

Historia del Arte:

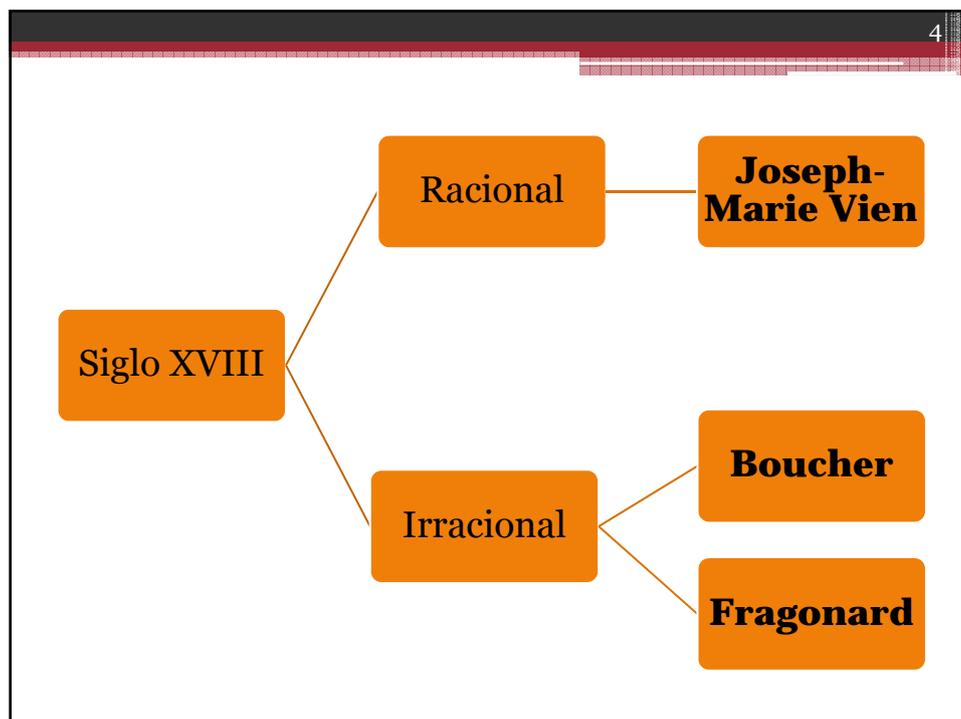
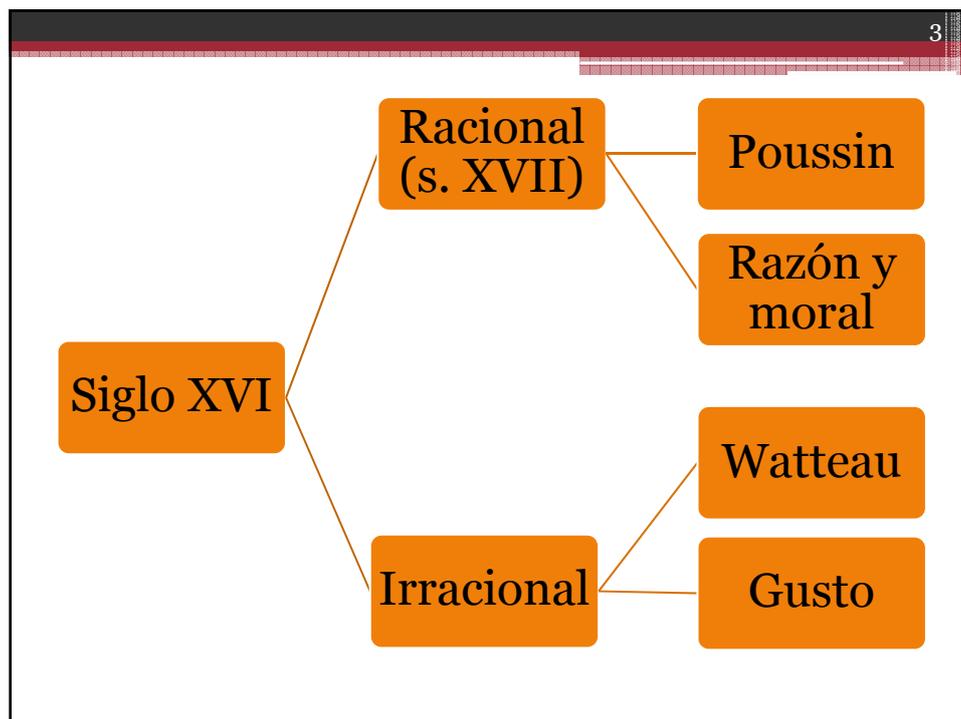
Movimientos artísticos del siglo XX

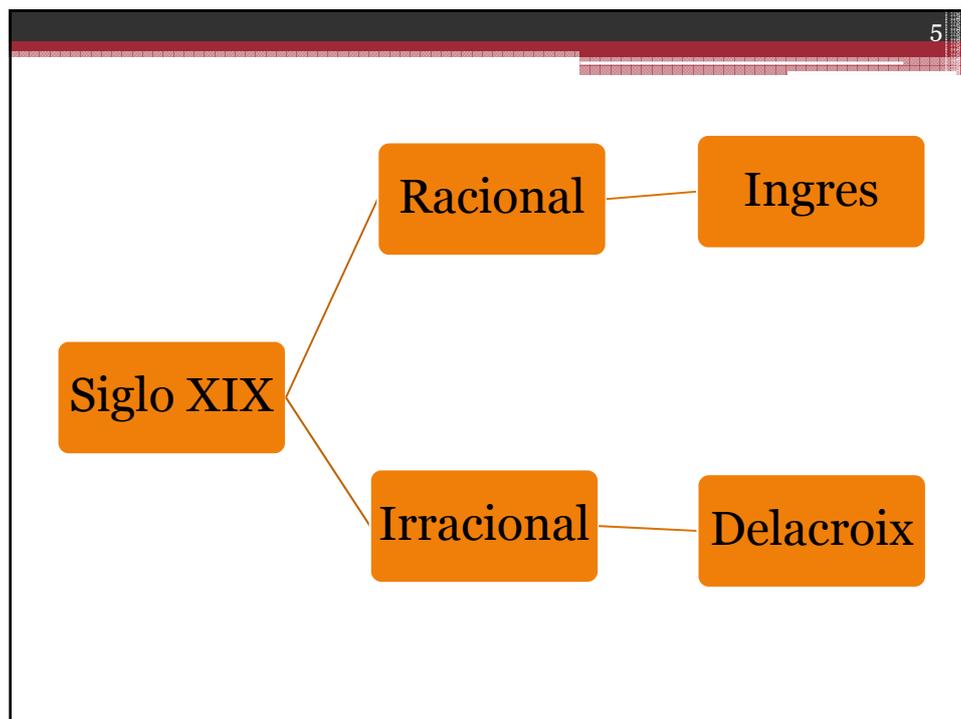
Dra. Sonia Ríos Moyano

*Universidad de Málaga
Dpto. Historia del Arte*

FRANCIA

ANTECEDENTES

6

**MODERNIDAD Y
VANGUARDIA.**
**AUTONOMÍA DEL ARTE Y
RELACIÓN ARTE-VIDA**

¿Qué es la vanguardia?

Romanticismo

Impresionismo

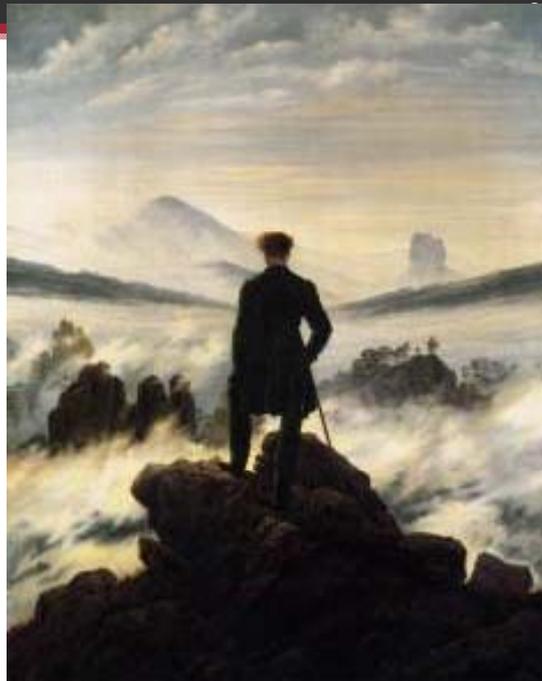
Postimpresionismo

Simbolismo

Modernismo

VANGUARDIAS

- El pensamiento **romántico** proyectó una **concepción unitaria del universo**

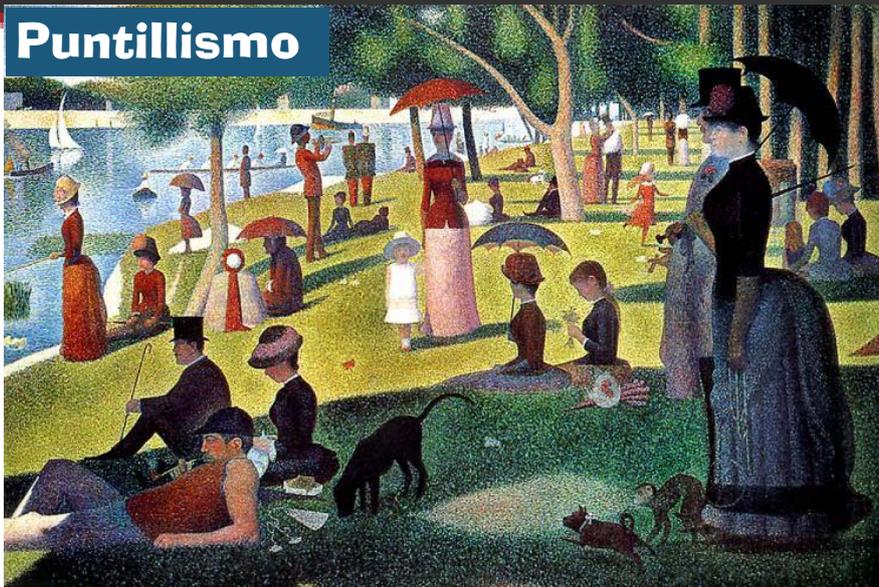

Impresionismo

Claude Monet. 1872. Impresión, sol naciente.

Puntillismo

Georges Seurat. Un domingo de verano en la Grande Jette. 1886

1.1./Aclaraciones previas sobre el concepto de modernidad y vanguardia

Aclaraciones previas

MODERNIDAD

- Baudelaire (*Salón de 1846* y *El pintor de la vida moderna*, 1863)

VANGUARDIA

- Apollinaire, *Vanguardia: cubismo, arte nuevo, arte puro* en *Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas*, 1913)

VANGUARDIAS HISTÓRICAS

- Grupos de artistas que revolucionaron las bases de la creación plástica durante las primeras décadas del XX

Aclaraciones previas

MODERNIDAD

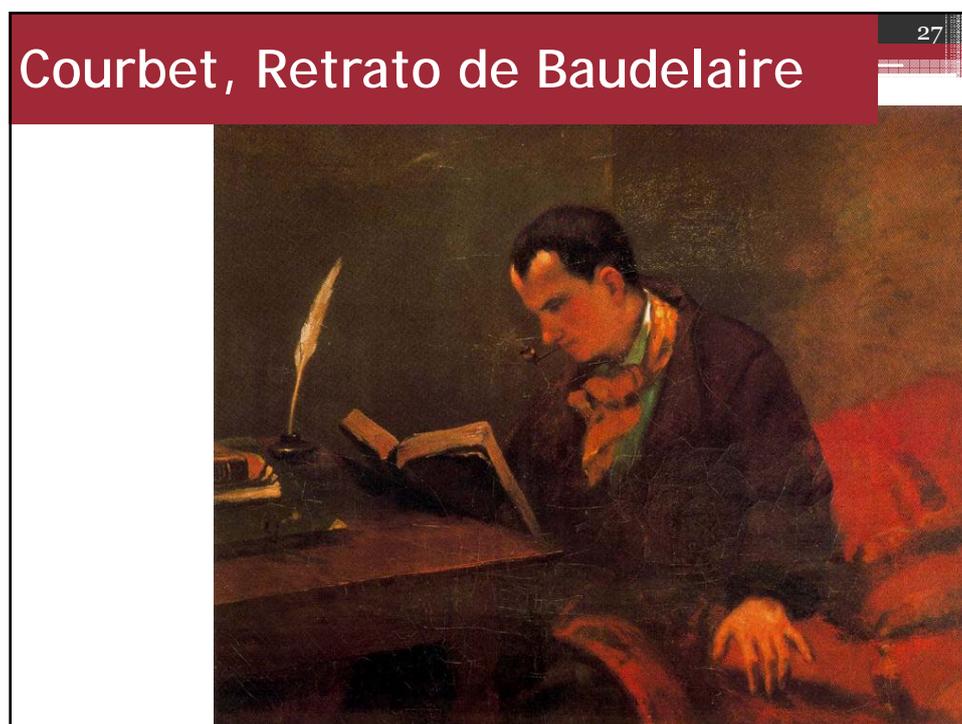
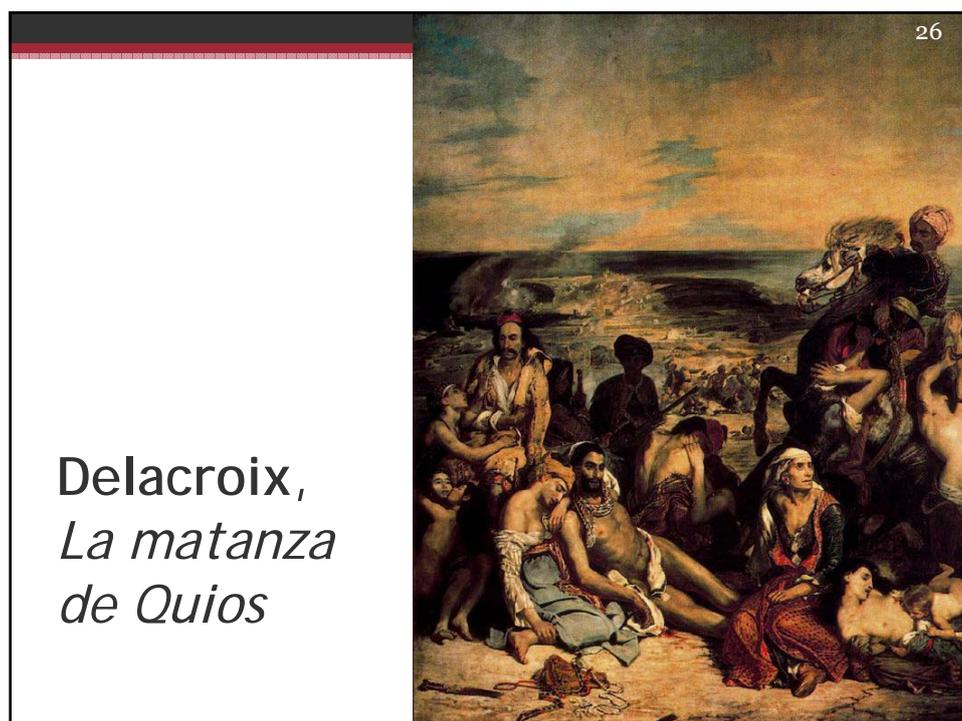
Baudelaire (*Salón de 1846* y *El pintor de la vida moderna*, 1863)

- **Novedad** (el arte más reciente es diferente al pasado)
- **Lo transitorio, lo fugitivo, lo cambiante** (no a la belleza absoluta)
- **Presente en su presenticidad** (separado de la tradición)
- **Temporalidad-futuro** (conciencia de un tiempo lineal e irreversible: progreso)
- **Vivacidad, relatividad, mortalidad**
- **Drama de la modernidad** (ser moderno implica un drama, una aventura, una elección heroica plagada de riesgos y dificultades)

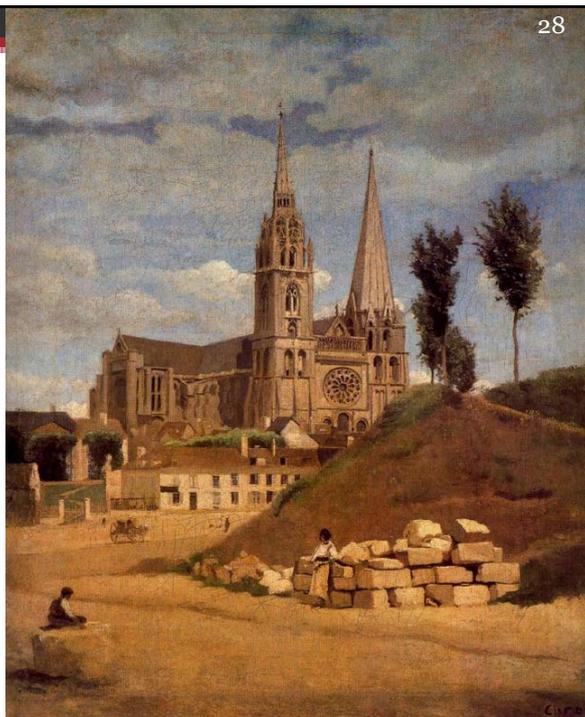
25

Delacroix, La Libertad guiando al pueblo

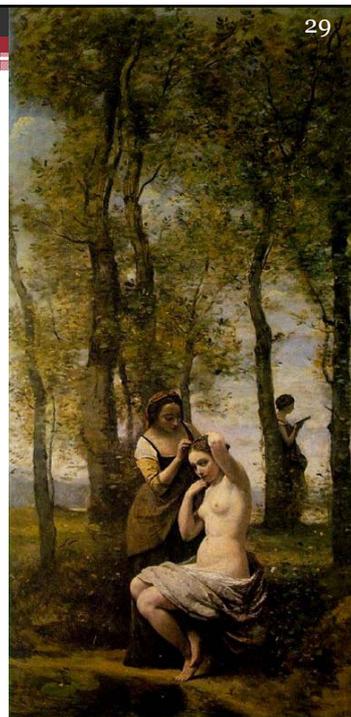

Corot, La
Cathédrale
de
Chartres

Corot, La Toilette

Aclaraciones previas

VANGUARDIA

Apollinaire, Vanguardia: *cubismo, arte nuevo, arte puro en Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas, 1913)*

- **Arte nuevo:** militancia política y revolucionaria
- **Ruptura absoluta con el pasado y comienzo absoluto**
- **Radicalización y fuerte utopización de la modernidad**
- **Versión radicalizada de la modernidad** (menos tolerante, más dogmático, más destructivo, pero también más afirmativo)

ENCONTRAR UN LENGUAJE
NUEVO

Leger, *La ciudad*, 1919

FUTURISMO / Giacomo Balla

Movimiento de perro con correa, 1912

Aclaraciones previas

VANGUARDIA

SIGNIFICADO:

AVANT-GARDE (VA POR DELANTE)

•léxico militar francés que designa a la parte más adelantada del ejército, la que confrontará antes al enemigo. “la primera línea”

APLICACIÓN:

FINALES DEL SIGLO XIX EN FRANCIA

Aclaraciones previas

VANGUARDIA

- Historia del siglo XX
- HISTORIA DE LAS VANGUARDIAS
- Discurso común y mismos principios

Aclaraciones previas

DISTINCIÓN ENTRE

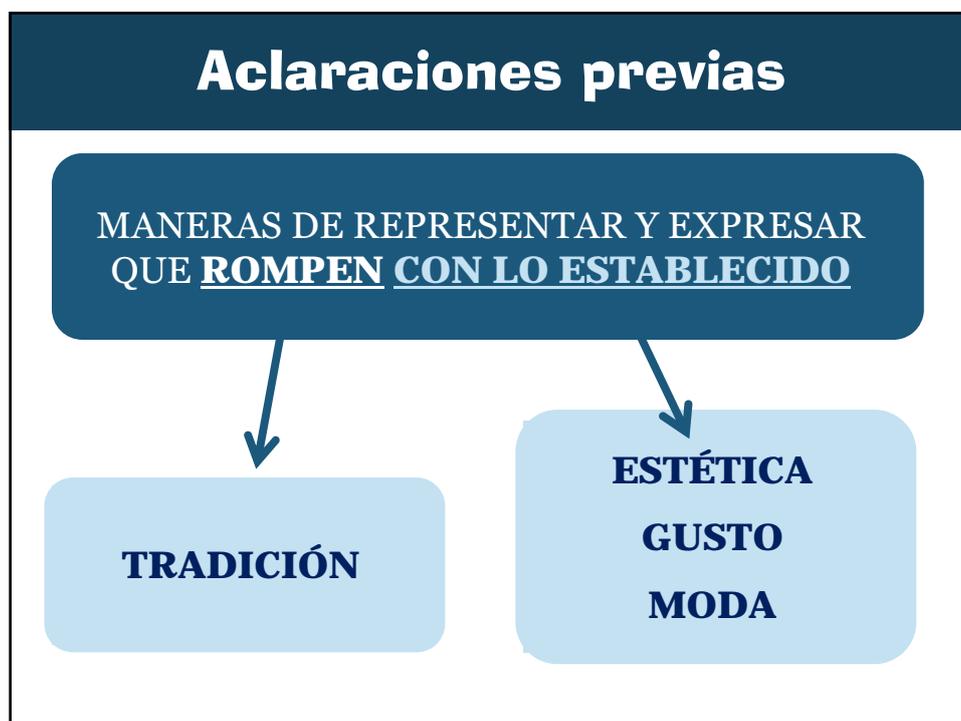
LA VANGUARDIA

**VANGUARDIAS
HISTORICAS**

Vanguardias históricas

- **CUBISMO**
- **FUTURISMO**
- **DADAÍSMO**
- **SURREALISMO**
- **SUPREMATISMO /
CONSTRUCTIVISMO...**

- **INFLUENCIA:** en las artes plásticas en general y en disciplinas afines al diseño

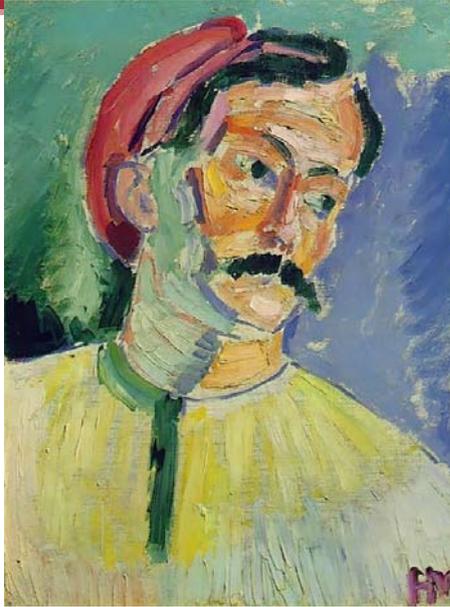
Aclaraciones previas

Movimientos que rompen con lo establecido (principios siglo XX)

- CUBISMO
- EXPRESIONISMO
- FUTURISMO
- DADAÍSMO
- SURREALISMO...

