

El Arte Contemporáneo

Las Vanguardias Artísticas

© *Jesús A. Manzanique Casero*

Las Vanguardias Artísticas

1. Introducción

2. El Fauvismo

2.1. Matisse

2.2. Derain

3. El Cubismo

3.1. Picasso

- A) Primeros años
- B) Etapas Azul
- C) Etapa Rosa
- D) El camino hacia el cubismo
- E) El Cubismo Analítico
- F) El Cubismo Sintético
- G) Las Pinturas Neoclásicas
- H) La influencia surrealista
- I) La influencia del Expresionismo
- J) Últimos años

3.2. Braque

3.3. Juan Gris

4. El Expresionismo

4.1. Munch

4.2. El grupo "die brücke" de Dresde

4.3. "Der blaue reiter": Kandinsky

4.4. Otros expresionistas

5. El Futurismo

6. El Dadaísmo

7. El Surrealismo

7.1. Dalí

- A) Los primeros años
- B) Período surrealista
- C) Período místico
- D) Los últimos años

7.2. Miró

- A) Los primeros años
- B) Etapa detallista
- C) El Surrealismo abstracto
- D) El estilo salvaje
- E) Las Constelaciones y últimos años

7.3. Otros surrealistas

8. La Abstracción

8.1. Kandinsky y Paul Klee

8.2. El Constructivismo o Neoplasticismo de "de stijl": Mondrian

8.3. Otras corrientes de la Abstracción

1. Introducción

Las Vanguardias
Artísticas: Introducción

Transformaciones
hasta Abstracción

La fotografía y los
avances científicos

Nuevas concepciones
Intelectuales y sociales

Otras influencias
históricas

2. El Fauvismo

2. El Fauvismo

2.1. Características generales

El Fauvismo:
Características generales

Precedentes:
Gauguin y Van Gogh

Independencia entre
color y objeto

Protagonismo
de la línea

Desaparecen luz,
volumen y perspectiva

2. El Fauvismo

2.2. Principales artistas

2. El Fauvismo

2.2. Principales artistas

A) Henri Matisse

**Madame Matisse o
La raya verde (1905)**

La habitación Roja (1908)

La danza (1910)

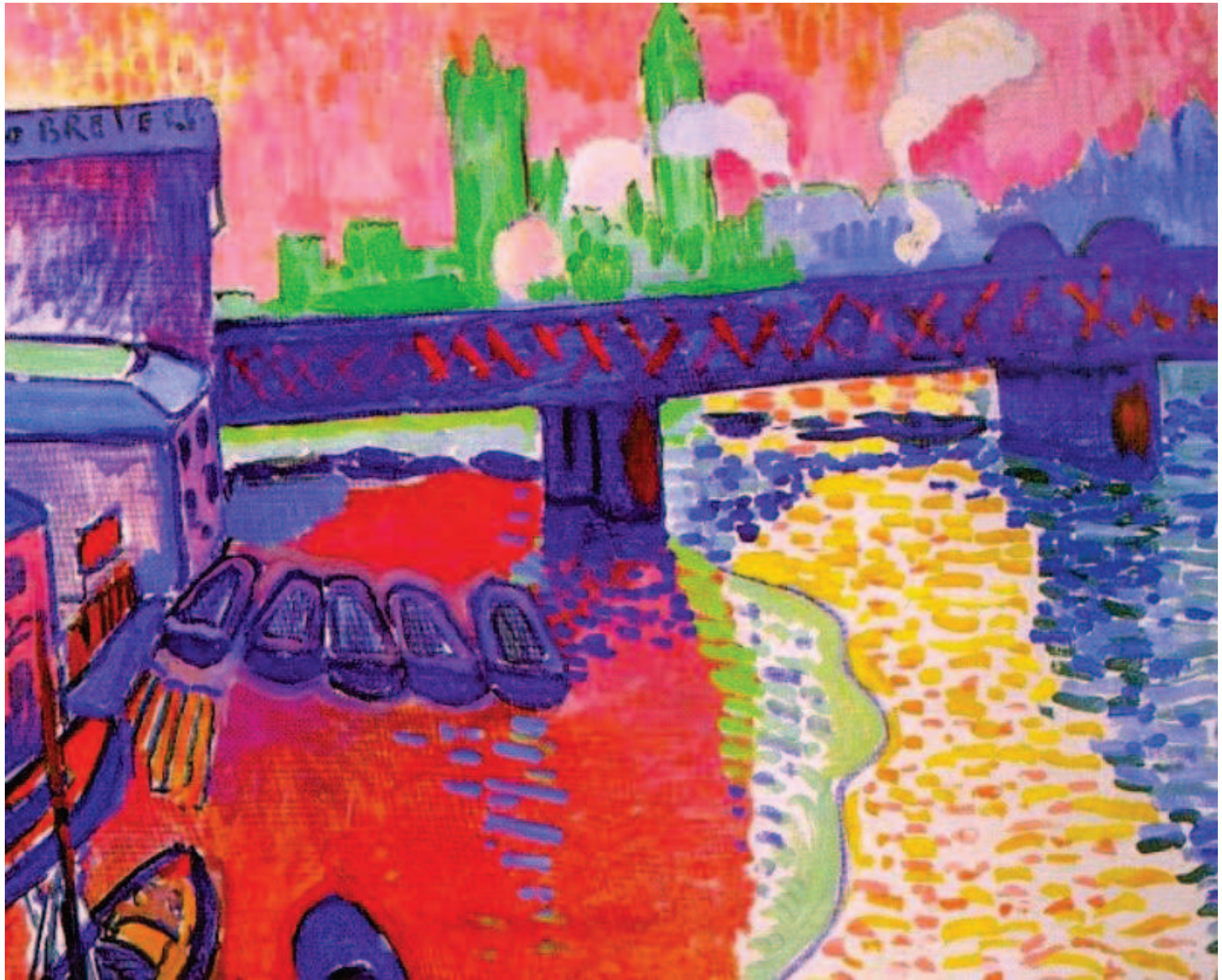

2. El Fauvismo

2.2. Principales artistas

B) André Derain

El puerto de Londres (1906)

El puente de Londres (1906)

2. El Cubismo

3. El Cubismo

3.1. Características generales

El Cubismo:
Características generales

Precedentes:
Cezanne

Distorsión
de la realidad

Formas geométricas y
rupturas de perspectiva

Cubismo Analítico
y Cubismo Sintético

3. El Cubismo

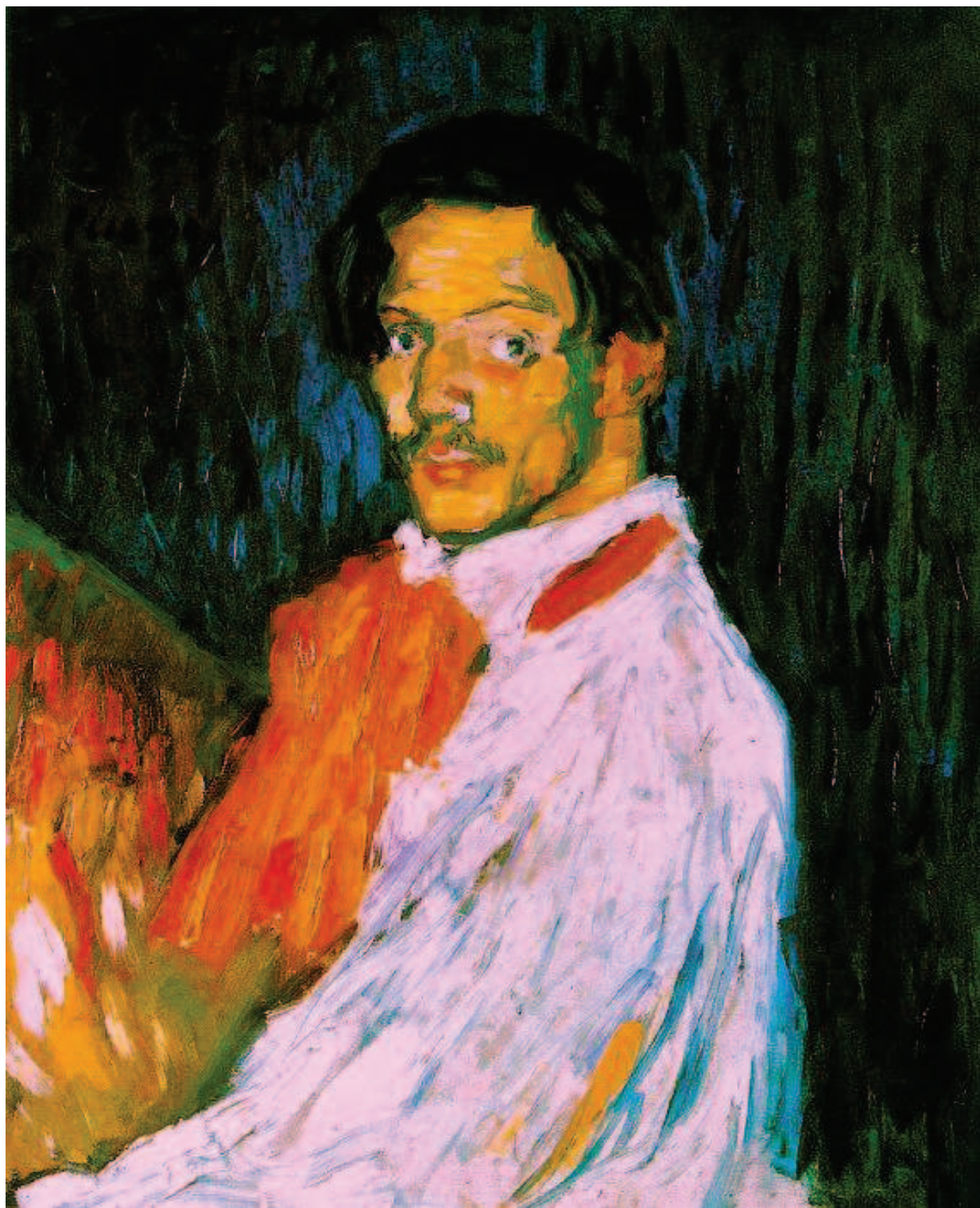
3.2. Pablo Picasso

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

A) Los primeros años

Autorretrato
(1901)

