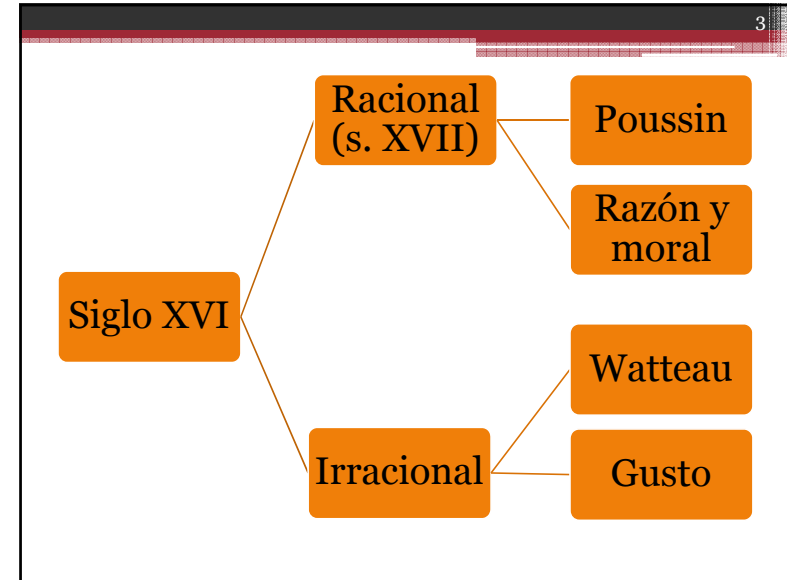

1

Historia del Arte:

Movimientos artísticos del siglo XX

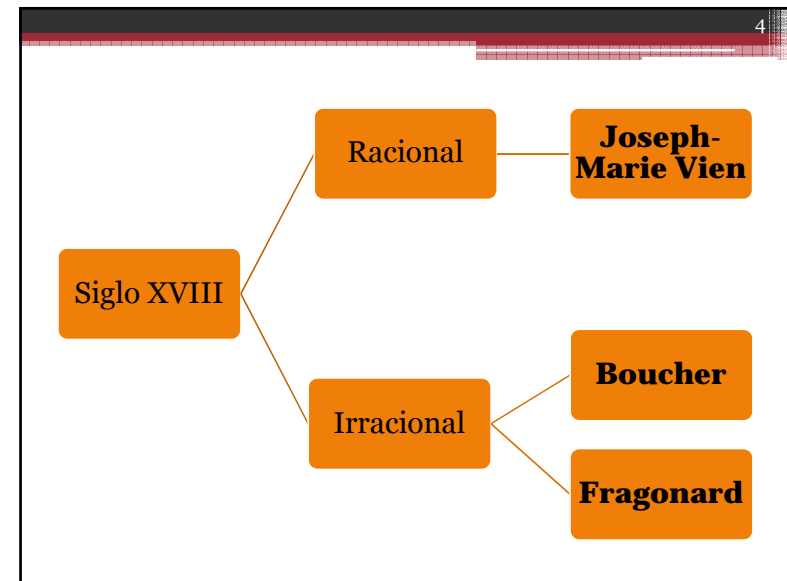
Dra. Sonia Ríos Moyano
Universidad de Málaga
Dpto. Historia del Arte

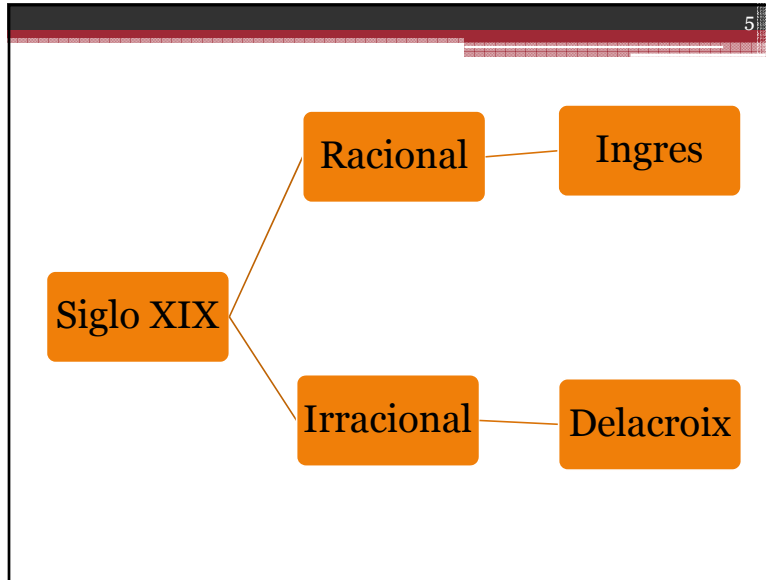

2

FRANCIA

ANTECEDENTES

¿Qué es la vanguardia?

Romanticismo

Impresionismo

Postimpresionismo

Simbolismo

Modernismo

VANGUARDIAS

6

MODERNIDAD Y VANGUARDIA.

AUTONOMÍA DEL ARTE Y RELACIÓN ARTE-VIDA

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

A Romantic landscape painting showing a man in silhouette standing on a rocky cliff, looking out over a vast, misty landscape with mountains and a distant castle. The scene is dramatic and atmospheric, characteristic of the Romantic style.

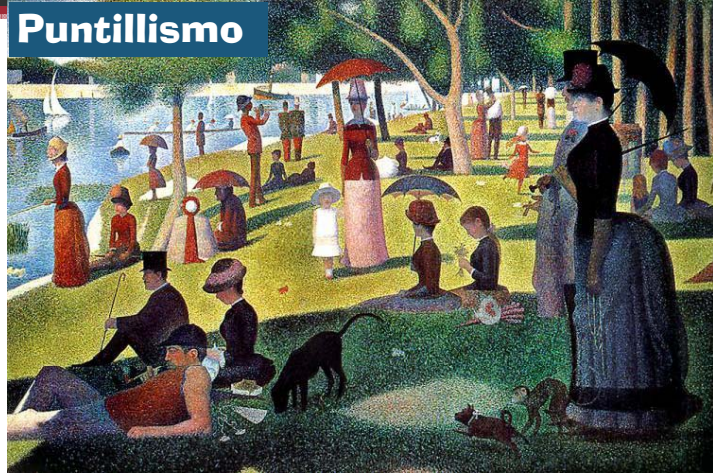
Impresionismo

Claude Monet. 1872. Impresión, sol naciente.

Puntillismo

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

13

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)

- **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)

