

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Utilización del color puro en gamas luminosas e intensas

Contraste de tonalidades luminosas expresan alegría de vivir

Gran libertad en el empleo del color que se aparta de su fidelidad con naturaleza

Primera fase uso del divisionismo

Ecos de la diagonal en nubes y ramas

Figuras desnudas con fluido ritmo de curvas

Equilibrio: horizontal del horizonte con vertical del tronco y del palo de la vela

Particular distribución de planos de color arbitrario obedecía a criterios decorativos junto a deseos de expresión emocional

Diagonal de playa conecta la oposición vertical- horizontal

Expresión del crítico Louis Vauxcelles: Donatello entre las fieras (fauves)

Fauvismo
Henri Matisse
Lujo, calma y voluptuosidad

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Amplias superficies bidimensionales rellenas con colores arbitrarios y muy contrastados

Cabellos negros con reflejos azulados

Colores muy densos, con gran cantidad de pigmentos

Pinceladas siguen una dirección y un ritmo

Unos escasos contornos captaban elementos básicos, el resto era accesorio. Para eso ya existía la fotografía

Raya verde separa zona de luz y de sombra y acentúa contraste

Espacios planos, el amago de profundidad lo adquiere por la contraposición de colores binarios en el fondo: naranja(amarillo-rojo), verde (amarillo-azul) y violeta (rojo-azul)

Zonas de colores cálidos (amarillentos) representan zona iluminada, mientras que gama de tonos fríos (rosados apagados) se emplean para las sombras

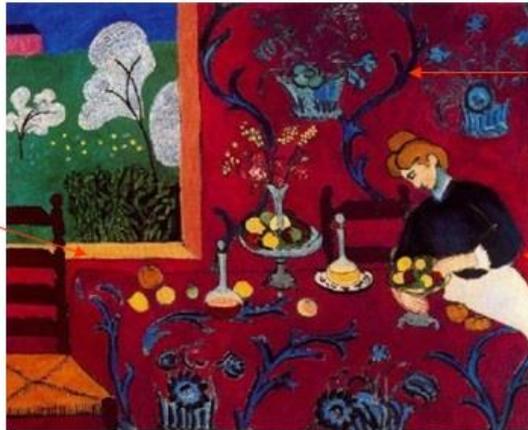
En figura predominan colores primarios (rojo, azul y amarillo)

Busto de su esposa con cabeza ligeramente girada (composición sencilla)

Fauvismo
Henri Matisse
La raya verde

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Características generales: empleo de colores puros, luminosos, contrastados, arbitrarios para producir sensaciones más intensas, reducción de las formas a una serie de elementos sintéticos, planos de color ocupan amplios espacios, etc.

Utilización de arabescos como elemento decorativo por su capacidad sintética

Puro placer sensual de la obra de arte

Fauvismo
Henri Matisse
Mantel: armonía en rojo

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Movimiento circular continuo con ascensos y descensos como una composición musical

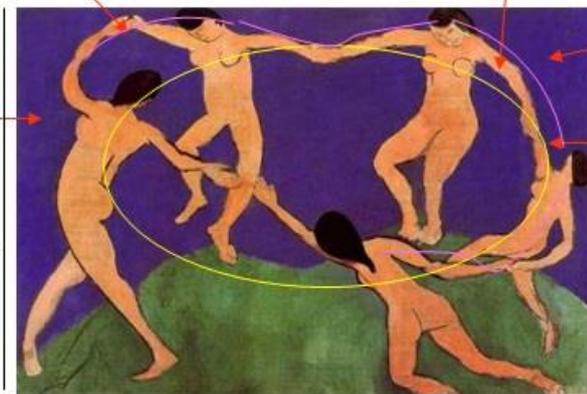
Fuertes contrastes de colores (realce tonos cálidos figuras)

Sencillez compositiva

Colores planos, intensos por grandes superficies

Simplificación de formas en un dibujo en arabesco

Enormes dimensiones de la obra aprisionan a espectador en baile cromático

2'88m.