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

B) Etapa Azul

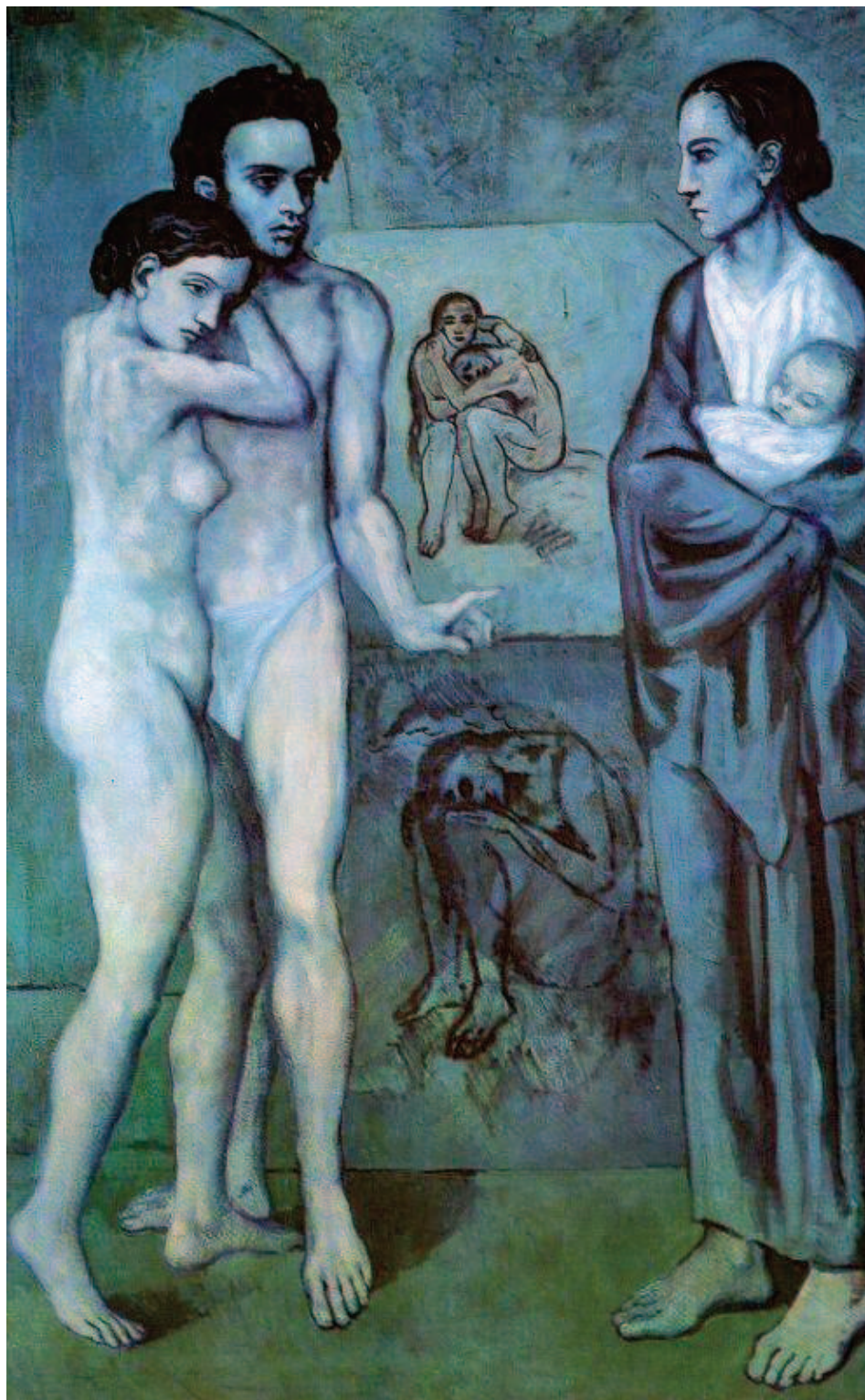
*El viejo guitarrista
ciego (1903)*

***Mendigos a orillas
del mar (1903)***

La vida (1903)

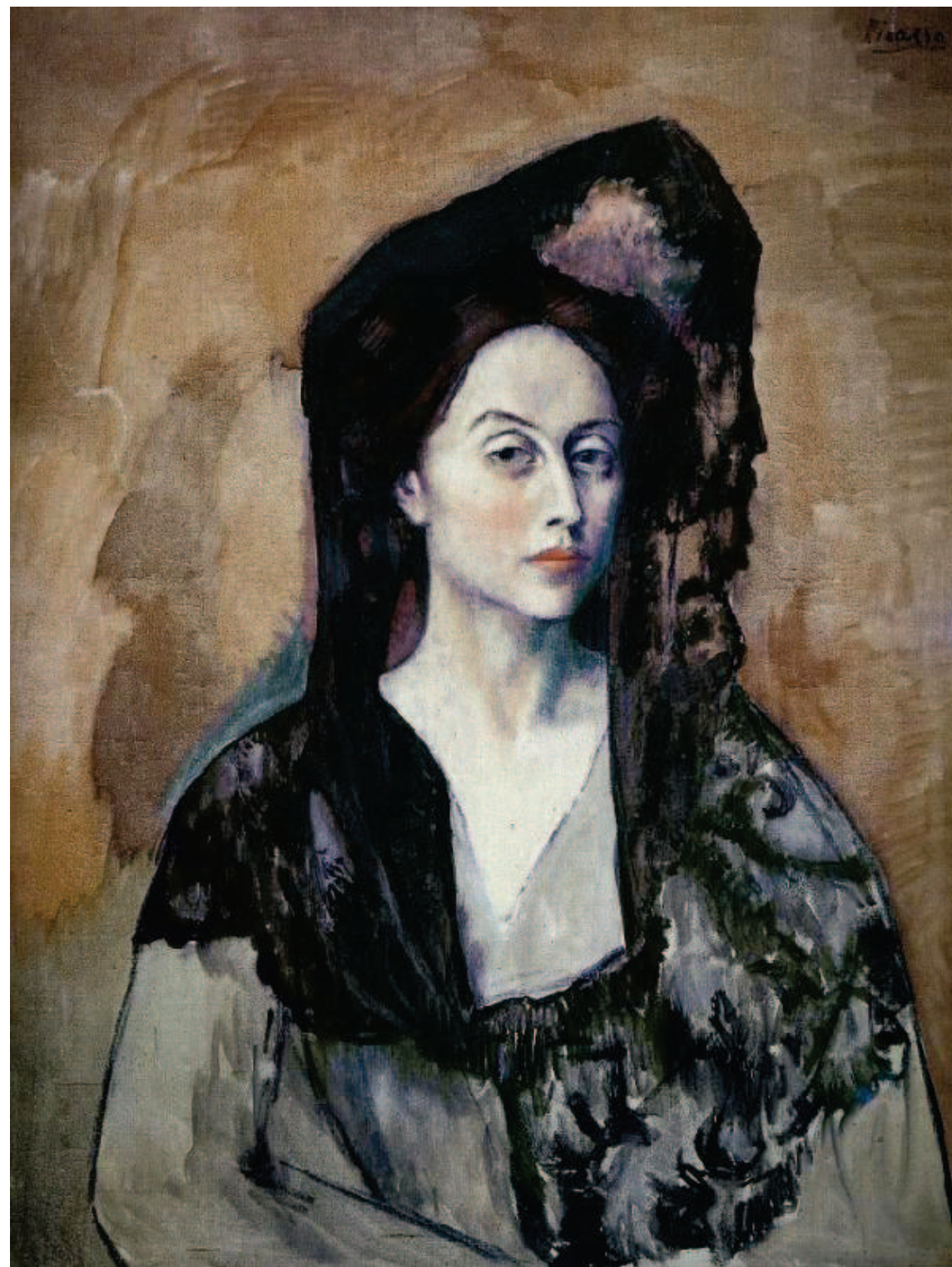

3. El Cubismo

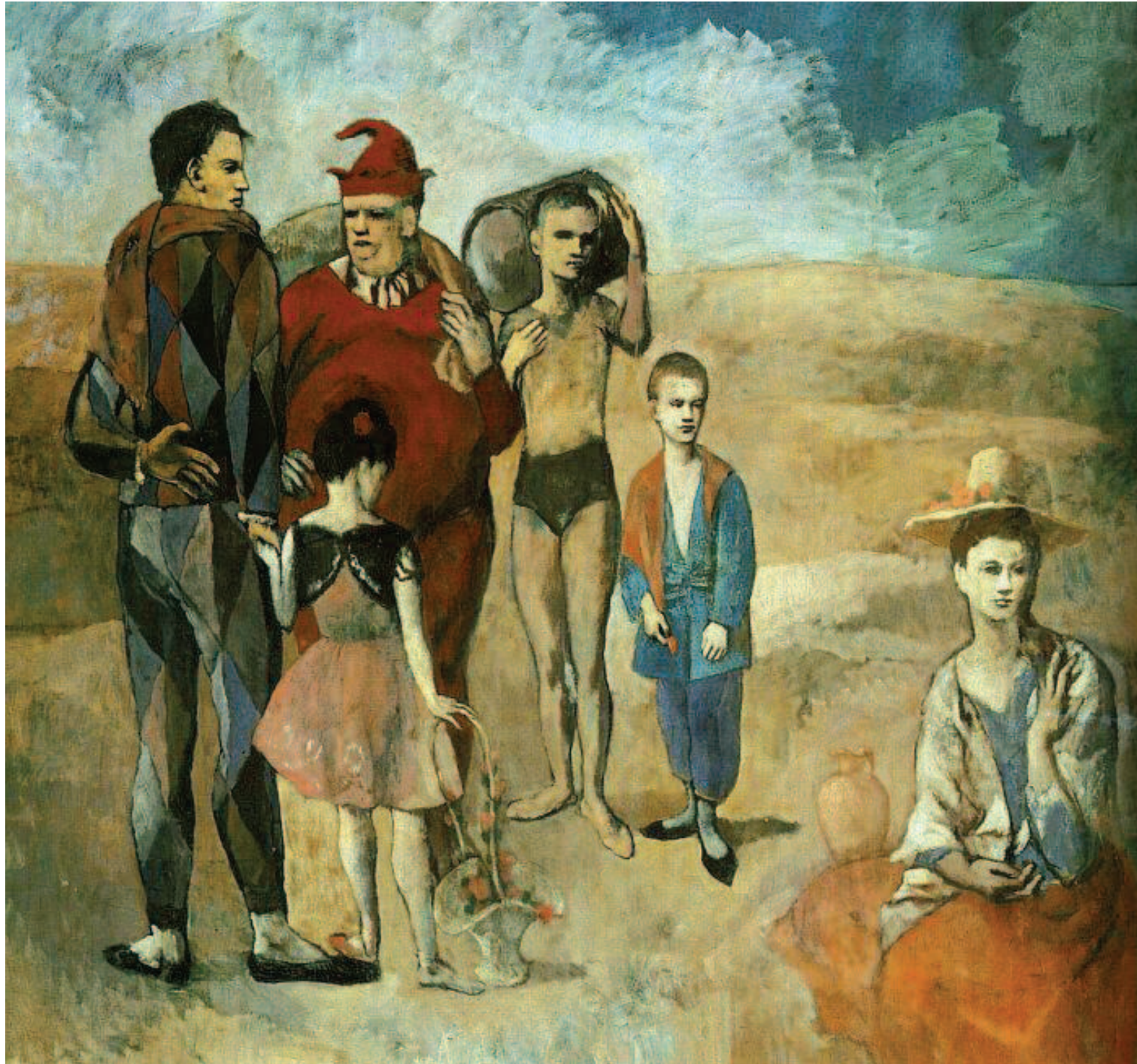
3.2. Pablo Picasso

C) Etapa Rosa

**Retrato de la señora
Canals (1905)**

Familia de saltimbanquis (1905)

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

D) El camino hacia el cubismo

**Las señoritas de
Avinyó (1907)**

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

E) El Cubismo Analítico

La fábrica de Horta de Ebro (1909)

Retrato de Vollard
(1910)

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

F) El Cubismo Sintético

**Vaso y botella de
Suze (1921)**

Los tres músicos (1910)