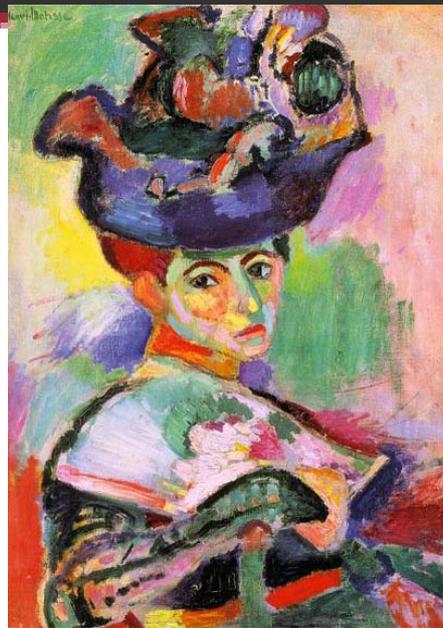
43

FAUVISMO

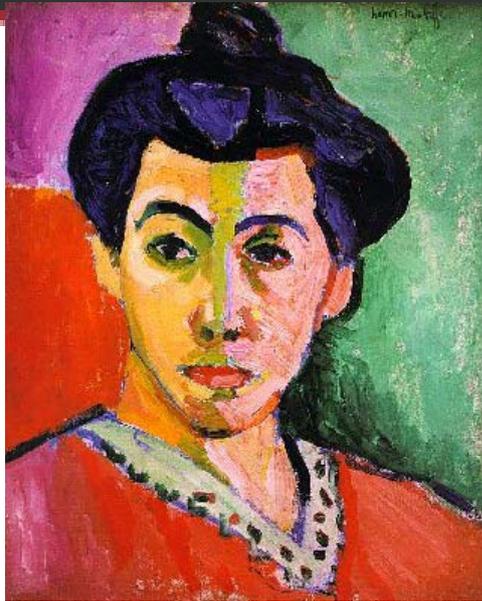

“En otro tiempo no colgaba nunca mis telas en la pared porque me recordaban momentos de sobreexcitación y no me gustaba verlas de nuevo cuando me había tranquilizado”. (Matisse)

MATISSE. Retrato de Derain (1905)

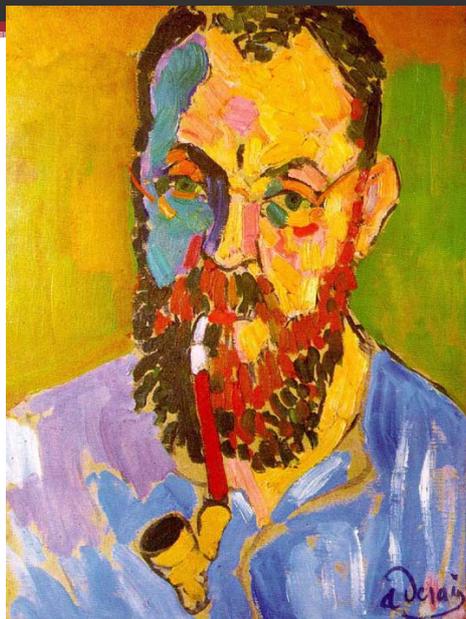

MATISSE. Mujer con sombrero (1905)

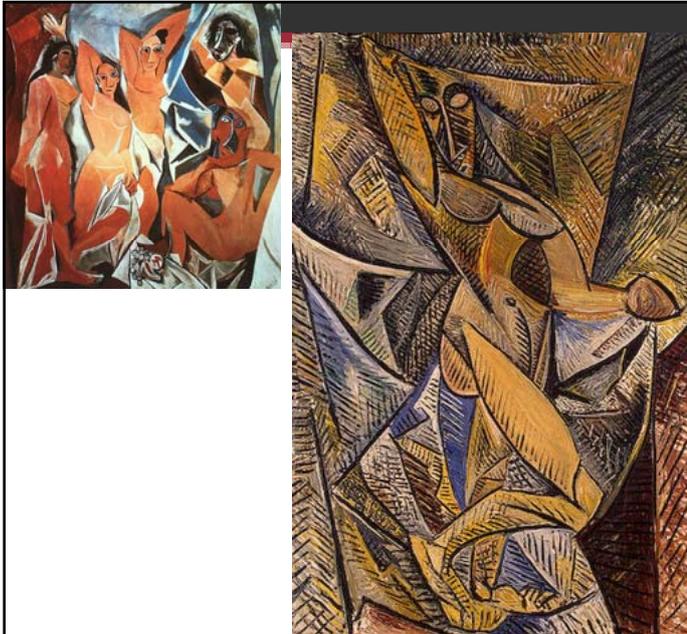
“Lo que creó la estricta organización de nuestras obras fue que la cantidad de color era su calidad”.
“Por encima de todo, orden en el color”. (Matisse)

MATISSE. La línea verde. Retrato de Mme. Matisse (1905)

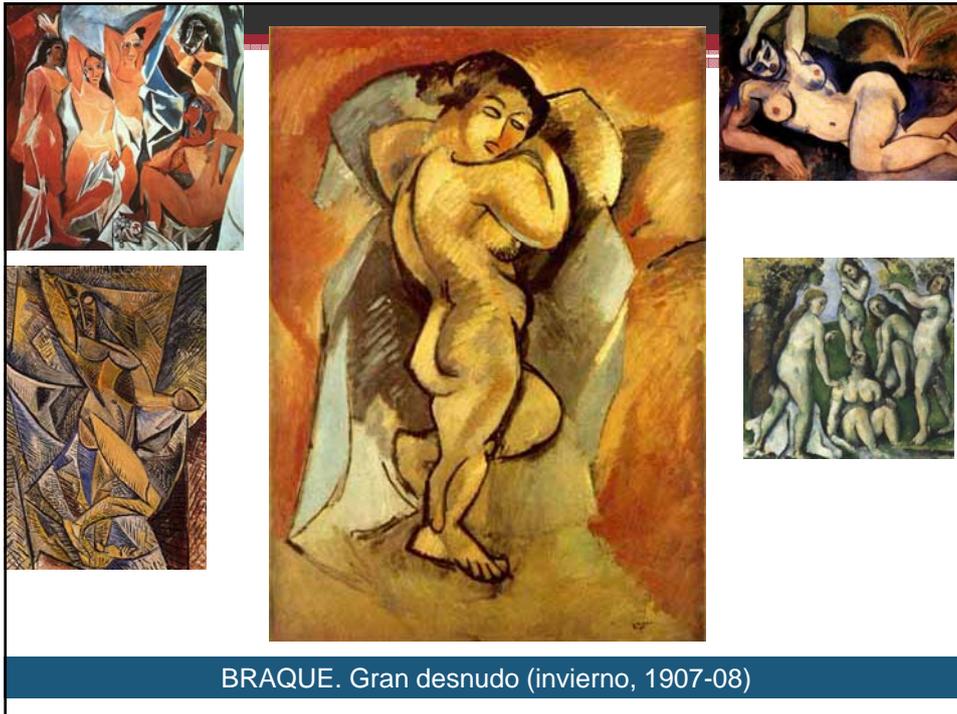

DERAIN. Retrato de Matisse (1905)

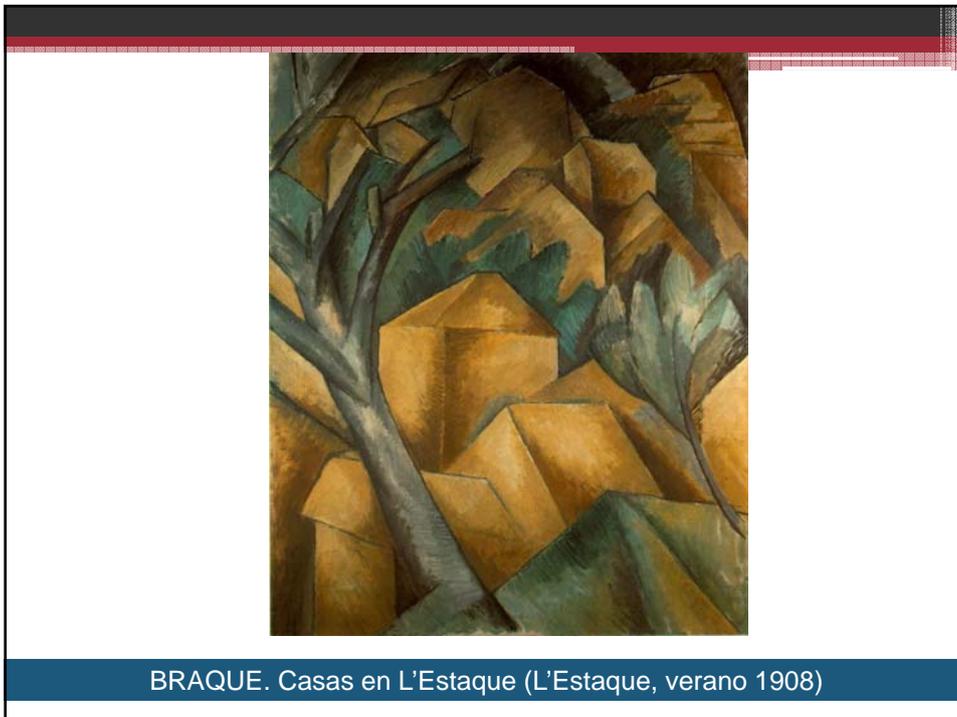
CUBISMO

PICASSO. Desnudo con paños (París, verano 1907)

BRAQUE. Gran desnudo (invierno, 1907-08)

BRAQUE. Casas en L'Estaque (L'Estaque, verano 1908)

PICASSO. Busto de mujer con flores (Fernande) (Horta del Ebro, 1909)

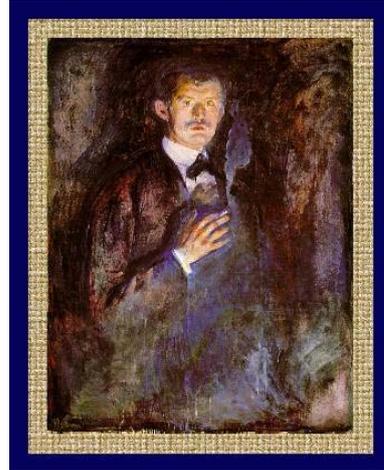

PICASSO. Naturaleza muerta con silla de rejilla (París, 1912)

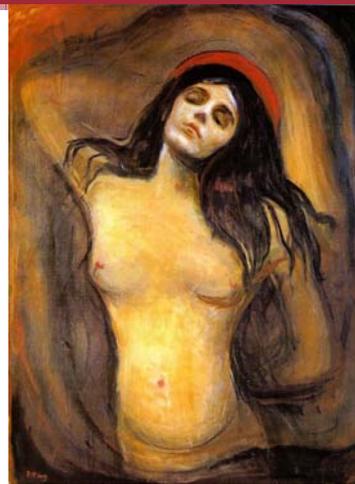

PICASSO. Guitarra (París, 1912)

EXPRESIONISMO

MUNCH. El baile de la vida (1899-1900)

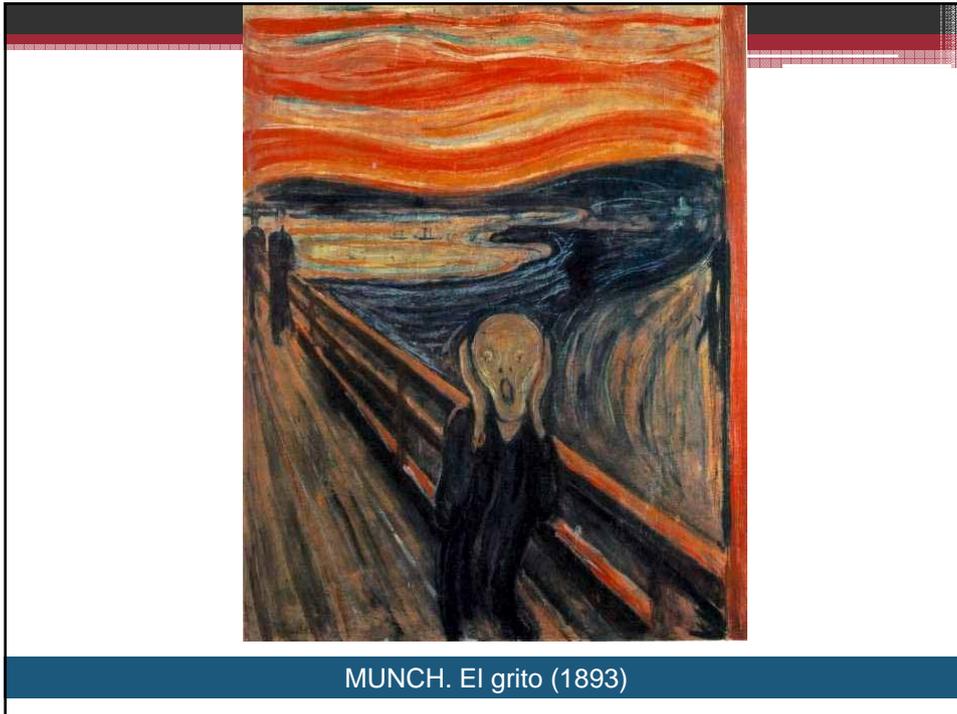

MUNCH. Madonna (1894-1895)

MUNCH. Madonna (1895-1902)

MUNCH. Atardecer en el Paseo Karl Johan (1892)

MUNCH. El grito (1893)

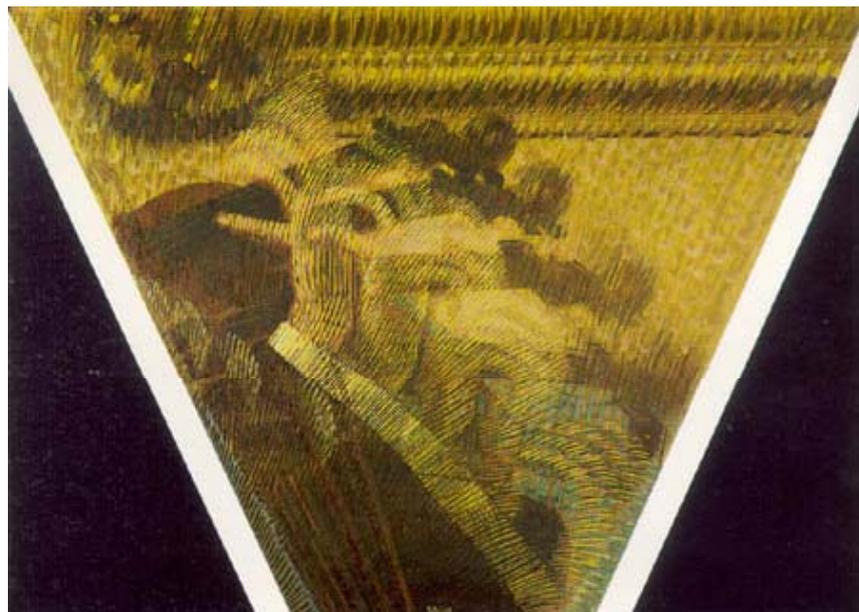
61

FUTURISMO

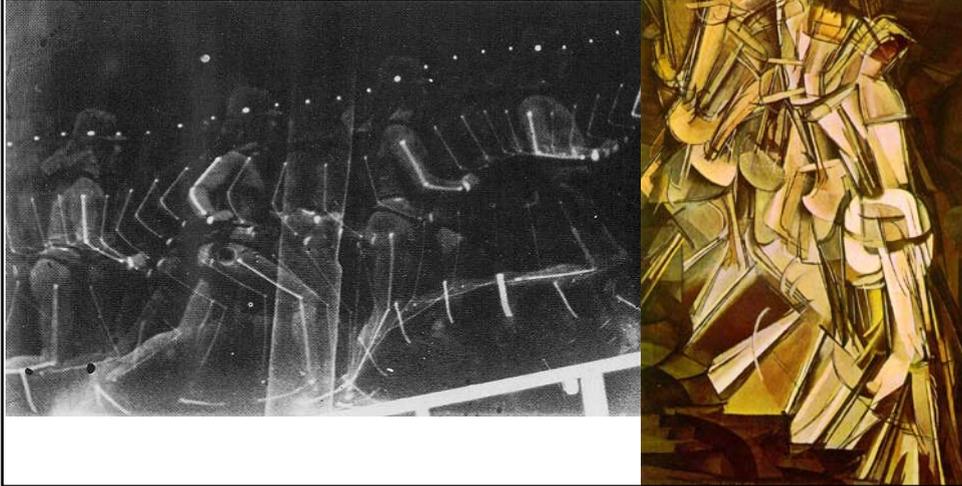
Marinetti
Viva Francia,
1914

Balla, *La mano del violinista,* 1912

Marey, 1886 (cronofotografías)

