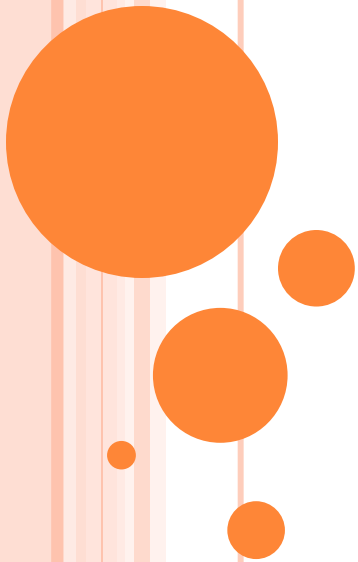

ARTE CONTEMPORÁN EO

El **Arte Contemporáneo** es el que se ha producido en nuestra época: **arte actual**.

El término arte contemporáneo ha sido utilizado para designar genéricamente el arte y la arquitectura realizados durante el S. XX. El cuestionamiento de los principios artísticos que se inició en las últimas décadas del S. XIX tuvo una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del S XX.

A finales del S. XIX y principios del S. XX Europa vivía en una situación caracterizada por la inestabilidad social, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones, que desemboca en la Primera Guerra Mundial, y una fecunda productividad en el ámbito científico e intelectual. En ello el arte se vio afectado y empezaron a surgir múltiples corrientes que se denominaron "ismos", eran las diferentes rupturas con los modelos de belleza dominantes en la época.

Las raíces del arte contemporáneo las encontramos a finales del S. XIX. El **Impresionismo** y el **Postimpresionismo** constituyen un punto de partida para las corrientes del S. XX.

Dentro de las vanguardias históricas, las más destacadas fueron:

Fauvismo: Sustituyó la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas por un fuerte colorido y un dibujo de trazo muy marcado para crear un mayor énfasis expresivo. George Braque y Henri Matisse fueron algunos de sus integrantes.

Still life pitch

George Braque

Expresionista: Se valoran los contenidos y las actitudes emocionales, la expresión del propio yo, por ello la composición se hace desgarrada y el color más violento, con contenidos simbólicos. Destacan Emil Nolde, Ernest Kirchner, Kart Schmidt - Rottluft y Erich Hecke.

**Dance Around
The Golden.**

Emil Nolde

Cubismo: Enfatiza la superficie plana y la bidimensionalidad del lienzo y propone una forma de perspectiva basada en la multiplicidad de los puntos de vista. Robert Delaunay, Picasso, Juan Gris y Frantisek Kupka son destacados exponentes del cubismo pictórico y Pablo Gargallo y Julio González de la escultura cubista en España.