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

G) Las pinturas neoclásicas

Mujeres corriendo en la playa (1922)

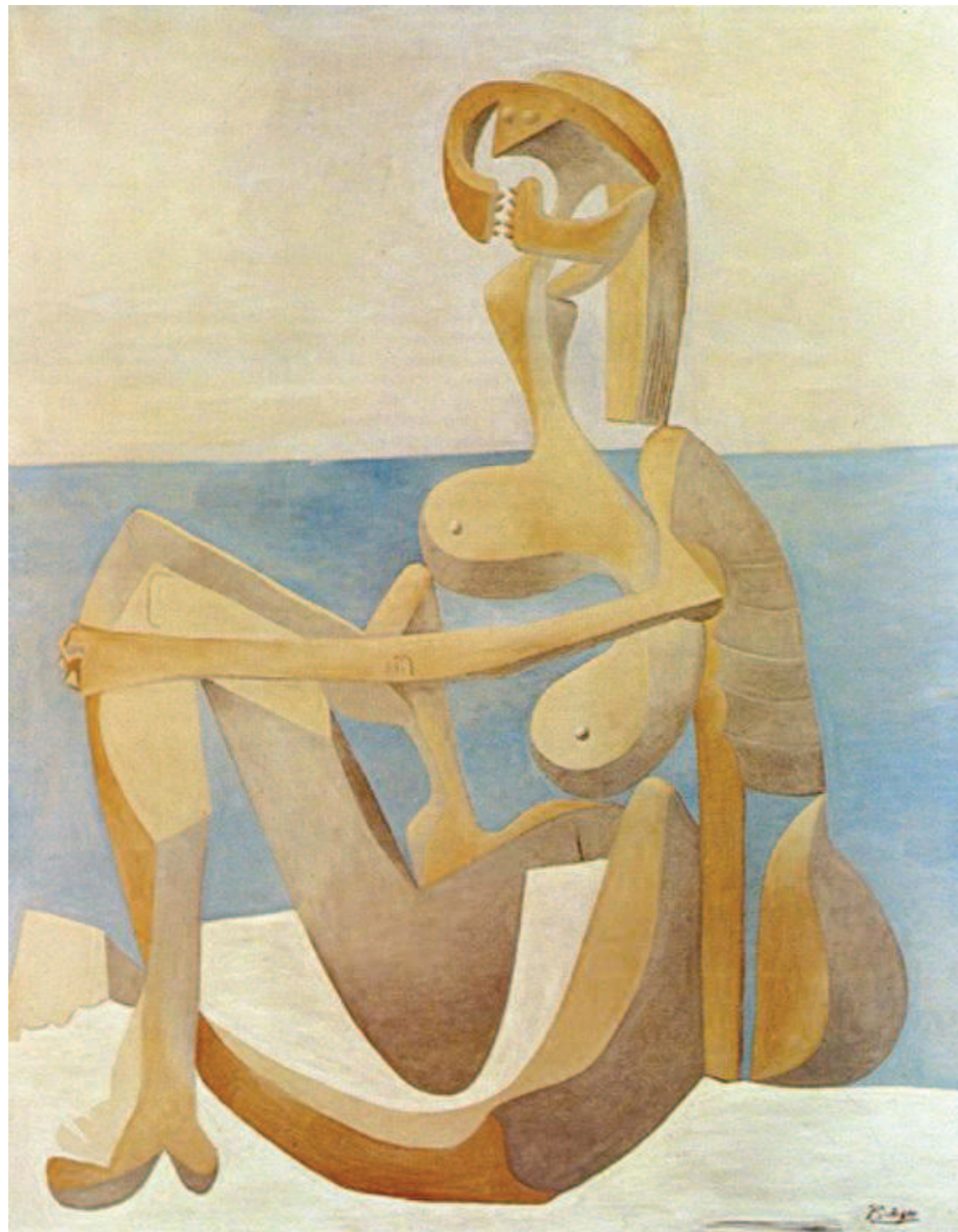

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

H) La influencia surrealista

***La mujer sentada en
la playa (1929)***

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

I) La influencia del Expresionismo

***El Guernica* (1937)**

La mujer que llora
(1937)

3. El Cubismo

3.2. Pablo Picasso

J) Los últimos años

Las Meninas (1957)

3. El Cubismo

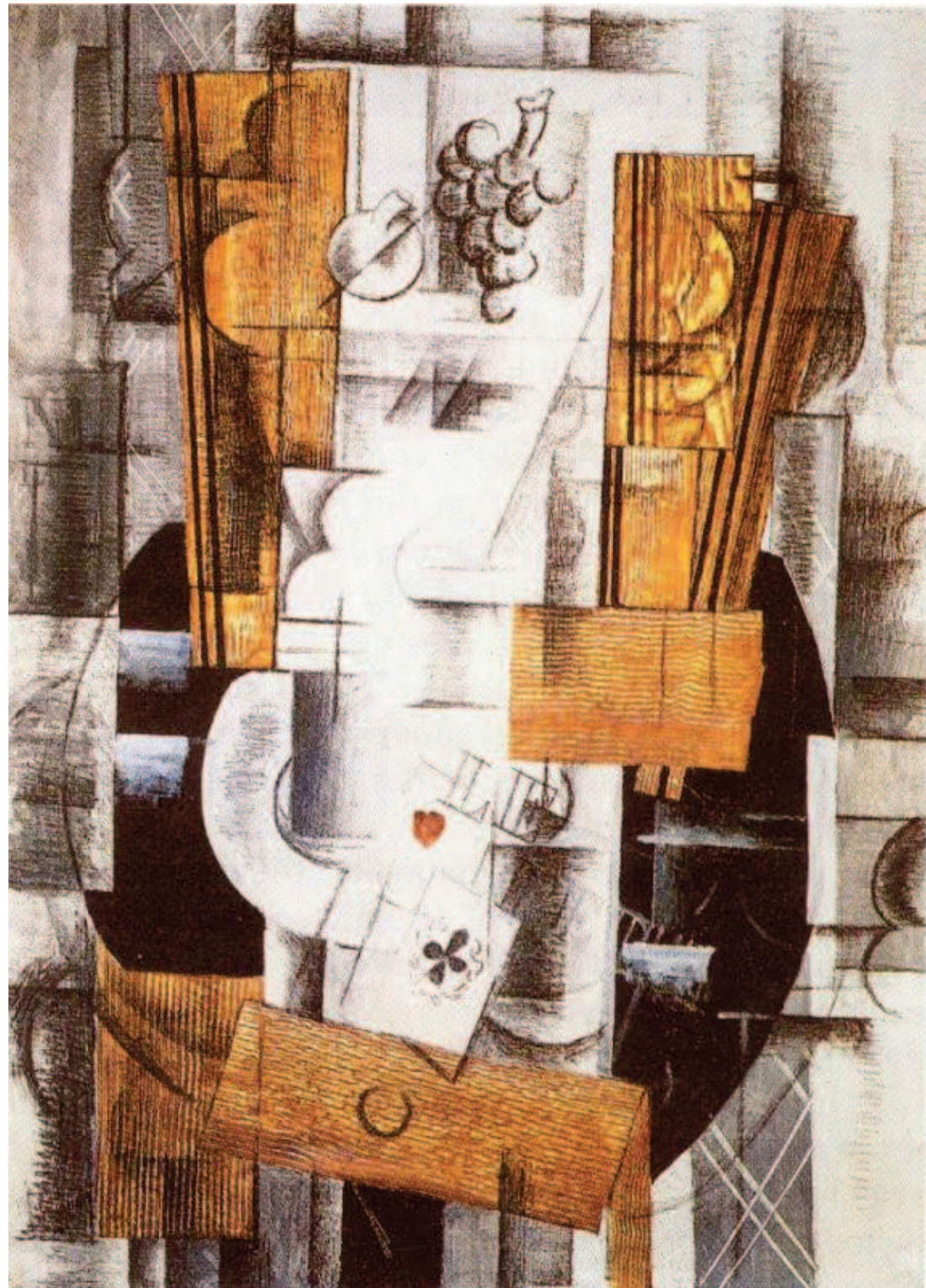
3.3. Otros artistas

3. El Cubismo

3.3. Otros artistas

A) Georges Braque

***Naturaleza muerta
con naipes (1913)***

3. El Cubismo

3.3. Otros artistas

B) Juan Gris

Desayuno (1914)

4. El Expresionismo

4. El Expresionismo

4.1. Características generales

El Expresionismo:
Características generales

Precedentes:
Gauguin, Van Gogh
y Munch

Expresión del
dolor y la angustia
del hombre

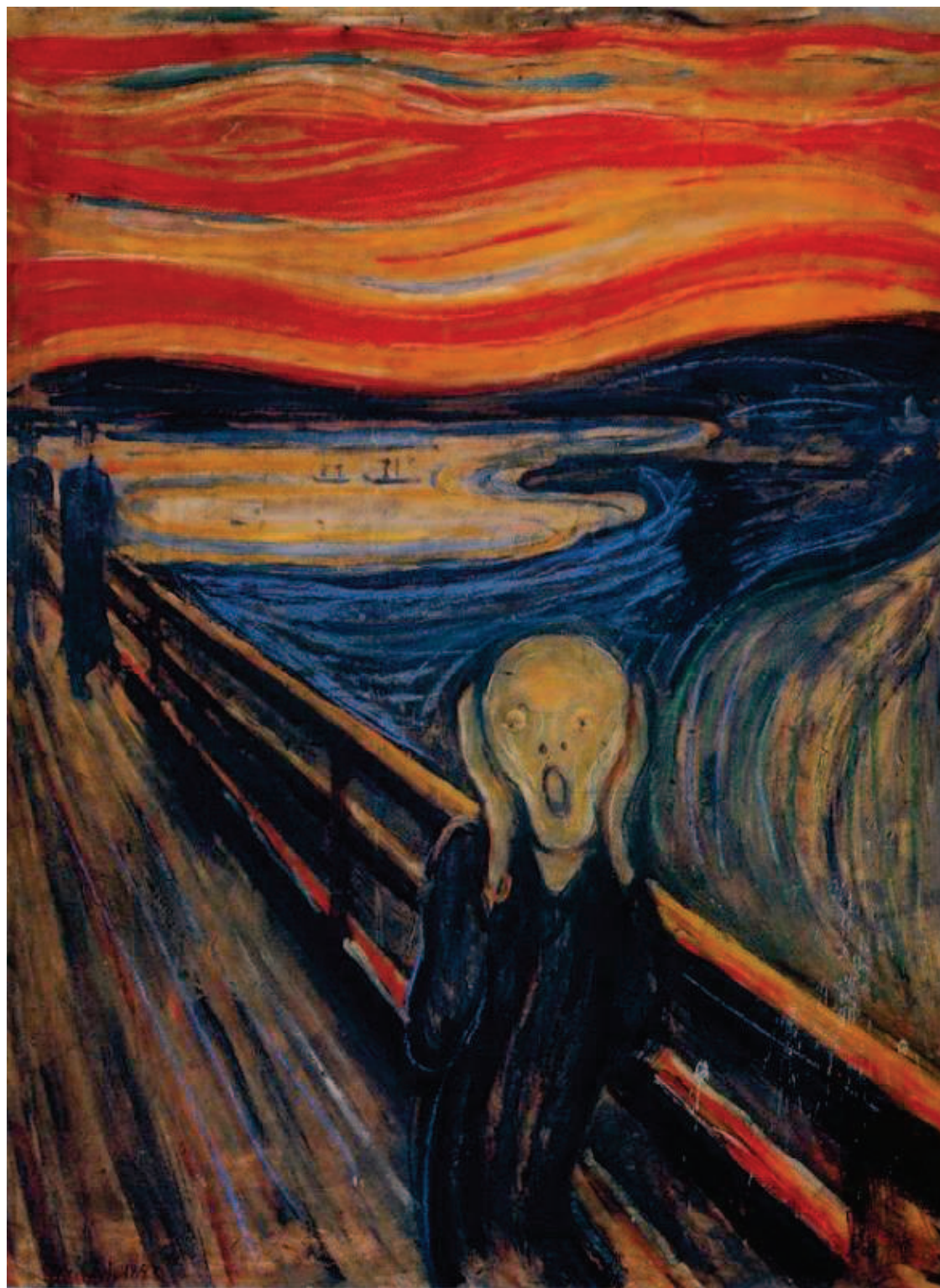
Crítica
de una sociedad
hipócrita

Técnicamente:
pintura nerviosa
y de colores oscuros

4. El Expresionismo

4.2. Edvard Munch

El grito (1893)

