

El arte del siglo XX y XXI.

◆ Arquitectura:

- La vivienda va a adquirir gran importancia en las grandes urbes, cuya función principal, la habitabilidad va a sobresalir sobre las funciones secundarias como la ornamentación o el buen aspecto, por eso lo importante va a ser la distribución interior. También destacarán los espacios populares.

- El principal movimiento arquitectónico de esta época va a ser el **racionalismo**, donde en los edificios se va a buscar la simplicidad de las formas (cuadrados, cubos, conos, cilindros,...), porque lo más importante va a ser la función que va a cumplir, o sea para lo que se hace y quién lo va a habitar. Aquí destaca Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret) en Francia que va a hacer casas aisladas del suelo, con techos aprovechados para jardín, solarium, piscina,..., con grandes ventanales longitudinales, plantas libres gracias a pilares para distribuirlos según las necesidades; al principio era muy cubista, por ejemplo en **La villa Saboya, Poissy**, pero luego va a modular los volúmenes, dándole movimiento a las formas como en **Nôtre Dame du Haut, iglesia de Ronchamp**.

- Otra escuela fue la **Bauhaus** en Alemania que pretendía fusionar todas las artes, por tanto se diseña e investiga todo lo relacionado con la industria, mobiliario, lámparas, útiles,... y la arquitectura se va a ceñir a cada necesidad concreta. Van a destacar, sobre todo, sus grandes ventanales donde se ve la estructura interior y, a veces, las fachadas posteriores. Resaltan Walter Gropius con **Las oficinas de la fábrica Fagus y su casa** y Ludwig Mies van der Rohe que hace **el edificio Seagram, Nueva York y el pabellón alemán para la Expo 1929 en Barcelona, la casa Farnsworth y decoración de la escuela de la Bauhaus**.

- En América surge la **arquitectura orgánica** que también es racionalista, pero va a integrar el edificio dentro del ambiente natural, en el paisaje y siempre considerando las características de la persona o grupo a quien va destinado. El principal arquitecto va a ser Frank Lloyd Wright con **el Museo Solomon Guggenheim, Nueva York y La Casa sobre la Cascada, o casa de Edgar Kaufman.**

- La **arquitectura de la postguerra** va a exigir la reconstrucción de muchas ciudades, por ejemplo Rotterdam, también va a internacionalizarse más el estilo arquitectónico llegando a Brasil, México, ..., por ejemplo cabe destacar a Oscar Niemeyer y Lucio Costa que construyeron **Brasilia** y en España sobresalen Saenz de Oiza con **Las Torres Blancas y el Santuario de Aránzazu** y Miguel Fisac que hace **una de las iglesias de Alcobendas**. En Italia sobresale Pier Luigi Nervi con la **Iglesia de San Anselmo, EE.UU. y El Palacete del Deporte, Roma**. En Escandinavia estaría Alvar Aalto con **el Politécnico, Helsinki, Finlandia y la Ópera, Essen, Alemania.**

- Posteriormente han surgido algunos cambios como el **Nuevo Brutalismo** llamado así porque emplea los materiales más en bruto, más sin manipular, aquí destacan Alison y Peter Smithson, que hicieron **la Escuela de Hunstanton, Norfolk y el Robin Hood Gardens, Londres.**

- También está el **Metabolismo japonés** que mezcla el estilo moderno con el tradicional japonés (con grandes infraestructuras, donde existen diferentes edificios según las necesidades y que pueden desmontarse), aquí está Arata Isozaki con **el Palacio de Deportes de San Jordi, Barcelona y el Domus Museo interactivo del hombre, A Coruña.**

- Surgió también la **Arquitectura Pop** inspirada mucho en los comics, con el **Instituto de la Imagen y Sonido en Holanda** de Jaap Drupsteen, pero Las Vegas será la ciudad más representativa con edificios-anuncios. Sobresaliendo Robert Venturi con **El Hall de la Fama**.

- Del movimiento postmoderno que es muy ecléctico mezclando diversas tendencias arquitectónicas históricas, lo decorativo y lo monumental, en España destaca Ricardo Bofill con **Los Espacios de Abraxas, Marne la Vallée, París, el Hotel Vela** y Rafael Moneo con **El Museo Nacional de Arte Romano, Mérida y la Estación de Atocha, Madrid** y Santiago Calatrava con **La Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, El Auditorio de Tenerife, La Estación de Oriente, Lisboa** en Inglaterra destaca Norman Foster con **la Torre Swiss Re, London, la Torre de Caja Madrid, Madrid y el viaducto de Millau, Francia**.