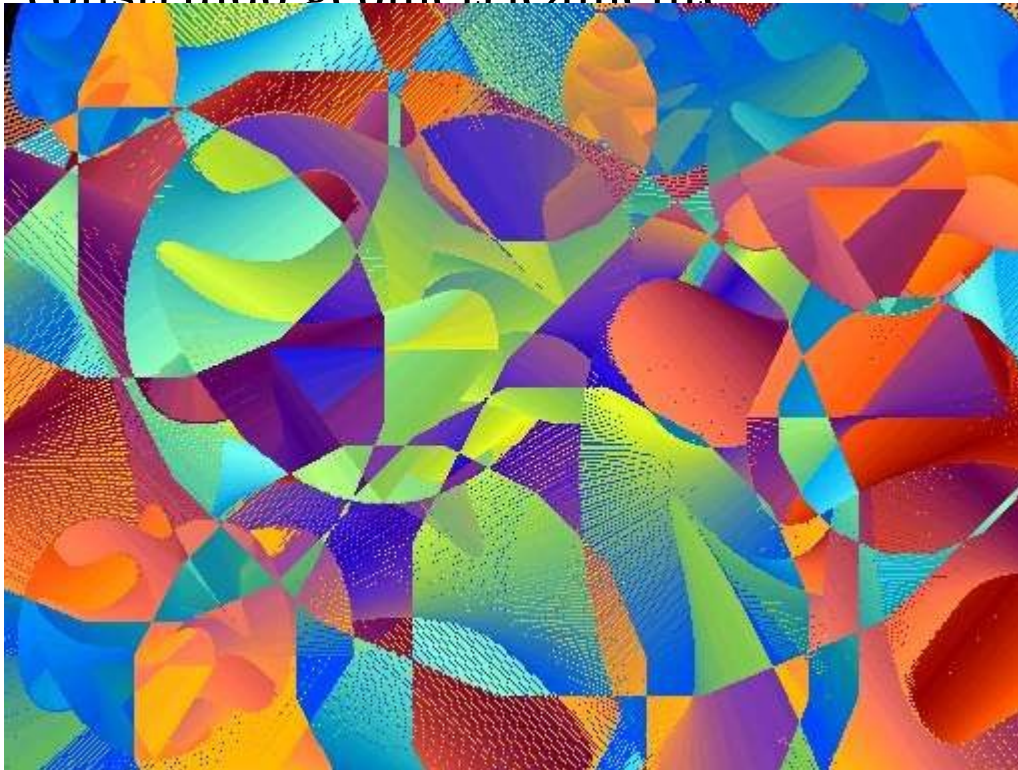
Circular forms.
Robert Delaunay

Futurismo: Representación del movimiento y la velocidad a través de la repetición rítmica de líneas e imágenes. Exponentes Gini Severini, Humberto Boccini, Carlo Cará y Giacomo Balla.

Velocità astratta
(è passata l'automobile)
Giacomo Balla.

El cubismo también influyó en la aparición del **Arte no figurativo o Abstracto**, el cual enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales. Destacan Paul Klee, Malévich, Rodchenko y Vladímir Tatlin, evolucionaron hacia un arte abstracto construido geoméricamente

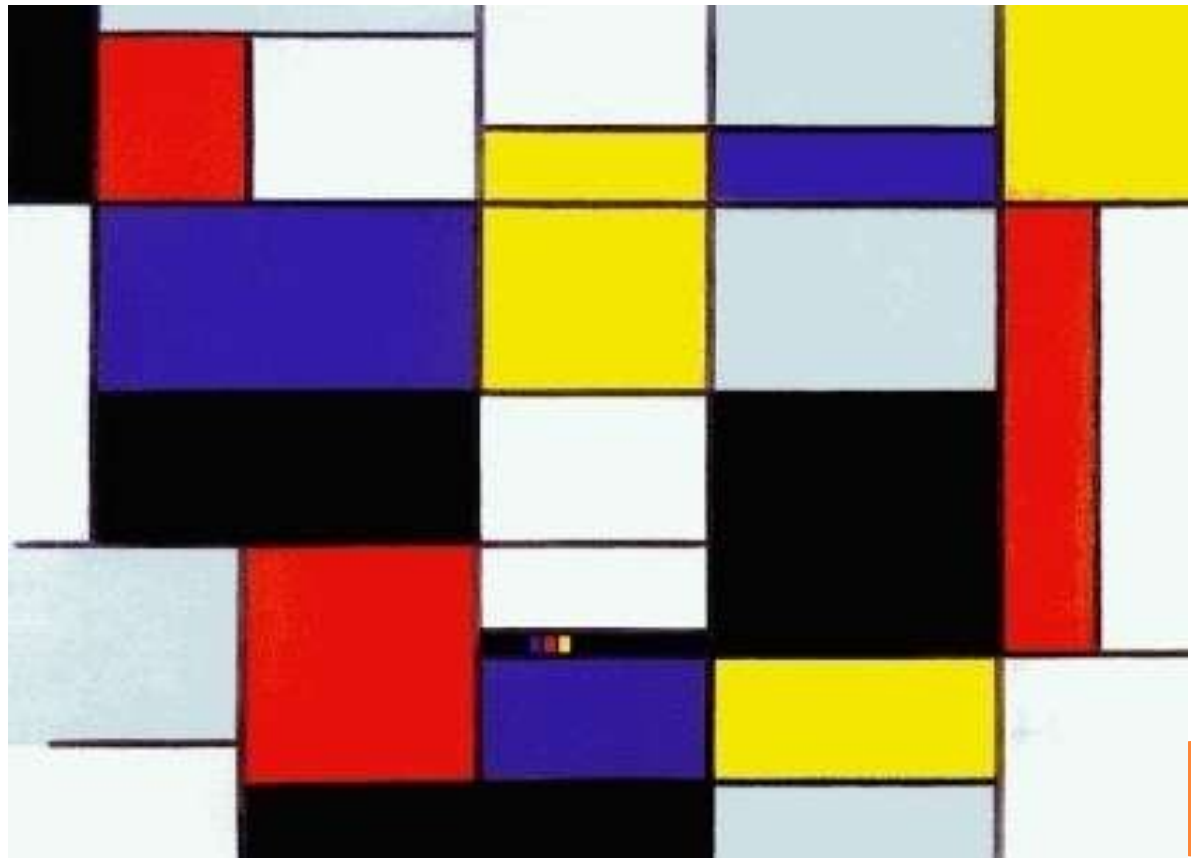

Picture One.