Aclaraciones previas

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

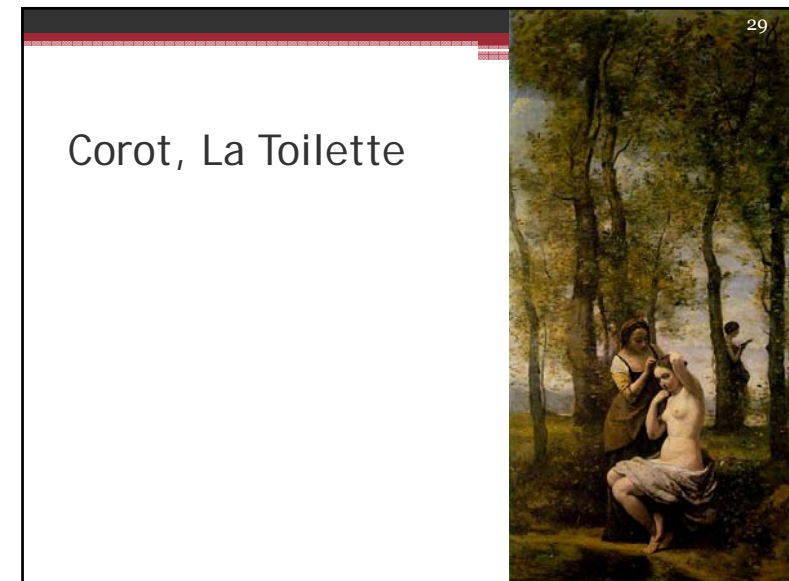
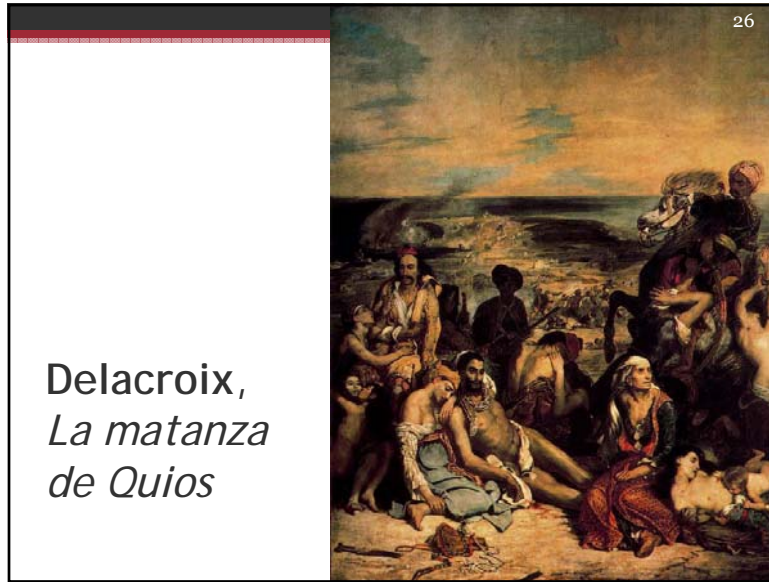
VANGUARDIA • Apollinaire, *Vanguardia: cubismo, arte nuevo, arte puro* en *Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas*, 1913)

VANGUARDIAS HISTÓRICAS • Grupos de artistas que revolucionaron las bases de la creación plástica durante las primeras décadas del XX

25

Delacroix, *La Libertad guiando al pueblo*

Aclaraciones previas

VANGUARDIA

Apollinaire, Vanguardia: *el 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

I GUERRA MUNDIAL

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”

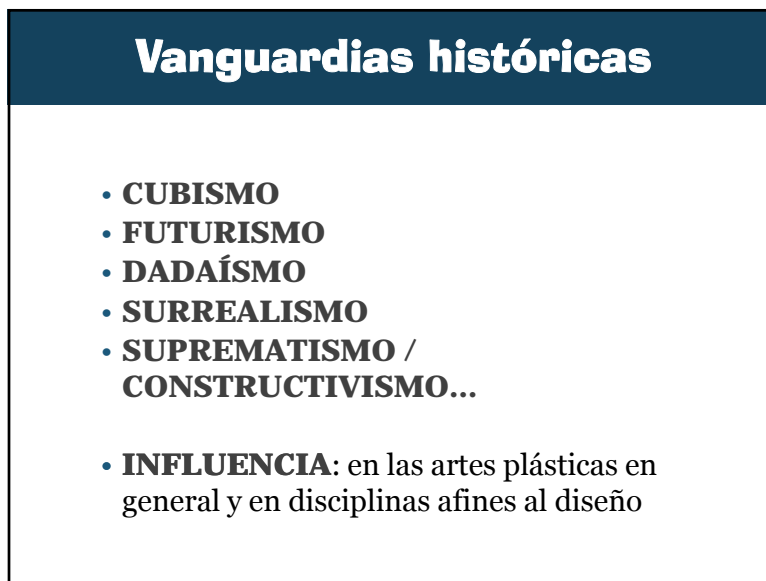
APLICACIÓN:

FINALES DEL SIGLO XIX EN FRANCIA

Aclaraciones previas

VANGUARDIA

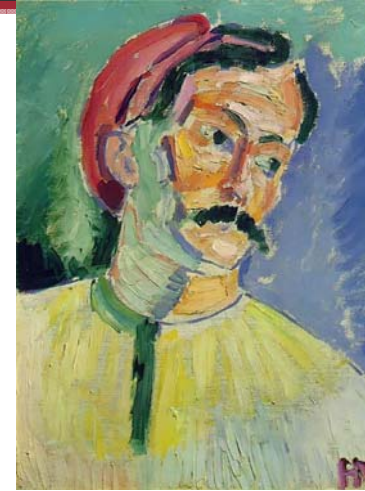
- Historia del siglo XX
- HISTORIA DE LAS VANGUARDIAS
- Discurso común y mismos principios

Aclaraciones previas

Movimientos que rompen con lo establecido (principios siglo XX)

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

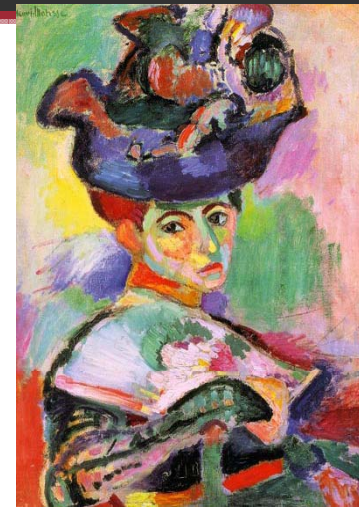

"En otro tiempo no colgaba nunca mis telas en la pared porque me recordaban momentos de sobreexcitación y no me gustaba verlas de nuevo cuando me había tranquilizado". (Matisse)

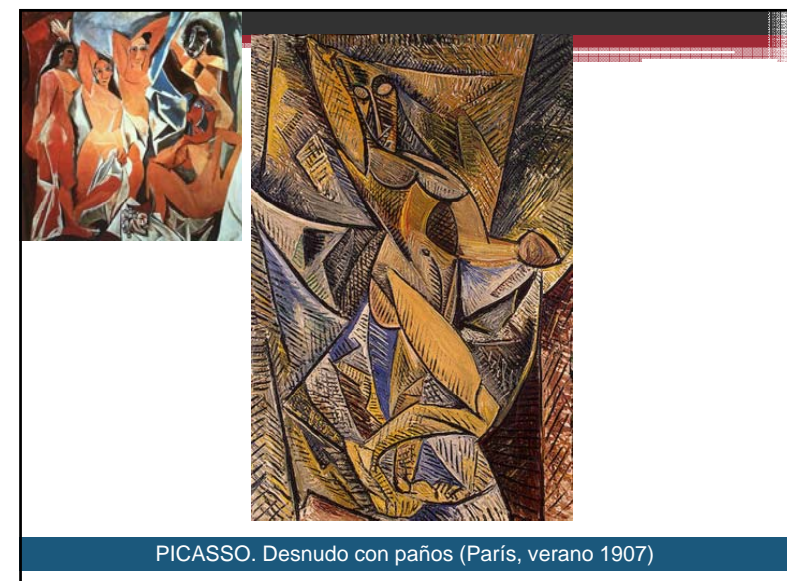
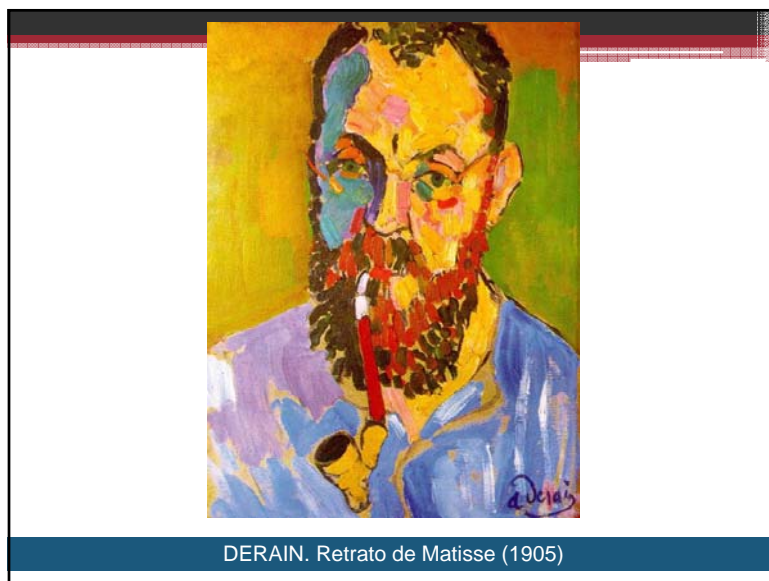
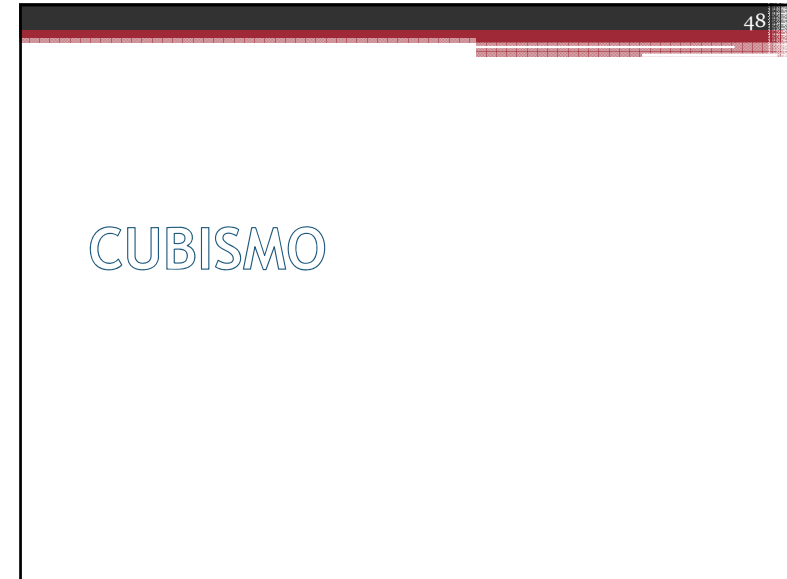
MATISSE. Retrato de Derain (1905)

