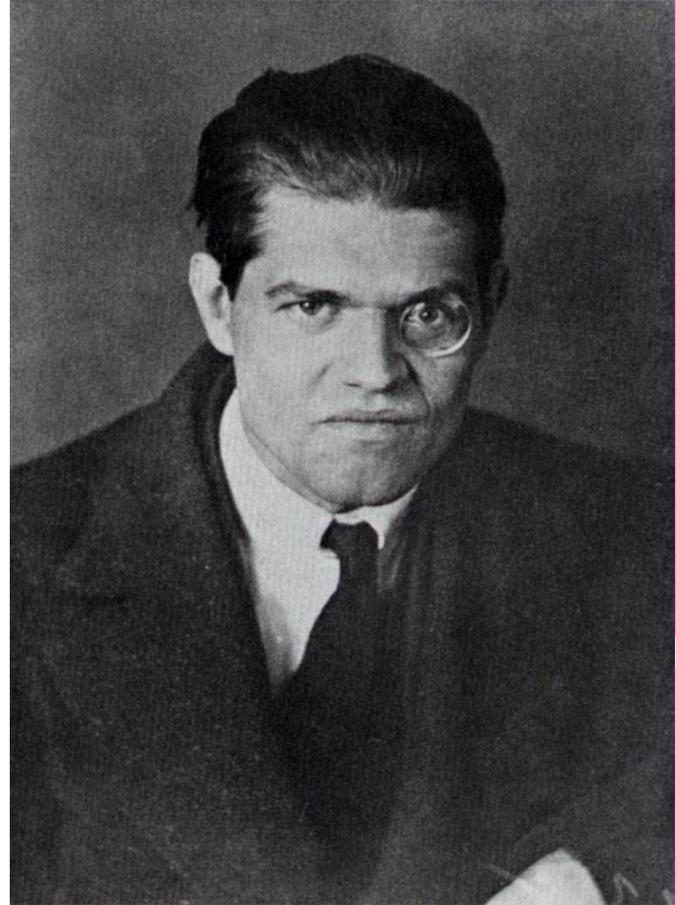
- ▶ **Fechas:** 1916-1919
- ▶ **Zonas:** Zurich, Suiza (Cabaret Voltaire), París, Berlín.
- ▶ **Principales referentes:**
 - ▶ Literatura: Hugo Ball, Tristán Tzara, Jean Arp
 - ▶ Artes plásticas: Marcel Duchamp, Francis Picabia, Hannah Höch, Jean Arp, Raoul Hausmann
- ▶ **Manifiestos:**
 - ▶ 1916: “Manifiesto del señor antipirina” Tristán Tzara
 - ▶ 1918: “Manifiesto dadá” Tristán Tzara.
 - ▶ Etc.
- ▶ **Intereses y motivaciones principales:** la crítica y el azar.
- ▶ **Temas característicos:** innovación total. Ridiculización de personajes y temáticas cotidianas para cuestionar el orden social.