Fauvismo
Henri Matisse
La danza

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Formas angulosas, abruptas y ondulantes muy marcadas que provocan inquietud y miedo

Figuras alargadas, simplificadas a veces de manera grosera, se apelmazan, sin conexión unas con otras

Atmósferas agobiantes o inquietantes

Complicadas composiciones en forma de X, V o N

Bruscos cambios de perspectivas y puntos de vista

Utilización arbitraria de colores fuertes, intensos, puros (con abundante empleo del negro)

Trazos nerviosos de gruesas líneas

Temas de la vida cotidiana le sirven de excusa para hacer una alegoría a base líneas, planos y colores (importan más formas que temática)

Pretenden concienciar a la sociedad (cierto componente social) para cambiarla a través de una nueva ética

Postdamerplatz Mujeres paseando

Expresionismo alemán
"Die Brücke" (el puente)
Erns Ludwig Kirchner

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Fuente carga simbólica expresiva: caballos expresan estado de pureza al que ha de llegar la sociedad

Transición entre lo figurativo y lo abstracto

Continuidad del movimiento

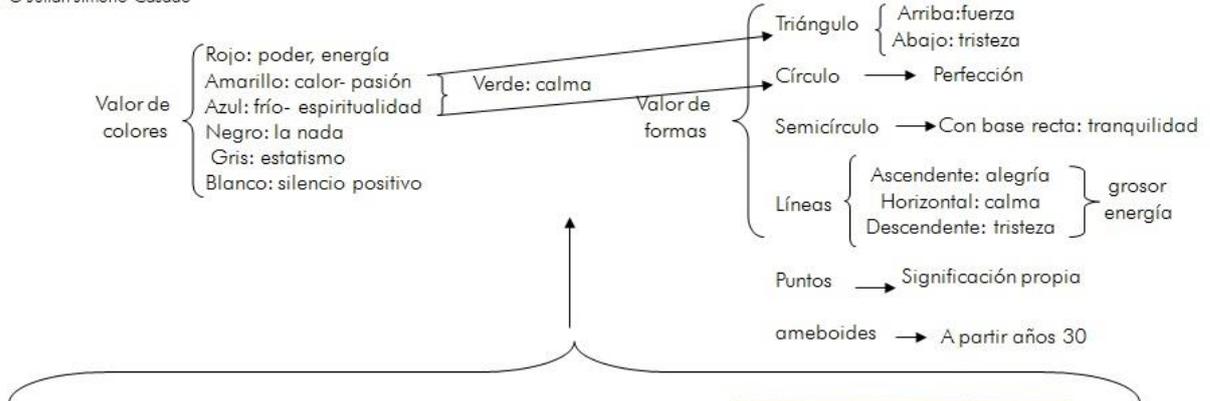
Superposición de planos

Perfiles ondulantes

Colores luminosos y arbitrarios

Expresionismo alemán
"Der blaue Reiter" (el jinete azul)
Franz Marc
Caballos azules

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Impresión

(Aún presente
visión naturaleza)

Improvisación

(nacidos del inconsciente)

