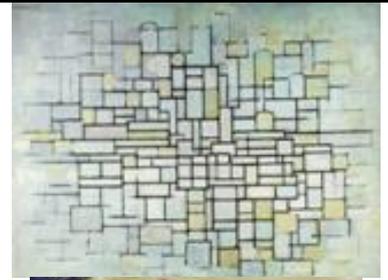

A-V-19. vanguardias

- **ARQUITECTURA DEL HIERRO:** Es la arquitectura que se desarrolla a partir de la Revolución industrial con el uso del hierro colado para las vigas y para los enrejados de los balcones. De esta arquitectura derivó la diferencia entre la arquitectura-ingeniería y la arquitectura-arte. Su culminación fue la Torre Eiffel de París.

- **ARTE ABSTRACTO:** Estilo artístico que surgió alrededor de 1910 y cuyas consecuencias múltiples han hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX. El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas, que exaltan la fuerza del color y desembocan en la llamada abstracción lírica o informalismo, o bien a partir de la estructuración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas. Ejemplos: *Arco negro* de Kandinski y *Composición 4* de Mondrian, del siglo XX.

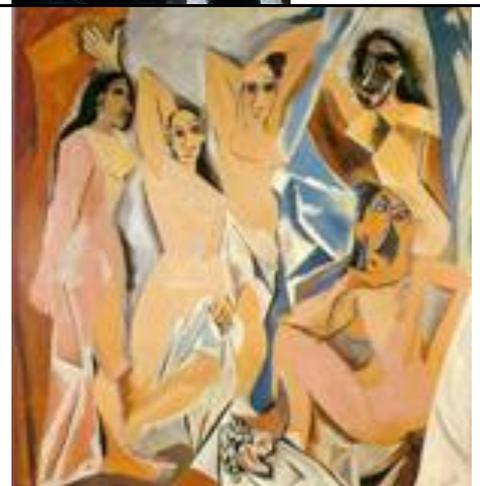
- **BAUHAUS:** ("Casa de la construcción"), denomina la escuela de diseño, arte y arquitectura que fundó en 1919 Walter Gropius en Weimar (Alemania). Defendía una reforma de las enseñanzas artísticas como base para transformar la sociedad, de acuerdo con la ideología socialista de su fundador. La primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica, la segunda (1923-1925) mucho más racionalista y en la tercera (1925-1929) alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se estableció en Berlín donde cambió la orientación de su programa de enseñanza. La Bauhaus sentó las bases de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Estableció los fundamentos de una de las tendencias de la nueva arquitectura moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ejemplo: *La Bauhaus de Dessau* de W. Gropius.

- **CLOISSONISMO** o **ESTILO CLOISSONISTA:** es una técnica pictórica que consiste en delimitar las zonas de color por una línea negra, similar a la pintura románica o al ensamblaje de los vidrios de colores en las vidrieras góticas. Visión después del sermón, de Gauguin.

- **CUBISMO:** Movimiento estético de entre 1907 y 1914, cuyos principales fundadores fueron Pablo Picasso y Georges Braque. Así, Picasso, en su obra *Las señoritas de Aviñón* (1906-1907), presumiblemente iniciadora del estilo, presentó el espacio de forma pluridimensional, con perspectivas superpuestas e imágenes simultáneas en el tiempo. El Cubismo fue básico para otras corrientes coetáneas: Constructivismo, Abstracción y Futurismo. El cubismo trataba las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia real de las cosas. Picasso crea dos tendencias del cubismo: la primera es la analítica, en donde la pintura es monocromo (sin colores, para él eran un estorbo en ese momento) y utilizaba múltiples puntos de vista, creando una nueva forma del objeto real; y la segunda es el cubismo sintético, en donde implanta partes de la realidad en el cuadro, creando el Collage, y aquí Picasso retoma el color, como recurso plástico, a la vez que la multiplicidad de vistas disminuye.

- **EXPRESIONISMO**: Movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del XX. Van Gogh fue el precursor y Edvard Munch su principal exponente. Expresa las emociones interiores del artista mediante la deformación violenta, la exageración y el uso de colores intensos. Aunque más precisamente el expresionismo surgió en Alemania a principios del siglo XX, en concordancia con el fauvismo francés. Recibió su nombre en 1911 con ocasión de la exposición de la Secesión berlinesa, en la que se expusieron los cuadros fauvistas de Matisse y sus compañeros franceses, además de algunas de las obras precubistas de Picasso. En 1914 fueron también etiquetados como expresionistas el grupo de los pintores alemanes en Dresde y Berlín a partir de 1911; y Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), formado en 1912 en Munich, alrededor de un almanaque, dirigido por Kandinsky y Marc. Ejemplo: *El grito* de Munch.

- **MODERNISMO**: Arquitectura que se desarrolló en Europa entre 1890 y 1910 allí donde existía una burguesía enriquecida y refinada que reclamaba un arte elegante y de mayor calidad que el que ofrecían los historicistas o los ingenieros del hierro y del cristal. Esto va unido a una fantasía creadora que vindica la subjetividad y recupera la idea de que las artes deben proporcionar goce y placer. Partiendo del movimiento Arts and Crafts, el Modernismo pretende la unificación de todas las artes integrándolas en la arquitectura. Evoca las formas de la naturaleza, con predominio de las formas curvas en las plantas y fachadas y abundante decoración inspirada en formas de seres vivos, desplegada por muros, techos y puertas; se impuso, además, la llamada construcción *sincera* que permitía vislumbrar vigas y estructuras de hierro combinadas con cristal. Ejemplo: *La Sagrada Familia de Barcelona* de Gaudí.