4. El Expresionismo

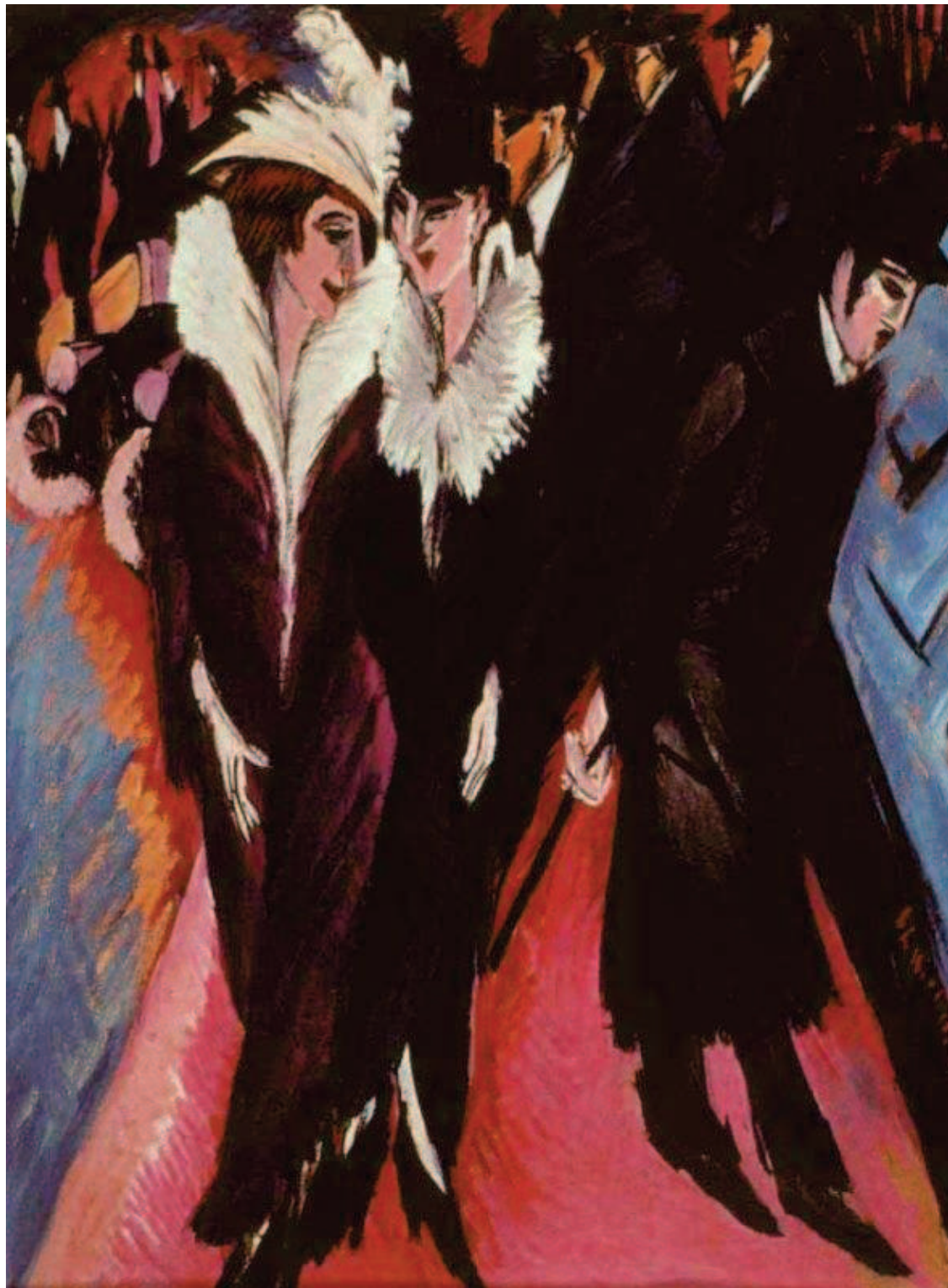
4.3. El grupo "die brücke" de Dresde

4. El Expresionismo

4.3. El grupo "die brücke" de Dresde

A) Ernst Ludwig Kirchner

La calle de Berlín
(1913)

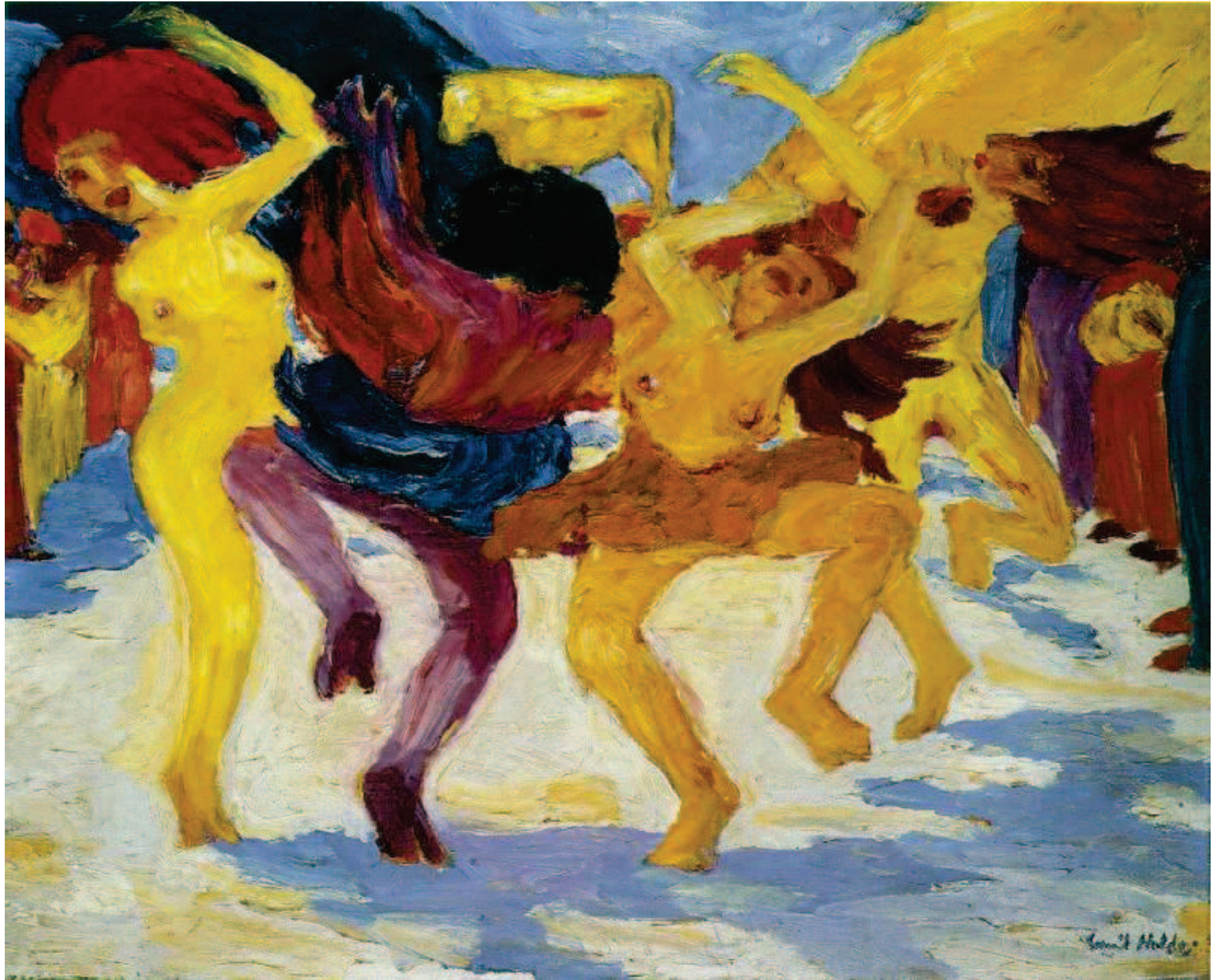

4. El Expresionismo

4.3. El grupo "die brücke" de Dresde

B) Emil Nolde

Baile alrededor del Becerro de Oro (1910)

4. El Expresionismo

4.4. . “Der blaue reiter”

4. El Expresionismo

4.4. “Der blaue reiter”

A) Wassily Kandinsky

Impresión III, Concierto (1893)

Arco negro (1912)

4. El Expresionismo

4.5. Otros expresionistas

4. El Expresionismo

4.5. Otros expresionistas

A) Franz Marc

*Ciervos en el
bosque*
(1913-1914)

4. El Expresionismo

4.5. Otros expresionistas

B) Oskar Kokoschka

La novia del viento (1914)