Paul Klee

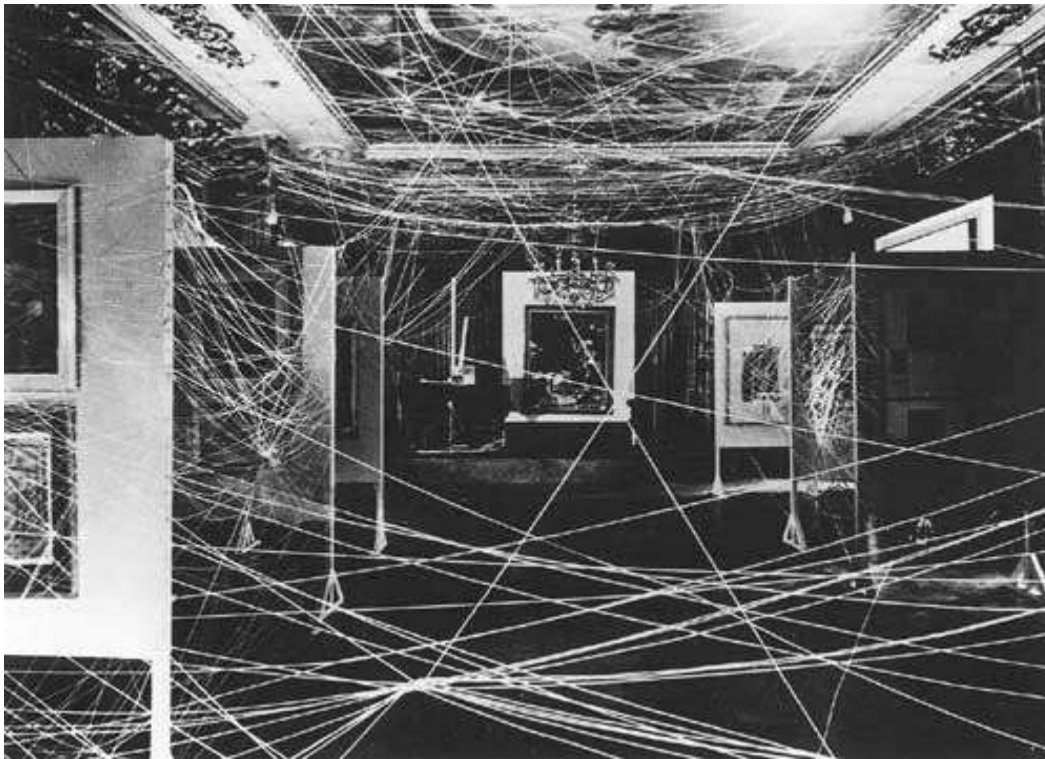

Neoplasticismo: Sus principios se divulgaron a través de la revista De Stijl, encabezada por Theo van Doesburg y Piet Mondrian. El método de composición de Mondrian parte de la utilización de líneas rectas que delimitan rectángulos de colores primarios.

Piet Mondrian

El **movimiento dadaísta**: Representa la antítesis del racionalismo de Mondrian y otros teóricos de la abstracción. Disconformes con el sistema de valores burgués, eligieron una palabra sin sentido, dada, para designar su actividad de protesta y sus obras antiestéticas.

Mile of String.
Marcel Duchamp

Surrealista: Ir más allá de la realidad visible asegurando la superioridad del subconsciente y la importancia de los sueños en la creación artística. Trabajaron con un estilo figurativo Marx Ernst, Salvador Dalí, René Magritte y Van Ray, mientras que a la corriente abstracta pertenecieron Jean Arp, André Masson, Yves Tanguy y Joan Miró.

*L'Ange du foyer ou
Le Triomphe du surréalisme*
Marx Ernst

Tras la II Guerra Mundial surgen las **segundas vanguardias**. La sociedad de consumo y el capitalismo se desarrollan, el coleccionismo se dispara y el arte se convierte en un objeto de especulación. Surge tendencias en contra de estos aspectos, la ironía y el sentido del humor aparecen en el arte con movimientos como el **Pop**, mientras que por otra parte se exaltan los materiales de desperdicio de la sociedad de consumo.

Por Art (Arte Pop): Movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el Expresionismo Abstracto, al que consideraban vacío y elitista.

El Pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una cultura caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie.