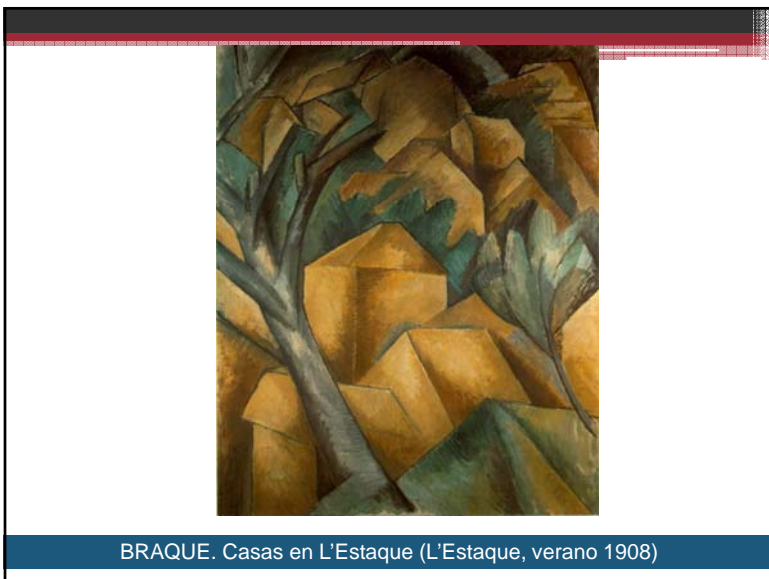
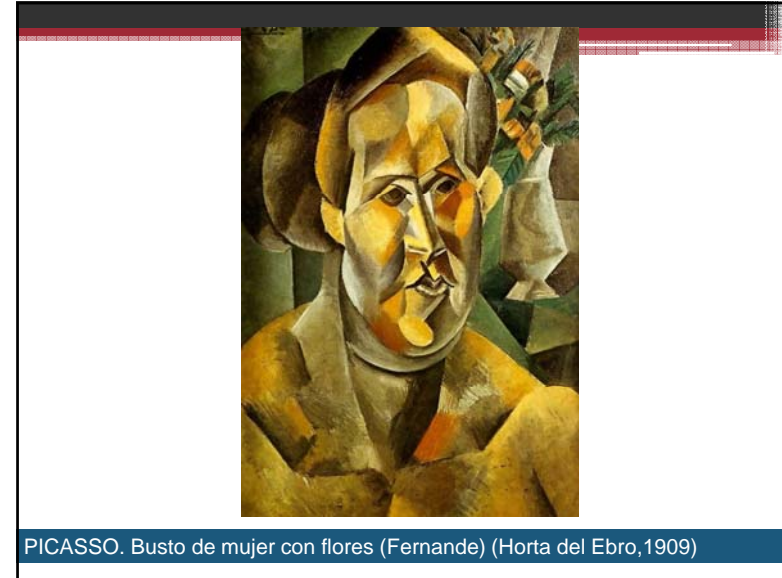
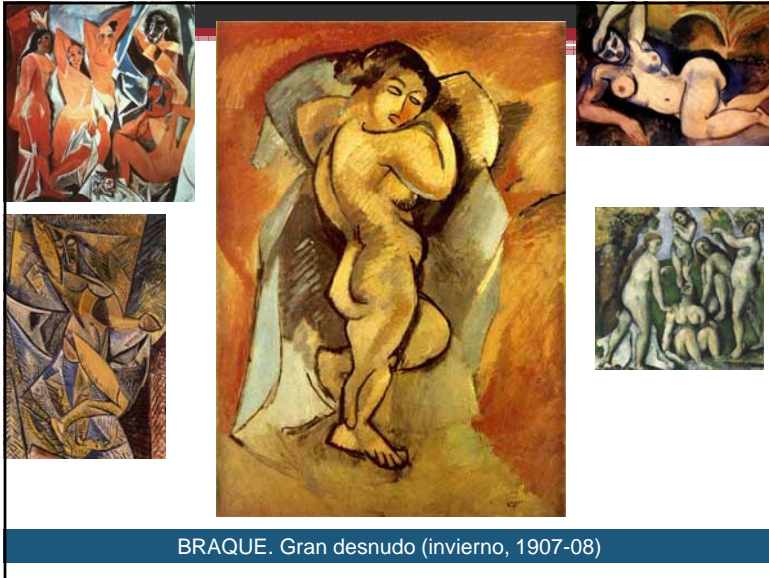
43

