

EVOLUCIÓN DE LAS ARTES FIGURATIVAS EN EL SIGLO XX

❖ MARCO HISTÓRICO

Las primeras vanguardias, las llamadas históricas, se desarrollan desde comienzos de siglo hasta la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo queda condicionado por las cesuras que imponen los enfrentamientos bélicos.

El siglo XX es un momento de crisis periódicas, de guerras, de grandes aportes científicos y del pensamiento. Comienza con la publicación en 1902 de La Interpretación de los sueños, de S. Freud, con una aportación revolucionaria del estudio del subconsciente humano, y con la definición de Teoría de la relatividad, en 1907, por Einstein, que desmontaba gran parte de la física tradicional. A partir de ahí se suceden con ritmo incesante, descubrimientos que han transformado profundamente la vida del hombre y de su concepción del mundo.

❖ CONCEPTO DE VANGUARDIA

Etimológicamente el término deriva del francés *avant-garde*, que designa, en el contexto militar, a un pelotón avanzado que realiza acciones de extrema dificultad. Las artes adoptaron este término para designar aquellas tendencias innovadoras que se oponían al academicismo establecido.

Las Vanguardias artísticas comparten entre sí los siguientes rasgos característicos:

- 1- proclaman sus ideas en intenciones mediante **manifiestos** escritos.
- 2- pretenden **destruir la imagen pictórica tradicional**. Rechazan los modelos tradicionales de representación y sus valores: perspectiva, modelado, claroscuro... niegan un modelo universal de belleza.
- 3- crean **nuevos lenguajes artísticos** alternativos.
- 4- estos nuevos lenguajes, difícilmente inteligibles y hasta herméticos, provocan un **divorcio con el gran público** pues exigen de éste un mayor esfuerzo intelectual para la comprensión de la obra.
- 5- proclaman la **autonomía del arte frente a la naturaleza**.
- 6- tienen una **vida efímera**, pero su influencia pervive en movimientos posteriores.

FAUVISMO

Tiene su más claro precedente en **Gauguin**, debido a su gusto por los colores y las superficies planas.

El término “*fauve*” (fiera) fue empleado despectivamente por el crítico Luis Vauxcelles, para describir la obra de ciertos pintores: **Matisse, Derain, Valminck**, que habían expuesto, en 1905, en el Salón de otoño.

El fauvismo, como movimiento artístico tuvo una vida efímera, pues tres años más arte sus componentes siguieron caminos individuales, aunque su huella fue extraordinaria.

Defendían que la pintura debía seguir el instinto del artista, expresando sus sentimientos, reivindicando de esta manera la autonomía absoluta de la obra de arte.

⊙ Como **características** del fauvismo podemos citar:

1- **afán decorativo**, al que supeditan la línea y el color

2- **violencia del color**, utilizado de forma arbitraria.

3- color aplicado en **manchas planas**, y desinterés por la apariencia tridimensional.

4- La **luz es la propia del color**, no hay focos.

5- figuración de **apariciencia un tanto primitiva**, de composiciones sencillas, con un tono amable y optimista.

⊙ **Contenidos**

Temas convencionales: bodegones, paisajes, interiores, figura humana, retratos

⊙ **Aspectos formales.**

Tiene sus antecedentes en Van Gogh, Gauguin, arte primitivo, arte japonés

Liberación del color y de la forma (relación con el Expresionismo)

Dibujo: línea marcada, a veces se independiza del color

Color: Puro, atrevido, violento. Sin relación con la realidad. Aplicado en grandes zonas. Sirve para definir formas y para expresar sentimientos.

Trata de eliminar la perspectiva, aunque no se consigue en todos los casos

⊙ **Pintores**

Los pintores fauvistas tienen, como grupo una cohesión efímera (1906-190?) en torno a la figura de Matisse, cabeza y motor del grupo.

Los fauvistas son individualistas, sólo algunos mantendrán la inspiración inicial, la mayoría evolucionarán a otros estilos

MATISSE: Crea el Fauvismo y encarna sus características, pureza de estructuras, utilización de colorido vibrante, figuras simplificadas, supresión de la perspectiva en algunas ocasiones

Madame Matisse

La danza

La mujer del sillón

DERAIN: Color puro, aplicado en líneas cortadas por medio de pinceladas rápidas e impetuosas, contornos simplificados. Pintura alegre y vitalista

El puente de Waterloo

VLAMINCK: Exaltado, color exuberante, se desliga del mundo real objetivo.

Árboles rojos

DUFY: Independiza el color y la forma

EXPRESIONISMO

El expresionismo, considerando como tal la primacía en la representación de lo “subjetivo” del artista, ha sido una actitud recurrente en la historia del arte. Toda obra que expresa un sentimiento íntimo, el estado de ánimo del autor es antecedente del movimiento expresionista, como sucede con las pinturas negras de Goya o la obra del postimpresionista Van Gogh.