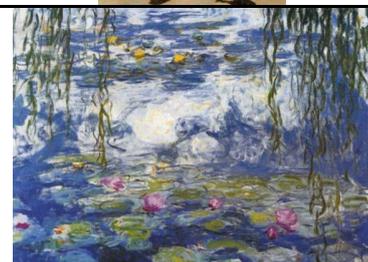
- **NEOCLASICISMO**: La burguesía ilustrada responde a las ideas del racionalismo enciclopedista inspirándose en los modelos antiguos, el Neoclasicismo, a finales del siglo XVIII y primera parte del XIX, se basa en los conceptos estéticos del arte grecolatino, a cuyos cánones y norma deben someterse los artistas, tanto arquitectos como escultores. En pintura se siguen las directrices de los neoclásicos David (*El juramento de los Horacios*) e Ingres, de superioridad de la línea, el idealismo y las composiciones estáticas.

- **PLANITUD**: la técnica pictórica de los impresionistas les descubrió el valor de lo plano: la pintura es el único arte plano. Si a lo largo de la historia se había camuflado para representar la tridimensionalidad, a partir del Impresionismo, se rescata lo plano como elemento indisociable de la pintura. Tienen a desaparecer las referencias espaciales. Ej: *El pífano*, de Manet.

- **PLEN AIR** (aire libre): término para identificar la pintura realizada fuera del taller, directamente tomada de la naturaleza, de la que se sirvieron los impresionistas. Además de una exigencia artística, pues deseaban captar la luz y los colores directamente del natural, lo hicieron porque ya existían los caballetes portátiles y los colores los podían adquirir, sin necesidad de fabricarlos ellos por sí mismos. En la imagen, *Ninfeas*, de Claude Monet.

- **POP-ART**: El arte pop (o Arte Popular) fue un movimiento artístico de finales de los años cincuenta del siglo XX en Inglaterra y en los Estados Unidos; emplea imágenes y temas tomados del mundo de la comunicación de masas aplicados a las artes visuales. Subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo. El arte pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de la cultura pop, cuyos rasgos son la tecnología, el capitalismo, la moda y el consumismo, donde los objetos dejan de ser únicos para ser pensados como productos en serie. Ej.: *Lata de sopa Campbell* de A. Warhol.

- **POSTIMPRESIONISMO:** Este término se aplica a los estilos pictóricos del finales del siglo XIX y principios del XX - tras el impresionismo. El postimpresionismo era tanto una extensión del impresionismo como el rechazo de sus limitaciones. Los post-impresionistas continuaron utilizando colores vivos, aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su pintura. Aunque a menudo exponían juntos Toulouse Lautrec, Van Gogh, Gauguin o Cezanne, no se trataba de un movimiento cohesionado. Sus formas más exageradas y el uso del color y líneas prepararon el terreno para los estilos que seguirían más adelante del siglo XX, como el fauvismo o el cubismo. Ejemplo: *La noche estrellada* de Van Gogh.

- **PUNTILLISMO:** El Neoimpresionismo intentó renovar el Impresionismo desde dentro. Entre sus características destaca su defensa del “Impresionismo científico”, consistente en la separación cromática no por instinto sino según los códigos y reglamentos de las leyes de la óptica, como la división científica del color. Se emplea la técnica del “puntillismo”, consistente en la aplicación sobre el lienzo de pequeñísimas pinceladas, puntos de color, que se funden entre sí en la retina del espectador. Entre los pintores puntillistas destacan Seurat y Signat. Ejemplo: fragmento de *Autorretrato*, de Seurat.

- **REALISMO:** El Realismo, cuyas principales figuras son Millet (*El Angelus*) y Courbert, convierte en protagonistas de la pintura los temas “realistas” en los que, con cierta intención de denuncia social, se refleja la vida cotidiana de campesinos y obreros, tratados siempre sin ningún tipo de idealización.

- **ROCOCÓ:** El estilo Rococó nació en Francia a principios del siglo XVIII. El término rococó proviene de la palabra francesa *rocaille* (piedra) y *coquille* (concha), dado la preferencia por las formas onduladas e irregulares. Se define por el gusto de los colores pasteles, suaves y claros. Predominan las formas naturales y tiene en común con el barroco el gusto por lo recargado. Es un arte mundano, sin conexión con la religión, que trata temas de la vida diaria, de galanes y aristócratas, así como gusto por lo exótico y oriental. Se reflejan paisajes luminosos y coloridos. No simbolizan nada social ni espiritual, sólo superficialidad. Ejemplo: *El columpio* de Fragonard.

- **ROMANTICISMO:** El movimiento romántico en pintura nace como reacción contra los métodos académicos de la Escuela de Bellas Artes, que aún seguía las directrices de los neoclásicos David e Ingres, de superioridad de la línea, el idealismo y las composiciones estáticas. Pintores como Delacroix (*La libertad guiando al pueblo*) o Gericault optan por el predominio del color y el movimiento en sus composiciones pictóricas, en las que dominan los temas sobre revoluciones o desastres y se rinde culto al paisaje.

- **SURREALISMO:** Movimiento artístico y literario surgido en Francia en el primer cuarto del siglo XX en torno a la personalidad del poeta André Breton, siendo la escuela más famosa del periodo entre las dos guerras mundiales. Los pintores surrealistas quieren alcanzar un grado de creación subconsciente, automático, onírico, anulando la consciencia del artista en el momento de crear; revelan secretos del sueño humano, mediante imágenes incongruentes y fantasmales; el sueño y el erotismo son sus temas fundamentales; utilizan recursos como la animación de lo inanimado, las metamorfosis, el aislamiento de fragmentos anatómicos, la representación de máquinas fantásticas, las perspectivas vacías, la evocación del caos, etc.; en fin, se exalta el irracionalismo. Ejemplo: *La persistencia de la memoria* de Dalí.