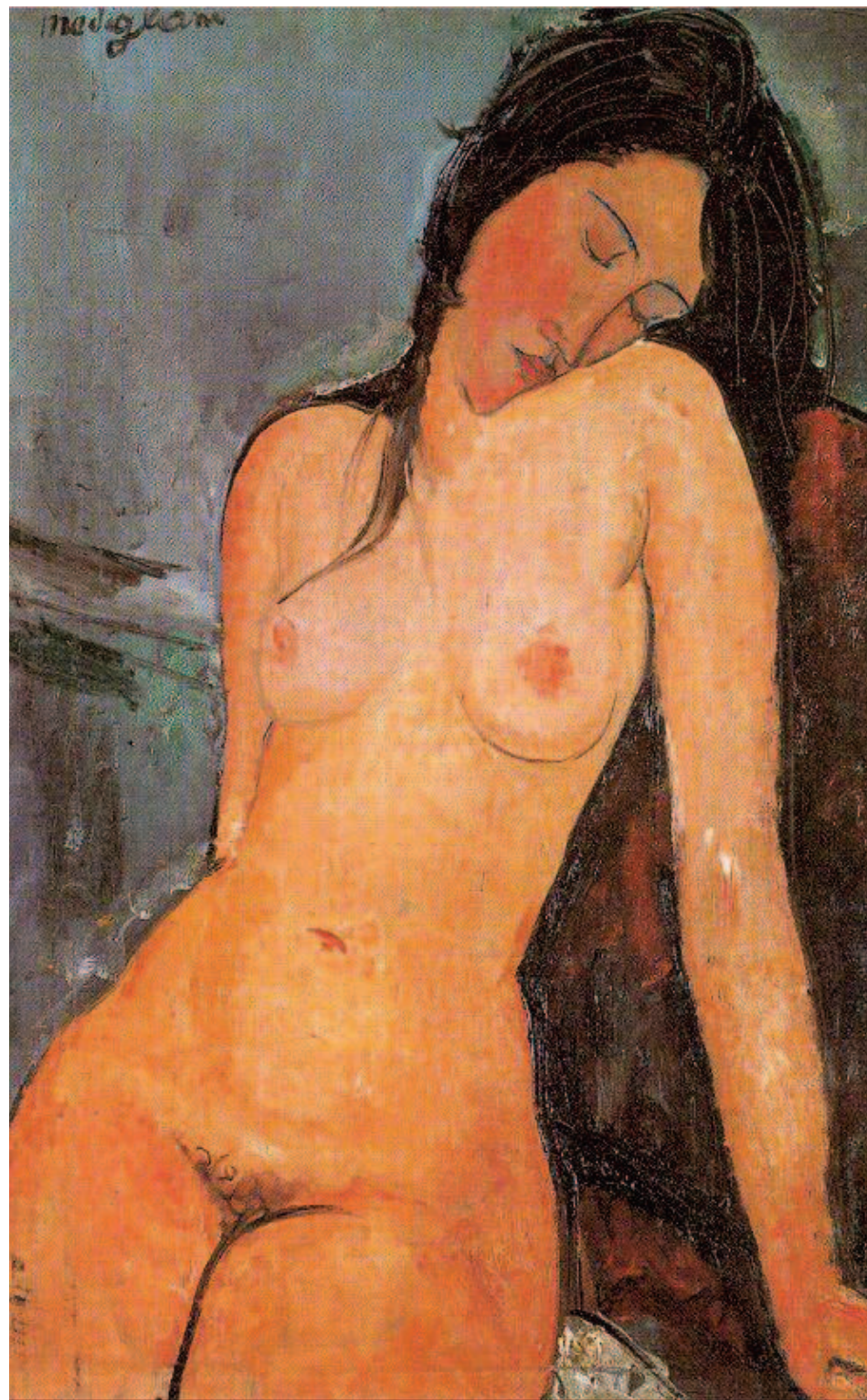

4. El Expresionismo

4.5. Otros expresionistas

C) Amadeo Modigliani

**Desnudo sentado
(1916)**

5. El Futurismo

5. El Futurismo

5.1. Características generales

El Futurismo:
Características generales

Precedentes:
Impresionismo y
Manifiesto de Marinetti

Propugnan
automatismo psíquico
no racional

Objeto de su pintura:
movimiento,
velocidad, devenir

Pintan la
estridencia de la
vida moderna

5. El Futurismo

5.2. Principales artistas

5. El Futurismo

5.2. Principales artistas

A) Umberto Boccioni

Pinturas sobre los estados del alma (1911)

5. El Futurismo

5.2. Principales artistas

B) Giacomo Balla

Dinamismo de perro con cadena (1912)

6. El Dadaísmo

6. El Dadaísmo

6.1. Características generales

El Dadaísmo:
Características generales

```
graph TD; A[El Dadaísmo: Características generales] --> B[Objetivo: destruir todo arte anterior]; A --> C[Propugna: anarquía plástica y contenidos negativos]; A --> D[Postura más intelectual que pictórica]; A --> E[Figuras principales: Tzara y Picabia];
```

Objetivo: destruir
todo arte anterior

Propugna:
anarquía plástica y
contenidos negativos

Postura más intelectual
que pictórica

Figuras principales:
Tzara y Picabia

7. El Surrealismo

7. El Surrealismo

7.1. Características generales

El Surrealismo:
Características generales

Creación
subconsciente,
automática

Imágenes
incongruentes,
alucinantes

Principales temas:
mundo de los sueños
y el erotismo

Diferentes recursos
para exaltar el
irracionalismo

7. El Surrealismo

7.2. Salvador Dalí

7. El Surrealismo

7.2. Salvador Dalí

A) Los primeros años

***Muchacha de espaldas
mirando por la ventana
(1925)***

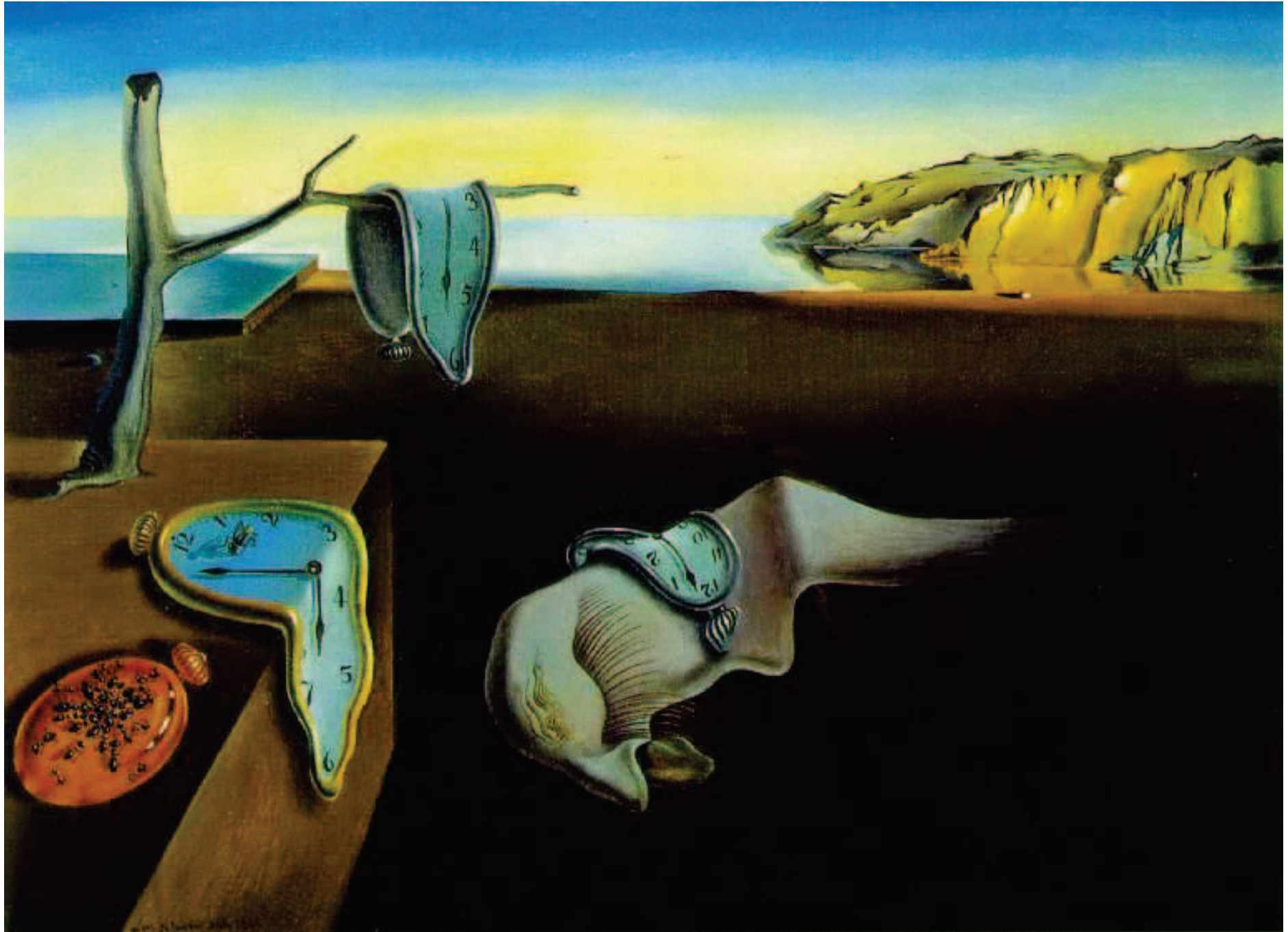

7. El Surrealismo

7.2. Salvador Dalí

B) Período Surrealista

Persistencia de la memoria (1931)

Premonición de la Guerra Civil (1936)

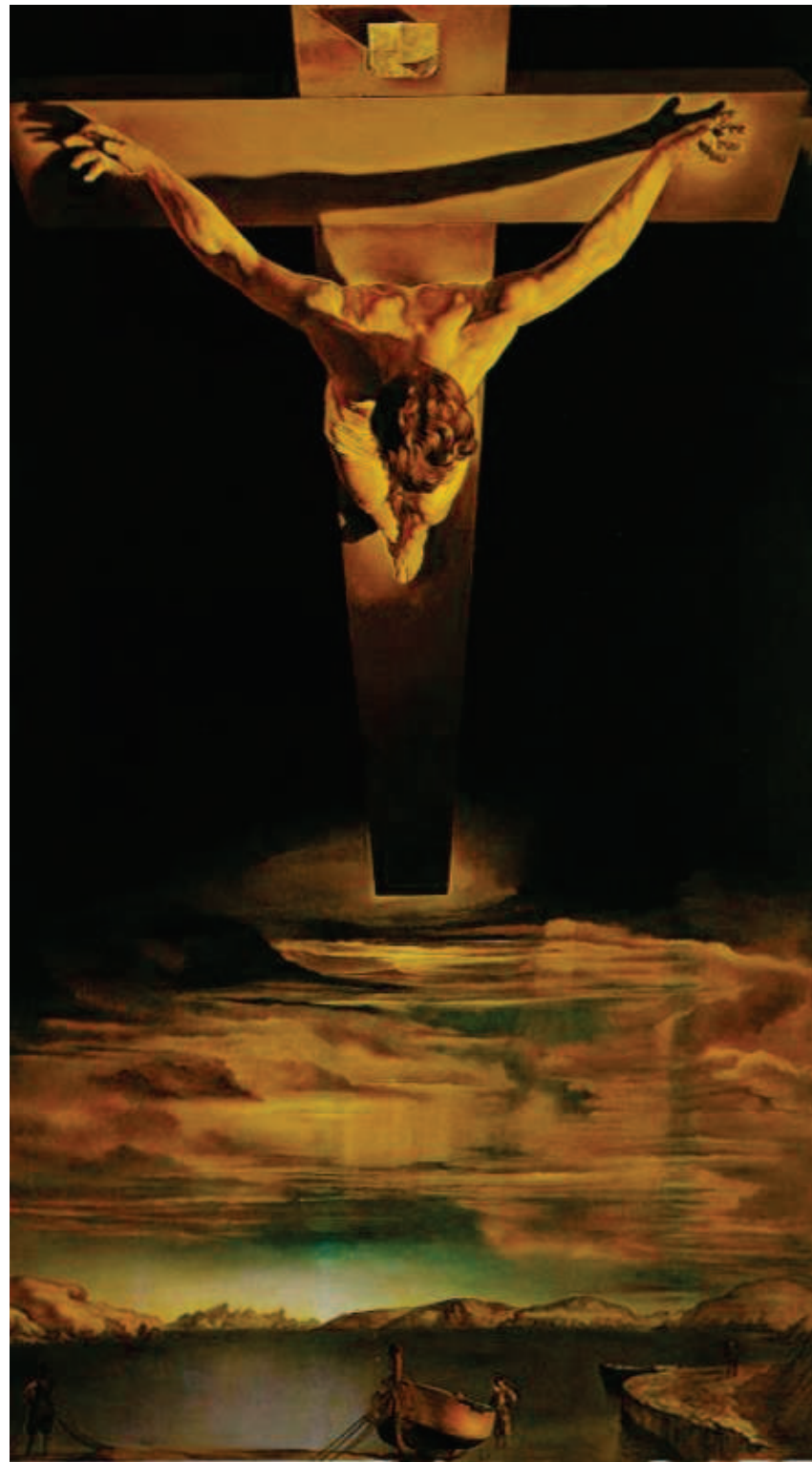

7. El Surrealismo

7.2. Salvador Dalí

C) Período Místico

***Cristo de San Juan
de la Cruz (1951)***

7. El Surrealismo

7.2. Salvador Dalí

D) Últimos años

Torero alucinógeno
(1968-70)