No constituye, en sentido estricto un movimiento de vanguardia, pues sus límites cronológicos y geográficos son imprecisos. Crece de un centro unitario aunque su ubicación principal se produce en Alemania, país cuya tradición expresionista arranca en la Edad Media.

Junto al mundo germánico, aportan su contribución al expresionismo pintores de procedencia flamenca como **Ensor** (autor de las grotescas máscaras de carnaval), el francés Rouault (destacan sus temas religiosos), los españoles Novell o Solana (temas de muerte o toros), y sobre todo el noruego **Munch**, cuya obra *El Grito* (1893) es la que influye más directamente en el expresionismo germánico.

☉ Características comunes

- 1- primacía de la **expresión subjetiva del pintor**. El arte deja de considerarse una representación para convertirse en expresión del estado de ánimo, del instinto, de la voluntad.
- 2- esta expresión de lo subjetivo lleva a la **deformación, la exageración, la distorsión**.
- 3- **primacía de lo cromático**, pero no con un afán decorativo sino expresivo, tanto utilizando colores intensos y estridentes como colores oscuros, pardos o grises.
- 4- **pincelada violenta, empastada**, agresiva.
- 5- la **temática** tiende hacia lo prohibido, lo morboso, lo pervertido, lo sexual, lo agobiante. Consideran que la sociedad está enferma y corrompida, y denuncian la alienación dramática del hombre rodeado de un entorno agresivo.

☉ Antecedentes pictóricos:

Simbolismo pictórico: apertura a lo irreal, preferencia por lo indefinido, por la propia interioridad Füssli, Klimt, O.Redon, **Gauguin** y los Nabis

V. Van Gogh: pintor postimpresionista holandés que logra independizar la pintura de su función imitativa de la naturaleza para expresar con toda intensidad su desgarramiento interior

☉ Pintores expresionistas

EDUARD MUNCH: pintor noruego cuya producción ofrece una visión extraordinariamente pesimista del mundo. Sus temas claves son la soledad, la enfermedad, la incertidumbre

El grito.

JAMES ENSOR: pintor belga cuyos lienzos, de vigorosas pinceladas y empastes, presentan una acumulación alucinante de máscaras, calaveras y monstruos.

☉ Fases del Expresionismo.

Antes de la Primera Guerra Mundial.

Viena. Imperial y burguesa, larga tradición cultural, espléndida decadencia. Simboliza el final del viejo mundo

GUSTAV KLIMT: Cuadros suntuosos, ornamentales, de gran elegancia, fuerte carga erótica y morbosa bajo su apariencia decorativista

El beso

Eros y Thanatos

Danae

El friso de Betoven

EGON SCHIELE: Violencia provocativa, sentimiento de soledad figuras desnudas, contorsionadas, asimétricas

OSKAR KOKOSCHA: importante retratista Refleja los rasgos de carácter en los rasgos anatómicos. Pincelada gruesa, suelta, vigorosa.

El expresionismo alemán

1. El primer grupo expresionista se constituyó en Dresde en 1905, bajo la denominación **Die Brücke (El Puente)**, influido por Munich. Lo constituían un grupo de jóvenes estudiantes de arquitectura, sin formación académica pictórica, entre los que destacaban:

KIRCHNER, jefe del grupo, de estilo agresivo, con sus escenas urbanas agobiantes, su sensación de aislamiento, sus figuras alargadas, sus trazos angulosos

Cinco mujeres,

Retrato de Franz

Bañistas bajo los árboles.

NOLDE autor de obras religiosas de intensa expresividad vulgarizadora, como La Cena.

2. Un segundo grupo expresionista surgió en Munich en 1910, con un planteamiento menos agresivo pero más romántico y simbólico: es el **grupo Der Blaue Reiter (El Jinete Azul)** bajo la dirección del ruso **Kandinsky** (que por aquellos años derivó ya hacia la abstracción expresiva). Otros miembro del Jinete Azul fueron **Marc** (el sueño), que pintó una temática animalística, con colores simbólicos que le aproximan al Fauvismo, y **Klee** que, a veces practicó la abstracción y que, una vez

disuelto el grupo, perteneció como Kandinsky a la **Bauhaus**, escuela de arquitectura en que ambos desarrollaron una notable actividad pedagógica.