◆ **Pintura y escultura:**

- Al igual que en siglo XIX van a surgir diferentes corrientes. Va a ser la época de los ismos:

- **Fauvismo:** Su nombre surge del crítico Louis Vauxcelles que da el apelativo peyorativo de fauves (fieras en francés) a los pintores que en el Salón de Otoño de 1905 se distinguían por su violencia cromática. Para ellos lo importante es la exaltación del color, que lo utilizan con absoluta libertad, incluso independizándolo del objeto (pueden pintar un caballo verde, árboles policromos,...), lo utilizan en tonos puros y sin modelado de luces y sombras, para respetar el objeto que se perdería entre tanta arbitrariedad colorista, se van a recuperar los contornos. Sobresalen Henri Matisse con **Armonía en rojo, los postres y Danza** y André Derain con **El puente de Westminster y London Bridge**.

- **Cubismo:** En esta corriente se va a reconstruir la estructura de los objetos y del espacio como una trama geométrica: cubos, esferas, conos, cilindros, etc, intentando que se vean desde diferentes puntos de vista; también Louis Vauxcelles en el Salón de los Independientes de 1909 va a hablar de “los caprichos cúbicos”, dándole el nombre a este movimiento. Sus tonos van a irse apagando hacia los grises, pardos, verdes suaves, ... El punto de partida fue el cuadro **Las señoritas de Avignon** de Pablo Picasso que se inspiró en la escultura ibérica y en máscaras africanas para hacer este cuadro y **el Guernika** y otro autor fue Georges Braque con **Naturaleza muerta con naipes** y Juan Gris con **Señor en el café, Retrato de Josette y Copas, periódico y botella de vino**.

En la escultura cubista se van a mezclar diferentes materiales, incluso de desecho y, a veces, se asemejan a collages, dándole mucha importancia a los huecos y vacíos en alternancia con la protuberancia. Destaca Alexander Archipenko con **Pierrot-Carrousel, Torso con cabeza, Mujer con ropajes plegados** y Pablo Gargallo con **Greta Garbo, Arlequín**.

- **Expresionismo:** Los colores van tornándose más oscuros, incluido el negro y dando una intensidad a las siluetas, pero a través de imágenes atormentadas que reflejan el sentimiento de angustia e incertidumbre. Es un arte que busca la expresión de lo interior. Sobresalen Edvard Munch con **Ansiedad y El grito**, Oskar Kokoschka con **La novia del viento y Nostalgia** y Amadeo Modigliani con **Desnudo sentado y Jeanne Hébuterne**. En España destaca José Gutiérrez Solana con **Tertulia en el café Pombo** e Ignacio Zuloaga con **Semana Santa**.

En la escultura expresionista se van a buscar, sobre todo, la intensidad expresiva de las deformaciones y el vitalismo de los gestos crispados, destacando Constantin Brancusi con **Pájaro en el espacio y Rostro** y Pablo Gargallo con **El gran profeta** y Zadkine con **El grito**.

- **Futurismo:** Intentan expresar el dinamismo y movimiento de la vida moderna, de la industrialización, la mecanización,...Tratan de captar el paso del tiempo en las fases sucesivas de un movimiento o de los propios sentimientos. Destaca Giacomo Balla con **Las manos del violinista y Chica corriendo en el balcón** y Gino Severini con **Bailarina en azul**.

La escultura futurista según Umberto Boccioni debe hacer vivir a los objetos, de este artista es **Formas únicas de continuidad en el espacio**.

- **Dadaísmo:** Para ellos lo principal era rebelarse contra lo establecido, su arte es un ataque contra todo lo que suponga orden, se burla de lo academicista, destruyendo esquemas, ironizando, buscando la provocación. De manera absurda, en un diccionario abierto al azar encontraron la voz infantil “dadá”, y con ella bautizaron al grupo. Utilizan diferentes materiales incluso de la basura. Sobresalen Francis Picabia con sus máquinas en las que se burla de la ciencia por ejemplo como **Parada amorosa** y Marcel Duchamp con **LHOOQ**.

Sus esculturas también escandalizan como por ejemplo **La fuente** de Marcel Duchamp que también hace **Un rumor secreto** y de Raoul Hausmann está **La cabeza mecánica**.

Man Ray es otro autor dadá con **Lágrimas y Violonchelo**.

- **Surrealismo:** Se van a centrar en plasmar escenas oníricas, en la libre asociación de ideas, vivencias instintivas, lo inconsciente, los símbolos. Destacan Salvador Dalí con **La persistencia de la memoria, El gran masturbador, Muchacha en la ventana y Cristo de San Juan de la Cruz**, Joan Miró con **Mujer, pájaro y estrella**, también sobresalen Marc Chagall con **Yo y la aldea y La guerra** y Rene Magritte con **El falso espejo, Los amantes, La llave del campo, Espejo**.

En la escultura surrealista sobresale Alberto Giacometti con **Palacio a las cuatro de la mañana**.

- **Pintura abstracta:** Se va a buscar la fuerza expresiva en la forma, las combinaciones de color, ni se parte de la realidad, ni se pretende llegar a ella. Destacaría Wassily Kandinsky con **Líneas radicales , Amarillo, rojo y azul y Duro y blando**.

