

UNIDAD 4: LA EDAD CONTEMPORÁNEA.

TEMA 12: LA PINTURA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

1- CONTEXTO HISTÓRICO: Durante el siglo XX se produce un proceso de aceleración histórica, con grandes cambios que afectan a todos los ámbitos.

Durante la primera mitad de siglo, recordar algunos acontecimientos de gran magnitud como la Primera y Segunda Guerras Mundiales (1914-1918 y 1939-1945); la Revolución Rusa (1917); el Crack del 29 y la Depresión de los años 30, el ascenso del fascismo italiano y del nazismo alemán o la Revolución Comunista en China.

También en el campo de la ciencia y la tecnología habrá espectaculares avances, como la aviación o la bomba atómica.

Todos estos hechos provocarán un cambio de mentalidad, en la que se instala la creencia de que todo lo pasado debía ser revisado.

2- LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS:

2.1- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS: La crisis de pensamiento de la que hemos hablado antes afectará también al mundo artístico, lo que explica la aparición de nuevos planteamientos artísticos, a menudo cortos en el tiempo, pero de gran fuerza innovadora: son las llamadas vanguardias artísticas.

Todas compartían el deseo de romper con la tradición artística pasada y la gran fuerza innovadora, aunque las diferencias entre ellas fueron radicales.

2.2- LA PINTURA VANGUARDISTA:

2.2.1- EL FAUVISMO: Vanguardia artística que surge en París de la mano de un grupo de artistas amigos que expusieron sus obras en el Salón de Otoño de 1905. El término "fauves" (fieras) se lo aplicó el crítico de arte Louis Vauxcelles y ellos lo adoptaron como seña de identidad. Sus características son:

- Aplicación arbitraria y subjetiva del color, plano y muy contrastado.
- Reducción de los elementos del cuadro a sus formas esenciales.
- Desinterés por reflejar la realidad en sus obras. Reivindican la desvinculación de la pintura con respecto a la realidad.
- Poco interés por la perspectiva.

El autor fauvista más emblemático fue:

- **HENRI MATISSE** (1869-1954): Ejerció un claro liderazgo en el grupo y mantuvo los planteamientos fauvistas hasta el final. Su obra más emblemática es **LA RAYA VERDE** (libro, pág. 364-365). También podemos destacar **LA DANZA**, obra que ejemplifica el tratamiento de la figura humana de Matisse, que logra plasmar visualmente el concepto de danza.

2.2.2- EL CUBISMO: Movimiento de vanguardia creado por dos artistas, Pablo Ruiz Picasso y Georges Braque, y completado por un tercero, Juan Gris. Su origen se encuentra en "Las Señoritas de Avignon", cuadro de Picasso pintado en 1914, aunque su precedente más inmediato está en la pintura de Cézanne, aunque también busca su inspiración en las culturas prehistóricas y africanas. El término "Cubismo" parte de la crítica que Louis Vauxcelles hizo a las obras del movimiento. Sus características son las siguientes:

- Renuncia de la concepción tradicional de la pintura como representación de la realidad, que es sustituida por una visión más intelectual: la realidad no es lo que se ve, sino lo que se sabe de ella.
- Todos los motivos del cuadro son reducidos a formas geométricas elementales.
- El contenido del cuadro es irrelevante; son obras en las que importa la forma y no el mensaje.
- Se rechaza la perspectiva.
- Se multiplican los puntos de vista, ofreciendo un mismo elemento de frente y de perfil, así como el mismo elemento en momentos distintos.

Entre los pintores cubistas destacaremos a

- **PABLO RUIZ PICASSO** (1881-1973). Libro pág. 366 a 371. Entre sus obras, destacar **LAS SEÑORITAS DE AVIGNON**, considerada la obra que marca el inicio del movimiento y que representa una escena que se desarrolla en un prostíbulo barcelonés, (libro, pág. 367) y **EL GUERNICA**, obra cumbre de Picasso, encargado por el gobierno republicano en plena Guerra Civil Española para el pabellón de España en la Exposición Universal de

París, y que representa el bombardeo que sufrió la ciudad vasca de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana (libro, pág. 370-371).