Umberto Boccioni
*Formas únicas de
continuación en el
espacio, 1913*

Tierra labrada, 1923-1924

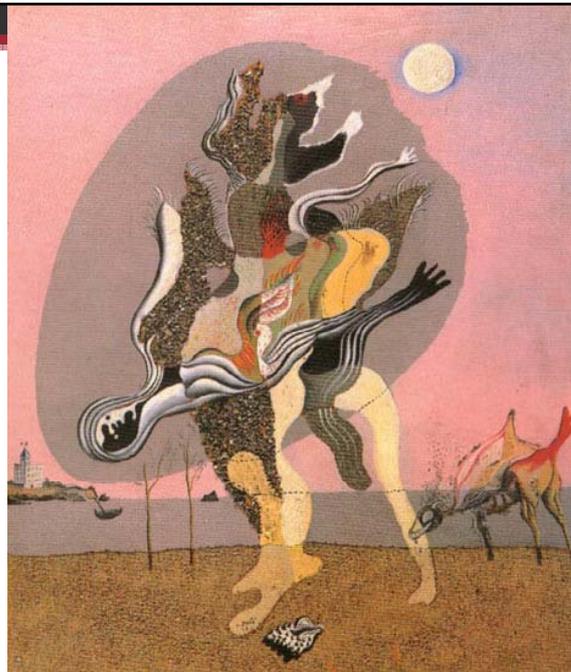

El carnaval del arlequín, 1924-1925

El
nacimiento
del mundo,
1925

*El asno
podrido,*
1928

Aparato y
mano, 1927

Los
esfuerzos
estériles,
Cenicitas,
1928

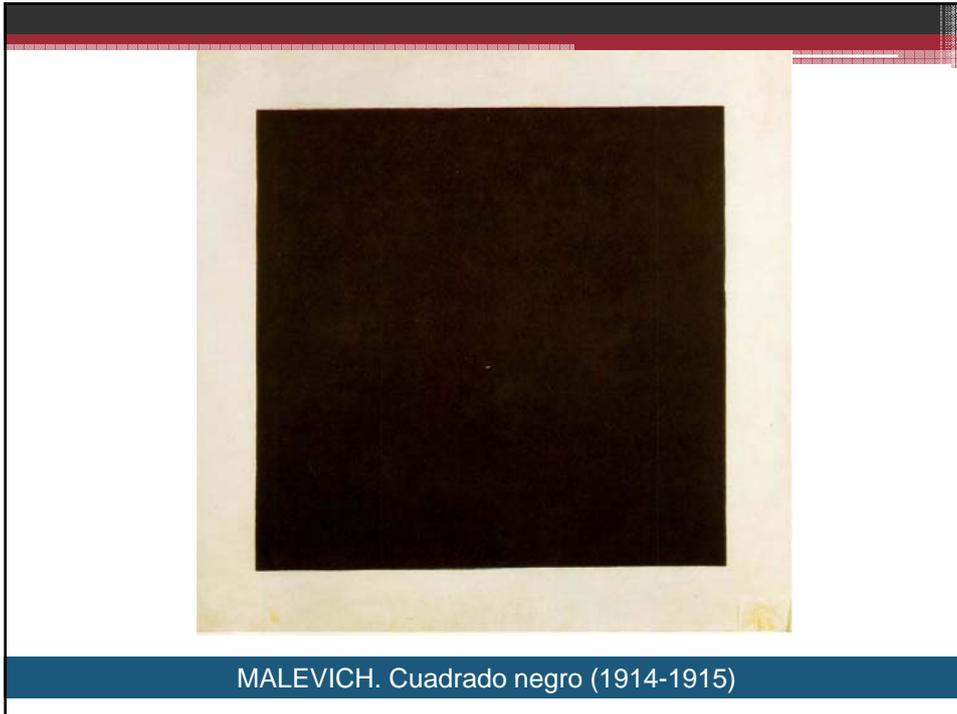

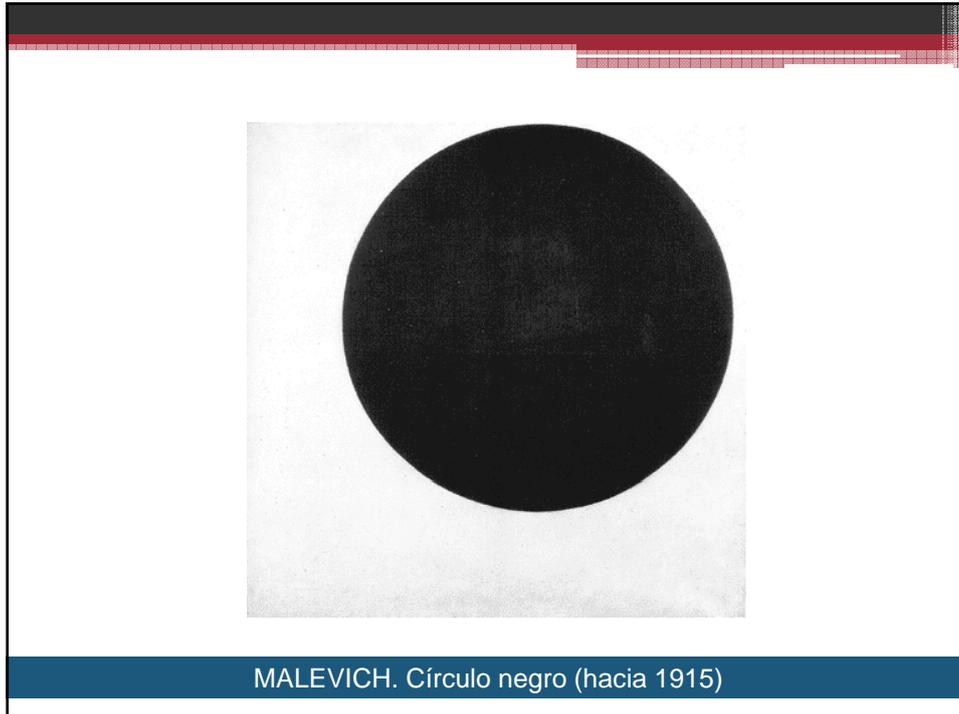
El gran masturbador, 1929

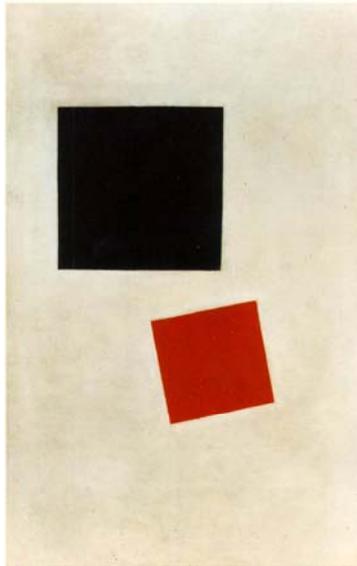

79

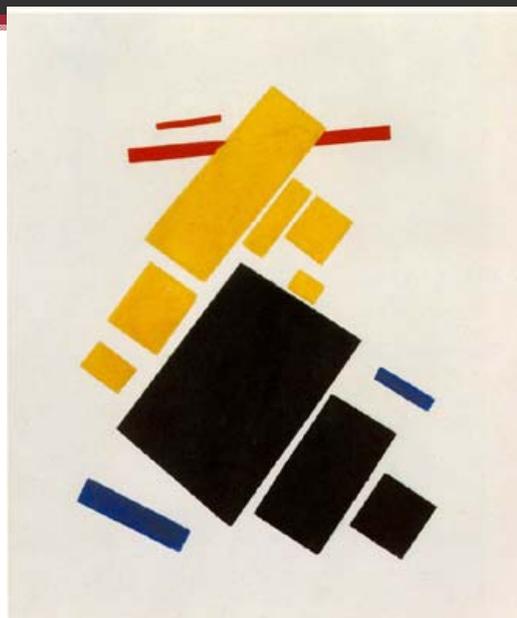
CONSTRUCTIVISMO

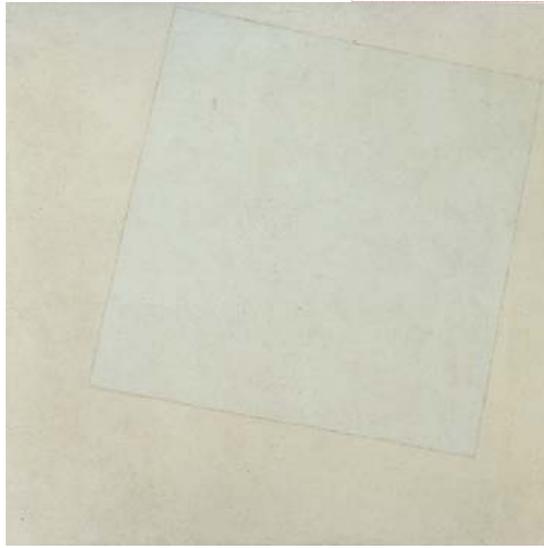

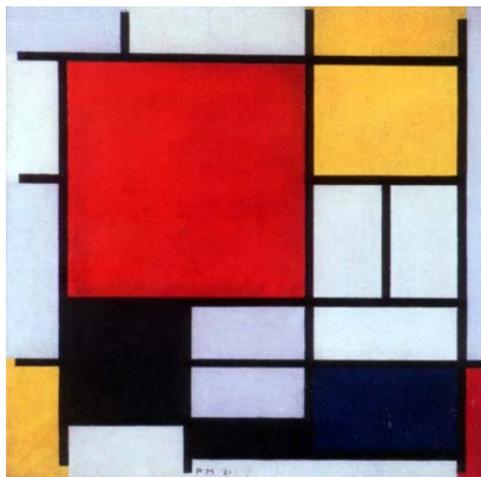
MALEVICH. Cuadrado negro y cuadrado rojo (1915)

MALEVICH. Aeroplano en vuelo (1915)

MALEVICH. Cuadrado blanco sobre fondo blanco (1918)

MONDRIAN. Composición en rojo, azul, amarillo y negro (1921)

CONSTRUCTIVISMO
/ Rodchenko
Lily Brik, 1924

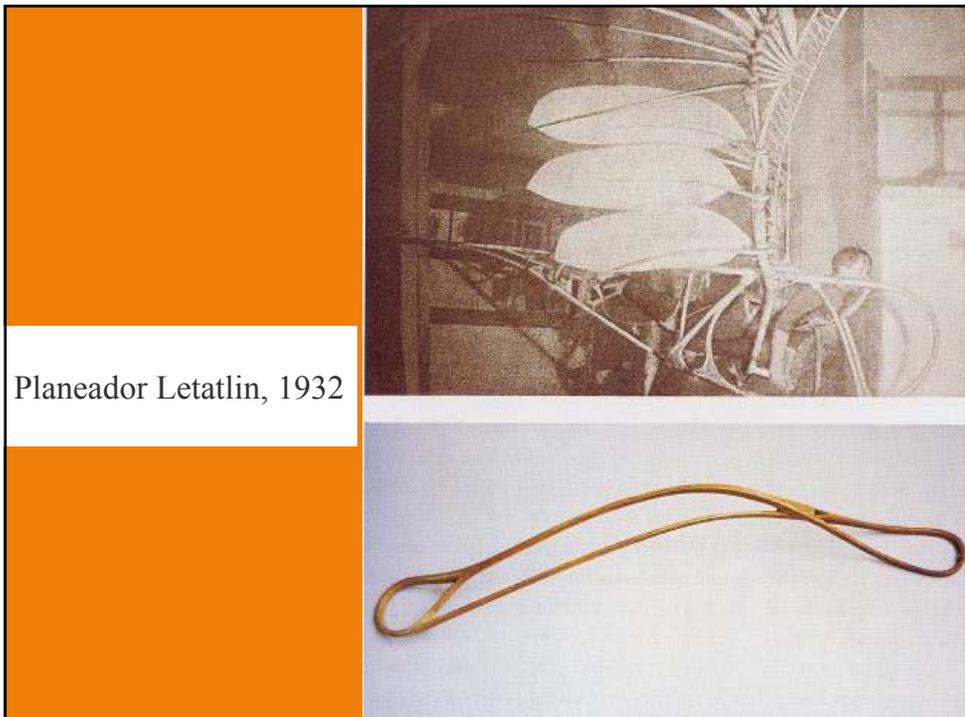
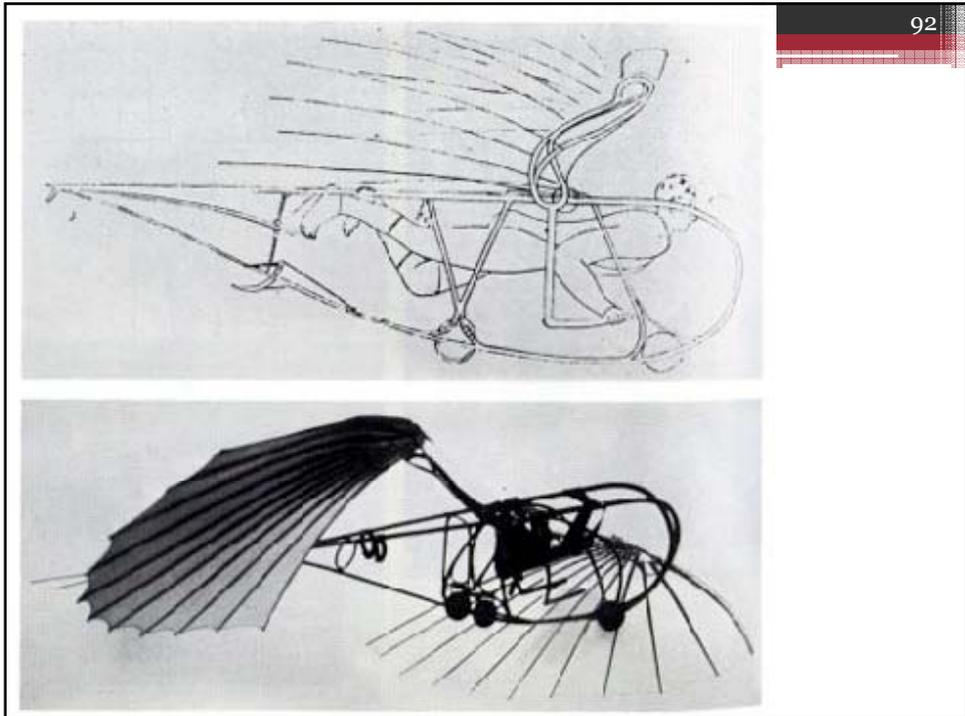

Kandinsky, Taza y plato de
café, 1921

CONSTRUCTIVISMO / Rodchenko

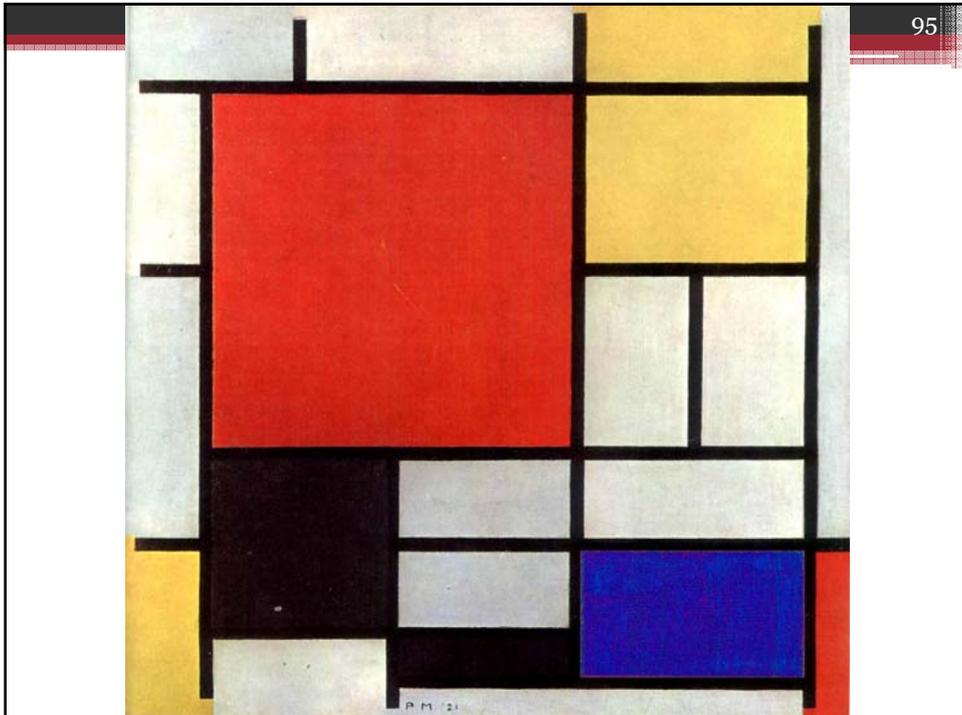
Tablero de ajedrez

Planeador Letatlin, 1932

DE STIJL o NEOPLASTICISMO

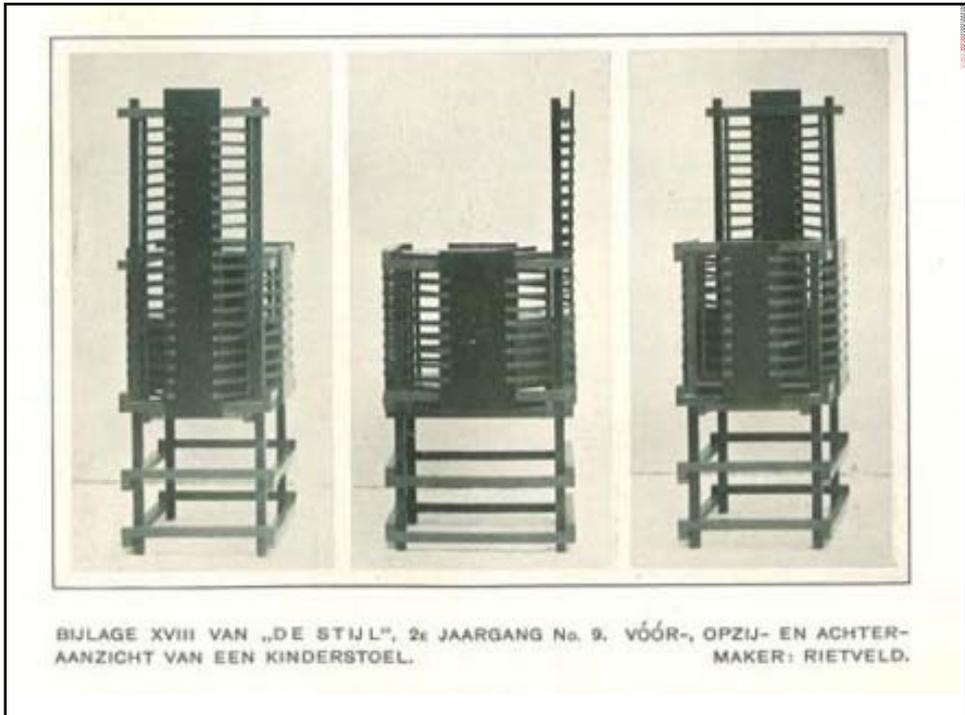
DE STIJL O NEOPLASTICISMO (Holanda)

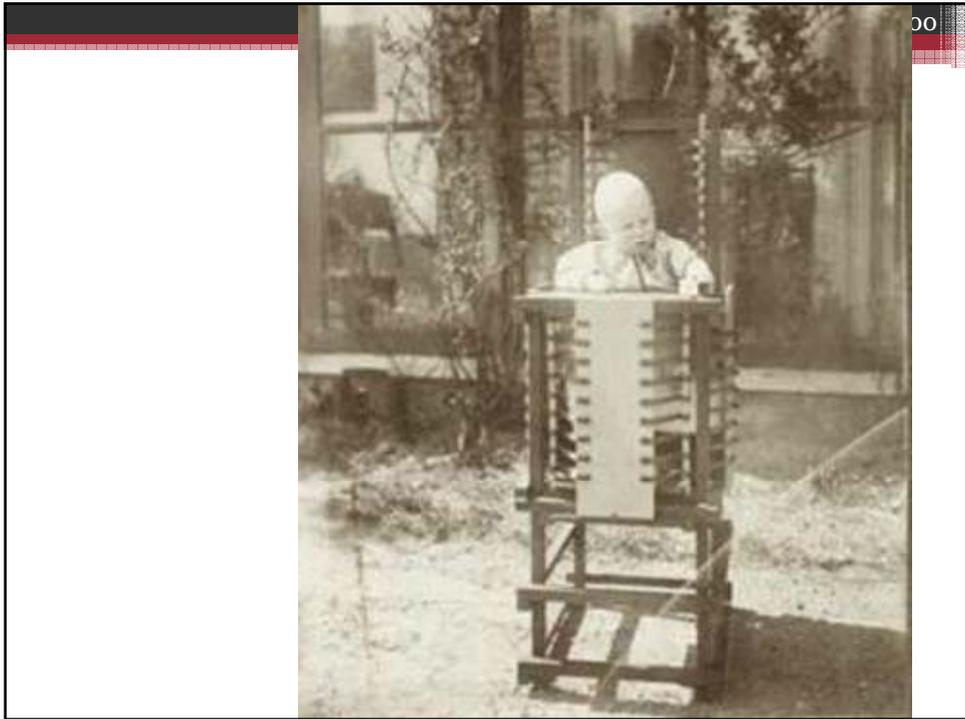
- 1917, creación de la revista **DE STIJL (EL ESTILO)**
- Grupo formado por: **VAN DOESBURG, MONDRIAN, VAN DER LECK, HUSZAR, PIETER OUD, VAN'T HOFF, VANTONGERLOO**