Estilísticamente no se trata de un grupo homogéneo. Lo que les une es el substrato teórico:

- a) Rechazo de todo arte imitativo de la realidad exterior.
- b) Desprecio de los valores de la vieja civilización occidental
- c) Asunción de la separación existente entre el artista y el mundo como algo típico del momento histórico que les tocó vivir, por eso su pintura no es violenta.
- d) Formalmente su pintura no emplea colores disonantes, trazos agresivos, distorsiones de la realidad, etc No intentan ir contra lo que les rodea sino ir más allá de la apariencia sensible llegar a la esencia de la realidad.

FRANZ MARC: Busca el sentimiento vital en los animales en libertad A medida que se acerca la guerra. Su pintura cambia, la naturaleza se muestra desagradable, los animales son tristes, incluso desaparecen, conviniéndose sus últimas telas en un choque de formas en movimiento. Muere en la Primera Guerra Mundial.

VASSILY KANDINSKY: Nacido en Rusia, desde 1900 estudia en Alemania. A su estilo inicial, fuertemente simbolista (hadas, princesas compuestas por manchas planas de color), suceden pinturas muy influidas por el arte popular, dominadas por la fuerza elemental del color (Período de Murnau 1908) Hacia 1909 comienza un proceso de depuración de la forma y de liberación del color que le llevará a la **abstracción** en 1910.

En esos mismos años sistematizará sus ideas en varios ensayos ("De lo espiritual en el arte", 1911). Hacia 1914 sus obras no figurativas se caracterizan por formas libres, turbulentas y dinámicas dentro de la línea de la Abstracción Lírica.

CUBISMO

Casi a la vez que el Fauvismo, surge otra vanguardia que construye un nuevo lenguaje desde una óptica radicalmente diferente.

1. Los cubistas se basan en la línea, la forma, el intelecto y el orden.
2. Como antecedentes podemos aludir al puntillismo de **Seurat** y a la obra racionalista de **Cezanne**, integrantes ambos en la tendencia metódica y ordenada del postimpresionismo.
3. El punto de partida suele situarse en **1907**, fecha en que **Picasso** acaba *Las Señoritas de Avignon* que sienta las bases del nuevo lenguaje, y **Braque** pinta una serie de paisajes *Casas de L'Estaque*, inspiradas en Cezanne.
4. El término cubismo procede del crítico Luis Vauxcelles que decía, refiriéndose a la obra de Braque, que parecían cubos.

☉ Las **características** del cubismo son:

1- Es una **pintura intelectualista** que trata de plasmar las cosas no como las vemos sino como sabemos que son, con un esencia geométrica, olvidando emociones y sentimientos.

2- Reduce las formas y los volúmenes a sus esquemas geométricos básicos. Para ello **descompone los objetos** a los que representa en **visión simultánea** que sintetiza diferentes puntos de vista.

3- Recupera la línea y los planos y elimina la perspectiva renunciando a la ficción del espacio y del modelado.

4- En un primer momento **simplifica el color** en una visión casi monocroma de tonos neutros castaños, grises y pardos. A partir de 1912, comienzan a utilizar otros materiales – periódicos, etiquetas...- insólitos hasta el momento para un cuadro: los collages.

Los creadores del cubismo son Picasso y Braque, pero otros pintores y escultores incorporan sus ideas artísticas:

JUAN GRIS (español) desarrolla de forma más estricta e intelectual que sus propios creadores, en obras (varias Naturalezas muertas, por ejemplo) en que resulta muy difícil reconocer los objetos.

DELONAY crea el **cubismo Órfico** recuperando la sensibilidad del color en obras próximas a la abstracción.

FERDINAND LEGER, se especializa en la pintura de obreros y máquinas (los constructores): simplifica las formas al modo cubista pero las recompone con apariencia volumétrica, profundidad que acentúa mediante el empleo de colores brillantes: combina el cubismo y el realismo.

ARCHIPENKO o el español **GARGALLO** (*El profeta*), aplicaban los principios cubistas a la **escultura**.

FUTURISMO

En 1909 el italiano Marinetti publica en Le Figaro, el primer manifiesto futurista donde afirma:

“Queremos exaltar el movimiento agresivo, el febril insomnio, el salto peligroso, el bofetón, el desafío a las estrellas (...), glorificar la guerra (...) y el desprecio de la mujer”

Esta agresividad le llevaría, andando el tiempo, hasta el fascismo. Es también famosa su afirmación de que *“un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de samotracia”*

Esta agresividad le llevaría, más adelante, hasta el fascismo. Es también famosa su afirmación de que “un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de samotracia”.

Los pintores futuristas como **BOCCIONI** (*dinamismo del ciclista*), **Carra**, **Balla** (*manifestación patriótica*), **SEVERINO** (*Bailarina azul*) buscan la embriaguez del movimiento, representar la velocidad como si se tratara de una secuencia cronográfica; para ello analizan y descomponen las formas como en los cubistas y las construyen multiplicando las líneas y detalles para dar la sensación de **movimiento simultáneo**.