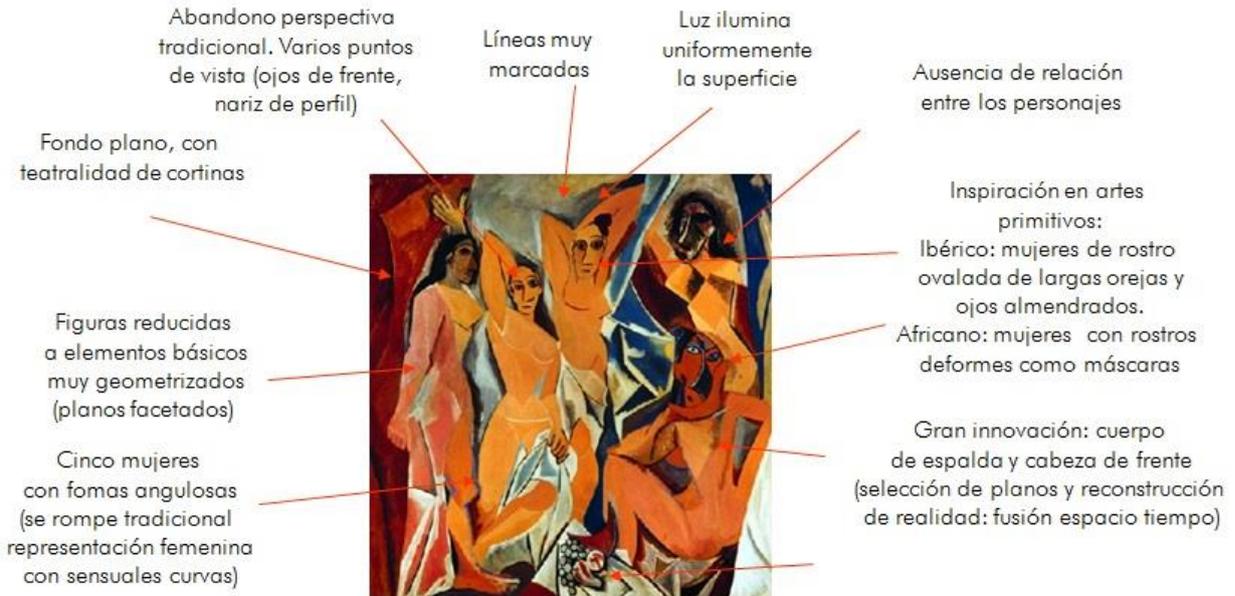

composición

(participa conscientemente
realizando un análisis)

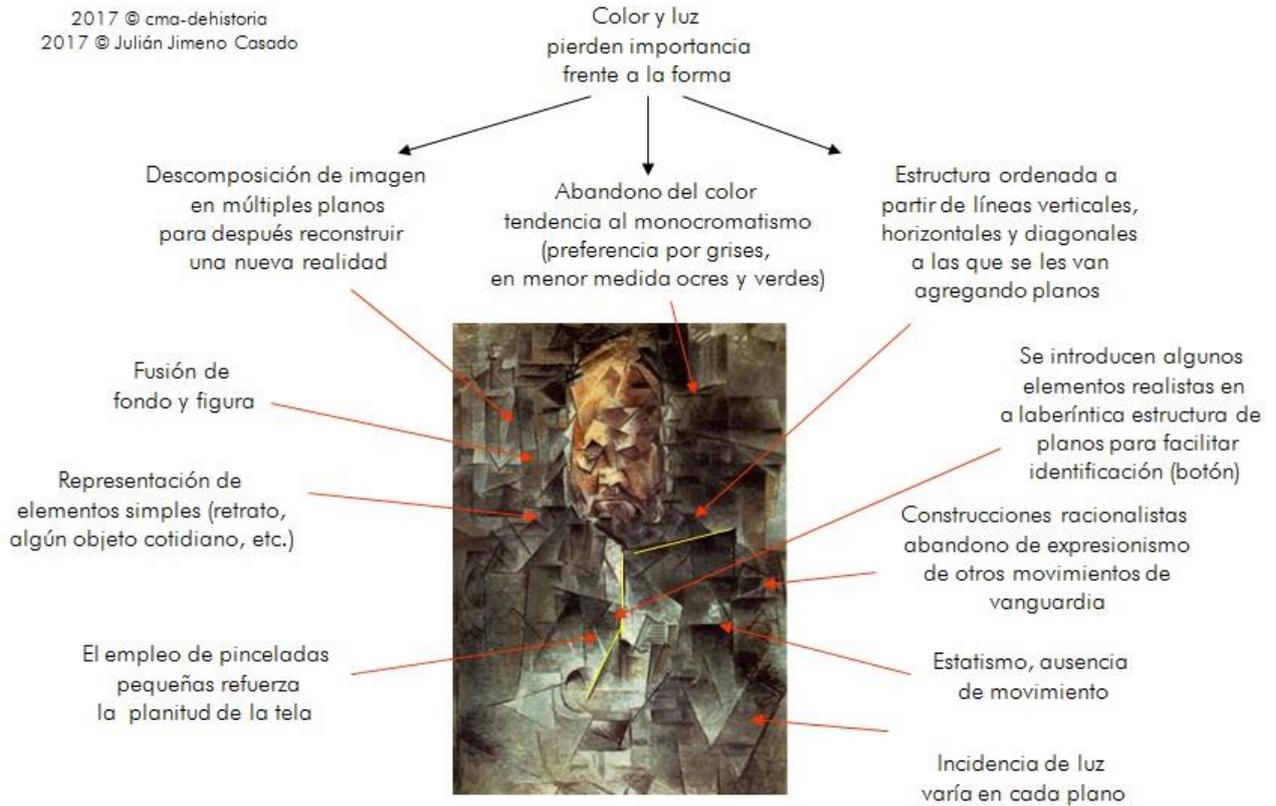
Expresionismo alemán
"Der blaue Reiter" (el jinete azul)
Vasili Kandinski

