

MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS

CONCEPTOS BÁSICOS

Magdalena Adrover Gayá
1º Comunicación Audiovisual
Curso 2008-2009

ÍNDICE

1. Introducción al Arte Contemporáneo	Página 2
2. Cómo comentar una obra de arte	Página 4

INTRODUCCIÓN AL ARTE CONTEMPORÁNEO

Lo que marca el cambio de una Edad a otra son las revoluciones en todos los campos (políticos, artísticos, económicos,...) en un periodo de años breve, y en todos los lugares del mundo.

Consideramos la Edad Contemporánea desde la revolución francesa (1789) o la revolución industrial (1890), aunque hay autores que ya hablan de Alta y Baja EC.

¿Qué es contemporáneo?

Hay bastantes problemas a la hora de definirlo:

- ¿Todo arte fue contemporáneo en su momento? ¿todo lo que existe ahora es contemporáneo?
- Datación (cronología), para resolverlo, algunos autores le dan otras denominaciones para distinguirlo de la EC de la que se habla en historia: arte actual (desde la 2ª GM o la caída del muro de Berlín), arte de las vanguardias (1905 hasta 1925 con las transvanguardias), arte moderno (muy extendido aunque no muy aceptado, puesto que se había usado para otra edad, desde 1789 con la Revolución Francesa o el 1780 con las revoluciones de EEUU) y por último, el arte contemporáneo (que aunque no siempre coincide con los límites de la EC, se considera un cambio en el S.XVIII)

Características Arte Contemporáneo:

- Arte que se inicia con las revoluciones (burguesa – nuevo papel burguesía, liberal – nueva ideología e industrial – nuevas tecnologías).
- Desarrollo técnico y tecnológico: tren, telégrafo, teléfono, internacionalización,...
- Nuevos materiales: nuevas posibilidades para los artistas (hierro, hormigón,...) sobre todo en arquitectura (edificios más ligeros, altos y duraderos) y la escultura (nuevos materiales proporcionan nuevas formas de trabajar y nuevas texturas).
- Expansión industrial: elementos industriales se incorporan a la vida del arte (tuberías, tuercas,...), las ciudades se amplían al acercarse la gente a las industrias.
- Participación del pueblo: fin antiguo régimen y el pueblo quiere participar: política, educación obligatoria, exposiciones, muestras, concursos, museos (medios de enseñanza).
- Surgen nuevas culturas en las que inspirarse (oriental y africano) también imitando sus técnicas.
- Se descubre el mundo del inconsciente: Nietche, Freud,...
- Aplicación fotografía al arte.
- Nacimiento del cine.

¿Cómo va a influir en el arte lo anterior?

- Primará la originalidad (lo novedoso) sobre lo que pueda representar.
- Los patrocinadores del arte cambian, ya no son reyes y nobles, sino que serán los burgueses (mayoría de la población, que quiere imitar a los aristócratas, aún sin conocimientos intelectuales de las artes – se intentará educarlos a través de los museos y la escuela) y los gobiernos (crearán museos, concursos, muestras,...)

Para que la Burguesía pueda imitar a la Aristocracia, lo hará haciendo una transposición de los

palacios a las viviendas. Aparece un mercado de cuadros y obras de arte fácilmente transportables. Se cambian los grandes lienzos por obras más reducidas. Las obras se ajustan al nuevo estilo de la burguesía (arte civil): paisajes, retratos, escenas costumbristas,...

Los burgueses están muy interesados en estar a la vanguardia del arte, participarán mucho en el mercado del arte (aparece un a gran cantidad de obras hechas rápidamente, a precios más asequibles), aparecen nuevas posibilidades de compra: tiendas especializadas (antes sólo galerías y subastas).

El marchante cobra importancia: se trata de un especialista en historia del arte y en mercado del arte, que sabe los artistas que están en boga y lo que los clientes demandan. Es un puente entre los artistas, los establecimientos y los clientes.

- El artista: hasta ahora se formaban en gremios, y tras superar ciertas pruebas se convertían en maestros. A finales del S.XIX aparecen las academias. Con el AC, los artistas luchan por tener más libertad y librarse de las academias.