DE STIJL / Theo Van Doesburg Composición

BAUHAUS

Maison Am Horn, 1923

Office of Walter Gropius, 1923

106

Wagenfeld, MT8
Lámpara de mesa, 1923-
1924

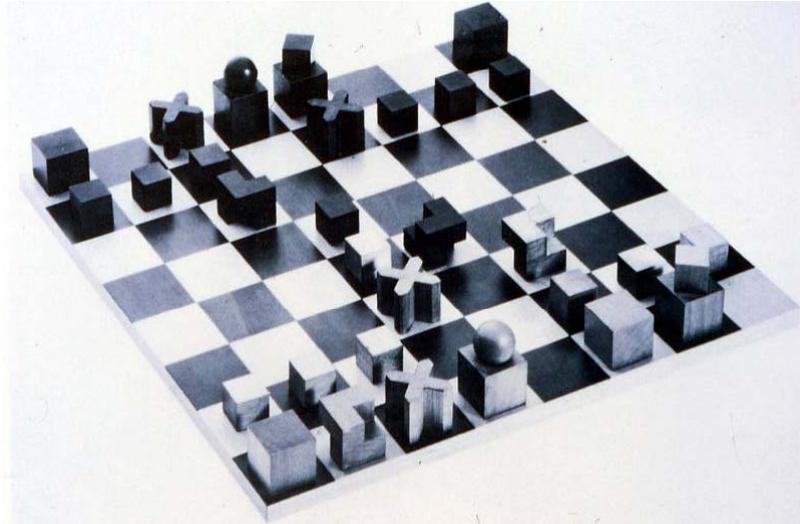

107

Bauhaus / Marianne Brandt
Lámpara, 1926

Josef Hartwig
Juego de ajedrez, 1924

PURISMO

110

L'Esprit Nouveau / Le Corbusier
Pabellón del Espíritu Nuevo, 1925 (exterior)

111

L'Esprit Nouveau / Le Corbusier
Pabellón del Espíritu Nuevo, 1925 (interior)

L'Esprit Nouveau / Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand, *chaise-longue* Modelo LC 4 (1928)

1.2./ Conexiones teóricas e ideológicas

A) La ruptura con el pasado de la vanguardia

B) El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

A

La ruptura con el pasado de la vanguardia

- Negación absoluta de la tradición idealista y naturalista

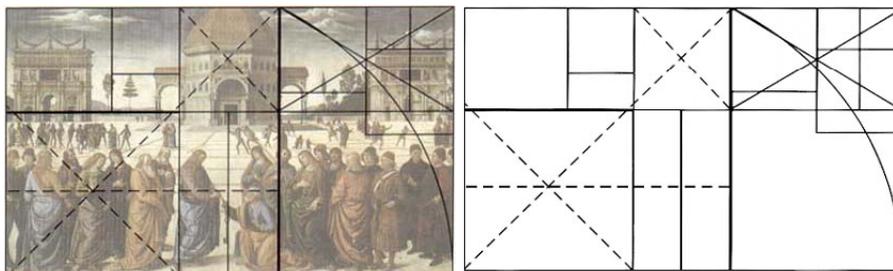

Et in Arcadia ego, Poussin, 1638

A

La ruptura con el pasado de la vanguardia

- Rebelión iconoclasta contra la lógica del orden figurativo tradicional
- Ruptura con el espacio ilusionista del Quattrocento (S.XV-XIX)

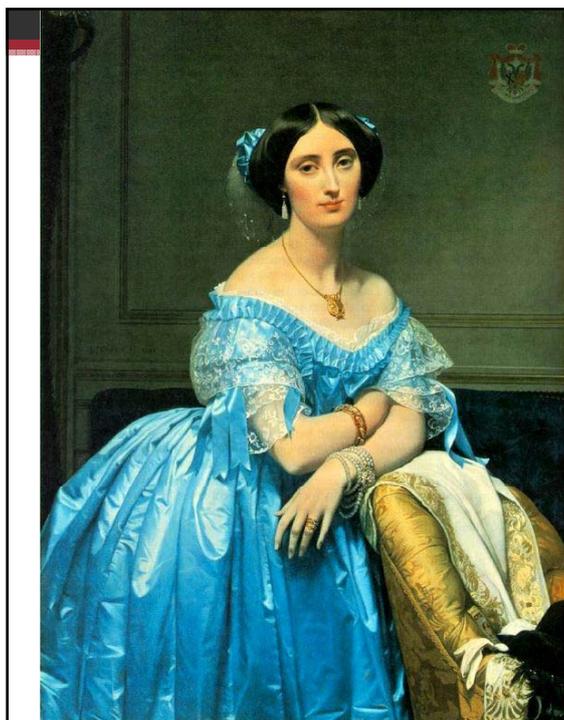

BRAQUE. Mujer con mandolina (1910)

A

La ruptura con el pasado de la vanguardia

- Auténtica crisis del arte: no es un cambio de gusto o de estilo
- El arte ya no es representación (es presentación)

121

Ingres, Pauline Eleanore de Galard de Brassac de Bearn, 1853

PICASSO. Naturaleza muerta con silla de rejilla (París, 1912)

A

La ruptura con el pasado de la vanguardia

- La ruptura formal es también una ruptura del orden social
- El arte nuevo genera escándalos y violencias sin precedentes en la historia del arte occidental (la ruptura formal es socialmente **censurada**, reprimida **policialmente**: primeros ejemplos fauvismo, cubismo)

David, Napoleón
en su estudio.
1812.

David, Retrato de
Antoine-Laurent
Lavoisier y de su
esposa, 1788

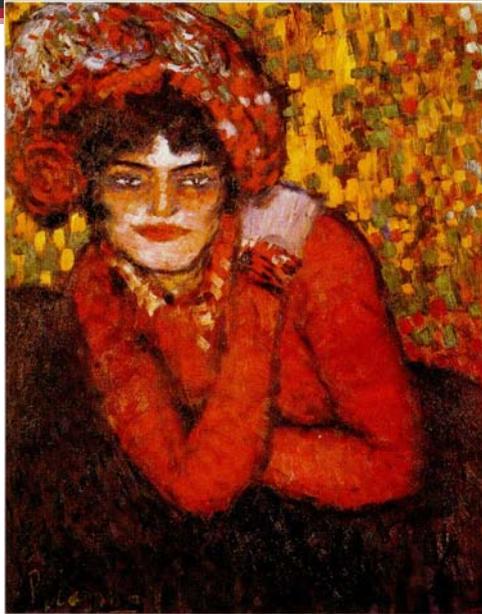

VLAMINCK. El bar (1900)

VLAMINCK. Desnudo (1905)

PICASSO. Pierreuse, la mano sobre el hombro (París, 1901)

PICASSO. Mujer en azul (Madrid, 1901)

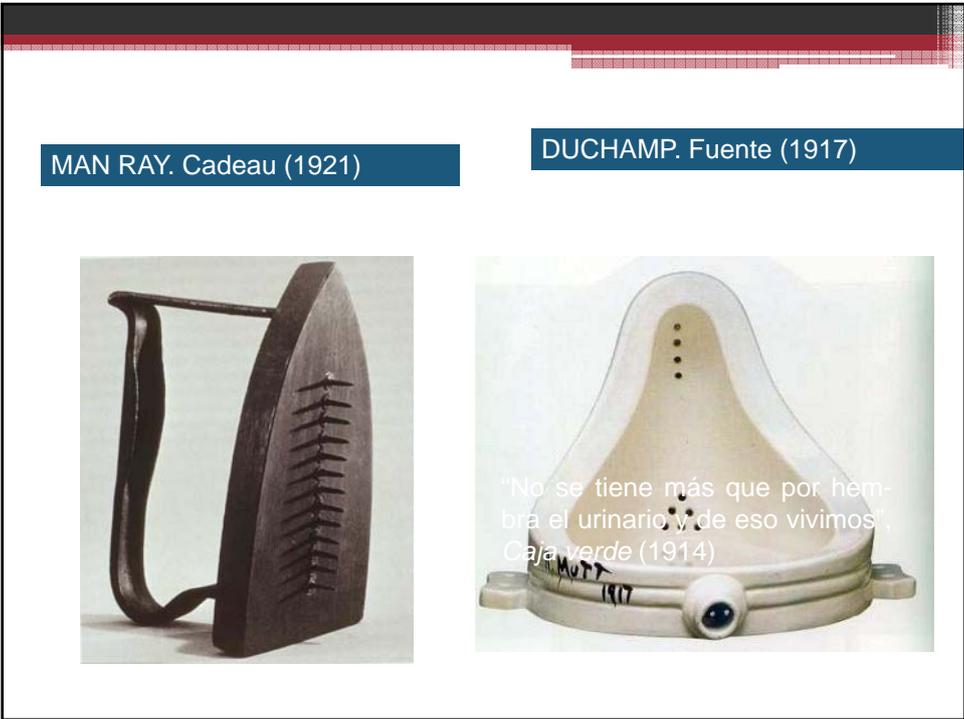
A

La ruptura con el pasado de la vanguardia

- La revolución formal de la vanguardia es una revolución estética y política (posibilidad de contestar el orden estético establecido)

DUCHAMP. Rueda de bicicleta sobre un taburete, (Neuilly, 1913)

DUCHAMP. L.H.O.O.Q (1919)

HISTORIA DEL ARTE Y SIGLO XX

- **CATALOGA**
- **CLASIFICA**

ISMOS

CUBISMO POSINDUSTRIALISMO

Brutalismo

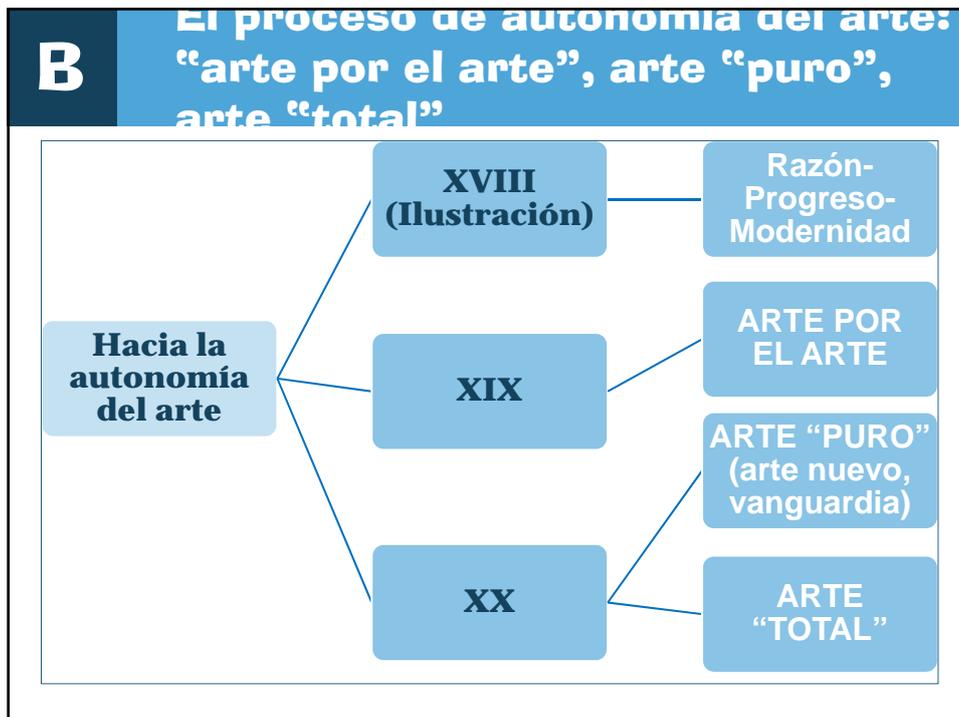
POSINDUSTRIALISMO

1.2./ Conexiones teóricas e ideológicas

A) La ruptura con el pasado de la vanguardia

B) El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

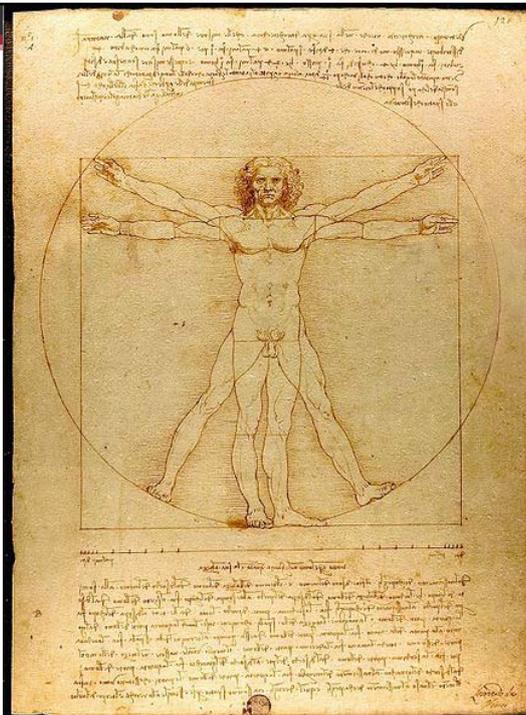
La "poética" neoclásica

XVIII
(Ilustración)

Razón-
Progreso-
Modernidad

*El Hombre de
Vitrubio,
Leonardo Da
Vinci*

B

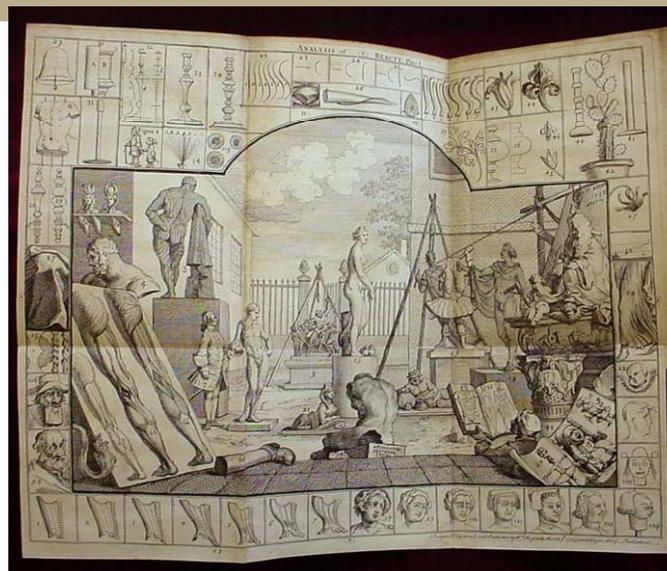
**El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"**

S. XVIII. Ilustración

**Emancipación del sujeto burgués
(Independencia económica y política)**

145

Reproducción del taller de John Cheere

**Vaso Pórtland,
1790
(JOSIAH
WEDGWOOD)**

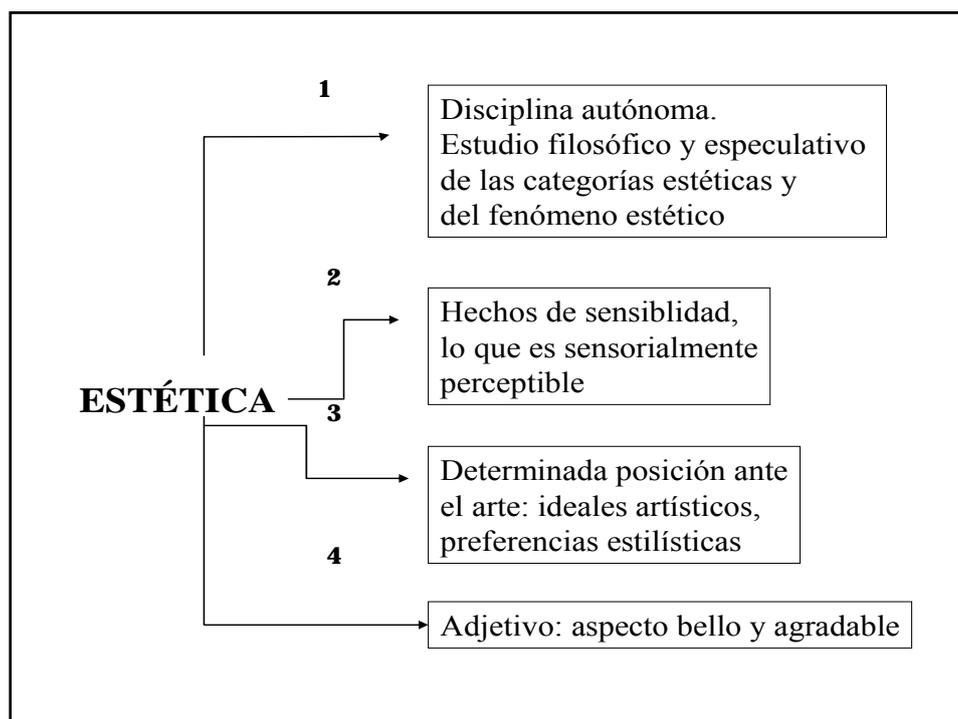

B

**El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"**

S. XVIII. Ilustración

Autonomía de la cultura (Nacimiento de la
estética, la teoría del arte y la crítica de arte)

1) DISCIPLINA AUTÓNOMA

- **OBJETIVO:**
 - Estudiar los hechos de la sensibilidad desde una perspectiva filosófica e intelectual
- **(ESTÉTICA (= *aistheta*):**
 - *hechos materiales experimentados sensorialmente)*
- **(RAZÓN (= *noeta*)**
 - *hechos del entendimiento producidos por el intelecto y la razón)*

150

Las Categorías Estéticas:

- **Conceptos generales que sirven al entendimiento para formar juicios**

Categorías Estéticas

↓

Juicios estéticos

Categorías Estéticas

- **CATEGORÍAS ESTÉTICAS**
 - **LA BELLEZA**
 - **LA FEALDAD**
 - **LO SUBLIME**
 - **LO TRÁGICO**
 - **LO CÓMICO**
 - **LO GROTESCO**

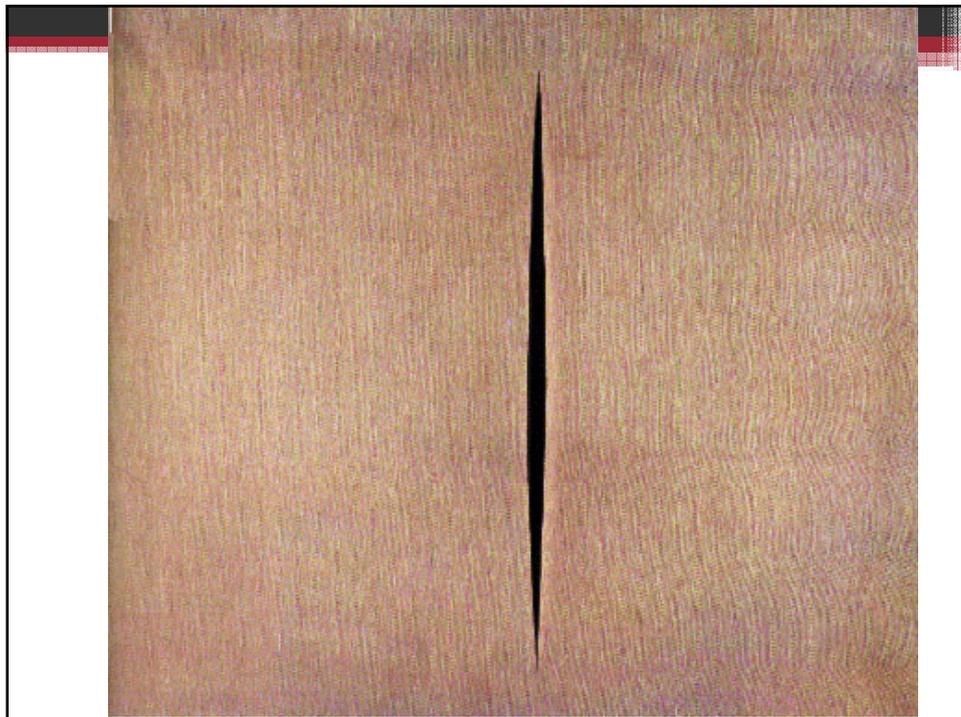
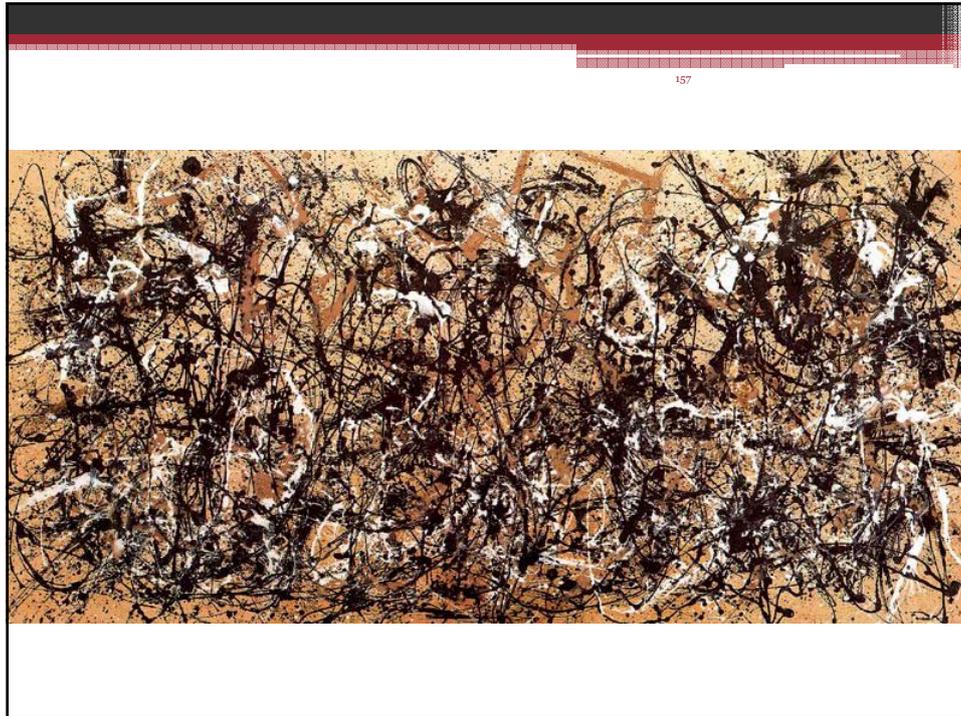
Saturno devorando a sus hijos (Goya)