7. El Surrealismo

7.3. Joan Miró

7. El Surrealismo

7.3. Joan Miró

A) Los primeros años

Ermita de San Juan de Horta (1917)

7. El Surrealismo

7.3. Joan Miró

B) Etapa Detallista

Naturaleza muerta del molino de café (1918)

7. El Surrealismo

7.3. Joan Miró

C) El Surrealismo Abstracto

El carnaval del arlequín (1924-25)

7. El Surrealismo

7.3. Joan Miró

D) El Estilo Salvaje

Aidez l'Espagne
(1937)

7. El Surrealismo

7.3. Joan Miró

E) Las Constelaciones y sus últimos años

Las Constelaciones
(1940-41)

7. El Surrealismo

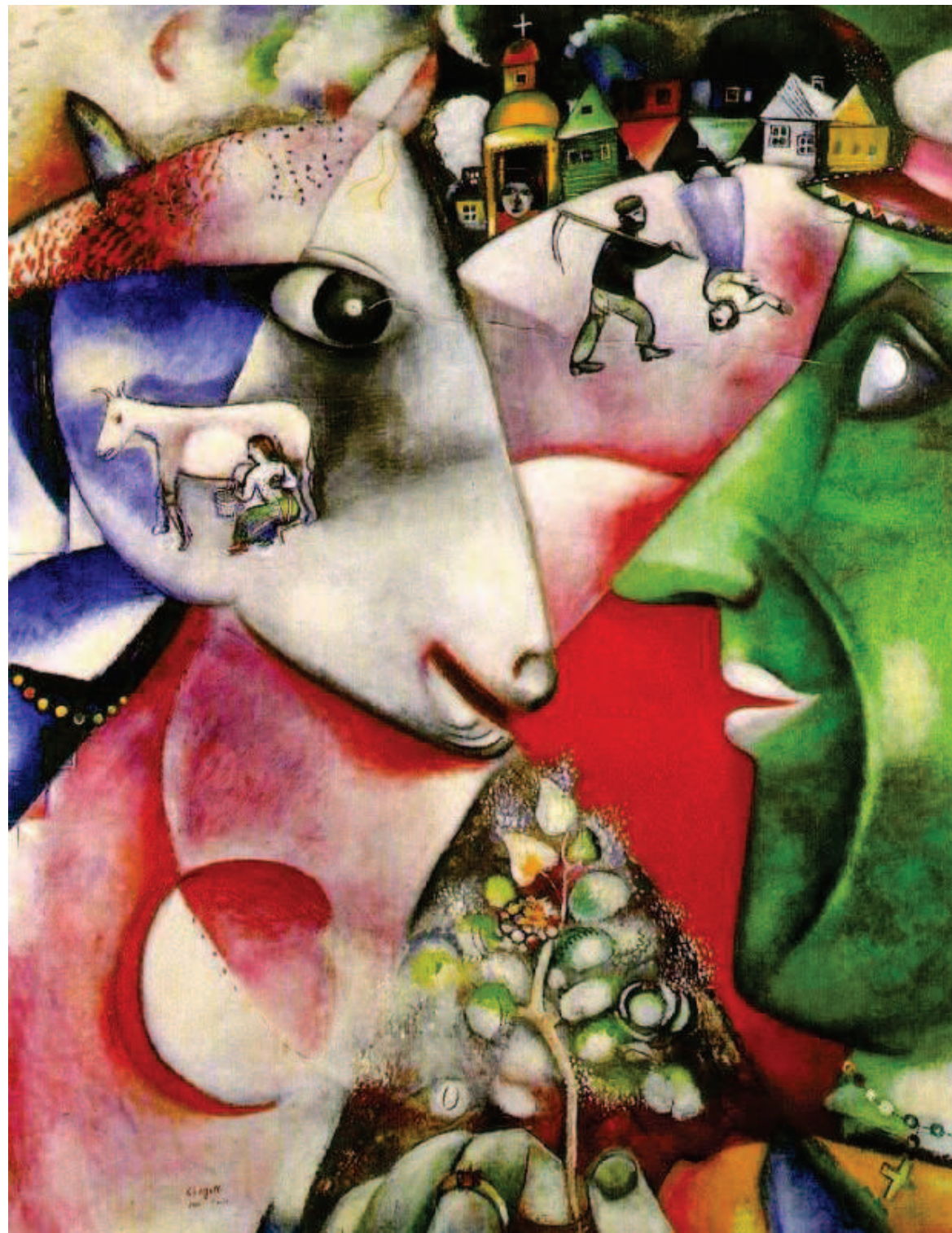
7.4. Otros artistas

7. El Surrealismo

7.4. Otros artistas

A) Marc Chagall

Yo y la aldea (1911)

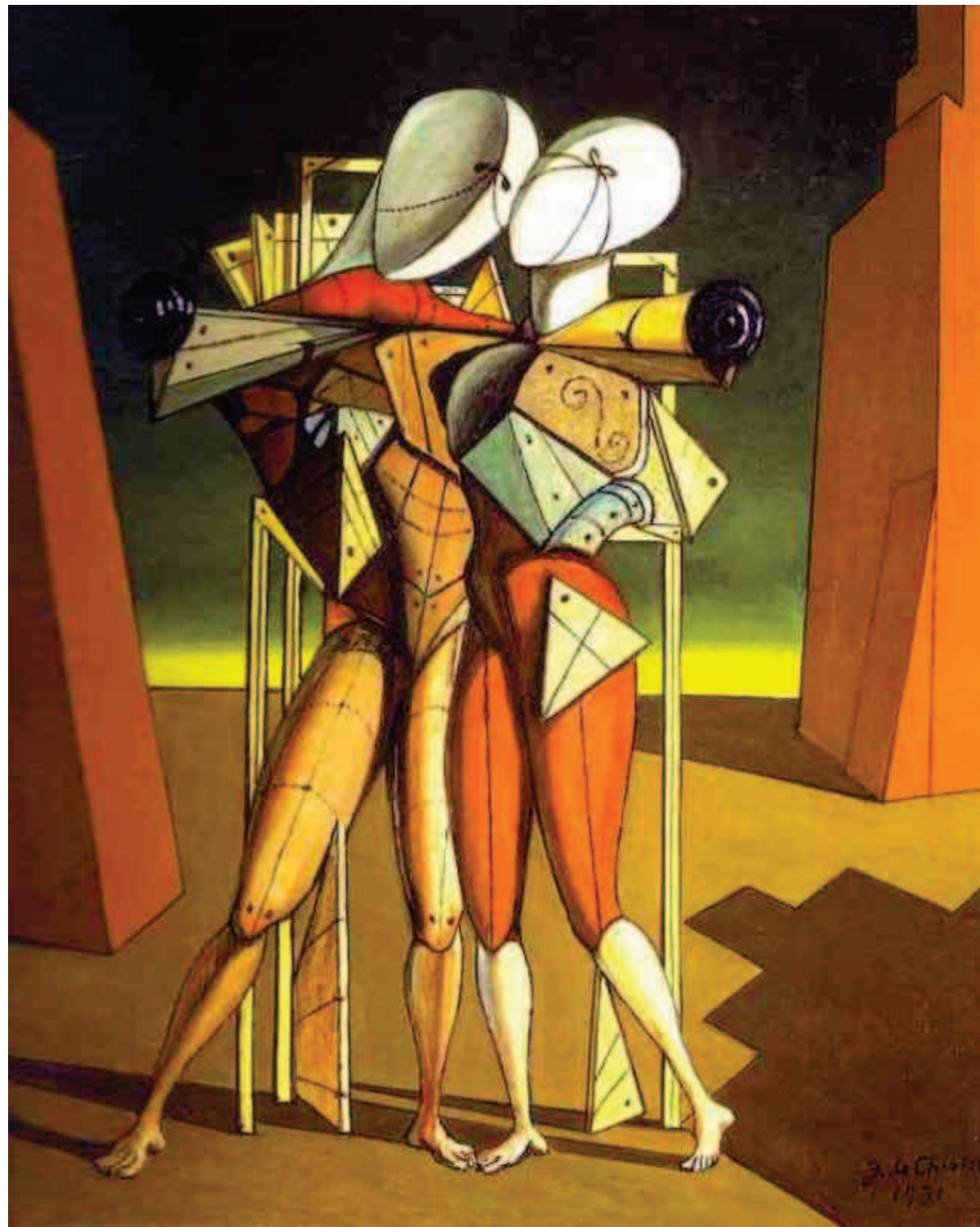

7. El Surrealismo

7.4. Otros artistas

B) Giorgio de Chirico

Héctor y Andrómaca
(1916)