Dentro del constructivismo o neoplasticismo donde se utilizan los colores primarios (rojo, amarillo y azul) dispuestos en franjas delimitadas por líneas horizontales y verticales y luego horizontales, estaría Piet Mondrian con su **Composición con rojo, amarillo y azul**.

Otra subcorriente es el suprematismo que postulaba la simplicidad de las formas y el uso restringido del color, aquí destaca Kasimir Malévitch con **Pintura suprematista**.

Dentro del informalismo o expresionismo abstracto donde no tiene importancia la estructura ni la organización de la composición, ni la elaboración racional de la obra, lo clave es que no existen formas reconocibles y que usan diferentes técnicas y mezclas de pintura con otros materiales: yeso, arena, arpillera,..., sobresaldría Jackson Pollock con **Senderos ondulantes y Galaxia** y Mark Rothko con **Sin título** y Antoni Tàpies con **Pintura abstracta**, también

destacan Antonio Saura con **Brigitte Bardot** y **Retrato imaginario de Felipe II** y Zóbel con **Jardín seco**, **Invierno húmedo** y **Eternamente**.

En la escultura abstracta se buscan las formas sin apoyo en la realidad, destacando Eduardo Chillida con **Sirena varada** y **Peine de los vientos** y **Elogio del Horizonte**.

- **Muralismo:** Desarrollan un realismo expresivo normalmente con temas sociales y políticos. Sobresalen David Alfonso Siqueiros con **La fuerzas revolucionarias**, **Museo Nacional de México**, y Diego Rivera con **El hombre controlador del Universo**, **Palacio de Bellas Artes de México** y **El mercado de Tenochtitlan**, **Palacio Nacional de México**. Se casó con Frida Kahlo que es más surrealista con **La columna rota** y **Mi nacimiento**.
- **Neofiguración:** Se recupera la representación de figuras. Aquí destaca Francis Bacon con sus figuras atormentadas que se distorsionan en un desgarrador patetismo con **Figura sentada**.
- **Pop art:** Se convierte en un medio de expresión de la sociedad de consumo. Destaca Andy Warhol con sus serigrafías y variaciones fotográficas de un mismo tema como el de **Marilyn Monroe** y **Lata de sopa Campbell's** y también está Roy Lichtenstein que suele ampliar viñetas de comics como por ejemplo **Drownig girl** y **Sin esperanza**.
- **Hiperrealismo:** Pretenden reproducir la realidad con la misma fidelidad o mayor que una fotografía. De esta corriente es Antonio López con **La gran vía madrileña** y **Lavabo**.

- **Arte conceptual:** Se ensayan nuevos lenguajes plásticos y lo importante es la idea, el concepto. Sus obras normalmente son efímeras y no pueden tener poseedor. Aquí está Christo Javacheff que envuelve o empaqueta grandes monumentos, edificios, rodea de telas las islas, etc. como en **Surrounded islands, Miami, Bahía de Biscayne, el Reichstag, Alemania.**

Dentro del arte conceptual está el Earth art o Land art que modifica la Naturaleza como **La Spiral Jetty** de Robert Smithson quien en el Gran Lago Salado de Utah crea una inmensa espiral de arena y rocas.

- En el **Happening** (acontecimiento, suceso) se pretende provocar artificialmente una situación que desencadene una reacción espontánea en los espectadores y los obligue a participar; entonces se toman fotos, pelis,...
- **Arte povera:** Mezcla materiales humildes, sin ninguna elaboración: leña, tierra, hierba, piedras,... Destaca Giovanni Anselmo con **Sin título.**
- **Arte cinético y op art:** Conlleva movimiento, no representarlo necesariamente, sino que la obra tenga movimiento real o lo parezca, a veces a través de la luz o efectos ópticos. Destacarían pintores como Eusebio Sempere con **Sin título y Móvil de acero** y Jeffrey Steele con **Lavolta** y Víctor Vasarely con **Marsan.**

Como escultor tenemos a Alexander Calder con **Móvil.**

- **Nueva abstracción:** Aquí destaca Miguel Barceló con **Big Spanien dinner y Cúpula del Palacio de las Naciones, Ginebra.**

- **Minimalismo:** Deriva de las experiencias geométricas, donde las formas son muy simples.
- **Body art:** Hoy día tienen su importancia los pearcing, tatuajes, escarificación, etc.
- **Graffiti:** Hay verdaderos artistas que muestran su arte de esta manera.
- **Fernando Botero (1978):** No sabría donde encuadrarlo, pero por la originalidad de sus pinturas y estatuas de gorditos y gorditas, merece la pena nombrarlo, pintó **El baño.**
- **Maurits Cornelis Escher:** Artista gráfico, de lo imposible, vemos **Relatividad, Autorretrato y Manos que pintan y Cascada.**