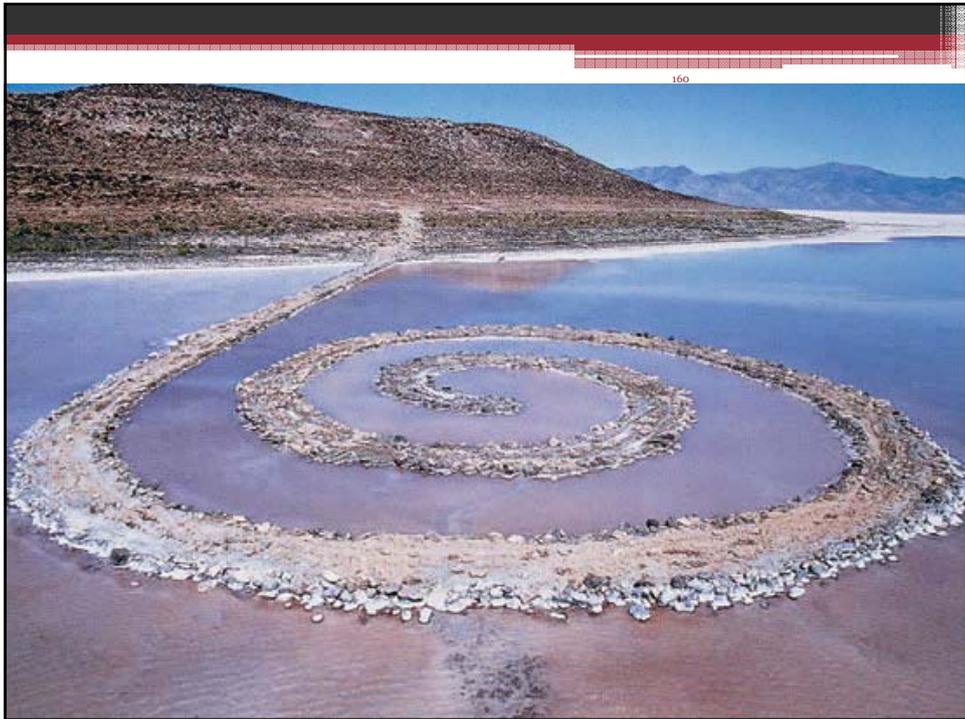

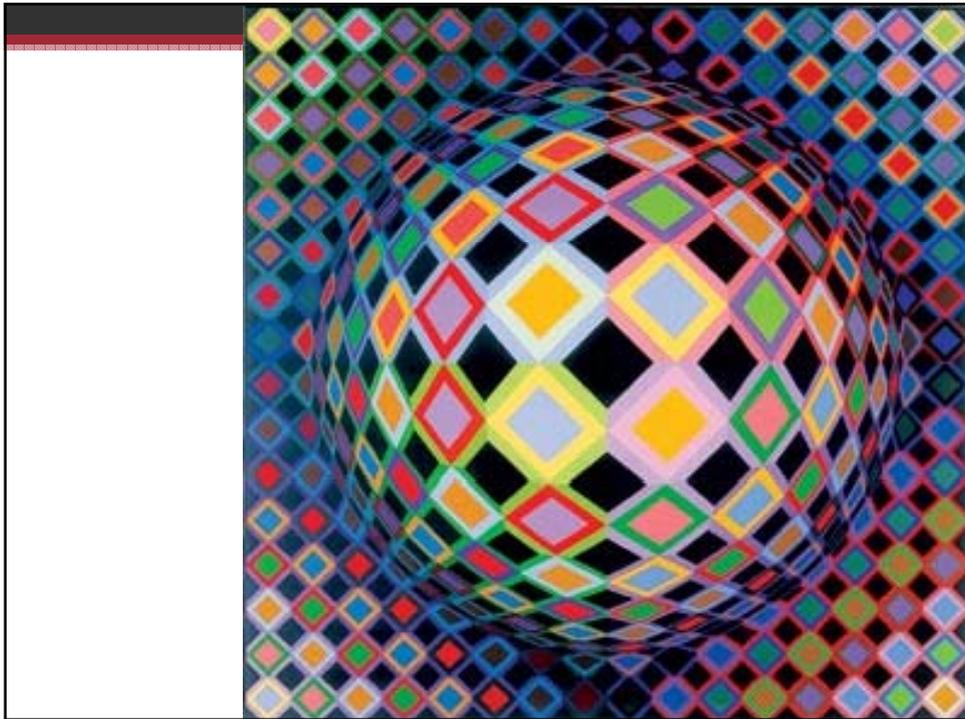
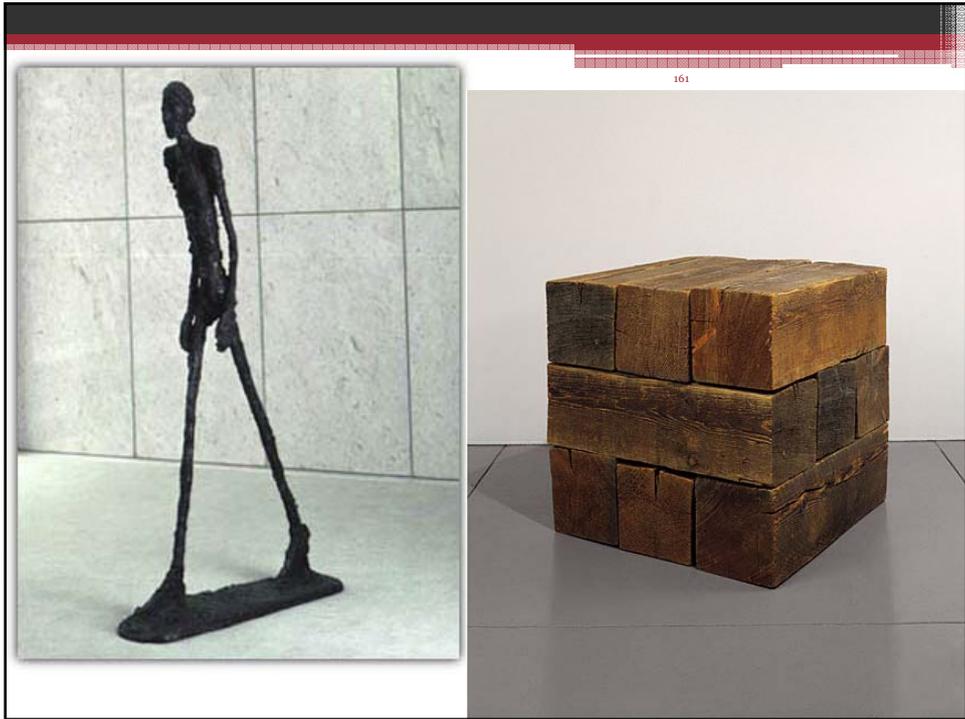
Eugene Smith

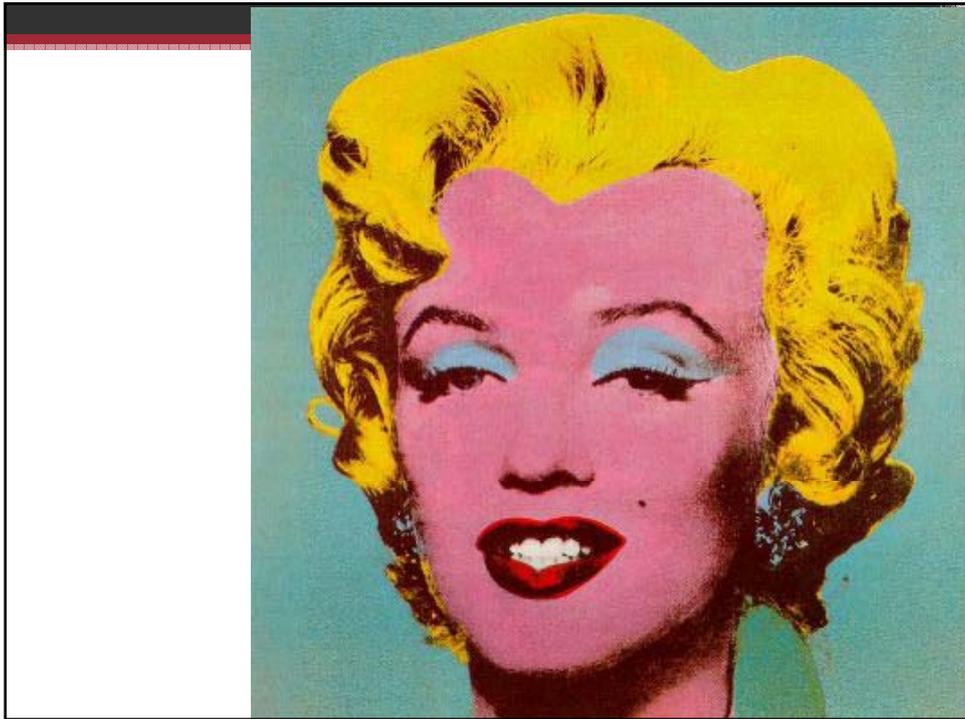
154
Categorías Estéticas POSMODERNIDAD

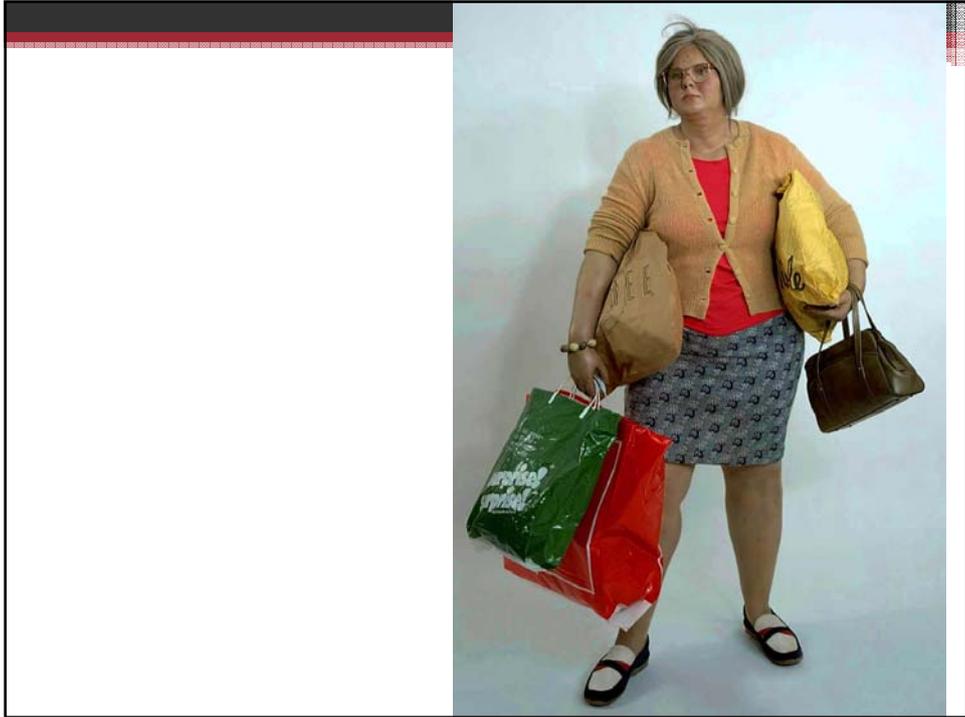
- **LO SUBLIME**
- **LO PINTORESCO, LO CARACTERÍSTICO y LO INTERESANTE**
- **LO GROTESCO, LO CÓMICO y LO ABSURDO**
- **LO KITSCH y LO CAMP**
- **LO SINIESTRO y LO MACABRO**
- **LO TRÁGICO, LO PATÉTICO y LO MELODRAMÁTICO**
- **LO FANTÁSTICO, LO MARAVILLOSO y LO ONÍRICO**
- **LO MORBOSO.**
- **LA ESTÉTICA DEL ESCÁNDALO**

2) HECHOS DE SENSIBILIDAD

- Del griego *aistheta*
- Los aspectos estéticos de algo es aquello que es percibido por los sentidos

DIMENSIÓN ESTÉTICA

3) POSICIÓN ANTE EL ARTE

- **IDEALES ARTÍSTICOS**
- **PREFERENCIAS ESTILÍSTICAS**
- **GUSTOS ESTILÍSTICOS...**

TENDENCIA FORMAL

4) ESTÉTICA=BELLO

- **ADJETIVO:**

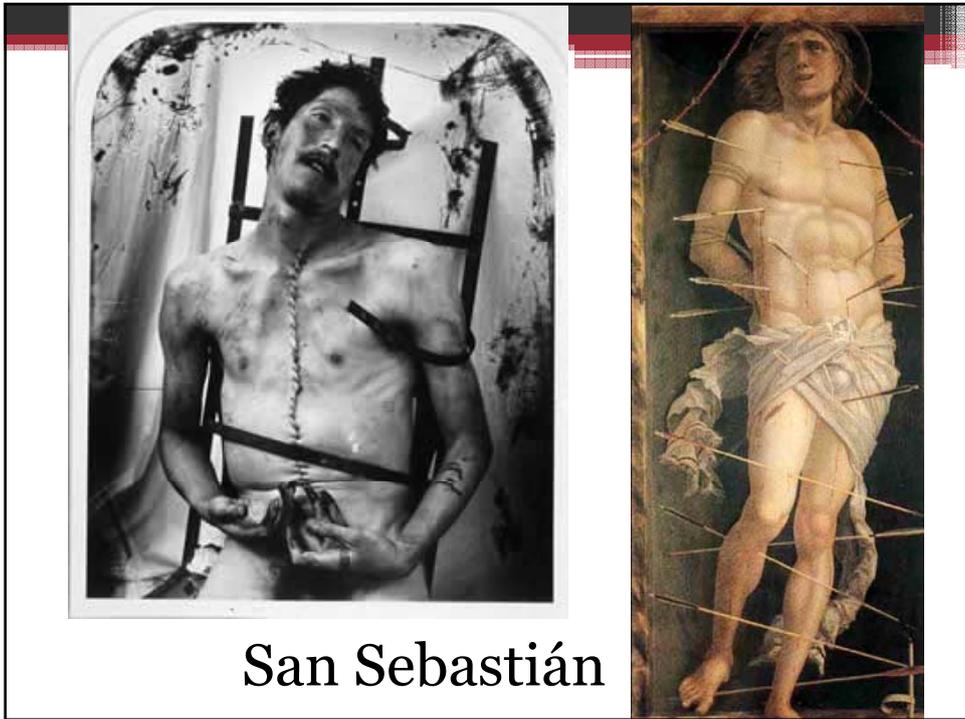
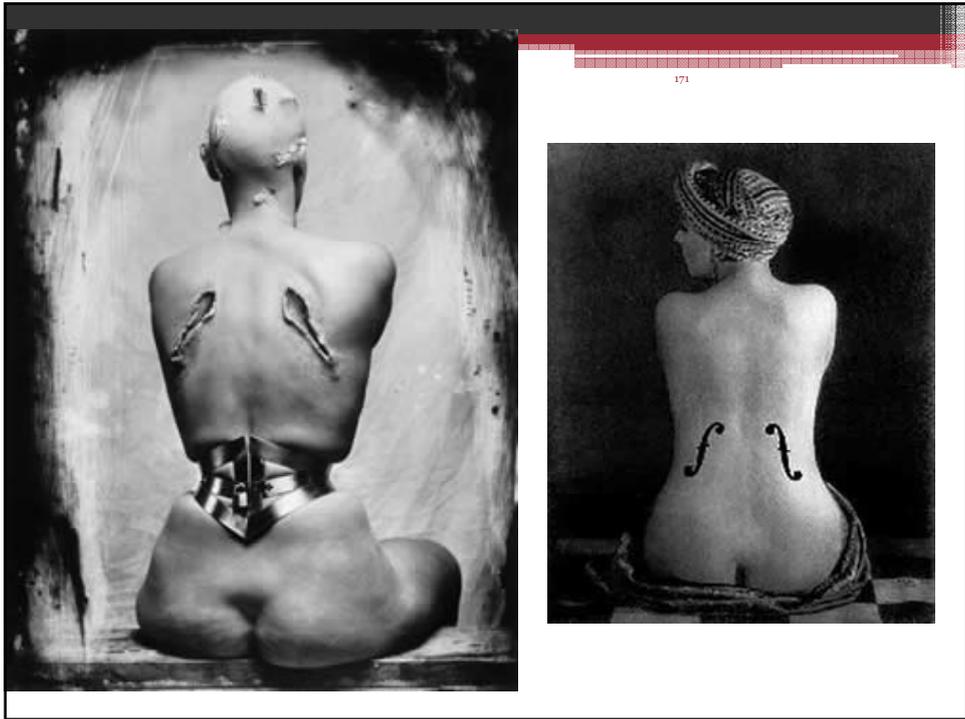
- **aspecto bonito, agradable, elegante...**

↓
**IDEA DE BELLEZA QUE ES PERCIBIDA POR
LOS SENTIDOS**

↓
(SIGLO XIX)

↓
**RUPTURA DE LA IDEA DE BELLEZA
COMO ALGO ETERNO, INMUTABLE
Y UNIVERSAL**

B**El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"****S. XVIII. Ilustración**

Función del arte (**Diderot**): didáctico-moral (Relaciones con la **moral social**, preservando y enriqueciendo una determinada tradición de la belleza)

Exclusión del orden económico y político (también Diderot le niega al arte la capacidad de generar **conocimiento**)

Arte como expresión de la **Belleza**, preservando la **ideología moral burguesa**. (Arte **integrado** en el orden social, político y económico burgués). -
Paradigma: **Greuze**

174

*Únicamente **existen las pasiones,**
y las grandes pasiones, que
elevan el alma a las grandes cosas.
Sin ellas no existe lo sublime, ni en
las costumbres, ni en los actos; las
artes retornan a sus orígenes, y la
virtud se vuelve minuciosa*

Diderot

176

Greuze

*Concepción
dramática*

(1725-1805)

A portrait of Jean-Baptiste Greuze, an 18th-century French painter. He is depicted from the chest up, wearing a white cravat and a dark coat. The portrait is set within a dark, circular frame.

177

Jean Baptiste
Greuze,
Retrato de una
dama, 1786

A portrait of a woman by Jean-Baptiste Greuze. She is wearing a large, dark hat with a white feather and a white dress with ruffles. She is resting her chin on her hand, looking slightly to the right.

178

Jean
Baptiste
Greuze,,
la chica
con el
pájaro
muerto

179

Jean
Baptiste
Greuze,
Mujer con
sombbrero
blanco,
1780

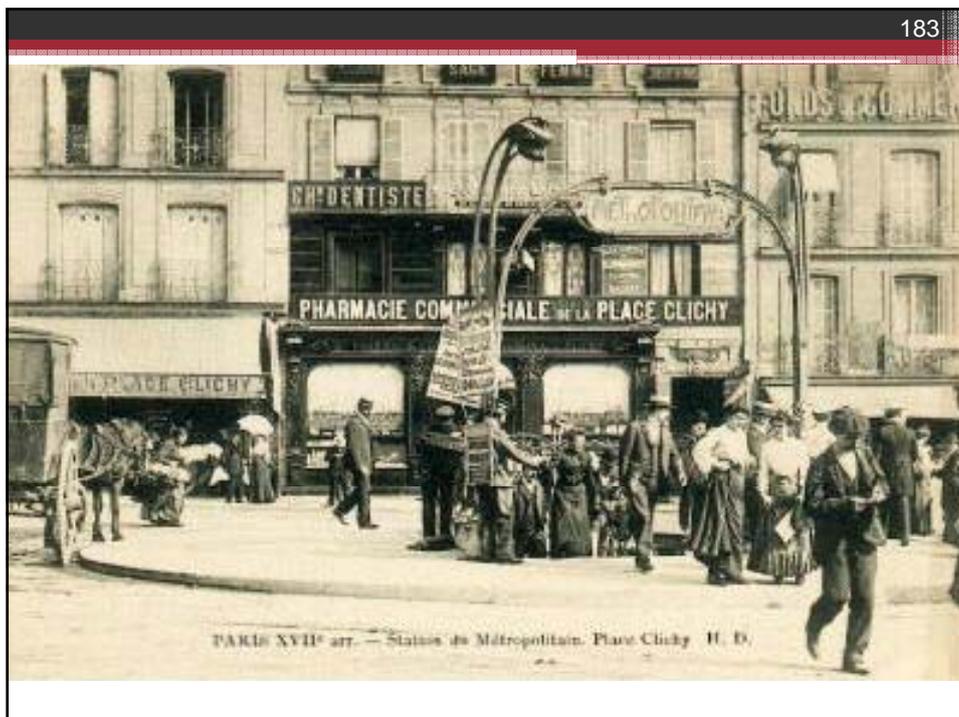

B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

S. XIX Proceso de autonomía del XVIII culmina con las teorías del “ARTE POR EL ARTE”

Evasión del mundo, de la realidad
(Manifestación burguesa que se desentiende del mundo burgués (ideario burgués de progreso, etc.)