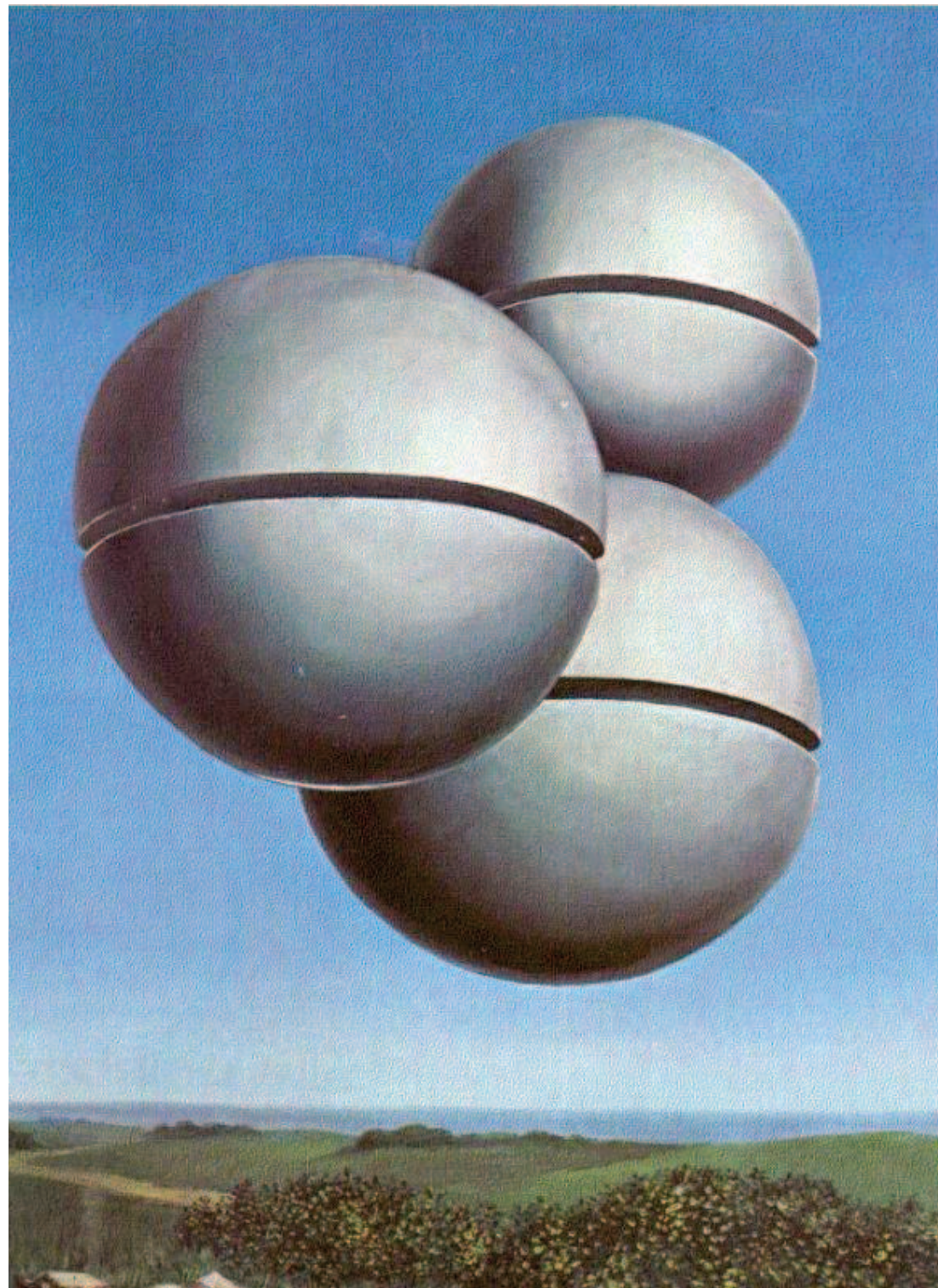

7. El Surrealismo

7.4. Otros artistas

C) René Magritte

La voz de los vientos
(1928)

8. La Abstracción

8. La Abstracción

8.1. Características generales

La Abstracción:
Características generales

Eliminación
elementos figurativos

Sin relación con
realidad visual

Formas y
colores

Lenguaje como
el de la música

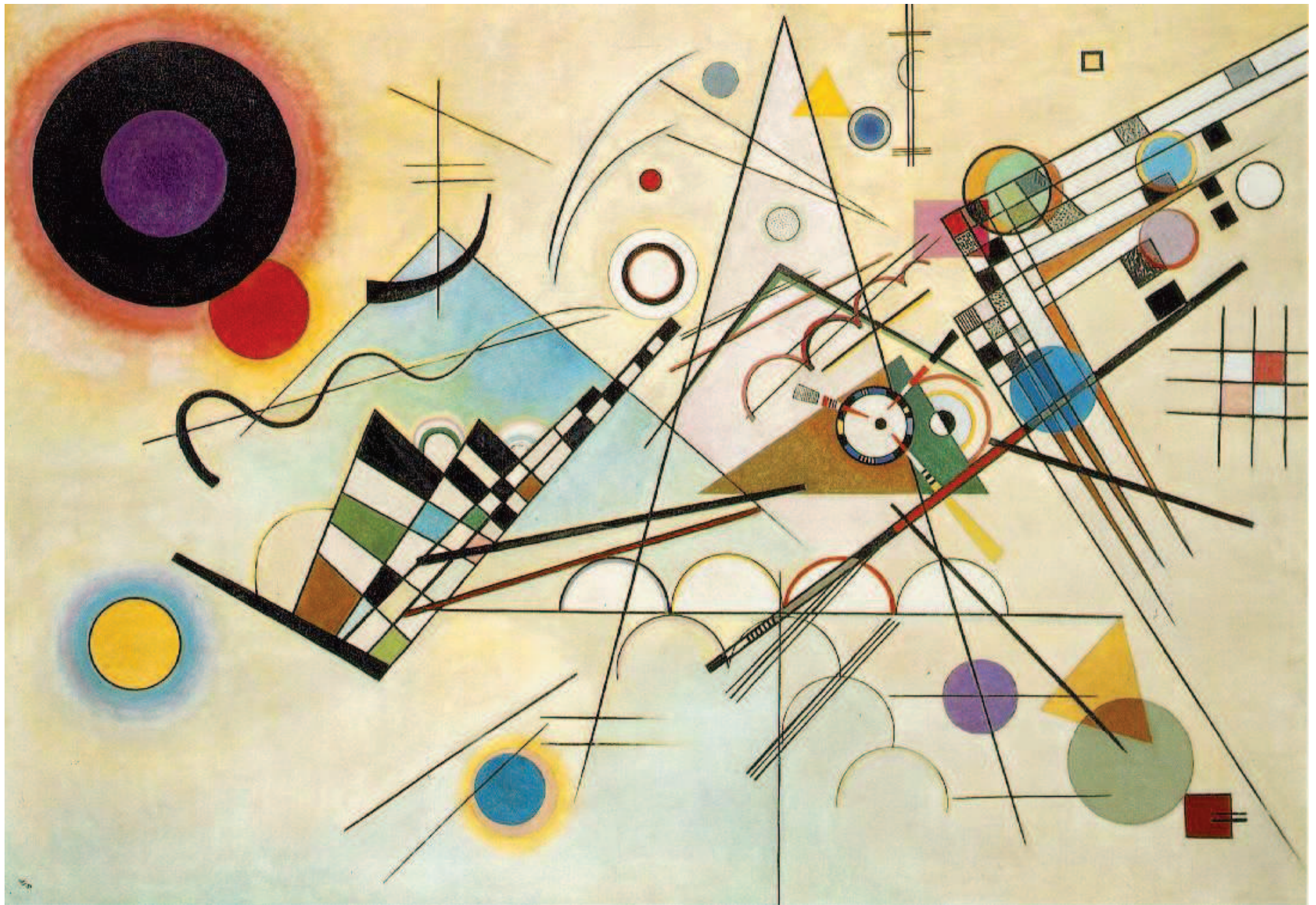
8. La Abstracción

8.2. Wassily Kandinsky

Arco negro (1912)

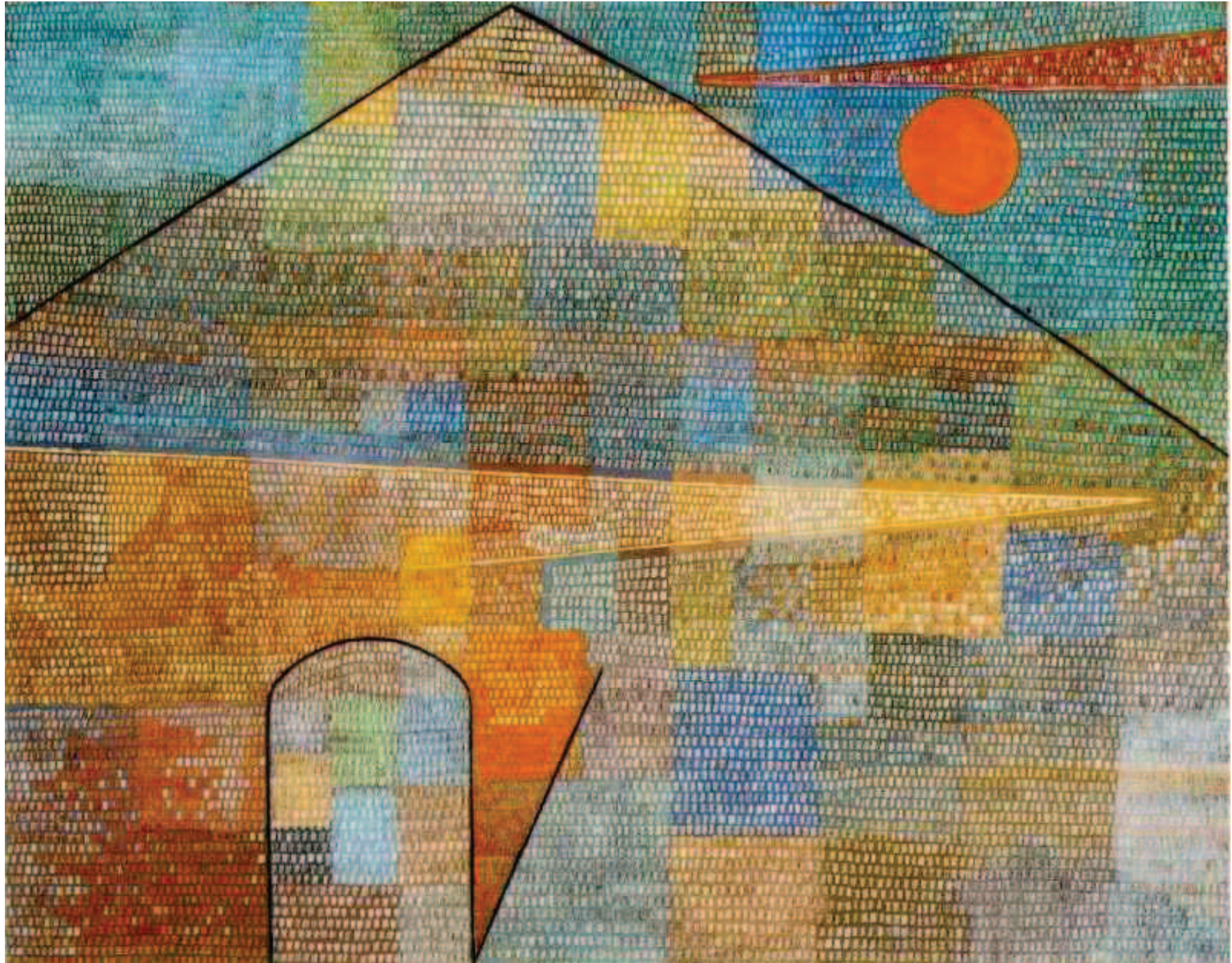
Composición VIII (1923)