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

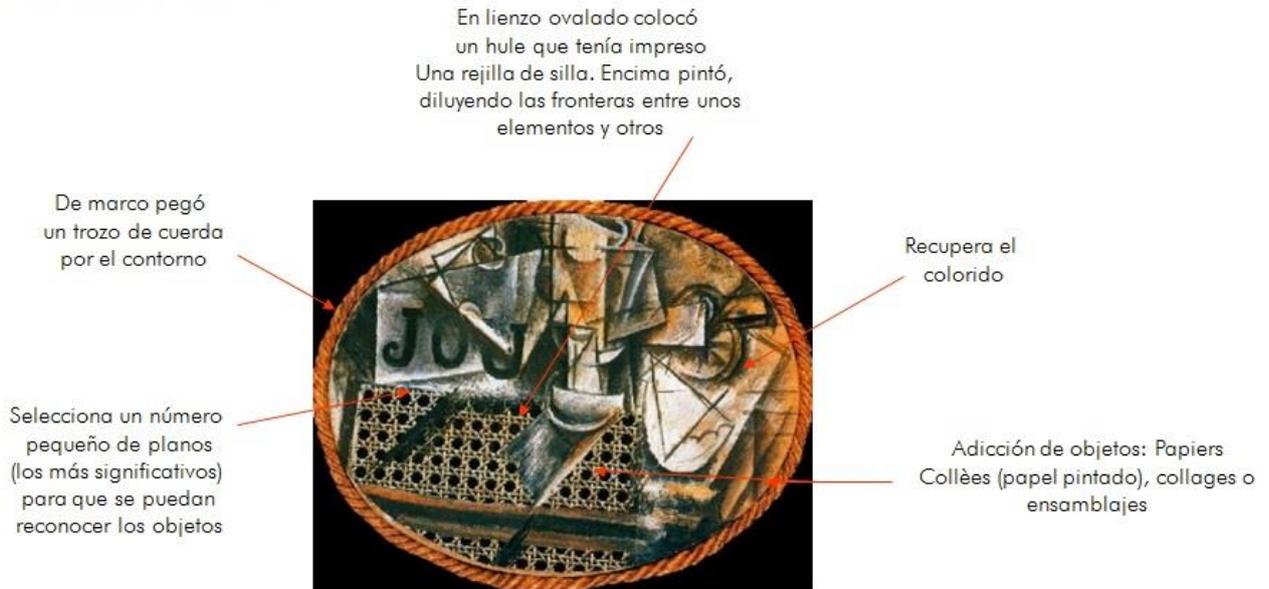
Pablo Ruiz Picasso
cubismo cezannesco
Las señoritas de Aviñón

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Pablo Ruiz Picasso
Cubismo analítico (1909-1911)
Retrato de Ambrose Vollard

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Pablo Ruiz Picasso
cubismo sintético
Naturaleza muerta con asiento de rejilla

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Pablo Ruiz Picasso
cubismo sintético
Los tres músicos

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Pablo Ruiz Picasso
Vuelta al clasicismo
Jóvenes corriendo por la playa

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Composición equilibrada

Eje vertical Triángulo central Eje vertical

Características del cubismo (selección de planos de frente y perfil, etc.)