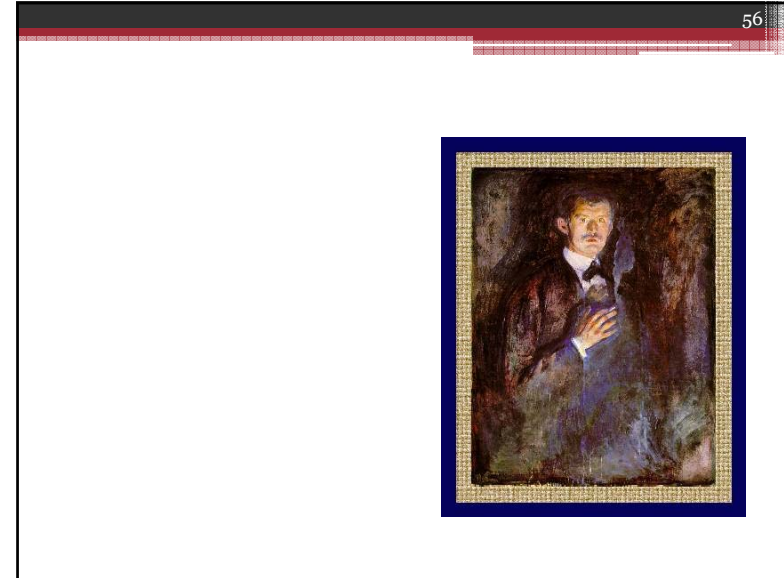
FAUVISMO

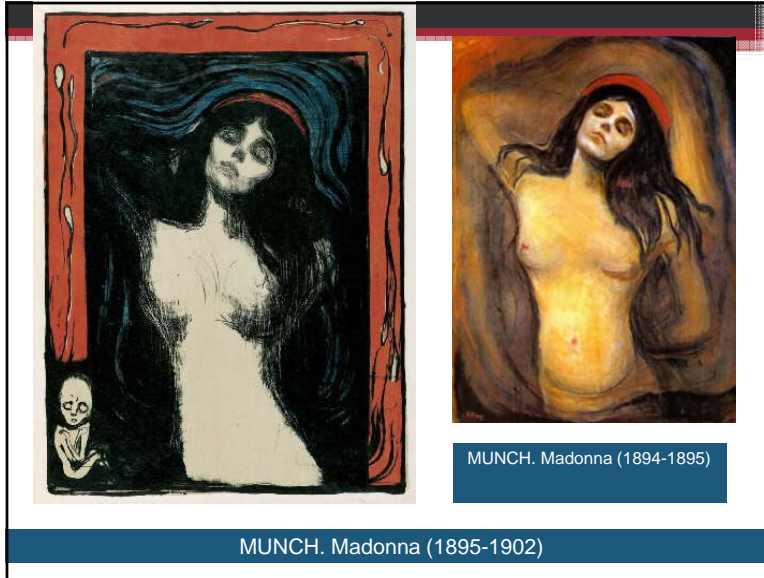

MATISSE. Mujer con sombrero (1905)

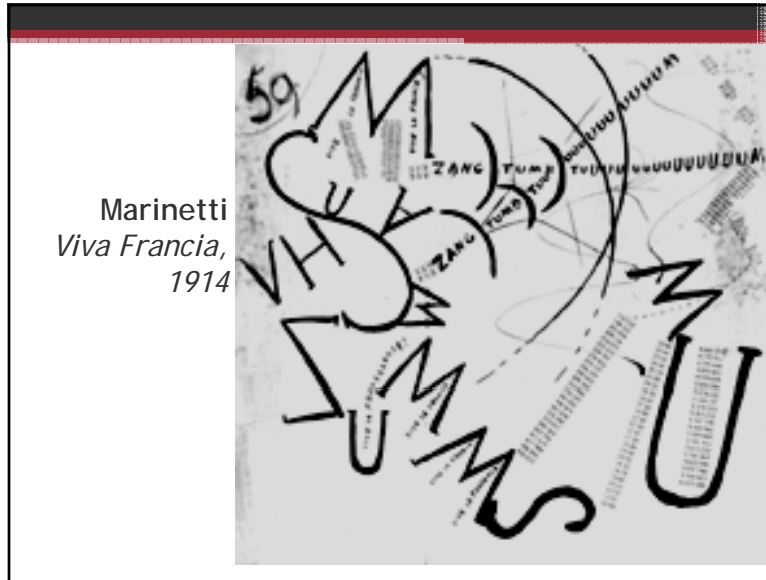

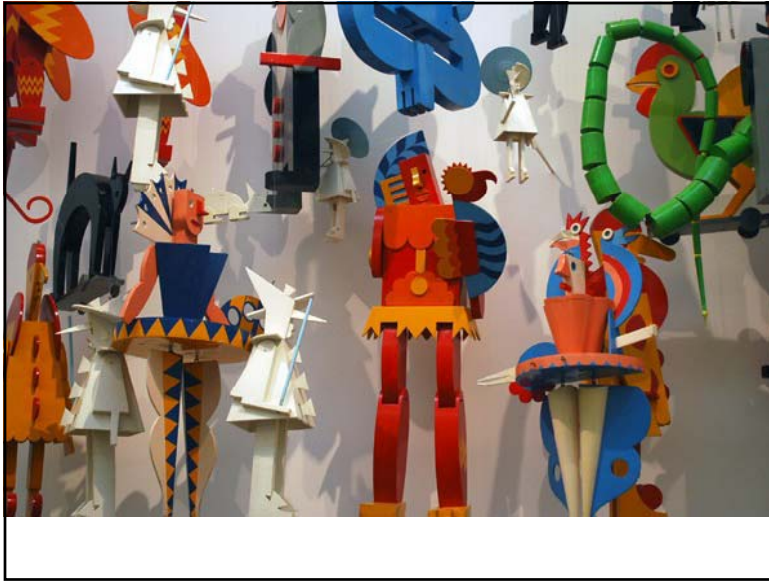

61

FUTURISMO

70

SURREALISMO

Tierra labrada, 1923-1924

Paisaje catalán, el cazador, 1923-1924

El carnaval del arlequín, 1924-1925

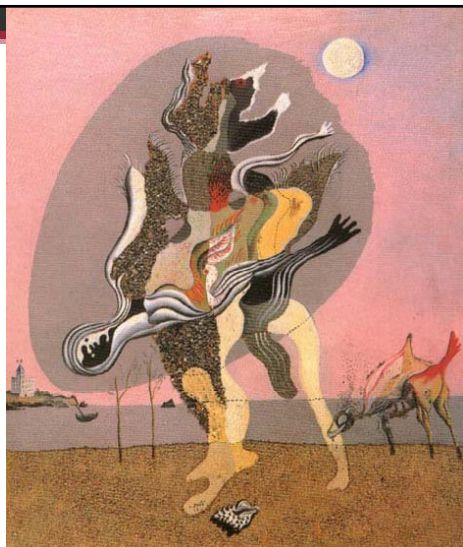
El nacimiento del mundo, 1925

Aparato y mano, 1927

El asno podrido, 1928

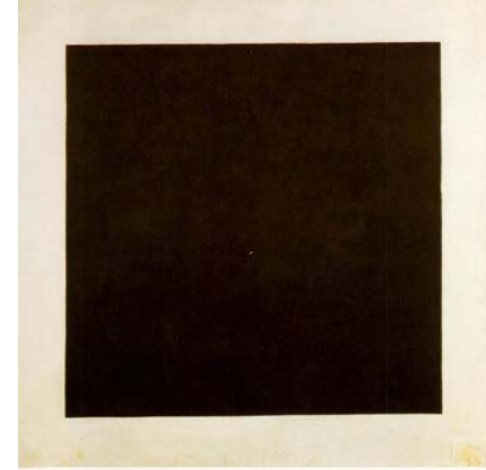
Los esfuerzos estériles, *Cenicitas*, 1928

El gran masturbador, 1929

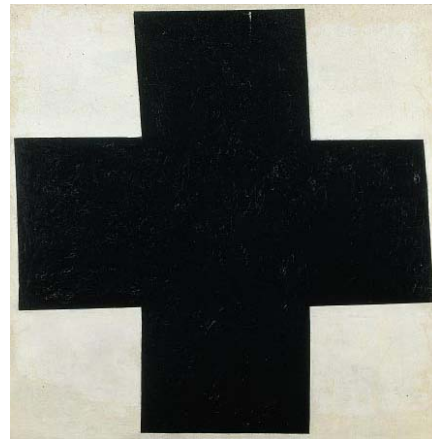

MALEVICH. Cuadrado negro (1914-1915)