El futurismo muere con la primera guerra mundial y, tras él, surge en Italia un movimiento antitético: la pintura metafísica.

PINTURA METAFÍSICA

Artistas como **DE CHIRICO** pintan plazas y calles desiertas y silenciosas, de inacabables perspectivas, pobladas por escasos personajes que parecen maniqués, en las que impera la calma y el vacío.

ABSTRACCIÓN

La búsqueda incesante de un nuevo lenguaje conduce a la pintura del siglo XX a la abstracción. La Abstracción es una lucha para terminar radicalmente con el arte imitativo y las referencias concretas a los objetos, al espacio y al tiempo, y **defender la no necesaria referencia de una obra de arte a una realidad concreta**. Por tanto es un fenómeno que pone en crisis toda una categoría de valores sobre la visión estética y cultural de la realidad.

La abstracción encontró, en el plano filosófico, un adalid en la figura del historiador y esteta alemán **Worringer**. Éste justificó la abstracción como el **síntoma más evidente del desacuerdo entre el hombre moderno y la naturaleza**, del temor del hombre ante la naturaleza. Se ha señalado como sintomático que en **1907, Albert Einstein** publicara la teoría de la relatividad con la cual cambió el concepto físico del universo; en este contexto escribió **Kandinsky**: *“la desintegración del átomo fue para mí como la desintegración del mundo entero”*.

La marcha hacia la abstracción y su pleno desarrollo posterior transcurre por dos caminos diferentes, basados en concepciones opuestas:

- 1- Expresionismo Abstracto
- 2- Abstracción Geométrica

6.1. Expresionismo Abstracto

Responde al predominio de lo intuitivo. En él domina la maraña cromática: se basa en improvisaciones o formas que expresan emociones, signos formales intuitivos y misteriosos, llenos de color y de ritmo, que parecen concretarse en un marco

informal. El **creador de la Abstracción fue KANDINSKY**. En **1910**, cuando formaba parte del grupo expresionista El jinete azul, pintó su **primera acuarela abstracta**.

Kandinsky **llegó a la abstracción a través del expresionismo, concentrándose en la impresión que la naturaleza le producía y tratando, con ellos, de intensificar la expresión**. Este proceso lo fue desarrollando a través de múltiples ensayos, en muchos de los cuales, todavía se pueden apreciar algunas referencias concretas. Trataba de liberar al color de toda connotación objetiva o descriptiva. Tal independencia y autonomía le permitieron ensayar una concepción de la pintura cercana a la pureza musical. Para él, el arte debe expresar el espíritu, su realidad interior. Desarrolló estas ideas en uno de sus más célebres ensayos **“De lo Espiritual en el Arte”**, **publicado en 1912**. En sus páginas nos dice: *“el color es el medio más poderoso para llevar a cabo el cambio de rumbo espiritual. Los colores aparecen vinculados a vibraciones musicales; a cada color corresponde un tono espiritual, una determinada vibración interna”*. Agrupó la extensa producción artística de esta época bajo tres denominaciones: **Impresiones, Improvisaciones y Composiciones**.

6.2. Abstracción Geométrica

Para otros pintores el camino de lo abstracto discurrirá entre formas regulares, determinadas por la línea y el color plano, regido para la reflexión, sentido del orden y el criterio racional. Entre las tendencias susceptibles de incluir bajo este epígrafe están:

6.2.1. Suprematismo: grupo dirigido por **Malevich**, en la Rusia prerrevolucionaria, que tomaba como base el cubismo. Se expresa por medio de **formas geométricas sencillas**: cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos..., que no evocan ni sensaciones ni sentimientos. La sensación dominante es el **vacío, resultado de la renuncia de la imagen**.

6.2.2. Neoplasticismo (geometrismo holandés): que surge durante la **primera guerra mundial**. Su inspirador es **PIET MONDRIAN** el cual, junto a **Van Doesburg**, fundó la revista **De Stijl** (El Estilo). Esta revista sirvió como medio teórico de las propuestas plásticas de un grupo que pretendía crear una estética nueva, al margen del mundo concreto, elaborada con elementos extraordinariamente simples. El lenguaje pictórico del Mondrian neoplasticista se basa en el **empleo exclusivo de los colores primarios, rojo, amarillo y azul**, que alcanzan su esencia más pura entre el **blanco y el negro**. Se combinan mediante formas planas que se disponen en ángulos rectos: color, línea y escala de proporciones. Es autor de varias Composiciones en rojo, amarillo y azul.