Luz desigual ilumina y margina violentamente las distintas zonas

Imitación simplificada caracteres tipográficos

Espacio muy reducido para tamaño de personajes (acentúa agobio). Sensación de escenario teatral con pocos elementos (mesa, techo, etc.)

Figuras deformadas (extremidades, cabezas) gestos dramáticos (lenguas picudas, ojos con forma de lágrimas)

Llamas esquematizadas, simplificación edificios

Monocromía: juego de negro, grises y blancos (algun reflejo azulado y amarillento)

Fusión de cubismo, surrealismo y expresionismo

Enormes dimensiones

7' 82 m.

3' 51 m.

Pablo Ruiz Picasso
cubismo expresionista
El Guernica

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Alusión a los temas de la Piedad y matanza de Herodes

Nueve personajes

1 niño muerto 2 madre que lleva niño 3 toro (brutalidad) 4 guerrero descuartizado 5 pájaro 6 caballo herido (pueblo) 7 mujer que avanza 8 mujer que ilumina 9 mujer atrapada en incendio

Toro único que permanece impassible

Niño único con boca cerrada

Canto a la esperanza: mujer que ilumina y flor que nace de espada rota

Temática: símbolo de las consecuencias de la guerra. No se ve los verdugos, sólo las víctimas

Realizado para Exposición París 1937 como denuncia de guerra civil española (bombardeo de Guernica)

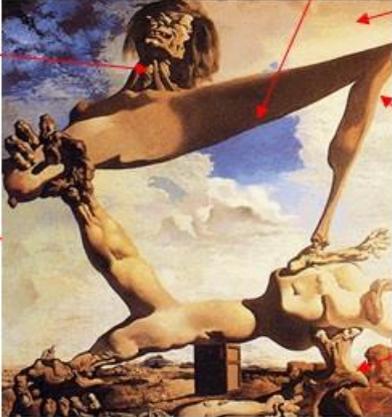
Pablo Ruiz Picasso
cubismo expresionista
El Guernica

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Fragmentación y descomposición de partes anatómicas

Cabeza contraída contemplada desde un punto de vista bajo

Dicotomía entre mano aferrada con dureza al seno y mano lánguida en el suelo

Espacio del cielo ocupa la mayor parte de la tela

Organización en ángulos que permite encuadrar fondo

Vibrante contraste de colores (de anaranjados del suelo a azules del cielo)

Surrealismo
Salvador Dalí
Premoniciones de la Guerra civil

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Características generales

Importancia del trazo, de la ejecución, mediante movimientos violentos o atemperados

Ausencia de cualquier referencia naturalista

No hay una jerarquía dentro de la composición, ningún punto focal, el espectador se deja arrastrar por los giros y filigranas que se entrecruzan sin orden aparente (se denomina "all-over"). Exaltación del caos

Eliminación de la profundidad y la perspectiva

Utilización del "dripping" (goteo)

Discordancias cromáticas

La base está en la espontaneidad, en lo no previamente concebido

Es muy importante el proceso creador por sí mismo (base para el arte conceptual)

Preferencia por grandes formatos

La densidad de colores origina una concepción a modo de bajorrelieve

Jackson Pollock
Number one

2017 © cma-dehistoria
 2017 © Julián Jimeno Casado

Expresionismo de rostro (grito)
 con aristas muy marcadas
 acentuado con hueco
 en lado izquierdo de la cara