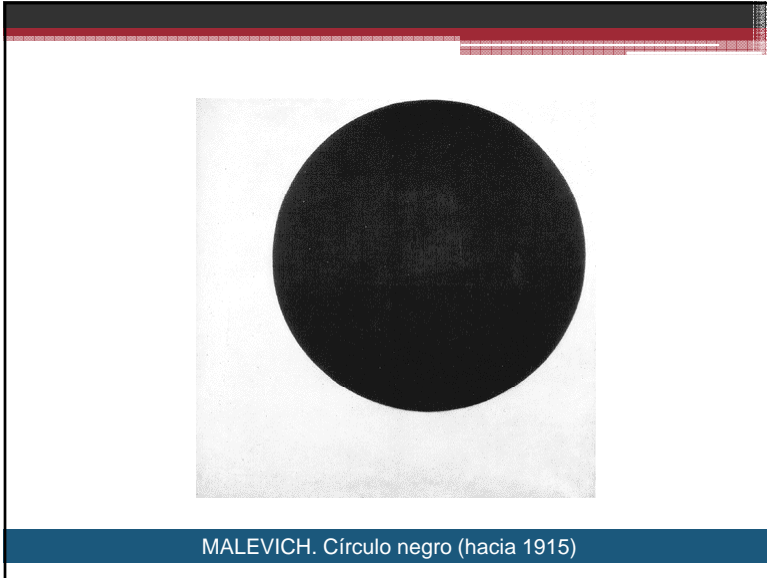

CONSTRUCTIVISMO

79

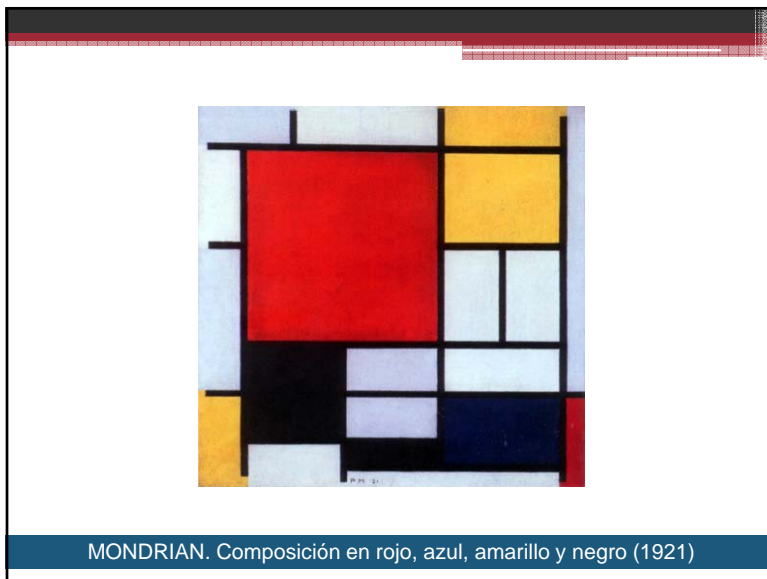

MALEVICH. Cruz negra (hacia 1915)

MALEVICH. Cuadrado blanco sobre fondo blanco (1918)

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

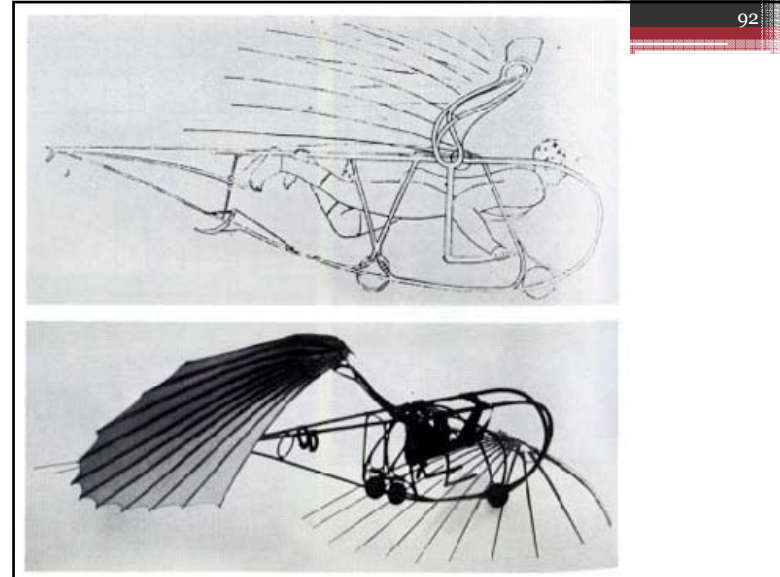

Kandinsky, Taza y plato de café, 1921

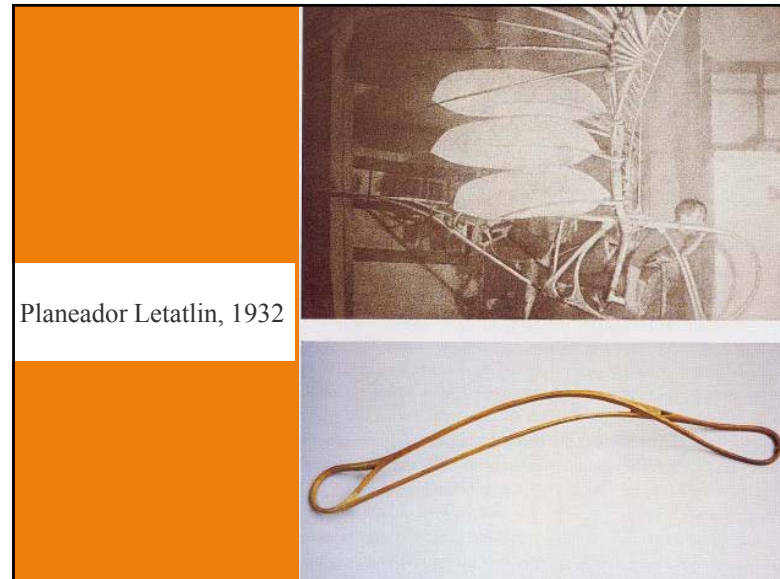
23

CONSTRUCTIVISMO / Rodchenko

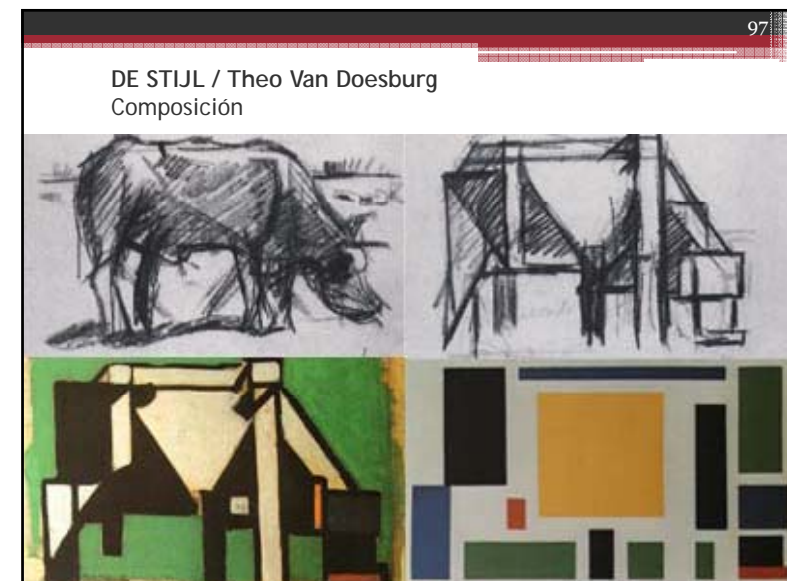
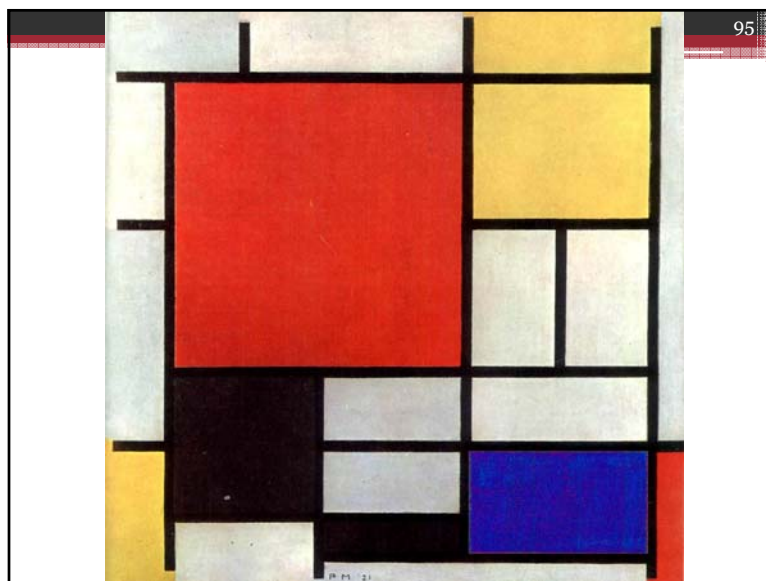
Tablero de ajedrez