6.2.3. Bauhaus: escuela de arquitectura, arte y diseño fundada por Walter Gropius, en la ciudad alemana de Weimar en el año 1919. La Bauhaus supone la **confluencia de la mayor parte de los grupos de abstracción** surgidos en los años anteriores. Allí acuden **Kandinsky, Klee, Van Doesburg...**, para crear un arte racional y ordenado.

Actividad pedagógica: Kandinsky y Klee tuvieron una importante actividad pedagógica en la Bauhaus. Su concepción del arte estuvo íntimamente relacionada.

- **KLEE** (*Pequeño puerto, Senecio...*), concebía el arte como la posibilidad de **crear una nueva naturaleza**, no es pues una imitación de la misma. Su actividad

docente se basó en la enseñanza de un lenguaje plástico expresivo, que enlazó con la teoría del punto y las formas de Kandinsky.

- **Kandinsky** llegó a la Bauhaus en 1922, cuando era ya un pintor muy conocido. En esos años dio forma a su **teoría de los colores y de las formas**, que plasmó en numerosas obras (*Puntas en Arco, Círculo Azul, Líneas y Rayos...*) y en un libro "**Punto y línea sobre el plano**", 1926:

***El color** es la manifestación del espíritu puro. Los colores poseen efectos que atraen o alejan según sean cálidos o fríos, y crean sensaciones de movimiento (amarillo-centrífugo; azul-centrípeto).

***El punto** (indivisible, inmaterial),

***La línea** (cada línea tiene unas connotaciones características: la horizontal es fría, la vertical caliente...),

***El plano** (posee cuatro campos de fuerza, a cada uno de los cuales le corresponde una sensación: arriba- sensación de libertad; abajo – sensación de represión, pesadez, etc.

DADAÍSMO

La Primera Guerra Mundial despertó en muchos artistas la repugnancia y el horror que provoca en toda persona libre la brutalidad camuflada bajo grandes ideales. Son estos ideales lo que primero atacará el movimiento Dadá.

Fue en Zurich, en 1916, en el café cabaret Voltaire, donde se reunía una tertulia y artística de refugiados de varios países que huían de la guerra, cuando se funda este movimiento. En él formaban parte el poeta Tzara y el pintor y escultor Arp. Casi al mismo tiempo, Duchamp, Ray y Picabia fundaron en Nueva York un grupo similar. Conjuntamente elaboraron un manifiesto (1918). El nombre se escogió al azar abriendo un diccionario, con pretensión de dar un nombre absurdo a un movimiento intencionadamente absurdo. Más que un estilo artístico es un movimiento de protesta y de condena de la guerra. Tiene una actitud destructiva de todos los valores aceptados: patria, religión, cultura..., con gran agresividad, incluso hacia quienes visitaban sus exposiciones.

Se caracterizan por:

1- Incoherencia: niegan el arte mismo, porque forma parte del orden establecido.

2- Propugnan la libertad absoluta de creación, para provocar la reacción y el rechazo del público.

3- Cualquier objeto cotidiano, incluso de desecho, puede ser objeto artístico: así realizan collages, fotomontajes, mezan color con objetos volumétricos adheridos, etc.

DUCHAMP (que había tenido una etapa cubista – futurista, con obras como *Desnudo bajando la escalera*, es el que mejor ejemplifica la actitud del movimiento. Empleó los Ready – Made (objetos encontrados) como ruedas de bicicleta (Rueda de bicicleta), tazas de urinario (la fuente); pintó bigotes a una reproducción de la Gioconda, etc. Es la aceptación de lo absurdo, de lo irracional. Su obra más importante

(1923), que él sólo consideró acabada cuando el azar quebró el cristal en que estaba pintada, fue el Gran Vidrio, una de las pinturas más influyentes en el arte contemporáneo. A partir de 1921, dadá empieza a declinar, pero su semilla tendrá continuidad en el surrealismo.

SURREALISMO

Surge como una corriente literaria dirigida por los poetas franceses Aragon, Eluard, y sobre todo **Breton**. Fue este último quien publicó el Manifiesto del Surrealismo en 1924, y al año siguiente se celebró la primera exposición de pintura.

Igual que dadá, el surrealismo es un movimiento no sólo artístico y literario sino ético, cuya moral se opone a la de la moral establecida.

Se caracteriza por:

1- propugnan la teoría de lo **irracional en el arte**. Reivindican la autonomía de la imaginación y el mundo de lo inconsciente.

2- no **tuvieron un lenguaje artístico formal unitario**. Así encontramos, por ejemplo, autores figurativos que emplean la perspectiva tradicional junto a otros próximos a la abstracción.

3- reivindican el **automatismo**, es decir, dejar correr la mano o la mente al flujo de lo inconsciente.

4- usan el **collage, el frottage** (frotar un lápiz sobre papel colocado sobre una superficie con irregularidades), objetos tridimensionales...