Características generales

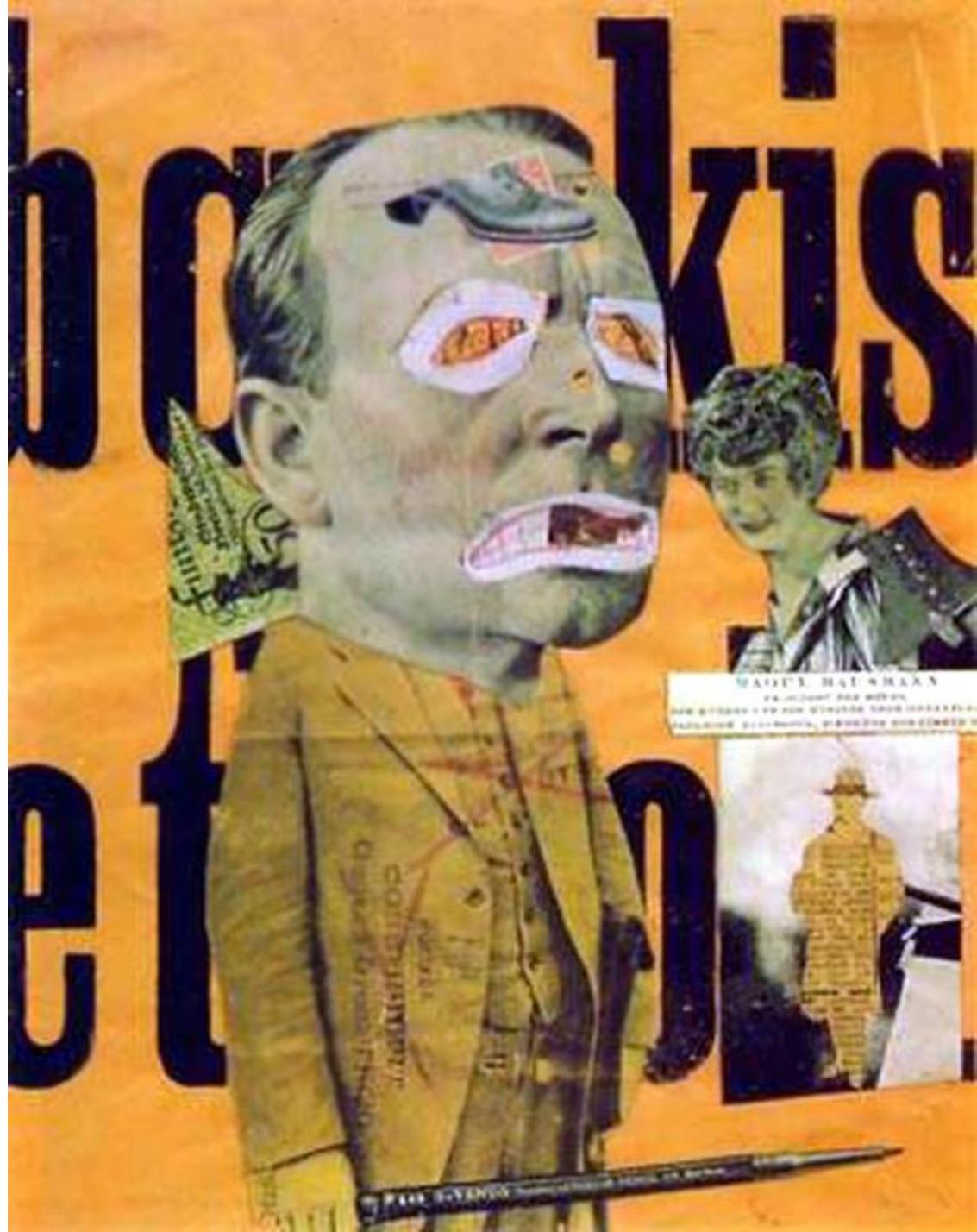
- ▶ Iconoclasismo
- ▶ Metodología de la negación = Antiarte.
- ▶ Provocación
- ▶ Nihilismo
- ▶ Movimiento anti burgués
- ▶ Dadá como *modus vivendi*: gestos y acciones dadaístas, más que elementos formales comunes.
- ▶ Primitivismo iniciático: dadá = onomatopeya emitida por bebés.
- ▶ Hay uso del collage e incorporación de texto en la pintura, pero no es una generalidad.
- ▶ Los alemanes agregan la técnica del fotomontaje.

Raoul Hausmann (1886-1971)

- ▶ Nació en Viena (Austria) y vivió en Berlín.
- ▶ En Berlín entra en contacto con el expresionismo y escribe en la revista Der Sturm (La Tormenta)
- ▶ Multifacético: collages, acciones y poesías sonoras, pintura, escultura, fotografía.
- ▶ 1918: Se incorpora al dadaísmo y también escribe su propio manifiesto dadá: El nuevo material en la pintura.
- ▶ Creador del fotomontaje.
- ▶ Se exilió en Francia a causa del nazismo.
- ▶ Temas: provocaciones, crítica a la sociedad burguesa y el status quo,

- ▶ Raoul Hausmann
- ▶ El crítico de arte
- ▶ (1920).
- ▶ Fotomontaje.
- ▶ 31,7 cm x 25,4 cm.
- ▶ Tate
- ▶ Gallery. Londres, Inglaterra

Hanna Hoch (1889-1978)

- ▶ Estudio arte en Berlín, antes de la Primera Guerra.
- ▶ Tuvo un vínculo creativo y turbulento con Raoul Hausmann. Así se incorpora al dadaísmo.
- ▶ Kurt Schwitters la bautizó la “dadásofa”
- ▶ Utiliza el fotomontaje
- ▶ Feminista activa
- ▶ Bisexual visible
- ▶ Temas: crítica a la sociedad burguesa, racismo, libertades de las mujeres, androginia, amor lésbico.
- ▶ Luego de la muerte del grupo Dadá se incorporó al De Stijl.
- ▶ 1937: empieza a exponer en el extranjero por la persecución nazi.

- ▶ Hanna Hoch
- ▶ La novia (Pandora)
- ▶ 1927
- ▶ Collage Óleo
- ▶ 114 x 66 cm

Surrealismo

The slide features a white background with abstract, overlapping geometric shapes in various shades of pink and purple on the right side. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. The word "Surrealismo" is written in a bold, pink, sans-serif font on the left side of the slide.