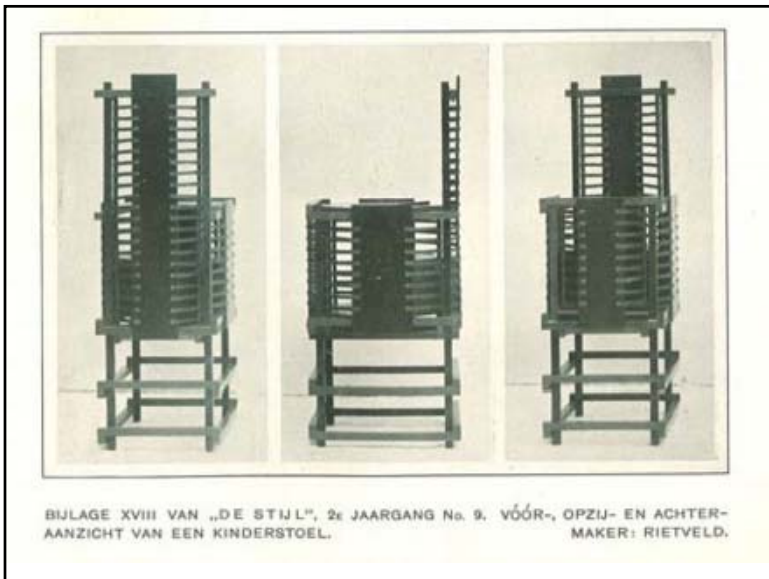
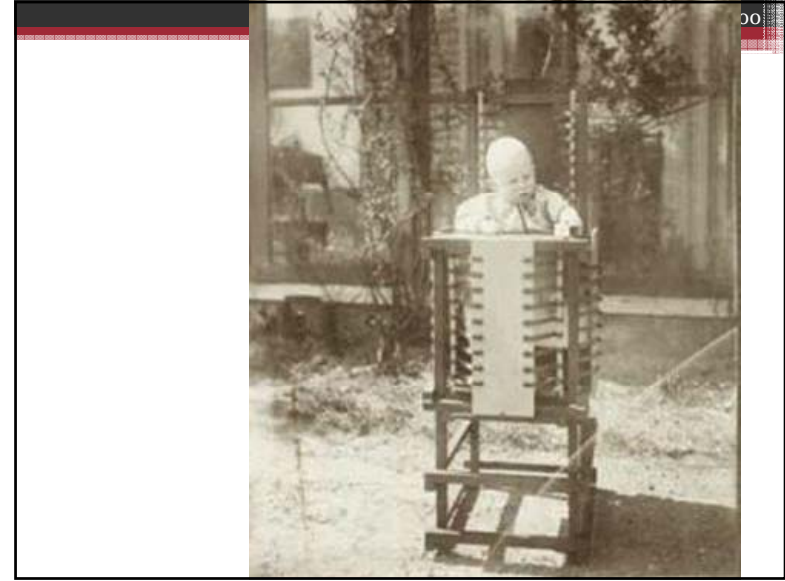

92

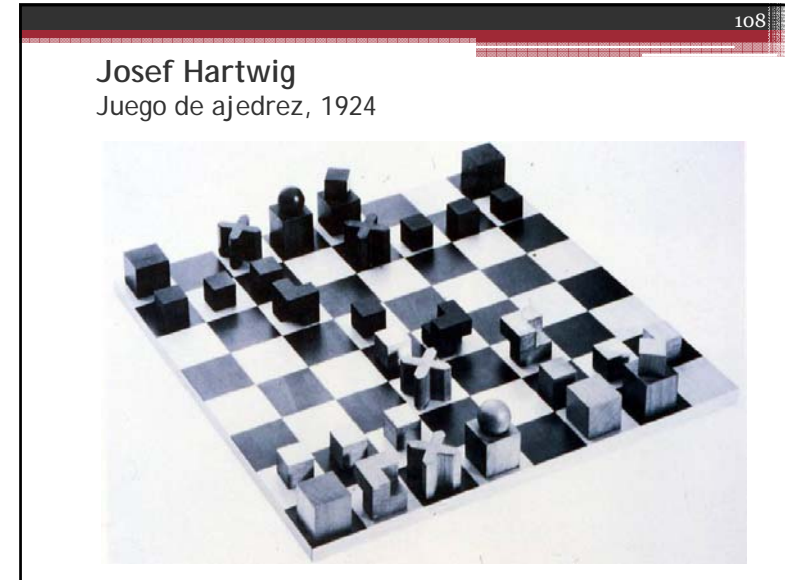

Planeador Letatlin, 1932

110

L'Esprit Nouveau / Le Corbusier

Pabellón del Espíritu Nuevo, 1925 (exterior)

112

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

111

L'Esprit Nouveau / Le Corbusier

Pabellón del Espíritu Nuevo, 1925 (interior)

113

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

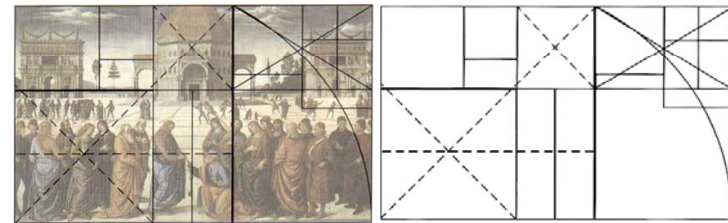
- Negación absoluta de la tradición idealista y naturalista

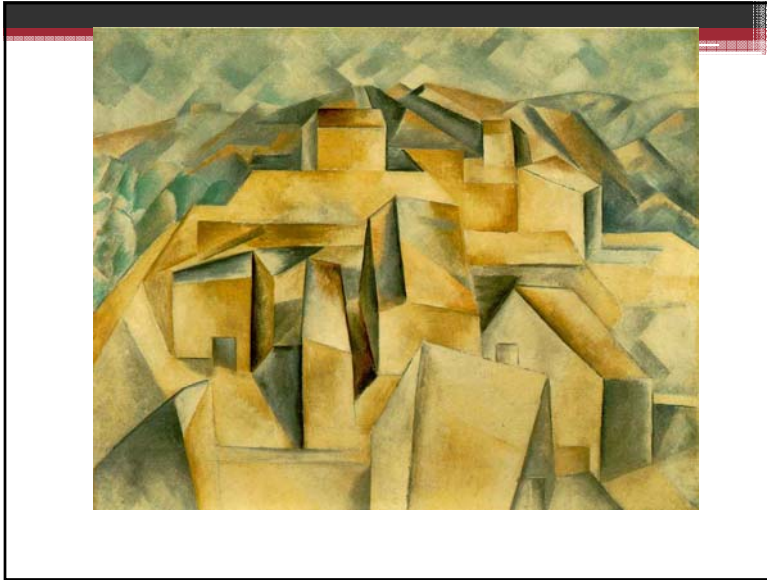

Et in Arcadia ego, Poussin, 1638

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)