2.2.3- LA PINTURA ABSTRACTA: Aunque el proceso de disolución de las formas se había iniciado antes del siglo XX, la Abstracción, como movimiento, arranca entre 1910 y 1917, años en los que un grupo de artistas dio el paso definitivo hacia la misma. Es un movimiento que se ha mantenido hasta nuestros días, con dos tendencias:

A- La Abstracción cromática: manchas de color de formas libres, como transmisoras de emociones.

B La Abstracción geométrica: en la que los colores son sometidos a una ordenación mediante formas geométricas.

En ambos casos, coinciden las siguientes características:

- Desvincular la obra pictórica de la realidad.
- Descomponer las formas.
- Traducir emociones y sentimientos a través de las formas geométricas y los colores.

La figura más destacada del movimiento fue

- **VASILY KANDINSKY** (1866-1944), pintor de origen ruso, también músico y teórico del arte. Se inició en el Expresionismo y fue cofundador del movimiento "Der Blaue Reiter" ("El Jinete Azul"). Sin embargo, en 1910 ya realiza su primera obra abstracta. Su trayectoria artística pasó por la Abstracción cromática y la geométrica. Sus características particulares son las siguientes:

- Toda su obra mantiene estrechas vinculaciones con la música. Es música pintada.
- Las formas esenciales para el pintor son la recta y el círculo.
- El cuadro debe ser una relación de formas coloreadas y dibujadas y se debe independizar de sus contenidos descriptivos.

Destacar su obra **COMPOSICIÓN IV**, auténtica sinfonía de colores y formas, como si de una danza se tratara. (Libro, pág. 374-375).

2.2.4- EL SURREALISMO: El Surrealismo nace como movimiento literario en Francia, de la mano de André Breton, Paul Eluard y Louis Aragon. Sin embargo, lo que comenzó como corriente literaria acabó extendiéndose a todo el ámbito del arte, especialmente a la pintura. Todo el Surrealismo y, por tanto, la pintura, pretende ser un cauce para la expresión del subconsciente, libre de cualquier censura, en gran parte por influencia del psicoanálisis de Freud.

Sus precedentes más lejanos se encuentran en la obra de El Bosco y los grabados de Goya ("Los caprichos" y "Los disparates"), aunque sus influencias inmediatas procedían del Dadaísmo y de la pintura de De Chirico.

Formalmente, no es un estilo uniforme. Así encontramos surrealistas que utilizan la abstracción, como Joan Miró; y otros figurativos de dibujo clasicista, como Dalí. Lo que les une es el fin de la pintura: plasmar el mundo del subconsciente, de lo onírico, por medio de la expresión libre y espontánea sin el control de la razón ni su censura.

Como pintor surrealista, destacar

- **SALVADOR DALÍ** (1904-1988): Pintor catalán, nacido en Cadaqués. Marchó a Madrid donde entró en contacto en la Residencia de Estudiantes con la Generación del 27 (Lorca, Alberti, etc.) y con Luis Buñuel. Marchó a París, donde entró en el círculo de los surrealistas. Se enamoró de la mujer de Paul Eluard, Gala, y la convirtió en su musa, aunque fue expulsado del grupo por reaccionario. Entre las características de su pintura, además de las propias del Surrealismo, podemos destacar:

- Gran admirador de Rafael y de la pintura clásica, toma de la misma la gran calidad del dibujo y la aplicación rigurosa de la perspectiva.
- Él mismo denominó su estilo como "método de análisis paranoico-crítico", que consistía en una reinterpretación del mundo exterior, con objetos descontextualizados que cobran nuevo sentido en el cuadro.

Entre sus obras, destacar **EL GRAN MASTURBADOR**, donde plasma sus principales obsesiones: Gala, su padre y el sexo (libro, pág. 380-381) O **LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA**, donde aparecen claras referencias al paso del tiempo, a la pérdida de la vitalidad juvenil y a sus problemas sexuales.