Anglada_Camarasa_-_El_Casino_de_Paris

Anglada_Camarasa_-_La_espera

B

**El proceso de autonomía del arte:
“arte por el arte”, arte “puro”,
arte “total”**

S. XIX Proceso de autonomía del XVIII culmina con las teorías del “**ARTE POR EL ARTE**”

El arte se desarrolla al margen de lo social (Torre de marfil)

- **Belleza** desinteresada, sin finalidad: teorías del “**arte por el arte**”

**Ramón Casas
y Pere Romeu
en Tàndem
1897**

RODIN. Balzac (1897)

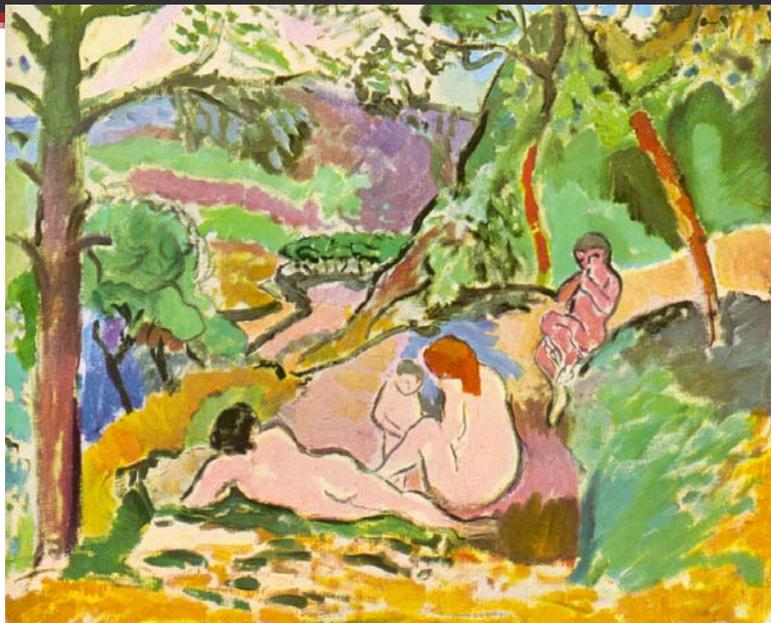
RODIN. Balzac (1897)

B

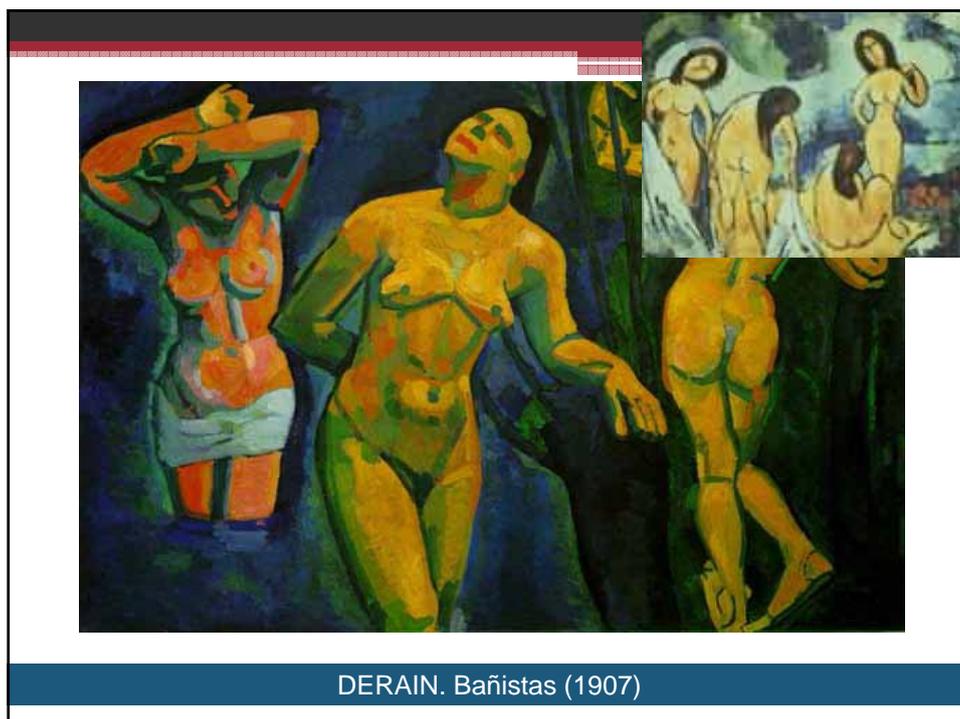
El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

S. XIX Proceso de autonomía del XVIII culmina con las teorías del “**ARTE POR EL ARTE**”

Arte ocupa un lugar ideal sin designación, separado de las prácticas sociales (Sueño ideal apartado del mundo con secretos inaccesibles para los burgueses: **Ideísmo, decadentismo**)

MATISSE. Pastoral (1906)

DERAIN. Bañistas (1907)

B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

S. XIX Proceso de autonomía del XVIII culmina con las teorías del “**ARTE POR EL ARTE**”

-El arte es un **refugio** para la **subjetividad del artista**: **marginación desgraciada** (artista maldito)

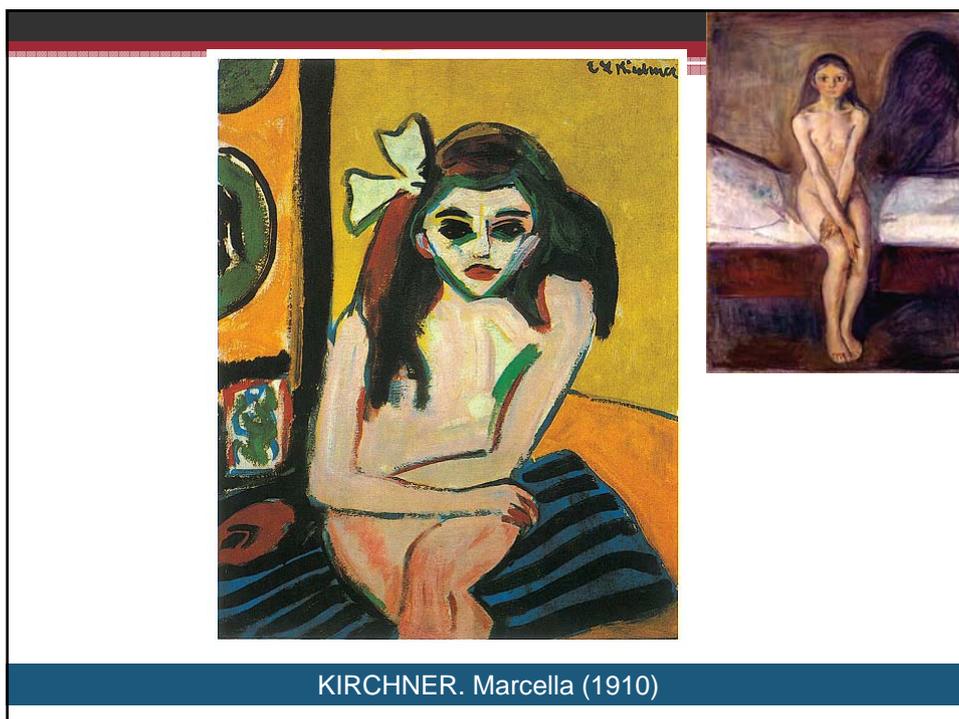
-Por su pasividad es un arte **ideológicamente neutro** (Se desentiende del mundo burgués instituido, reclusándose en su **torre de marfil** sin contestar ese orden burgués: estético, político, económico y social)

PICASSO. Los amantes en la calle (París, 1900)

PICASSO. Autorretrato (París, 1901)

B El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"

S. XX AUTONOMÍA DEL ARTE (Proceso de liberación, de independencia): **ARTE "PURO"** (arte nuevo, vanguardia)

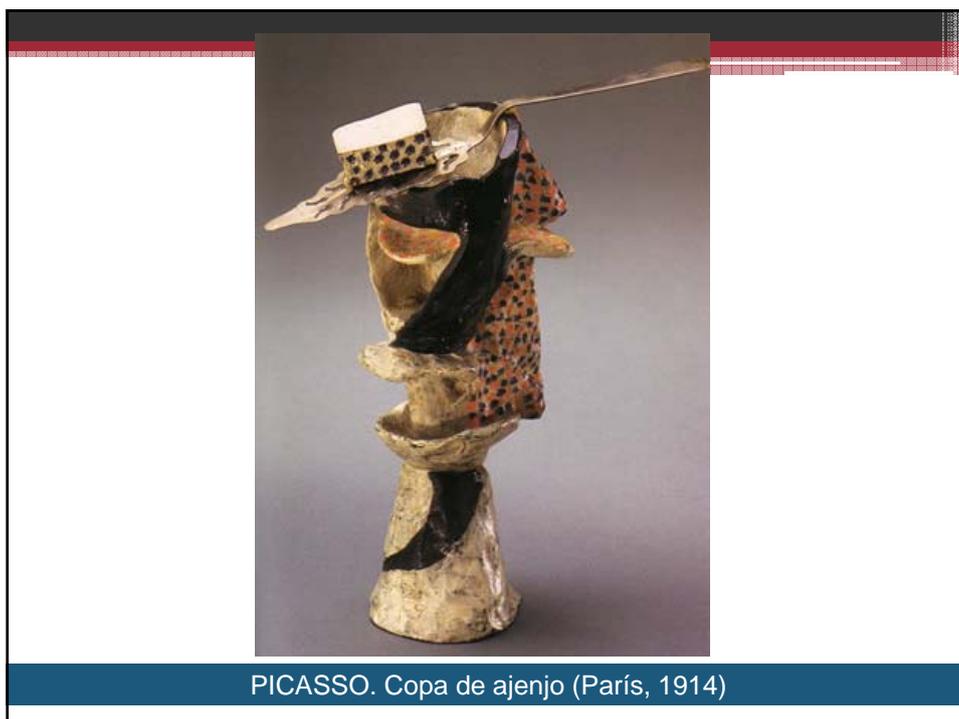
Arte libre y autónomo (Voluntad de afirmación de la existencia del arte: EL ARTE ES)

PICASSO. Naturaleza muerta con silla de rejilla (París, 1912)

PICASSO. Guitarra, partitura, vaso (París, 1912)

B

El proceso de autonomía del arte:
“arte por el arte”, arte “puro”,
arte “total”

S. XX AUTONOMÍA DEL ARTE (Proceso de liberación, de independencia): **ARTE “PURO”** (arte nuevo, vanguardia)

El arte se libera de la tutela religiosa, moral, política (se libera de las Instituciones del Estado: Academias, salones, Jurados oficiales: **arte antiacadémico**)

Mengs, *El Parnaso*, 1761

BRAQUE. Hombre con violín (París, 1911)

PICASSO. "Ma Jolie". Mujer con guitarra (París, 1911-12)

B

**El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"**

S. XX AUTONOMÍA DEL ARTE (Proceso de liberación, de independencia): **ARTE "PURO"** (arte nuevo, vanguardia)

Autonomía estética: crisis de la representación y afirmación de los valores puramente formales del arte (arte "puro" y no "Belleza")

David, *El juramento de los Horacios*. Louvre. 1785

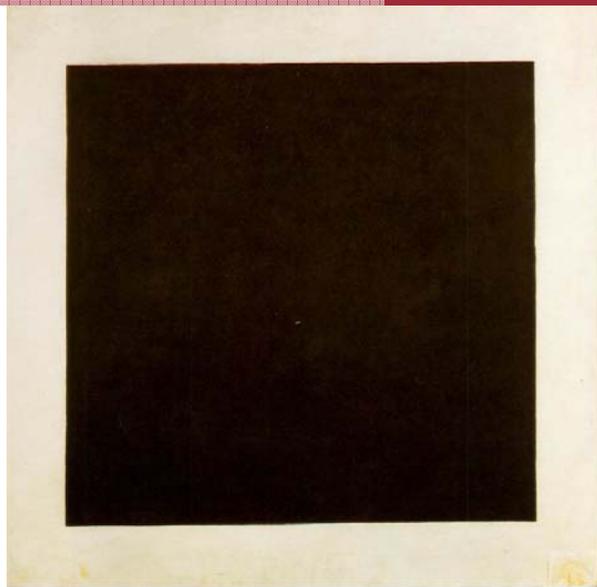
PICASSO. Retrato de Ambroise Vollard (París, primavera a otoño 1910)

B

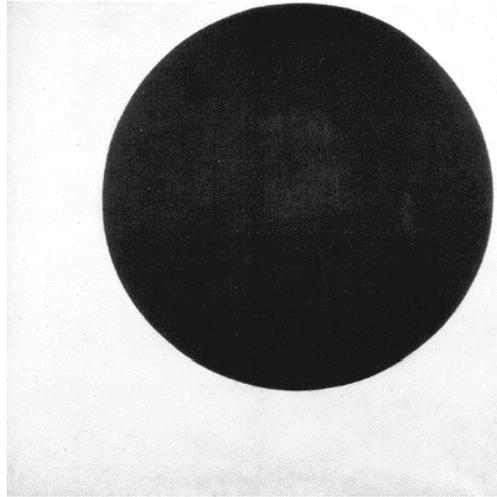
**El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"**

S. XX AUTONOMÍA DEL ARTE (Proceso de liberación, de independencia): **ARTE "PURO"** (arte nuevo, vanguardia)

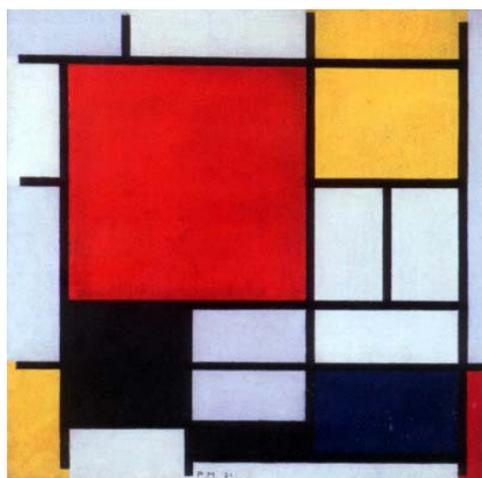
La exaltación de la pureza del arte (valores formales) y rechazo del orden figurativo no es ideológicamente neutro (No al arte ensimismado en su torre de marfil)

MALEVICH. Cuadrado negro (1914-1915)

MALEVICH. Círculo negro (hacia 1915)

MONDRIAN. Composición en rojo, azul, amarillo y negro (1921)

B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

S. XX AUTONOMÍA DEL ARTE (Proceso de liberación, de independencia): **ARTE “PURO”** (arte nuevo, vanguardia)

Oposición de hecho a las implicaciones morales y sociales de las tradiciones figurativas (*Lo puro es un modo mayor y autónomo de comunicación: contestación al orden burgués establecido*)

213

Angelica_Kauffmann, *Belleza guiada por la prudencia y coronada por la perfección* (1780)

BRANCUSI. El beso (1907-1908)

BRANCUSI. Musa dormida (1909-1910)

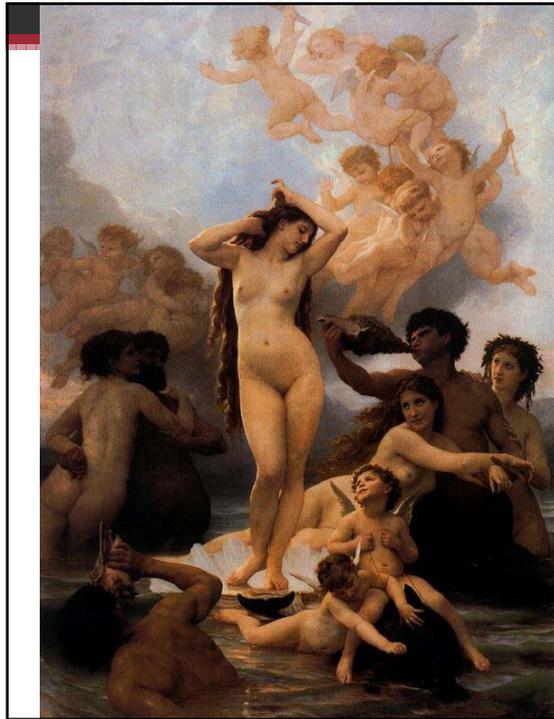
BRANCUSI. Prometeo (1911)

B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

S. XX AUTONOMÍA DEL ARTE (Proceso de liberación, de independencia): **ARTE “PURO”** (arte nuevo, vanguardia)

El arte liberado y autónomo es revolucionario porque ejerce su acción en el seno del cuerpo social

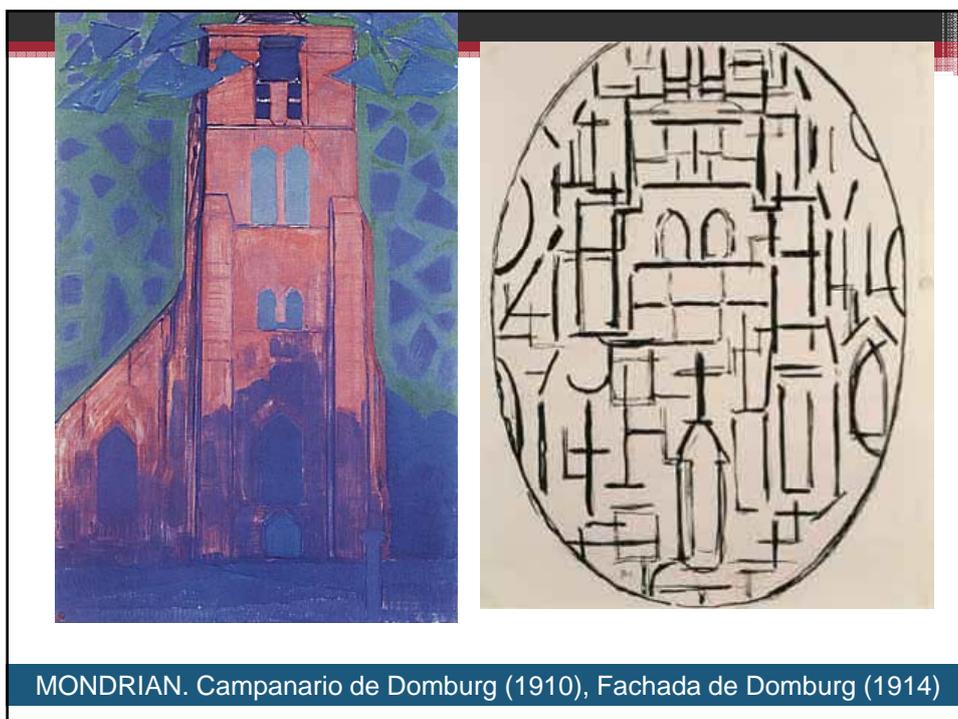
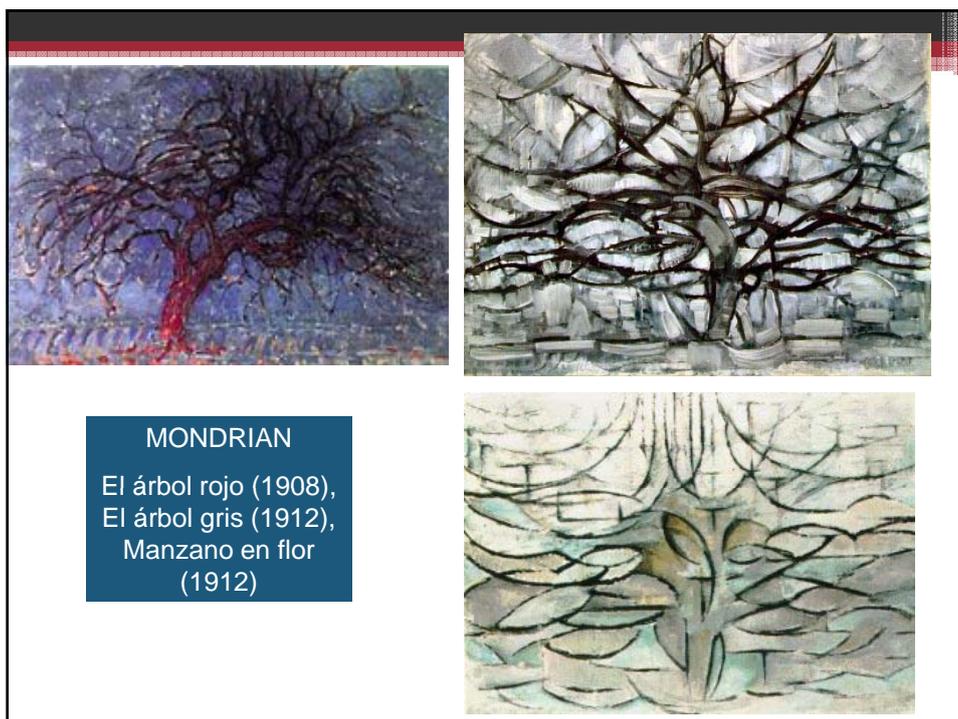
218