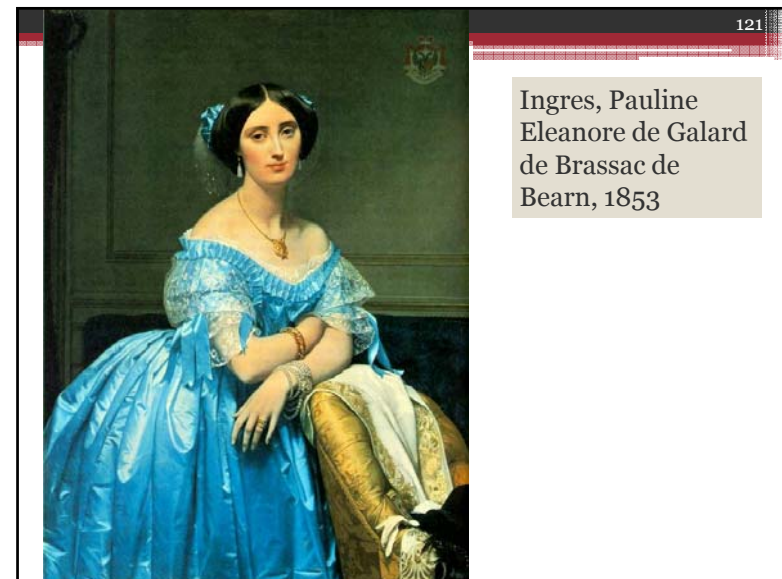

A La ruptura con el pasado de la vanguardia

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

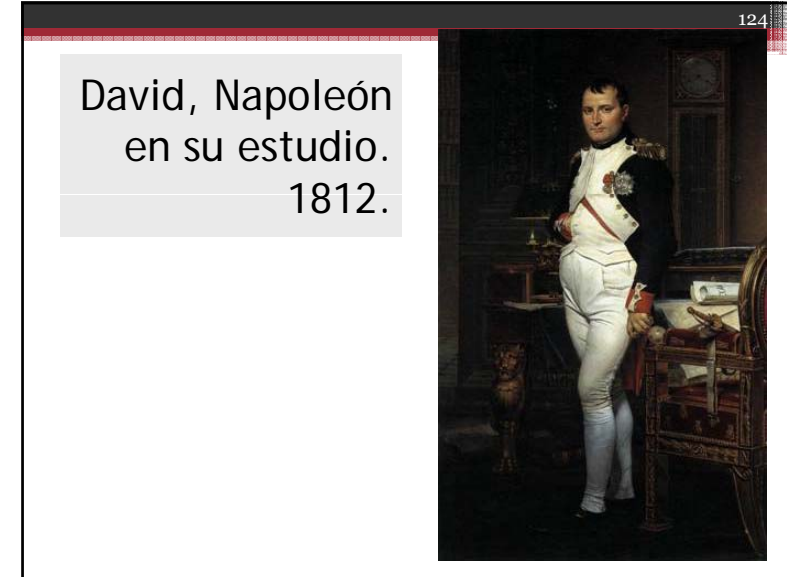
BRAQUE. Mujer con mandolina (1910)

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

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

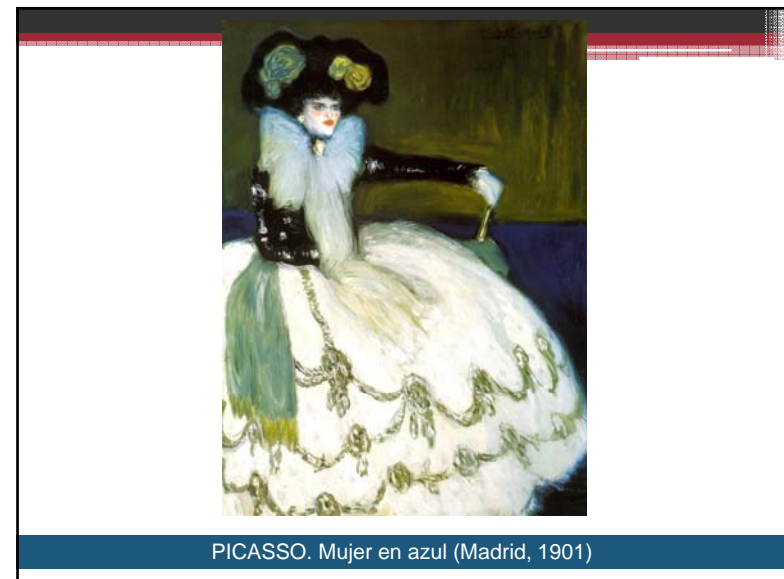
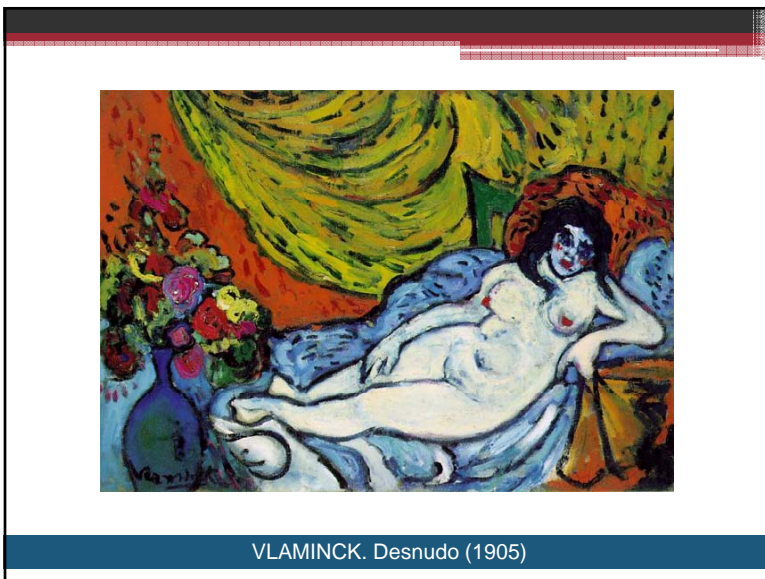
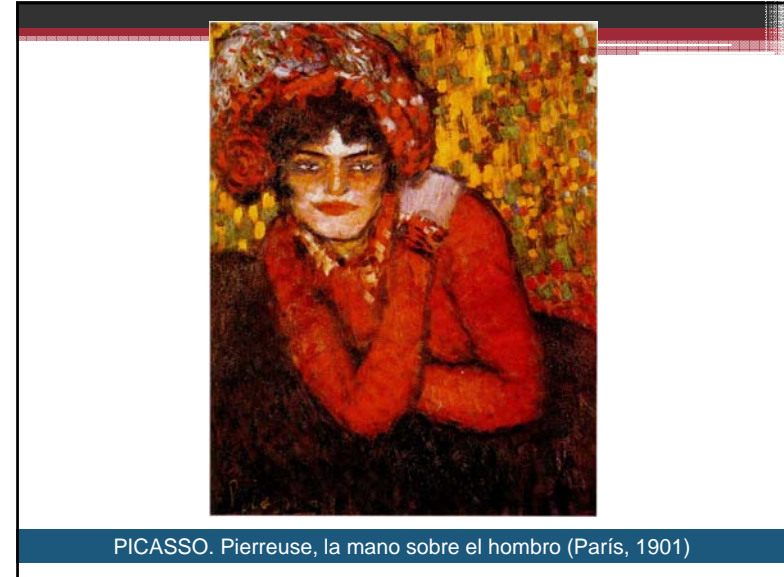
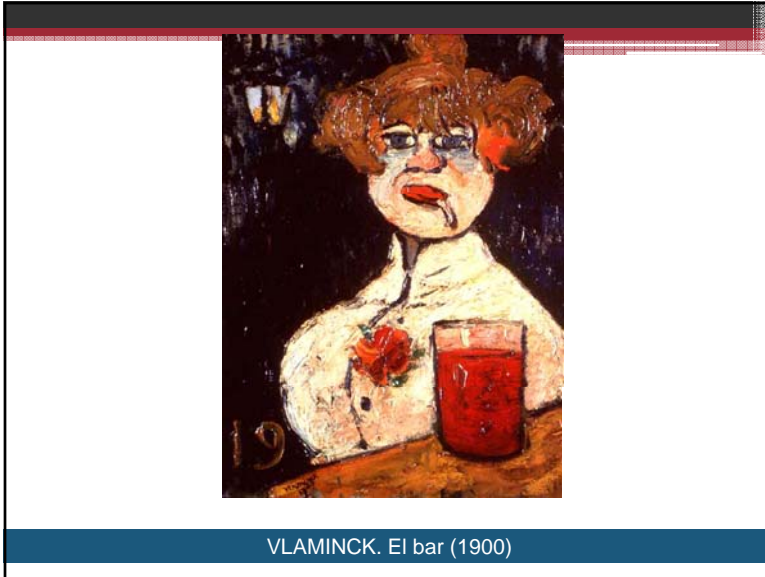
David, Napoleón
en su estudio.
1812.