Arte Povera o Nuevo Realismo Francés: En italiano **arte povera** significa “**arte pobre**“. Es un término acuñado por los **materiales** utilizados, **deshechos** o materiales sustraídos directamente de la naturaleza como hojas, madera o piedras. Sus principales representantes son Mario Merz, Jannis Kounellis, Gilberto Zorio, Luciano Fabrio y Giuseppe Penone.

Unreal City.

Mario Merz

ARTE POSTMODERNO (70'S / HOY)

A partir de 1968 se produce un nuevo cambio en la sociedad y esto será plasmado en la **Postmodernidad**.

Arte Postmoderno: Por oposición al denominado arte moderno, es el arte propio de la postmodernidad, teoría socio-cultural que postula la actual vigencia de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural, política y económica propia de la Edad Contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución Francesa y en lo económico por la Revolución Industrial.

Surgido tanto en Europa como en Estados Unidos desde mediados de los años 1970, enmarca diversos movimientos como son la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo alemán, el neomanierismo, el neominimalismo, el neoconceptualismo, el simulacionismo.

La postmodernidad habla del fracaso del proyecto moderno, debido a la actual crisis política, cultural e ideológica. Ya no se cree en el progreso, no hay confianza en el futuro, se ha renunciado a las utopías, las clases sociales se han diluido, la economía se ha globalizado; es una época de desencanto, de individualismo, de introspección.

Los postmodernos no plantean nuevas ideas, ni éticas ni estéticas; tan sólo reinterpretan la realidad que les envuelve, mediante la repetición de imágenes anteriores, que pierden así su sentido.

El arte postmoderno defiende la cultura popular, la hibridación; se caracteriza por el eclecticismo, la mixtificación, el “nomadismo” -ir de un estilo a otro-, la “deconstrucción” -tomar elementos estilísticos del pasado-, etc. Así como la vanguardia se basaba en la innovación, la experimentación, la evolución, los postmodernos vuelven a los métodos clásicos, a la pervivencia de formas y estilos artísticos del pasado, creando una mezcla de estilos, cayendo en la repetición, la reinterpretación; el resultado de esta mezcla indiscriminada de temas y estilos da lugar al “pastiche”, concepto que los postmodernos asumen con orgullo.

El término “postmoderno” se empezó a aplicar en arte a mediados de los años 1970, inicialmente en el terreno de la arquitectura: durante esos años hubo una tendencia entre los arquitectos que experimentaban nuevas soluciones estilísticas a abandonar el racionalismo arquitectónico que había preponderado desde los años 1920, caracterizado por las formas puras y minimalistas.

Trasvanguardia italiana: Es un movimiento artístico italiano de la postmodernidad. El término fue acuñado en 1979 por el crítico italiano Achille Bonito Oliva, para una serie de pintores italianos.

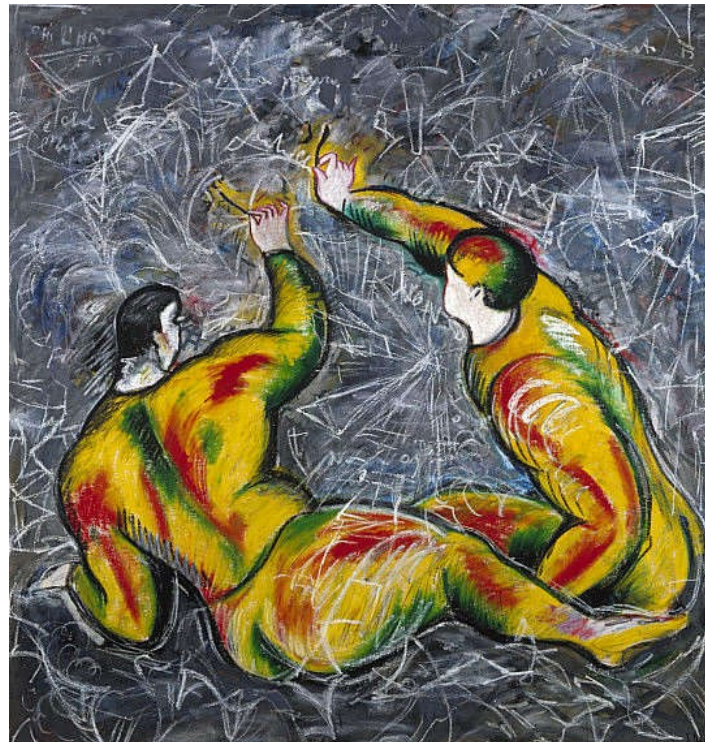
Nació en los primeros años de los ochenta, en contraposición al arte povera, movimiento anterior de moda hasta entonces en Italia.