Contraste mano abierta
 hacia arriba y cerrada
 férreamente agarrando
 báculo

Efectos de la luz:
 zona vacías traspasa,
 zonas cóncavas reflejan
 zonas convexas resbala

Masas sustituidas
 por oquedades rodeadas
 de elementos curvos

Volumen configurado
 a partir de curvas
 y contracurvas que
 incorporan el hueco
 ("transparencia de
 las masas")

Organizada en torno
 a un eje central (cabeza, columna
 vertebral y pierna izquierda)

Firmemente apoyado
 en el suelo, se inclina
 levemente hacia
 delante

Fundido en
 bronce (modelo en
 yeso del que
 se realizaron
 siete reproducciones)

Pablo Gargallo
El profeta

2017 © cma-dehistoria
 2017 © Julián Jimeno Casado

Se establecen diferentes
 composiciones equilibrando
 la distribución de placas que,
 mediante un motor o por la acción
 del aire, van creando distintos
 volúmenes virtuales

Mobiles mediante la unión de
 una serie de placas unidos
 al principio por hierros, hilos,
 alambres y después (años cuarenta)
 sólo con elementos metálicos

Empleo de
 formas planas

Arte cambiante y
 en movimiento

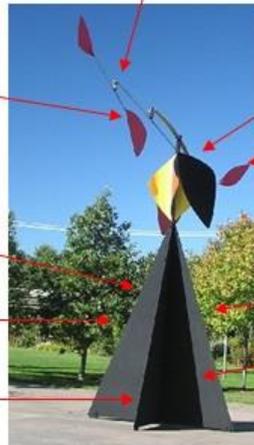
Cuando hace Stables-mobiles
 emplea el color negro para
 las placas y colores primarios
 para los elementos dinámicos

Stables sensación
 de perennidad

Stables adelgazan
 conforme ascienden

Stables a base
 de planchas metálicas
 atornilladas o ensambladas

Stables se asientan
 firmemente en el suelo
 y se elevan airosos

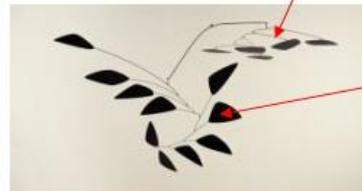
Alexander Calder
Stabile-mobile

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Elementos colgantes (planos) pasan por tres fases: a) al principio figuras estilizadas con perfil caricaturizado b) por influjo de Piet Mondrian placas geométricas (círculos y rectángulos) c) Por influjo de Miro figuras ameboides en ordenación arbolada

Empleo de los colores primarios

El elemento básico deja de ser la simetría, son estructuras equilibradas que permiten una multiplicidad de variaciones dentro de los límites impuesto por el autor

Continuas variaciones de las placas y barras crean una coreografía sutil y etérea

Alexander Calder Mobiles

2017 © cma-dehistoria
2017 © Julián Jimeno Casado

Pinceladas sueltas, curvas, onduladas, contraste entre los colores cálidos y los colores fríos para generar una sensación de movimiento.

Con la tinta china sobre el color dota de dinamismo un tanto agitado o convulso y espontáneo.

Las dos pinceladas paralelas se imponen sobre la mancha amarilla gruesa. Su posición en el lienzo es capital, pues marca su carácter abierto.

Se ensalzan los rasgos del rojo, expansivo y cálido.

Al disponer el rojo en forma circular genera límites dinámicos, lo que no deja de ser una contradicción, muy de su gusto.

El trazo ágil, sin retocar, y a la vez sinuoso evidencia el interés de Kandinski por transmitir la sensación de movimiento en sus obras.

Se fijó en la caligrafía japonesa, árabe y cirílica, porque transmite emociones sin necesitar imágenes. El novedoso psicoanálisis al subrayar la proyección estética y psicológica de la escritura revitalizó la caligrafía.

Expresionismo alemán "Der blaue Reiter" (el jinete azul) Vasili Kandinski Primera acuarela abstracta (II)