8. La Abstracción

8.3. Paul Klee

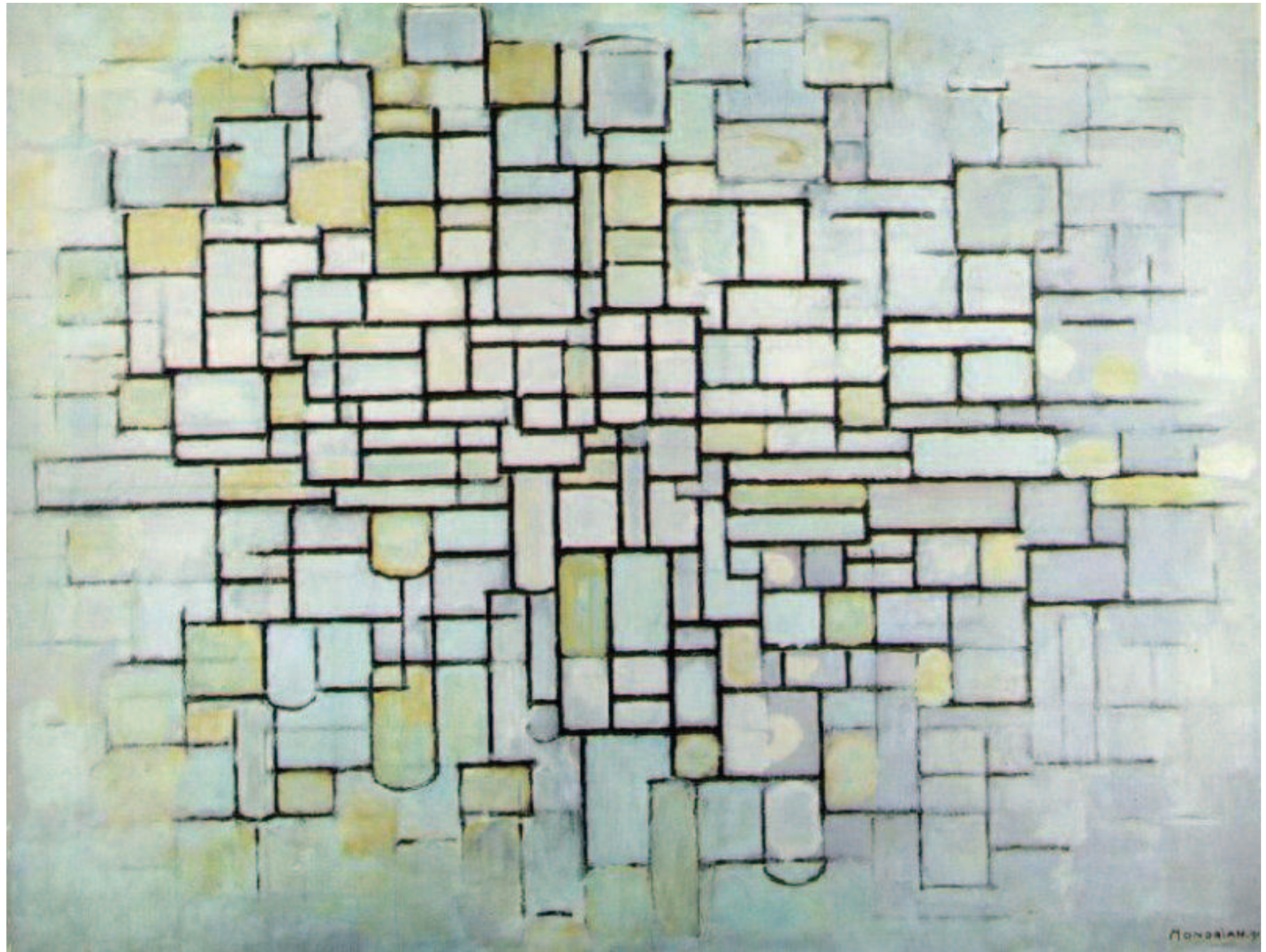
El Parnaso (1932)

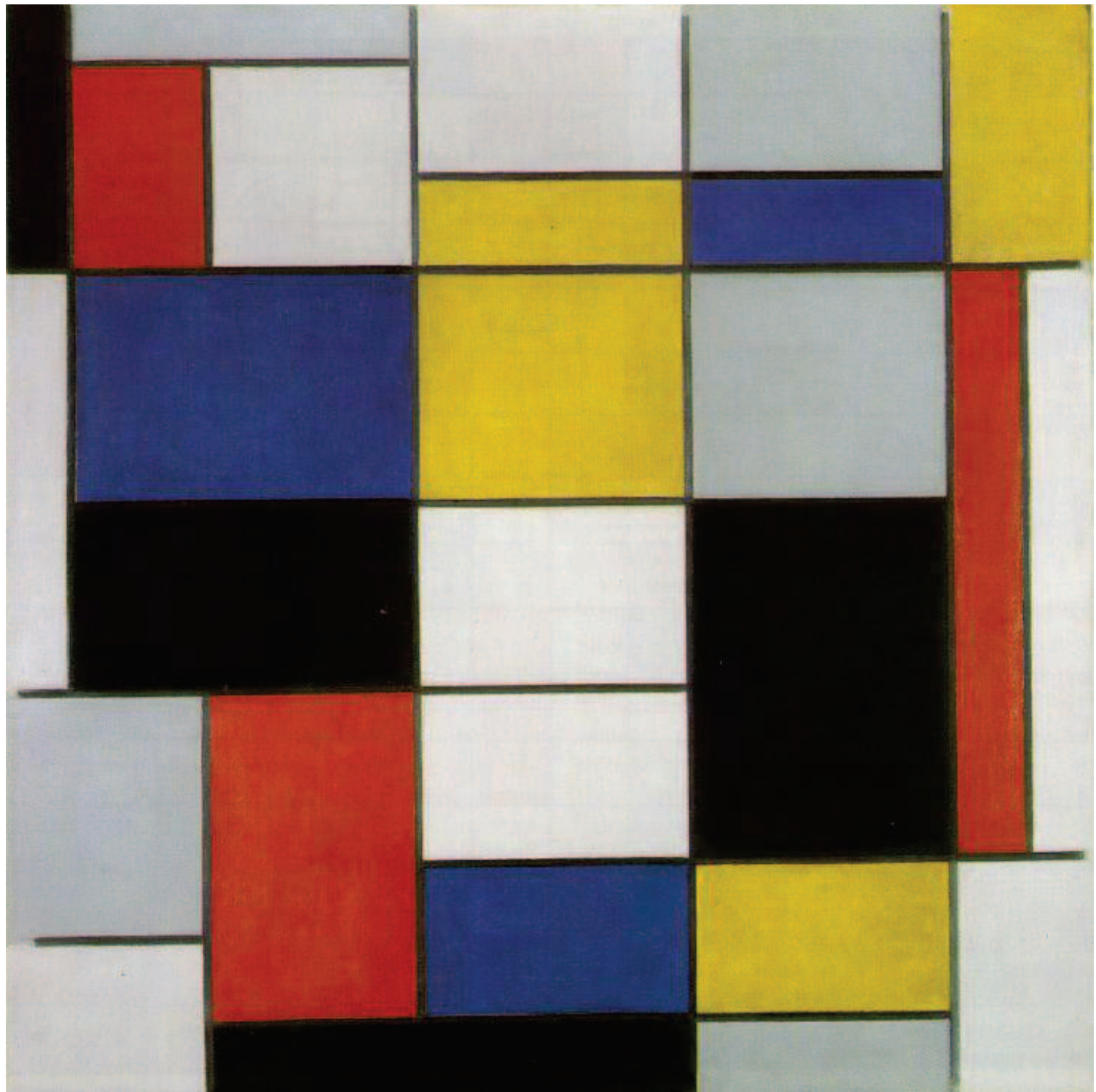
8. La Abstracción

8.4. El Constructivismo o Neoplasticismo de “De Stijl”: Piet Mondrian

Composición No. II (1913)

Composición A
(1920)

8. La Abstracción

8.5. Otras corrientes de la Abstracción

8. La Abstracción

8.5. Otras corrientes de la Abstracción

A) Los Pintores Matéricos:

Antoni Tàpies

Cruz y tierra
(1975)

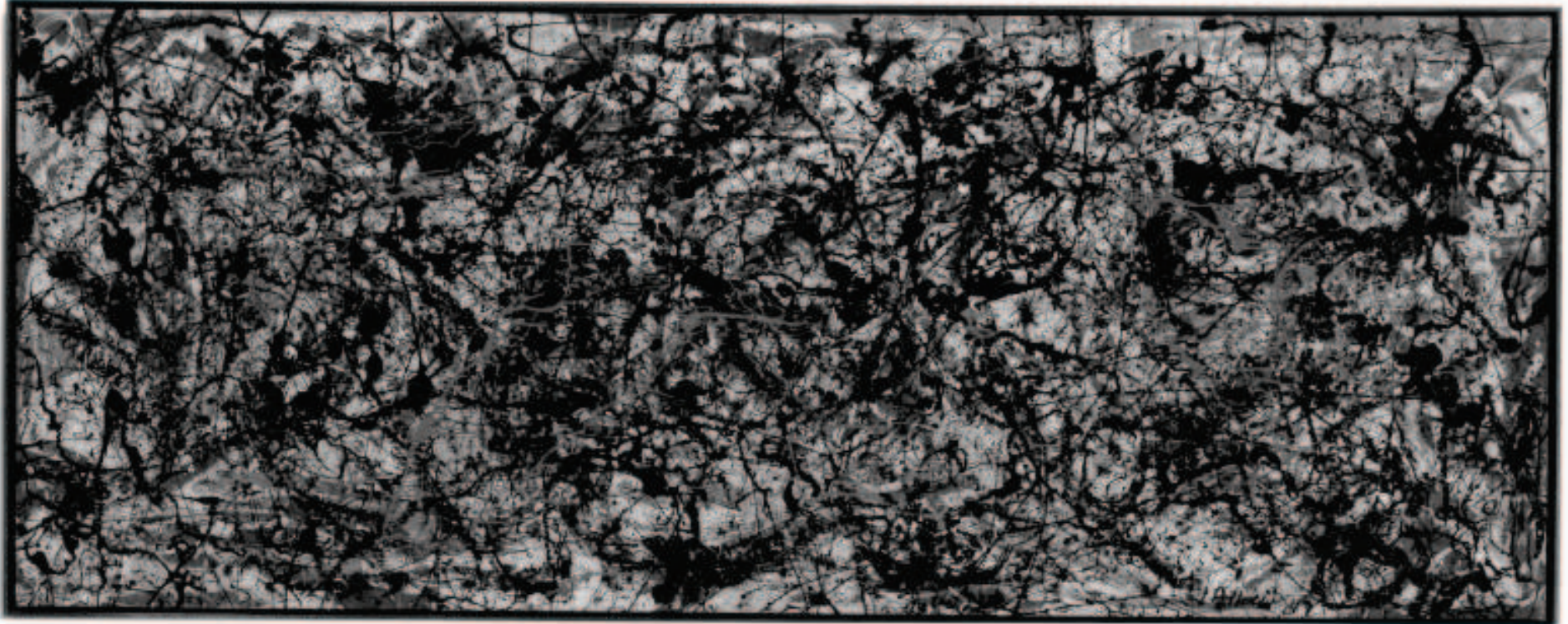
8. La Abstracción

8.5. Otras corrientes de la Abstracción

B) Los Tachistas

Jackson Pollock

Lucifer (1947)

8. La Abstracción

8.5. Otras corrientes de la Abstracción

C) El Rayonismo:

Mikhail Larionov

Rayonismo azul
(1913-14)