Los transvanguardistas se caracterizan por un eclecticismo subjetivo, en el que los artistas vuelven a un lenguaje pictórico clásico. Recurren a temas mitológicos clásicos como el minotauro o el cíclope y a temas heroicos con gran expresividad cromática. . El movimiento tuvo como protagonistas a un quinteto de artistas: Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente, Nicola De Maria y Mimmo Paladino. Aparte puede mencionarse al artista griego Jannis Kounellis.

Courageous Boys at Work

Sandro Chia

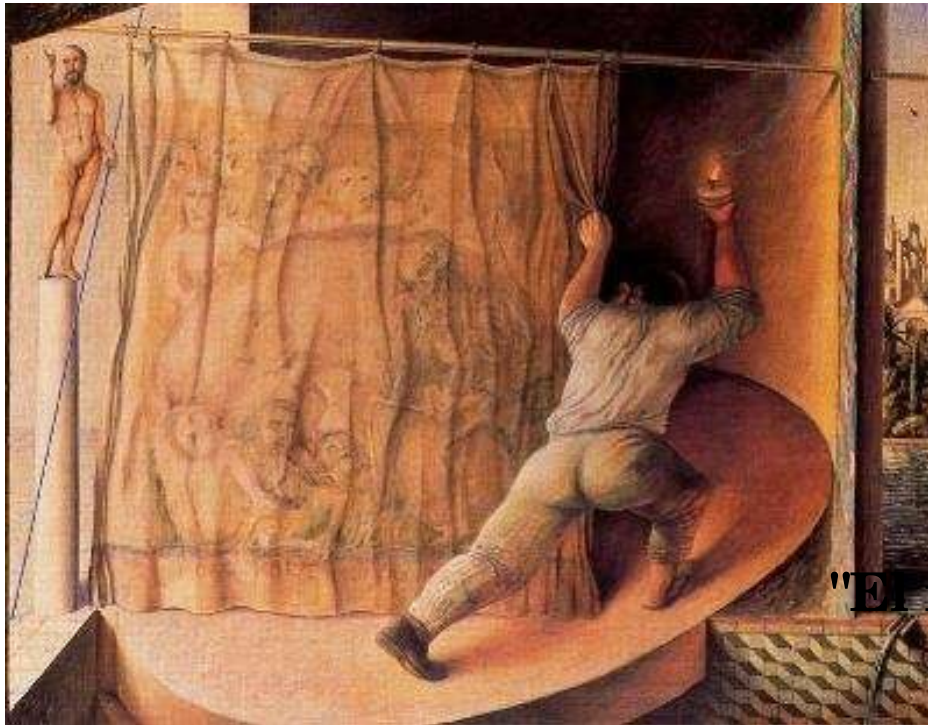
Neoexpresionismo Alemán: Surge en la década de los 70. Basado en el expresionismo de las primeras vanguardias, es la primera corriente importante que se da en Alemania tras el nazismo. No sólo toman elementos del expresionismo, sino que también hacen referencias a los pintores flamencos más importantes como Rubens o Rembrandt. Destacan: Georg Baselitz, Rainer Fetting y Anselm Kiefer.

George Baselitz

Neomanierismo: Promovida por artistas italianos, franceses y españoles que, dentro del Nuevo Clasicismo, Pintura Culta o Nuova Maniera, buscan expresar el culto a la figura humana en actitudes incómodas y rebuscadas, así como el ritmo curvo y ondulante. Se caracteriza por estilo clasicista, estereotipado y amanerado (hipermanierismo). Destacan los españoles Guillermo Pérez Villalta, F.J. Rodríguez Quesada. Los italianos L. Bonechi , A. Abate, Carlo Maria Mariani, Ubaldo Bartolini , Los franceses Gérard Garouste, Laget , Jean-Michel Alberola.

Guillermo Pérez Villalta
"El rumor del tiempo", 1984

Simulacionismo: Es una variante del neoexpresionismo surgida en Estados Unidos en los años 80. Como todos los movimientos del arte postmoderno se fundamenta en una reinterpretación de artistas y estilos anteriores en el tiempo, que elaboran según criterios subjetivos, dando importancia tan sólo a la imagen, al arte como objeto, sin valor conceptual. Sus principales exponentes son *David Salle* y *Sherrie Levine*.

Angels in the Rain

David Salle