5- tuvieron desde el principio una **actitud provocadora** contra la tradición y las representaciones morales o culturales establecidas, que se manifiesta en la selección de temas: lo incongruente, lo insólito, lo físicamente contradictorio, lo onírico, lo perverso, lo absurdo, lo inquietante.

Como antecedentes remotos de la vía fantástica y onírica del surrealismo se puede aludir a pintores como El Bosco.

PABLO RUIZ PICASSO (1881 – 1973)

Picasso encarna el artista arquetípico del siglo XX, social y políticamente comprometido con las causas de su época y buscador incansable de cambios y soluciones artísticas.

Nació en Málaga, hijo de un profesor de dibujo, a los 15 años dominaba la pintura académica. En 1895 se establece con su familia en **Barcelona** donde se uniría a un grupo de poetas, artistas (Nonell, Regoyos...) y periodistas en el café “Els Quatre Gats”, centro de la **vanguardia artística de la ciudad**.

Sus primeros cuadros de esta época reflejan la asimilación del **Postimpresionismo y del Modernismo**. Realiza su primer viaje a **París**, donde se establecerá a partir de **1904**, de forma casi permanente. Su obra pasa por distintas etapas:

*Período Azul (1901 – 1904):

Es una etapa **expresionista**, en que Picasso, mediante figuras estilizadas de dibujo expresivo y factura magnífica, envueltas en una entonación azulada, eterniza la melancolía y la tristeza: podríamos decir que más que de crítica social es una etapa de **reflexión metafísica sobre la miseria**. Obras destacadas: *La Vida, El guitarrista ciego, Maternidad*.

*Período Rosa (1904 – 1906):

También expresionista pero de tonos más ligeros y variados (rosas, azules), **más alegre, más sentimental**, con sus tiernas representaciones de arlequines, acróbatas, payasos... como en la *Familia de Saltimbanquis*.

*Las Señoritas de Avignon (1907):

Expuestas al público en 1916. Picasso admiraba el **arte egipcio**, los **relieves ibéricos**, la **escultura africana**: sus formas están en la base de su fase cubista, iniciada con las Señoritas de Avignon, un cuadro que recuerda algunas versiones de **Las Bañistas de Cezanne**. Aquí Picasso rompe ya con la belleza tradicional. Las figuras realizadas mediante tonos planos, pierden su volumen y se articulan en una serie de planos que se cortan angularmente, como cuerpos tallados a la manera de la estatuaria negra. Parece seguir en algunas figuras la ley de la frontalidad o doble proyección egipcia. No hay perspectiva, figuras y fondo se fusionan. Dominan la geometría y la línea. Podemos afirmar que en esta obra está **sintetizada la esencia que deriva en cubismo**.

*Cubismo analítico o de facetas (1908 – 19012):

Durante los años siguientes Picasso entrará en colaboración con **Picasso y Braque** y, más tarde, del madrileño **Juan Gris**, en el Cubismo analítico. Analizan la realidad y la descomponen en múltiples elementos geométricos. Construyen las figuras yuxtaponiendo o superponiendo en visión plana, pequeñas facetas vistas desde puntos de vista diferentes: un personaje es la **síntesis de visiones** por delante y por detrás, desde arriba y desde abajo, desde cualquier ángulo.

De este período tenemos obras como *La fábrica de Horta de Ebro*, ejecutada con líneas y planos de color, que como es corriente en esta fase analítica, son grises y ocre, preferentemente. En sus paisajes, en las casas, Picasso utiliza a veces, como en este cuadro, una perspectiva divergente.

* Cubismo sintético (1912 – 1920)

El proceso de descomposición analítica había llegado a un nivel tan hermético, que resultaba cada vez más difícil identificar referencias concretas. Picasso no da el paso hacia la abstracción total y vuelve a recuperar la apariencia de los objetos. Los planos geométricos se simplifican, el color es más rico. Los **elementos se sintetizan y se unen**. Toda la superficie es ocupada por **formas planas, pintadas o pegadas (collage)**. Obras destacadas: *Mujer sentada en un sillón, Los tres músicos, El violín*.

* Etapa Clásica:

1. Etapa neoclásica. Aunque a lo largo de toda su vida Picasso recurrió en mayor o menor medida a las experiencias cubistas, **al final de la Primera Guerra** inicia una etapa nueva, el **período Neoclásico, que dura hasta 1925**. Su interés por lo clásico surge de su **estancia en Italia**, donde preparaba los decorados teatrales para una obra de Cocteau. Las pinturas de esta época (*Arlequín, los amantes, la flauta de Pan*) se caracterizan por:

- a- Un predominio del **dibujo**, que recuerda a los perfiles de la cerámica griega.
- b- Los suaves **tonos pastel**.
- c- La **apariencia escultórica** de las figuras.

