

Profesora: Clara Eder

Materia: Historia del Arte

Vanguardias históricas.

PALABRAS CLAVE:

PROCEDIMIENTO PLÁSTICO O FORMAL: Es el “como” está hecha la obra, técnicas, materiales, paleta de colores.

ESTILO: se refiere a los procedimientos formales que pueden reconocerse en una obra, aquellos que se repiten y reiteran generando una identidad.

MOVIMIENTO: es el conjunto de elementos que permiten ubicar una obra en un contexto filosófico, literario y de estilo.

MIMESIS: reproducción de la naturaleza lo más fiel posible, buscando imitarla.

TEMA: es “el que” de la obra, su significado.

MANIFIESTO: Escrito breve que un grupo o movimiento político, religioso, filosófico, artístico o literario dirige a la opinión pública para exponer y defender su programa de acción considerado revolucionario o novedoso con respecto a lo establecido anteriormente.

VANGUARDIA: en el combate, este término se utilizaba para designar al grupo que iba al frente, aquellos que se adelantaban. En el arte va a implicar a aquellas manifestaciones que intenten la novedad, que planteen una crisis con lo pasado, ESTRATEGIA DE AVANZADA.

COTEXTO HISTÓRICO

Hasta principios del siglo XX, la representación del espacio en la pintura buscaba imitar lo más fiel posible la realidad, para lo cual contaban los artistas, con la perspectiva a un punto fuga. Con esta técnica diagramaban sus cuadros, fugando las líneas de los objetos representados, de manera imaginaria, a un punto que se hallaba en el fondo y al centro de la obra.

Con la aparición de la fotografía y las posibilidades que esta brindó, pudieron empezar a pensar en nuevos puntos de vista para sus obras, cambiando este único punto de fuga que implicaba un único punto de vista, generando nuevas visiones y nuevos espacios en los cuadros. Como ejemplo de esto podemos ver las obras de Degas, que partía de fotografías para realizarlos.

Nuestro tan conocido Van Gogh fue más allá y colocó en una misma pintura varios puntos de fuga, a diferentes alturas, su Colega Cézanne conceptualizó la noción de espacio, al darse cuenta de que los artistas no copiaban la naturaleza, sino más bien la INTERPRETABAN, y a partir de esto, pudo relacionar formas cotidianas como una manzana o una montaña a formas geométricas simples que le permitían representar en sueltas pinceladas aquello que veía.

Fernand Leger planteó que todo color era una luz, y que el uso de uno u otro color en un espacio podía alterar nuestra percepción de su tamaño.

Estas transformaciones de lo que podemos llamar ESPACIO PLÁSTICO, generan las condiciones necesarias para el surgimiento de las VANGUARDIAS EUROPEAS. Estas últimas se caracterizaron por la AUTODEFINICION del artista o movimiento que encararon y también por los reiterados intentos de desestabilizar la esfera artística, y por generar una ruptura con la TRADICIÓN MIMÉTICA, que permitiera un NUEVO MODO DE REPRESENTACIÓN.

EL ARTE deja de tener la obligación de representar al mundo, para pasar a representarse a sí mismo, esto quiere decir que se pone el foco de atención en los elementos plásticos puros (formas, colores, líneas, punto, textura) y sus múltiples maneras de combinarlos y las diferentes posibilidades que estos brindan.

El concepto de NUEVO se vuelve fundamental en el surgimiento de las vanguardias, aplicándolo a los materiales, los procedimientos y los temas. Asociada a lo nuevo, viene la palabra ORIGINALIDAD, ya que lo nuevo hace que la vanguardia no sea algo que repite, sino que sea original. Esta nueva postura invita al artista a mirar al mundo con ojos de niño.

Las vanguardias buscan satisfacer la necesidad de recomponer la relación entre arte y vida social que en ese momento estaba debilitada, debido a que en el siglo XIX el arte había ganado autonomía, perdiendo su nexos con la sociedad.

VANGUARDIAS:

FAUVISMO: se proclamaron, no como vanguardia, sino más bien como un grupo de jóvenes pintores, y pintan con inmediatez, no realizan textos ni autorreferencia. Su nombre significa Fiera, ya que buscaban expresar el sentimiento puro, instintivo. Surge en Francia en 1911, tienen influencia de Van Gogh y Gauguin.

Representante de este movimiento es Matisse, con obras como por ejemplo: "Retrato con raya verde", "Interior Rojo".

EXPRESIONISMO ALEMAN: a partir de la obra "El grito" de Edward Munch aparecen este grupo de jóvenes que utilizan colores saturados y muchas manchas. Utilizan también las técnicas del grabado para tener mayor alcance.

Hay 2 variantes de esta vanguardia:

- **Die Brücke** (El Puente) usan los colores saturados directos del tubo de pintura, contornos gruesos, uso de contrastes de opuestos complementarios (rojo y verde, azul y naranja, violeta y amarillo). Representantes: Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel.
- **El Jinete Azul:** La relevancia estaba puesta en las formas y colores. Sus representantes eran Vasili Kandinsky, Paul Klee, Marc Franz.

CUBISMO: implica poder ver al objeto desde diferentes puntos de vista, recorrerlo y plasmar esos puntos de vista diferentes en un plano. Pablo Picasso es uno de sus representantes, así también como Georges Braque y Robert Delaunay.

FUTURISMO: Proveniente de Italia, tenían un manifiesto redactado por Marinetti. Algunos de sus referentes es Umberto Boccioni, Carlo Carrá o Giacomo Balla.

Tomaban como modelo las máquinas, la fuerza, la rapidez. Buscaban la impresión de dinamismo en sus obras.

NEOPLASTICISMO: sus referentes son Piet Mondrian y Theo van Doesburg. Plantean que los colores básicos son lo “real” (colores primarios, negro, blanco y grises), hay una necesidad de recrear con los elementos plásticos puros.

SUPREMATISMO: en el año 1915 Kazimir Malevitch publica el manifiesto. En esta vanguardia se dejan de lado los referentes pictóricos y los datos externos, para darle protagonismo a los elementos plásticos puros. Se pretende la universalización de la percepción. Buscaban apartarse de lo figurativo ya que para ellos la única realidad eran las formas plásticas puras y geométricas

CONSTRUCTIVISMO RUSO: Surge en Rusia en 1914, buscando generar una nueva estética funcionalista, logrado el contacto entre arte y vida, porque para esta vanguardia, el arte debía ser utilitario, debía servir a la sociedad.

implicaba el uso de elementos plásticos puros en algo que excede a la pintura, como monumentos, esculturas, arquitectura.

Su representante fue Vladimir Tatlin.

SURREALISMO: Sacan el primer manifiesto en 1924. Buscaban explorar los límites de la imaginación, surge en Francia en torno a la personalidad del poeta André Breton.

Estaban en contra de la lógica, hacen presente al inconsciente en las obras y mezclan 2 realidades diferentes.

Algunos de sus referentes son: Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray (que incursionó en la fotografía)

DADAÍSMO: surge en 1916 con Marcel Duchamp y su nuevo concepto de obra, los ready mades. Ahora el artista es un operador que toma, recompone, piensa, señala. Señala un objeto y lo concibe como obra.

El Dadaísmo buscaba volver a la nada sustancial y desde ahí proponer todo, era una crítica al sistema artístico burgués. Proponen el azar como forma de creación. Dadá n quería decir nada y podía significar todo. Buscaba generar un SHOCK en los espectadores.

El manifiesto de este movimiento los escribió Tristán Tzara. Además de Duchamp, otro de sus representantes fue Hugo Ball.