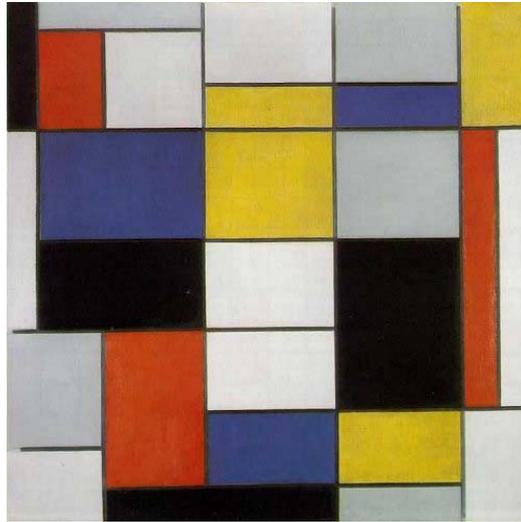
El nacimiento
de Venus,
1879

219

Familia
indigente
(Caridad),
1865

MONDRIAN. Composición A (1920)

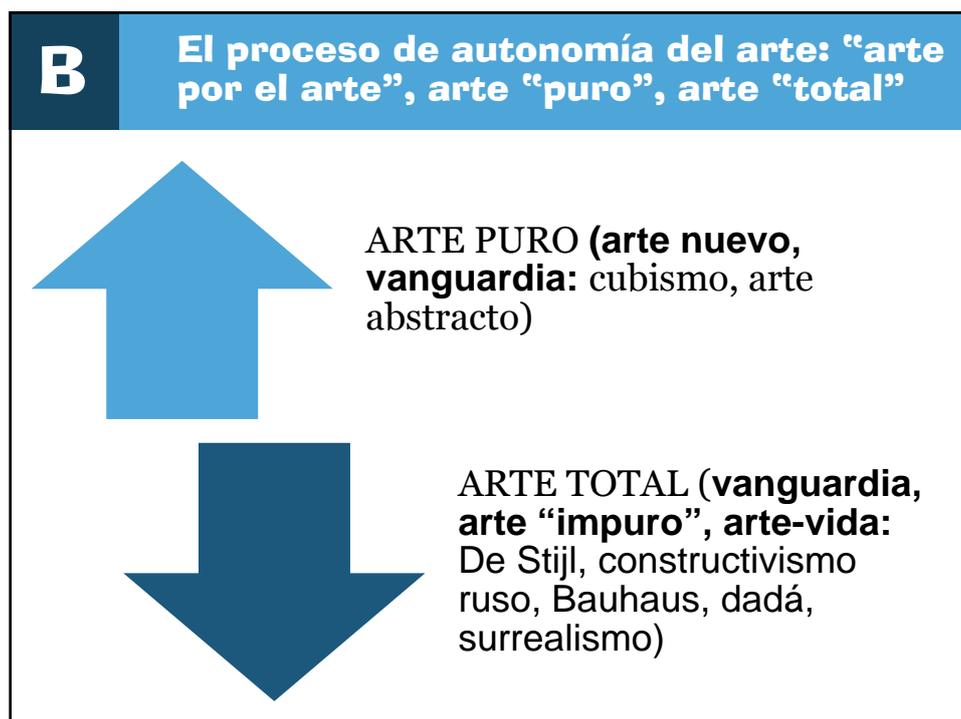
224

“LA MUERTE DEL ARTE ES LA
CONDICIÓN NEGATIVA DE LA
AFIRMACIÓN DE UNA NUEVA
FUNCIÓN DEL ARTE”

PIET MONDRIAN (pintor
abstracto, Neoplasticismo
holandés, *De Stijl*)

B El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

ARTE "PURO" (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

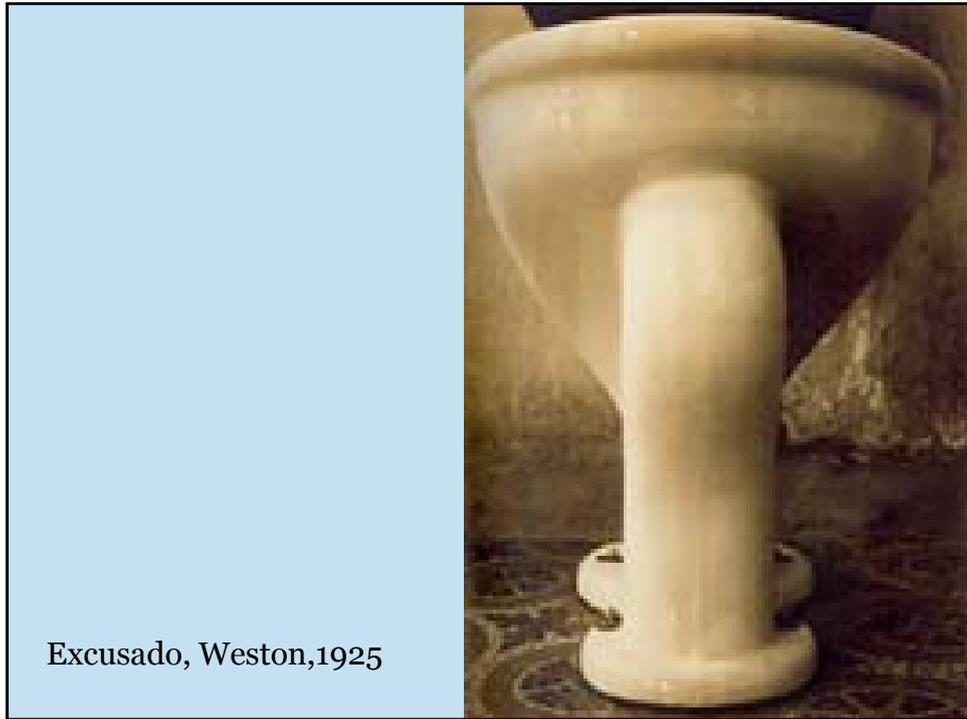
El fenómeno de las vanguardias forma parte del devenir y de la naturaleza de las **sociedades europeas en la época de su industrialización**.
(Nuevas necesidades estéticas en el contexto de una **nueva sociedad maquinista**: nuevo modo de producción social llamado **maquinismo**).

Avances científicos

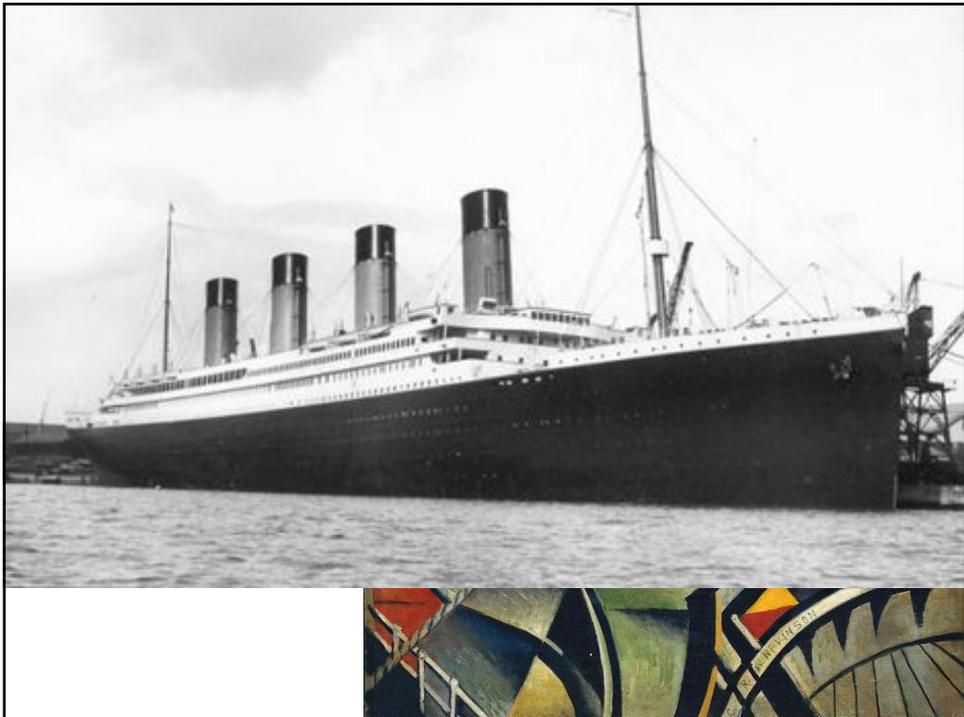
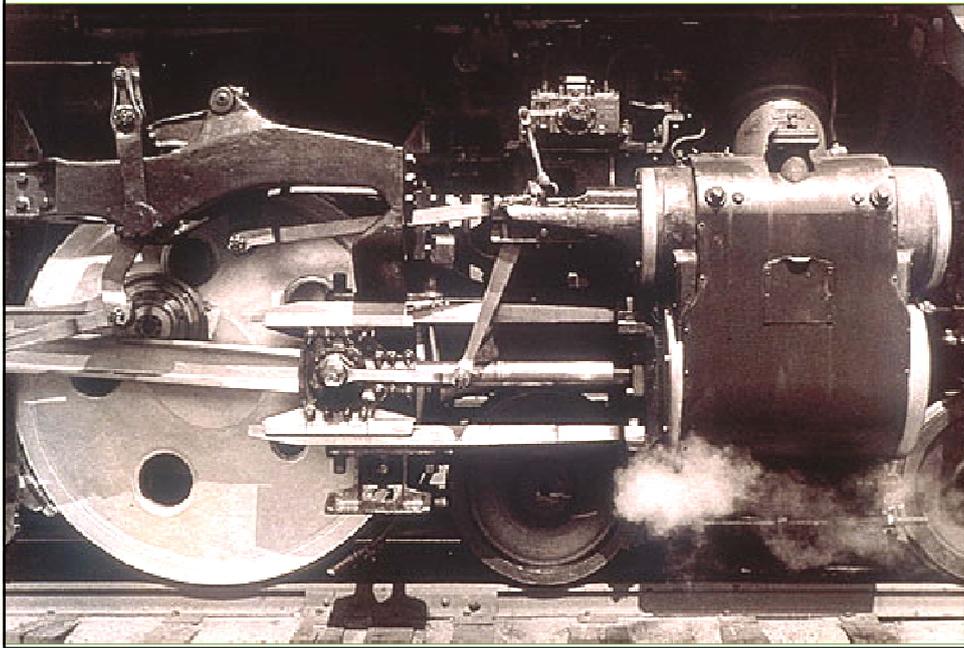
- Transformación del comercio
- Transformación de la industria
 - Automóvil
 - Aeroplano
 - El cinematógrafo
 - La fotografía
 - La radio
 - ... se inicia un nuevo período en las comunicaciones humanas

James Wallace Black, Fotografía de Boston, 1860

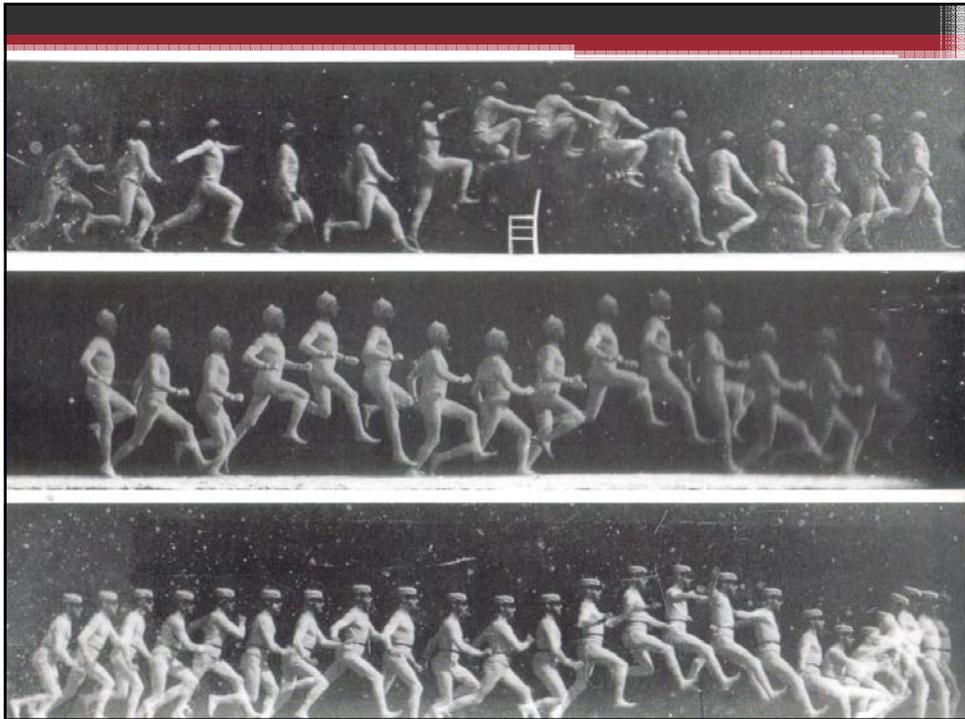

Estética maquinista que influyó a los *ismos* de vanguardia

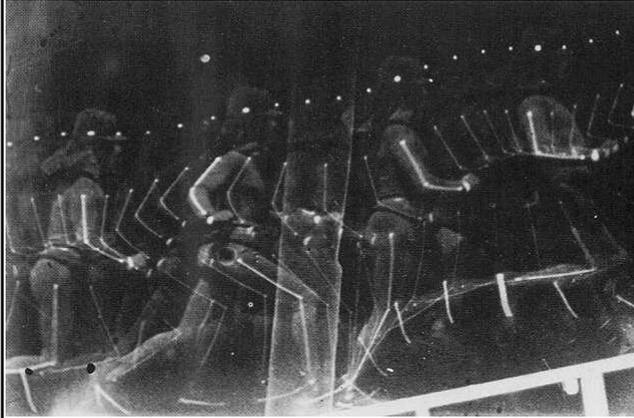

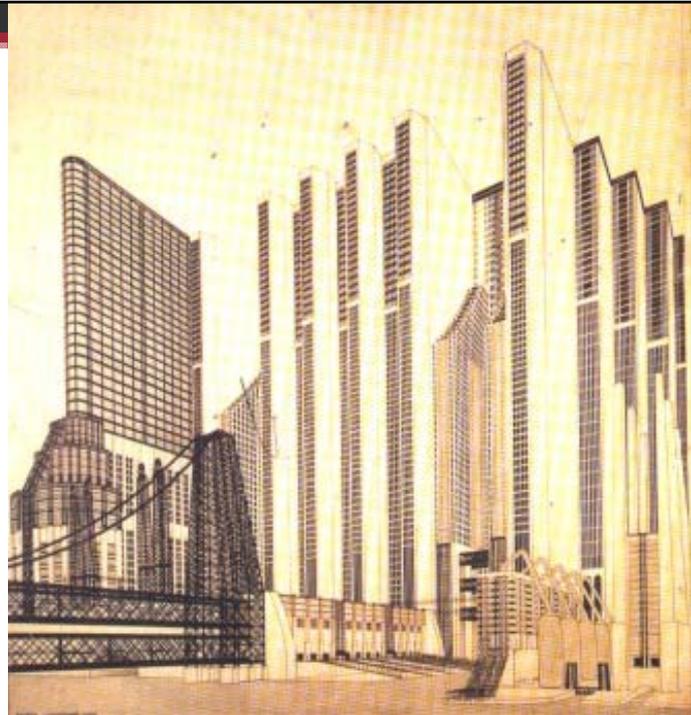
E.J. Marey's photographic gun

Marey, 1886 (cronofotografías)

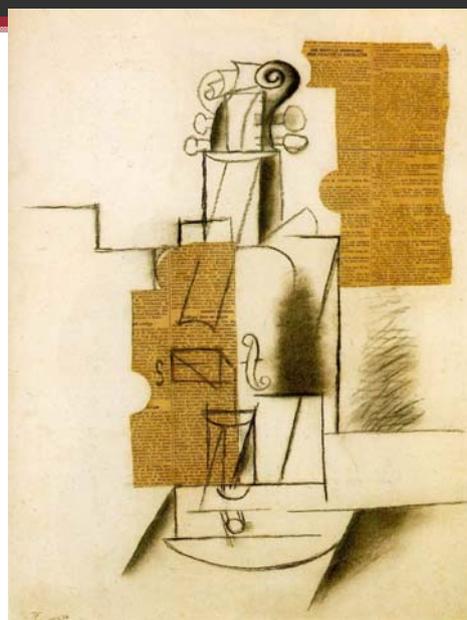
Antonio
Sant'Elia

PICASSO. Naturaleza muerta con silla de rejilla (París, 1912)

PICASSO. Violín (París, 1913-14)

B

El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

ARTE "PURO" (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

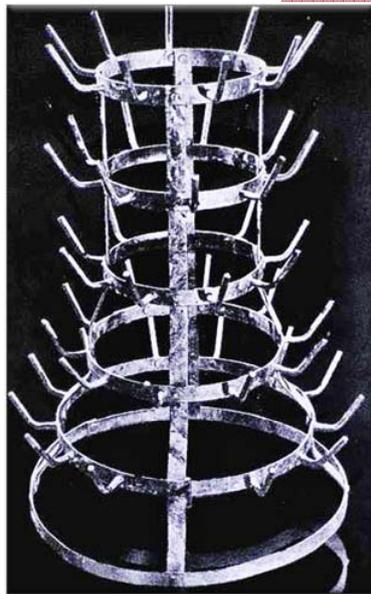
CONDICIÓN REPRESENTATIVA

- La pintura no puede ser naturaleza de segundo grado.
- La obra debe ser, ella: causa primera, original.
- Valor autorreferencial

DUCHAMP. Rueda de bicicleta sobre un taburete, (Neuilly, 1913)

DUCHAMP. Portabotellas/Secador de botellas/Erizo, (París 1914)