2. Etapa surrealista. A partir de **1925** mantuvo amistad con los pintores surrealistas. Aun sin caer en un surrealismo decidido, el contacto se manifiesta en las **tendencias deformistas** que aplicaba a las figuras aunque dejó de atender a la realidad (*Mujer al borde del mar, Metamorfosis, Minotauros*)

3. Tendencia expresionista. En la década de **los 30** se imponen formas expresionistas. Las figuras adquieren **trazos angulosos y violentos** que se deforman y rompen, a la vez que el dibujo acentúa una intensa expresividad. En **1937** sus experiencias culminan en *El Guernica*, y que pintó, por encargo del gobierno de la República, para el Pabellón de España en la exposición universal de París. Es un documento artístico y social, una metáfora del horror dentro de los presupuestos del expresionismo. El predominio de lo lineal es absoluto, con un dibujo preciso y ausencia de color, solo el blanco y el negro. Los cuerpos son planos, apenas el caballo posee una ligera sensación volumétrica. Sin luz: las lámparas no proporcionan luminosidad, únicamente los cuerpos parecen desprenderla; unos cuerpos distorsionados, en cuyos rostros podemos observar planteamientos cubistas. Con una composición ordenada, que se basa en lo piramidal, pero también a manera de tríptico. Aparece una intensa línea de fuerza que atraviesa diagonalmente el cuadro en la dirección de las miradas de las figuras, pues todas ellas, menos las dos mujeres, dirigen su rostro hacia la izquierda.

* Últimas obras.

1. Tras la Segunda Guerra Mundial, la época de **Antibes** se basa en temas alegres, balcones abiertos, palomas... un mundo amable de colorido brillante y ornamental.

2. En los años **50**, la etapa de **Corea** significa el regreso al expresionismo, como se ve en la Matanza en corea, que nos recuerda, por su composición, **Los Fusilamientos de la Moncloa, de Goya**.

3. En los últimos años **reinterpretó obras clásicas**, como el **Almuerzo Campestre** o la serie de estudios sobre las **Meninas**, y cultivó con intensidad el grabado y la cerámica.

Picasso fue, por encima de todo, el artista de la libertad con un fuerte compromiso con el tiempo que vivió.

SALVADOR DALI (1904-1989)

Nace en Figueras, Gerona en el seno de una familia de la burguesía acomodada. Durante su infancia manifestó un continuo deseo de llamar la atención sobre su persona, actitud que va a mantener a lo largo de toda su vida

Dotado de excepcionales dotes para la pintura, en sus primeras obras representa todo aquello que le rodeaba, y a lo que se sentía más unido: retratos de familia, paisajes de la Costa Brava.

En 1921 viaja a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (de la que será expulsado) Visita el Museo del Prado, donde torna contacto con los principales pintores allí representados, especialmente Velázquez, a quien admirará a lo largo de toda su vida. En Madrid se aloja en la Residencia de Estudiantes donde traba conocimiento con otras importantes personalidades del mundo cultural de los años 20 y 30 (García Lorca, Buñuel entre otros)

Después de sus experiencias en Madrid, decide viajar a París para conocer de cerca las manifestaciones artísticas más avanzadas del momento Entre 1920 y 1927 Dalí recorrió prácticamente el espectro completo de la vanguardia: post-impresionismo, cubismo, etc.

Sus primeros cuadros surrealistas datan de 1927 "**Aparato y mano**" y "**La miel es más dulce que la sangre**".

En 1929 se establece en París y **Joan Miró lo introduce en el grupo surrealista**.

Su irrupción en el contexto parisino proporcionó nuevos bríos al movimiento surrealista en el ámbito teórico (publicación de libros y artículos), en el de la pintura e incluso en el cine (colaboración con Luis Buñuel en 'Un perro andaluz' 1929 y 'La Edad de Oro', 1930). Su capacidad creativa lo acercará al mundo del espectáculo (diseño de decorados y vestuarios para obras de teatro, cine y ballet), de la joyería y del diseño industrial.

El gran logro de Dalí fue canalizar a través de su pintura las frustraciones y los temores de su interior atormentado. **Los temas** en los que insiste una y otra vez son:

El enfrentamiento entre instinto y razón
El pavor al contacto físico con el sexo contrario.
La obsesión por la muerte y la putrefacción
El conflicto que le enfrentó a su padre

Dalí plasma en sus cuadros las imágenes de la irracionalidad con una técnica minuciosa, elaborada, analítica, de fuerte base académica. Dibujo perfecto, colorido exquisito

La principal aportación de Dalí al Surrealismo, fue el **método paranoico-crítico** formulado a partir de 1929 en diversos textos y publicaciones
Supone una alternativa al método del automatismo y revolucionó los presupuestos por los que había discurrido la pintura surrealista hasta entonces, ya que introduce un componente activo, frente a la pasividad del automatismo, en la elaboración de las imágenes. Dalí define la “paranoia-crítica” como: ‘Un método espontáneo de conocimiento irracional, basado en la asociación interpretativa- crítica de los fenómenos delirantes’.