También aparecen los materiales preparados, con lo que los artistas se liberan de preparar los pigmentos. Al perder el matiz que les distinguía, el nuevo artista experimentará con los nuevos materiales para distinguirse

Se vuelve más rápido.

- Cambio en las artes: Separación de las artes. Hasta ahora solían tener características comunes la pintura, la arquitectura y la escultura. A partir de ahora se separan, siendo la pintura la que más se desarrolla y más importancia consigue, seguida de la escultura y, por último, la arquitectura.

COMO COMENTAR UNA OBRA DE ARTE

Ficha:

1. Identificación, ficha técnica

- Nombre
- Autor
- Estilo (neoclásico, románico,...)
- Época (siglos)
- Escuela (inglesa, francesa,...)

2. Comentario artístico

- Descripción: tema, forma (Ej.: cuadro con una mujer en un columpio con un paisaje; cuadro de batalla)
- Comentario crítico: estilo, influencias (Ej.: hay muchas escenas de batalla porque Napoleón está invadiendo toda Europa y los cuadros reflejan las inquietudes de los autores).

Arquitectura

1. Planta

- Clase de planta (cruz latina, rotonda,...)
- Partes (naves, crucero, pórtico, torres,...)
- Elementos sustentantes (lo que sujeta el edificio: muros, soportes, bóvedas, arcos,...)

2. Interior

- Partes (naves, crucero, capilla, ábside,...)
- Elementos constructivos (material, muros, vanos, columnas, cubierta, arcos,...)
- Elementos decorativos (geométricos, vegetales, molduras,...)

3. Exterior:

- Partes (naves, ábside, crucero, cubierta, tejado,...)
- Elementos constructivos (muros, vanos (ventanas y puertas), contrafuertes,...)
- Elementos decorativos (molduras, geométricos, vegetales, animales,...)

Escultura

1. Material: mármol, bronce, madera,...
2. Forma:
 - Exenta: Separada, se puede dar la vuelta alrededor de ella (bulto redondo, busto)
 - Relieve: en superficie (alto – muy marcada, medio, bajorrelieve – insinuado)
3. Actitud: De pie, sentado, ecuestre, orante,...
4. Composición
 - Conjunto: posición y relación entre ellas
 - Abierta: dominio de la diagonal, mirando al exterior
 - Cerrada: inscrita en un marco geométrico, se centra en la escena
5. Elementos
 - Luz (claroscuro): está tallada para que la luz provoque efectos o no (surcos cara, ojos, ropajes,...)
 - Color (imágenes policromadas): pintada
 - Proporción (canon, anatomía,...)
 - Movimiento: en acto (está realizando el movimiento) o en potencia (a punto de iniciar el movimiento)
6. Tema – Motivo: histórica, mitológica, religiosa, de género, bodegón,...
7. Destino o intención: Iglesia, calle, relación con el espacio,...

Pintura

1. Elementos materiales
 - Soporte (mural, tabla, de caballete)
 - Técnica (fresco, temple, óleo, acuarela,...)
2. Características
 - Dibujo: líneas que determinan los contornos (mucho o poco, marcado o poco marcado)
 - Color: colores dominantes, primarios o secundarios,...
 - Luz: luminoso, técnica de luz, claroscuro, tenebrismo, situación del foco de luz.
 - Composición: Conjunto ordenado de figuras (tanto por la disposición como por la relación entre ellas: miradas, gestos,...), abierta (sin marco determinado, diagonales,...) y cerrada (inscrita en una forma geométrica)
 - Perspectiva: punto de vista del pintor, profundidad, puntos de fuga, tamaño figuras, desenfoque, planos que tapan a otros, arquitectura (ventana, puerta).
 - Movimiento – reposo: en acto, en potencia, escorzo (figura perpendicular, las medidas son irreales, crea profundidad porque desde el punto de vista del espectador se ve en perpendicular. David de Miguel Ángel: Como se ve desde abajo, la cabeza es más grande en proporción al cuerpo), contraposto (cargar el peso en una pierna, en una postura desequilibrada, y luego poner en contraposición algún objeto para que se apoye y tenga equilibrio. Ej. venus del Nilo).
3. Tema: histórico, mitológico, de género (pictórico, costumbrista, bodegón, naturalezas vivas o muertas,...), paisaje,...