Datos básicos del surrealismo:

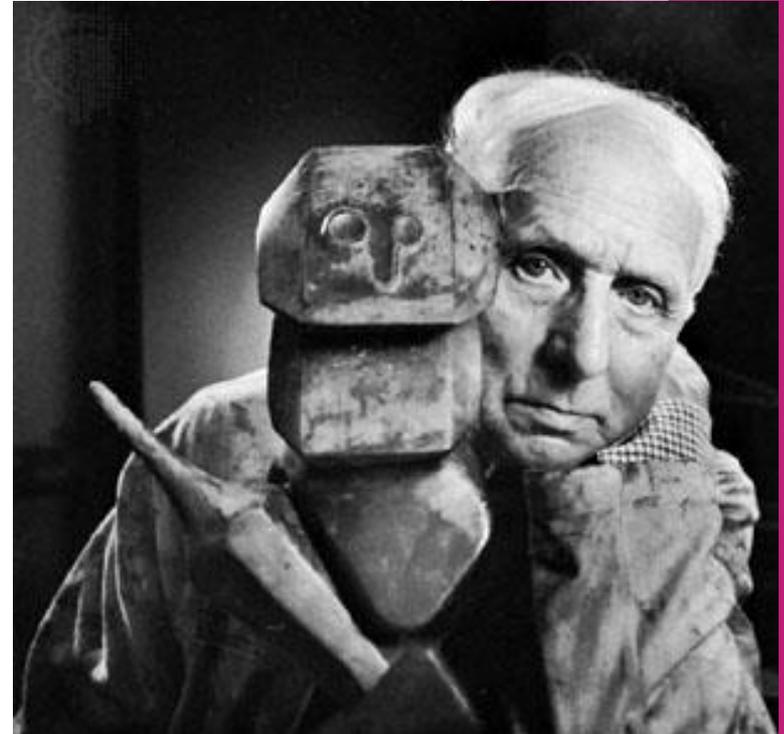
- ▶ **Fechas:**1920-1945
- ▶ **Zona:** Francia.
- ▶ **Principales referentes:**
 - ▶ Literatura: André Breton
 - ▶ Artes plásticas: René Magritte, Salvador Dalí, Max Ernst, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Joan Miró , Claude Cahun, Leonora Carrington, Remedios Varo, Dorothea Tanning.
 - ▶ Cine: Luis Buñuel
- ▶ **Manifiestos:**
 - ▶ 15/10/1924: “Manifiesto del surrealismo” André Breton
 - ▶ 1924: “Manifiesto Surrealista” Yvan Goll
 - ▶ 1929: “Manifiesto Surrealista” André Breton (inédito)
- ▶ **Intereses y motivaciones principales:** acceder al inconsciente (el “ello”) a través del arte
- ▶ **Temas característicos:** innovación total. Irracionales: sueños, máquinas fantásticas, autómatas, etc.

Características generales del Surrealismo:

- ▶ Animación de lo inanimado
- ▶ Metamorfosis
- ▶ Aislamiento de fragmentos anatómicos
- ▶ Confrontación y yuxtaposición de cosas incongruentes
- ▶ Perspectivas vacías
- ▶ Creación evocativa del caos
- ▶ Referencias a la libido y lo erótico
- ▶ Tamaños irreverentes de figuras y formas que aumentan la sensación onírica e irracional.

Max Ernst (1891-1976)

- ▶ Alemán nacionalizado francés
- ▶ 1910-1914: estudió filología clásica, filosofía, psiquiatría e historia del arte en la universidad de Bonn.
- ▶ Énfasis en el subconsciente y el mundo onírico.
- ▶ Lucho en la 1° GM
- ▶ En la 2° GM debe huir a USA. Se casa en terceras nupcias con Peggy Guggenheim.
- ▶ Creador de las técnicas de Frottage y Grattege. Precursor del dripping.

- ▶ Max Ernst
- ▶ El elefante Celebes
- ▶ Max Ernst
- ▶ 1921

Leonor Fini (1907-1999)

- ▶ Nacida en Argentina,
- ▶ Estudió Arte en Milán.
- ▶ Vivió en París, donde conoció al surrealismo, pero se negó a unirse a él por su rebeldía (negación de la musa).
- ▶ Identidad de género fluida. Niega las etiquetas.
- ▶ Creó vestuario y decorados para obras de teatro.
- ▶ También escribió novelas
- ▶ Practicante del poliamor. Tuvo varios amantes pero nunca se casó.
- ▶ Tuvo 23 gatos persas en su apartamento.
- ▶ Temas: mujeres activas y mágicas (diosas, brujas, heroínas), hombres objeto, la androginia.

- ▶ Leonor Fini
- ▶ Dos mujeres
- ▶ 1939