En el ámbito concreto de la pintura se traduce en la imagen doble, es decir, aquella imagen de un fenómeno determinado, que sin necesidad de alteración puede representar al mismo tiempo dos o más realidades diferentes.

España”, Los placeres iluminados” (1929), El juego lúgubre’ (1929), ‘Las metamorfosis de Narciso’ (1937)

La trayectoria personal de Dalí a partir de la década de 1940 (en 1939 había sido expulsado del grupo surrealista), se deslizó hacia el mercantilismo y el exhibicionismo, poniendo su portentosa habilidad técnica y los recursos figurativos del Surrealismo al servicio de una temática oportunista (retratos, iconografía místico-religiosa.) Todo ello incidió de modo negativo en la valoración global de su obra

JOAN MIRO (1893-1983)

Nace en Barcelona en el seno de una familia de la pequeña burguesía que inicialmente se opone a su vocación artística, obligándolo a cursar estudios comerciales

Una grave enfermedad sufrida por Miró (de la que convalece en la masía familiar de Montroig, en Tarragona, lugar que estará presente, para siempre, en su obra) termina por vencer las reticencias familiares y en adelante se consagrará al estudio y a la práctica de la pintura

Su primera etapa, que se extiende hasta 1923, **es realista**, mezcla una técnica casi fotográfica con convencionalismos del lenguaje cubista Temas rurales, del mundo campesino (Montroig) *“La masía” (1921-1922).*

En 1923 Miró, que residía en París la mayor parte del año desde 1919 y había contactado con el grupo **surrealista**, pinta su primera obra surrealista *La tierra arada”*, en la que si bien el tema sigue remitiéndonos al entorno campesino, ya se **da el salto**

hacia la subjetividad total. La casa de labor, los animales domésticos, los campos roturados ya no se ajustan a un modelo exterior sino que muestran una apariencia trastrocada, se ajustan al modelo interior..

A partir de entonces Miró va sustituyendo paulatinamente las referencias naturalistas por un repertorio de signos de carácter personal

Un universo poblado de estrellas, pájaros y otros animales, escaleras, notas musicales... **Todo ello simplificado, esquematizado** (exagerando extremidades, cabezas, antenas, crestas, etc.; reduciendo el cuerpo a un mero filamento **“Paisaje catalán”** (también llamado El Cazador’), 1923-1924 **‘El carnaval del arlequín”**, 1924

En la segunda mitad de los años 20 la obra de Miró entra en una **fase de calma y lirismo** Son pinturas austeras, de fondo monocromo y un número muy reducido de figuras oníricas, pero sin la crispación de la iconografía perversa de cierto Surrealismo **“Cabeza de campesino catalán”, “El bañista”**

En estos años realiza también:

Cuadros-poemas, en los que se equipara imágenes y palabras.

Collages.

La serie **“Interiores holandeses”** 1928 inspirados en los pintores holandeses del siglo XVII.

En la década de los 30 los conflictos bélicos y la destrucción planean obsesivamente sobre la obra de Miró que se muestra más agresiva y amenazadora. Formas más pesadas, atmósfera opresiva, colorido de intensidad dramática, multiplicación de referencias eróticas...

“Bodegón con zapato viejo” (1937) inspirado en las penurias soportadas por la población durante la Guerra Civil española **“Constelaciones”** (1940-1941) serie motivada por la Segunda Guerra Mundial, de la que Miró no efectúa una denuncia, sino que huye de ella, refugiándose en la música, el mar y las estrellas. Formalmente la serie supone la aparición de las estructuras compositivas ‘consteladas”, que serán una constante en la obra posterior del artista.

En 1942 Miró regresa a España (donde se instalará definitivamente en 1956) y continúa desarrollando su personal imaginería de formas de aspecto caligráfico, de colores vivo: y estructura ideo gramática, en lienzos llenos de frescura y espontaneidad infantil, pese a ser pinturas muy elaboradas y depuradas.

Investiga también nuevas formas de expresión, principalmente la cerámica y el grabado, sin abandonar jamás la pintura y la escultura

La pintura de Miró representa la liberación del instinto, de la imaginación; el rechazo del mundo cultural y la reivindicación de las cosas elementales; la búsqueda de los orígenes (culto a la vida, a lo primitivo); el mediterraneísmo mítico.