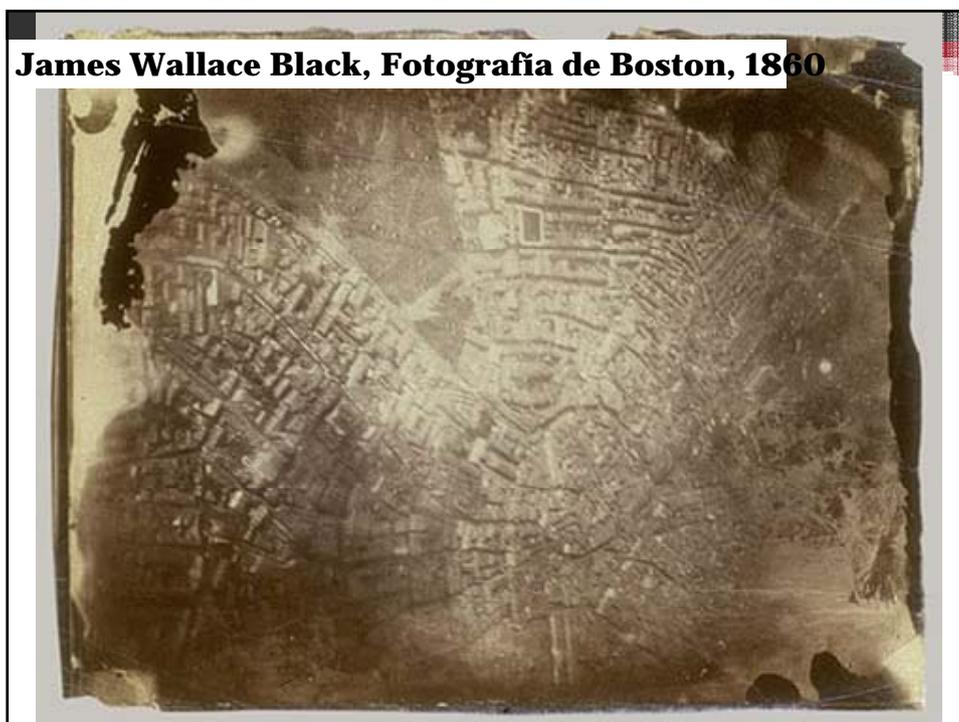
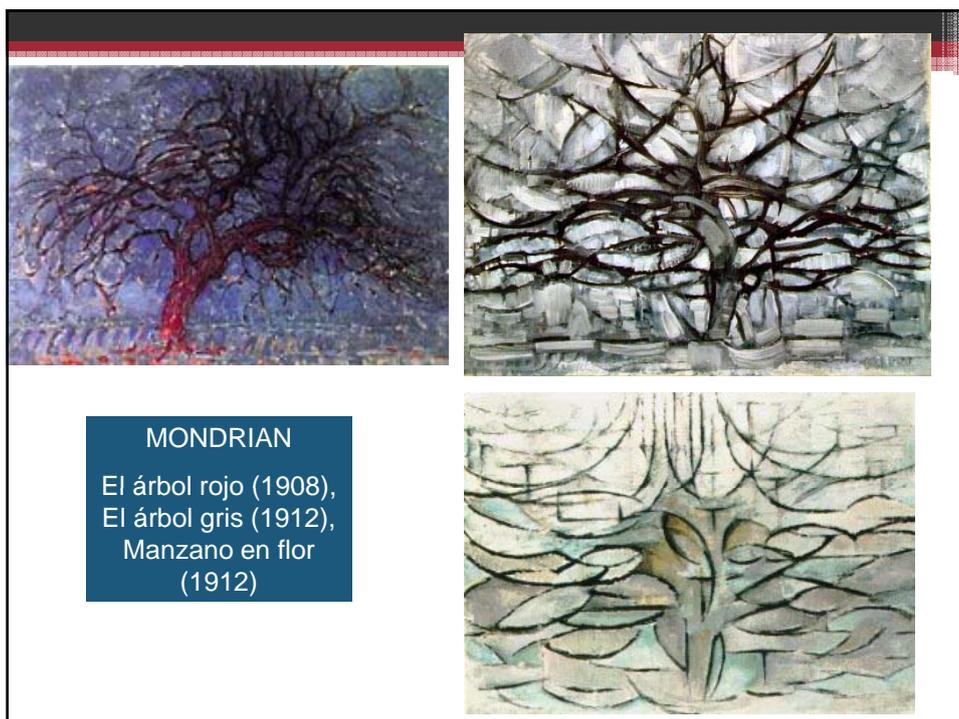
B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

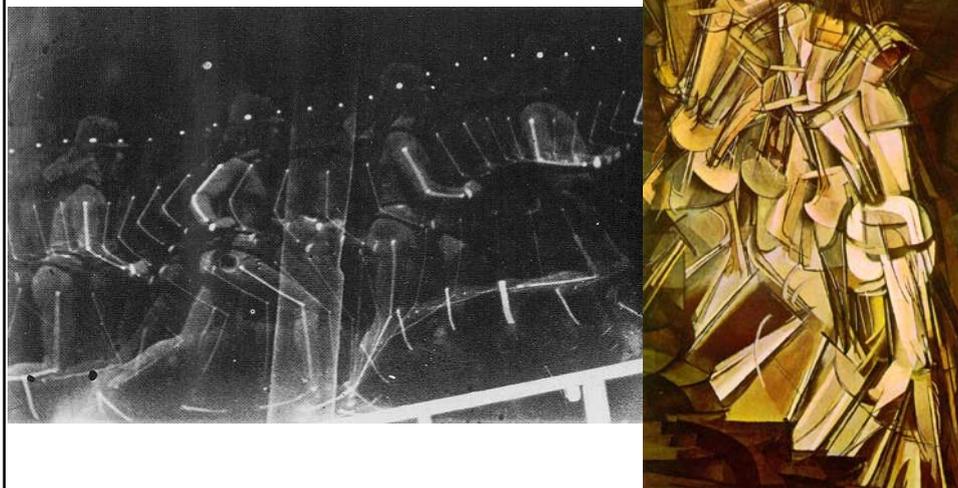
ARTE “PURO” (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN REPRESENTATIVA

- El nuevo arte acusa al pasado no tanto por ser figurativo sino por estar alienado en su función tradicional de representar la naturaleza

Marey, 1886 (cronofotografías)

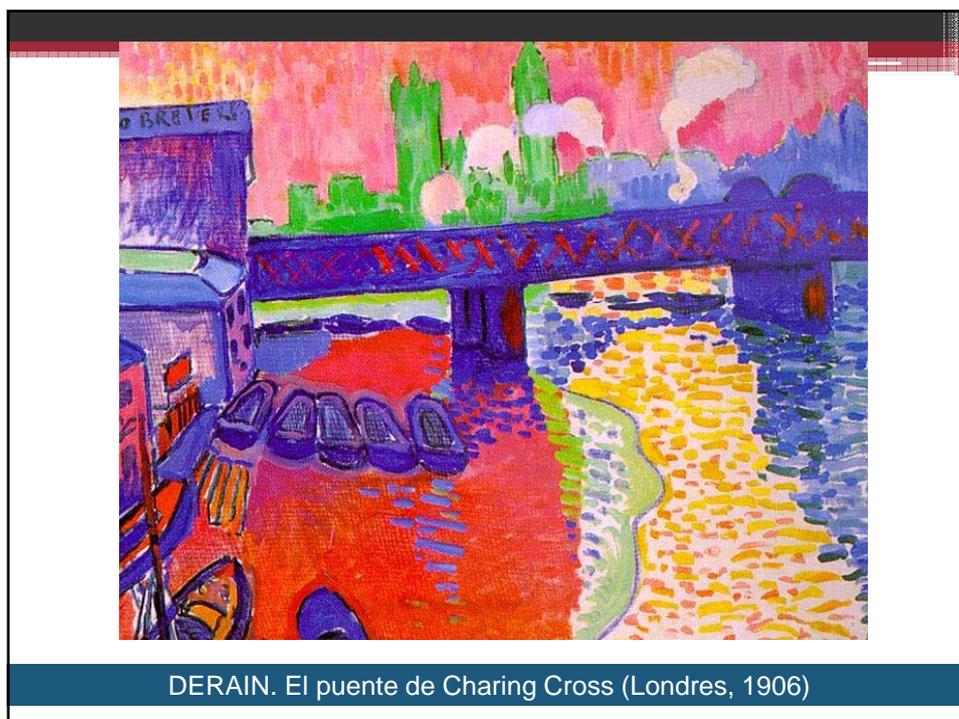
B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

ARTE “PURO” (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN REPRESENTATIVA

- El carácter descriptivo o los efectos ilusionistas de la pintura (trompe l’oeil) distraen al espectador de la contemplación del hecho plástico: la voluntad de ser pintura queda borrada (olvidada) por su propia figuración.

B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

ARTE “PURO” (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN SIMBÓLICA

- Negación del carácter narrativo, sentimental o simbólico de la pintura.
- Rechazo del contenido, del tema (político, religioso, moral, etc). El tema también puede distraer al espectador de los elementos pictóricos

VASILY KANDINSKY. Primera acuarela abstracta (1912)

PICASSO. Naturaleza muerta sobre un piano. "Cort" (Céret, 1911-1912)

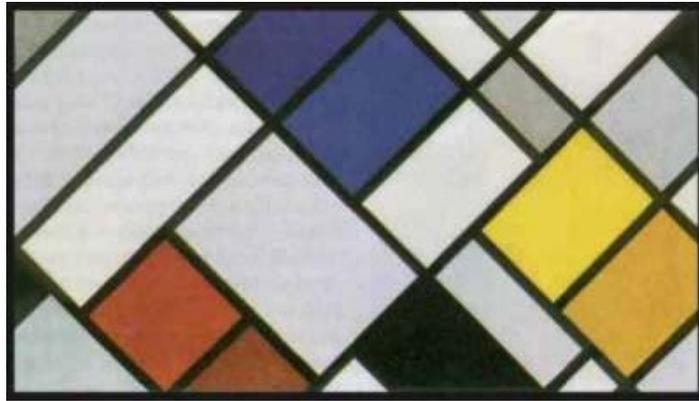
B

El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

ARTE "PURO" (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN SIMBÓLICA

- El cometido del pintor tradicional era *hablar a través* de la pintura (Arte transitivo).
- El pintor nuevo **hace hablar a la pintura misma** (Arte intransitivo). Ahora bien, se niega el contenido, sin pervertir el deseo de comunicar

DOESBURG. Contra-composición con disonantes XVI (1925)

DOESBURG. Contra-composición XIII (1925-1926)

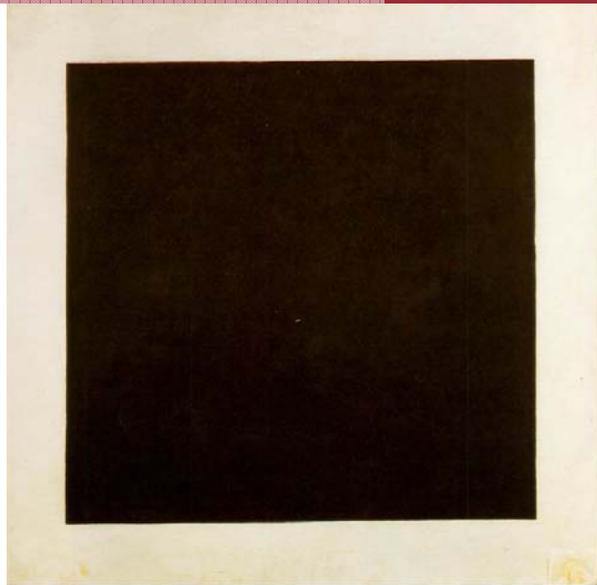
B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

ARTE “PURO” (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN SIMBÓLICA

- Los nuevos “significados” de la pintura son sus valores puramente formales. (valores plásticos en sí)
- Lo mismo ocurre para la escultura y para la arquitectura.

MALEVICH. Cuadrado negro (1914-1915)

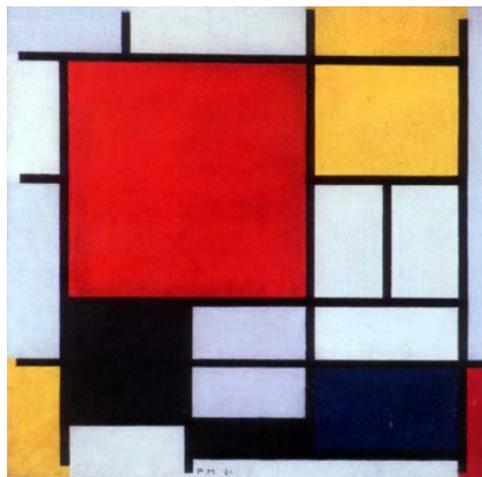
B

El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

ARTE "PURO" (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN DECORATIVA

- El peligro que conlleva la valoración del hecho plástico en sí mismo es que sea malinterpretado como un valor decorativo. La amenaza de que la pintura pura (el cuadro abstracto) sea considerada como un elemento ornamental.

MONDRIAN. Composición en rojo, azul, amarillo y negro (1921)

B

El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

ARTE "PURO" (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN DECORATIVA

- Si la pintura se trata *como si* fuera decoración, se traduce en un "arte banal". El arte nuevo niega el elemento ornamental o decorativo de la pintura sobre todo porque tiene un papel importante que cumplir. *Lo que está en juego* es el **poder del arte dentro del cuerpo social**.

B

El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

ARTE "PURO" (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

CONDICIÓN DECORATIVA

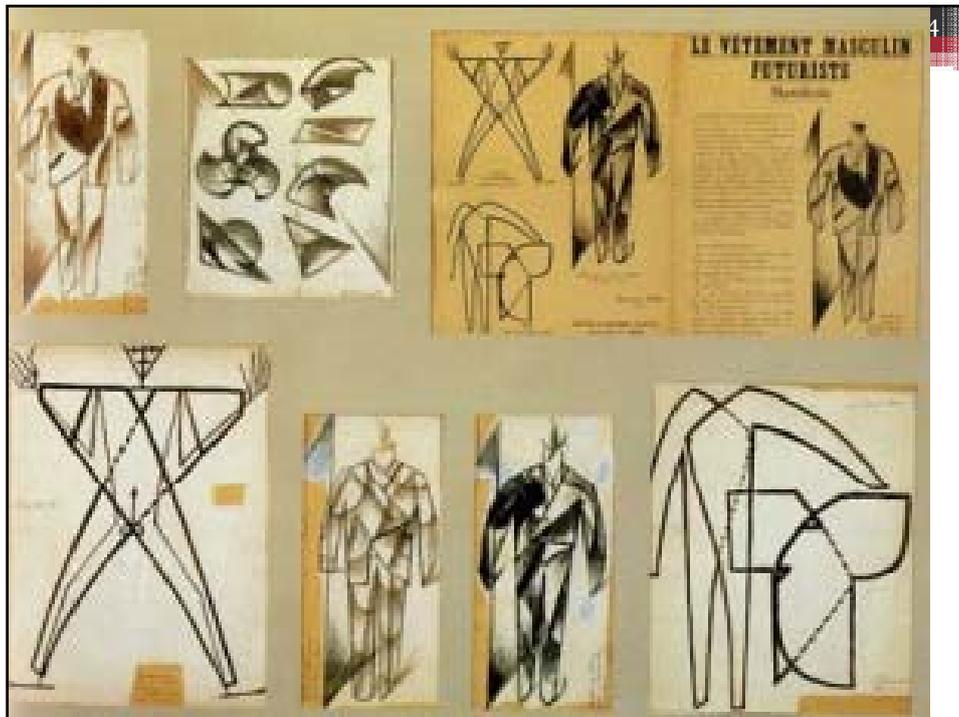
- La plástica pura, la voluntad de hacer un arte libre y autosuficiente, la autonomía del arte de las primeras décadas del siglo XX es un requisito histórico indispensable para alcanzar un modo mayor y autónomo de comunicación en el ámbito social.
- Por lo que la FUNCIÓN DEL ARTE es indisolublemente POLÍTICA, ÉTICA y ESTÉTICA

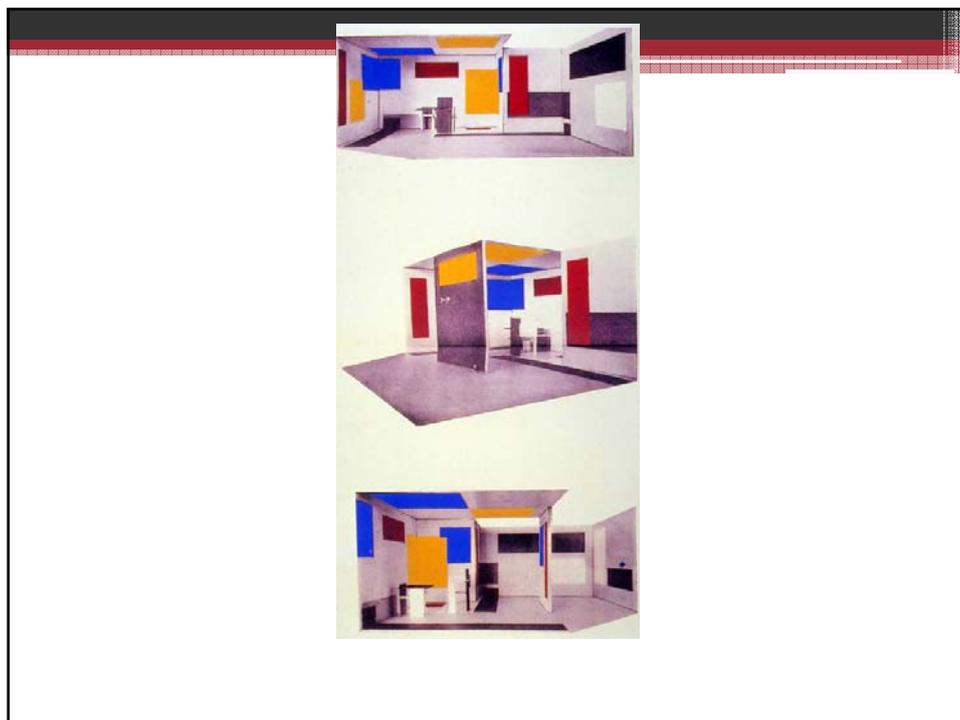
B

El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

ARTE “TOTAL” (vanguardia, arte “impuro”, arte-vida)
 (De Stijl, constructivismo ruso, Bauhaus, dadá, surrealismo)

el “nuevo orden estético” (el de las vanguardias) reclama “una nueva vida”, “un nuevo orden social” que desembocaría en la definitiva **emancipación del hombre**. La nueva plástica se unía así a una nueva realidad humana y cultural. (He aquí el significado de la fórmula “ARTE=VIDA”)

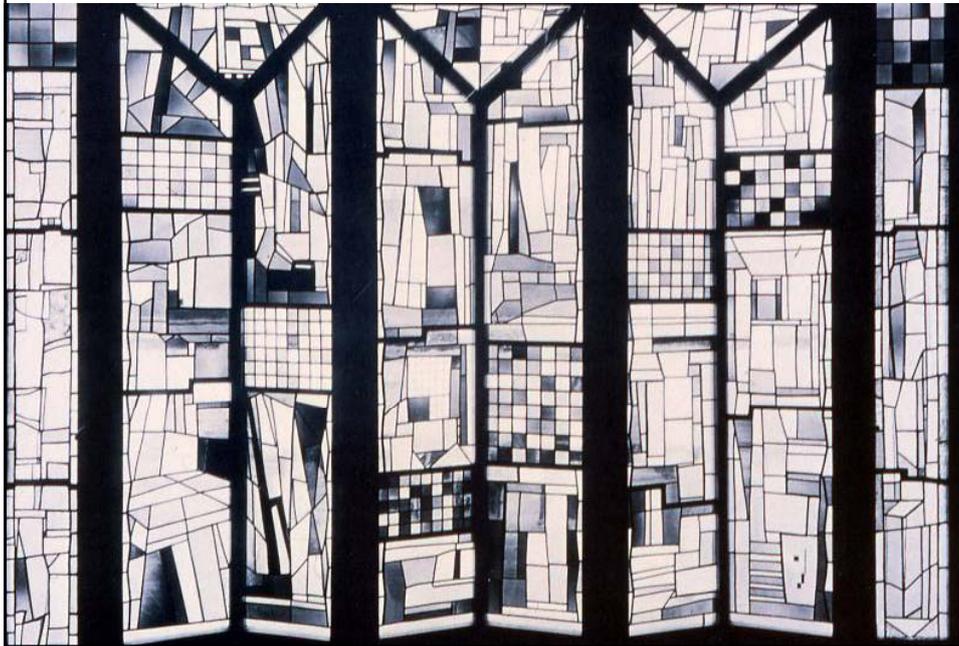

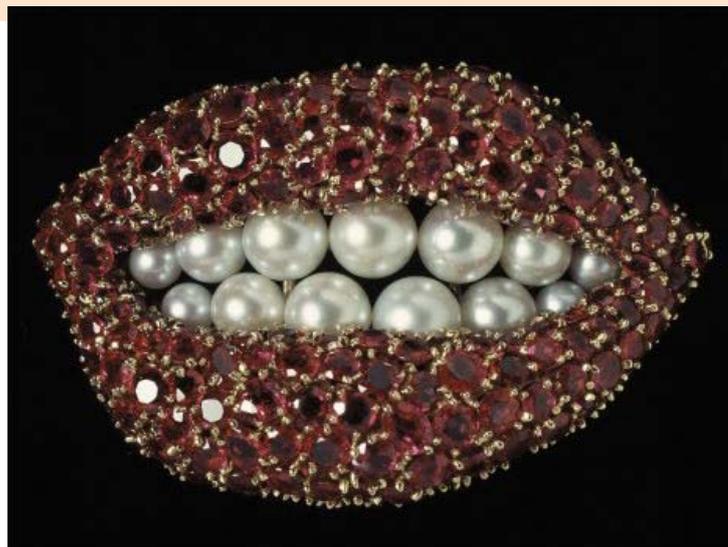

Vidriera para caja de escalera (Albers)

279

Boca de rubí, 1941

El ojo del tiempo, 1941

Rostro de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista (1934-1935)