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

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)

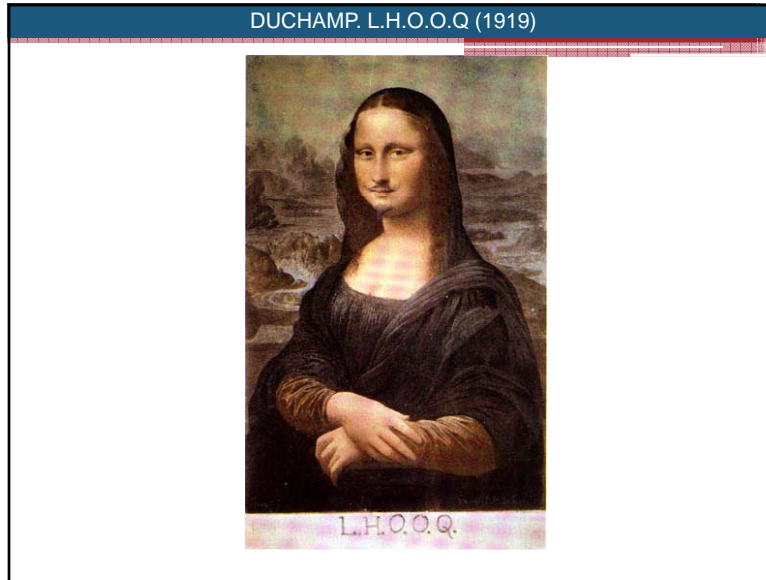

MAN RAY. Cadeau (1921)

DUCHAMP. Fuente (1917)

HISTORIA DEL ARTE Y SIGLO XX

- CATALOGA
- CLASIFICA

ISMOS

CUBISMO POSINDUSTRIALISMO

→

The diagram shows a flow from Cubism to Post-industrialism. A dashed line separates the title 'ISMOS' from the two terms. A blue arrow points from 'CUBISMO' to 'POSINDUSTRIALISMO'.

138

1.2./ Conexiones teóricas e ideológicas

A) La ruptura con el pasado de la vanguardia

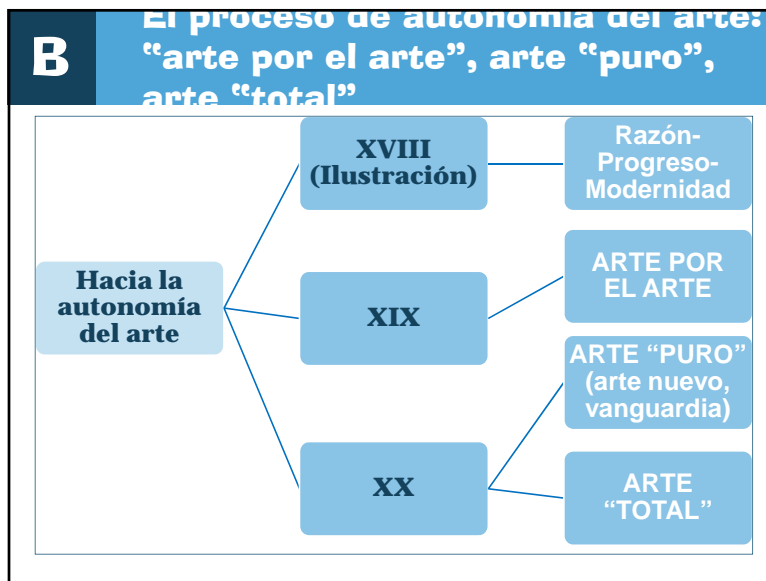
B) El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

139

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

S. XVIII. Ilustración
(Razón-Progreso-Modernidad)

Inicio del PROCESO DE AUTONOMÍA

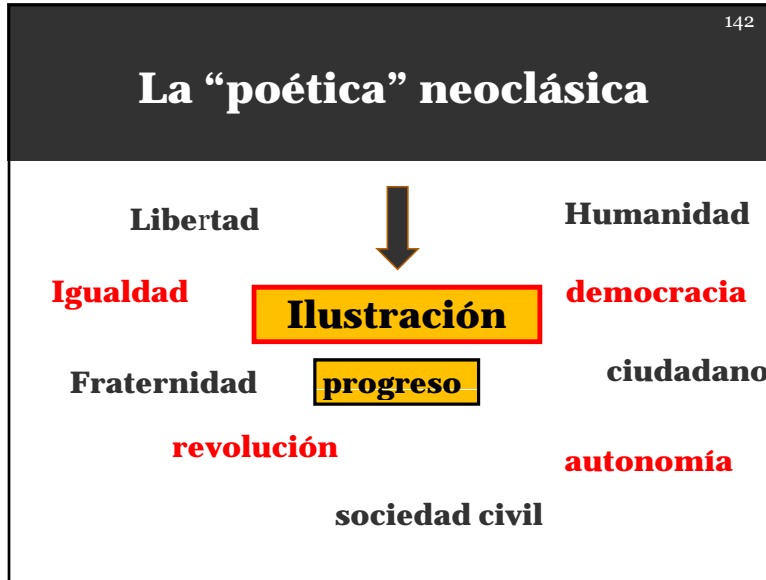

141

La Ilustración

La ilustración tuvo su origen en Francia, en las ideas de **Voltaire**, **Montesquieu** y **Rousseau**, reflejadas en la *Enciclopedia*.

The image shows the title page of the 'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers'. The text is in French and includes the names of the editors: Diderot and de la Harpe. It also mentions the publisher, Briasson, and the location, Paris. The year 1751 is indicated at the bottom.

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)

XVIII
(Ilustración)

↓

Razón-
Progreso-
Modernidad

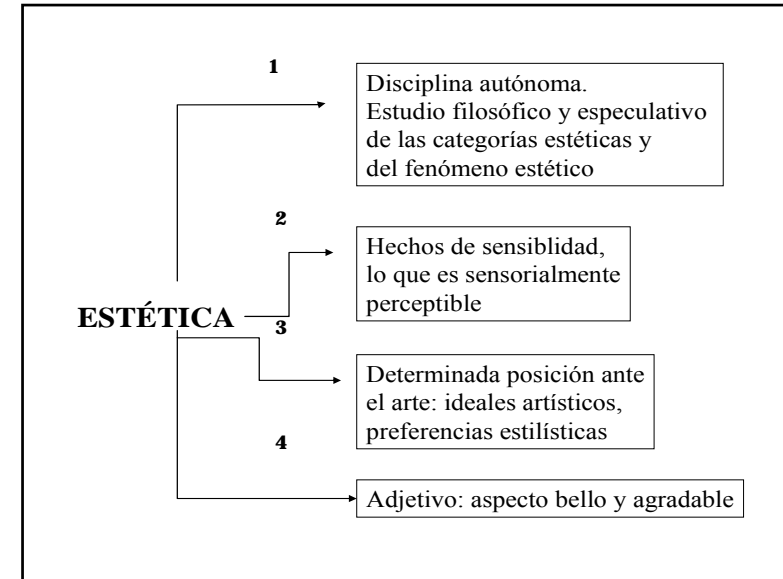
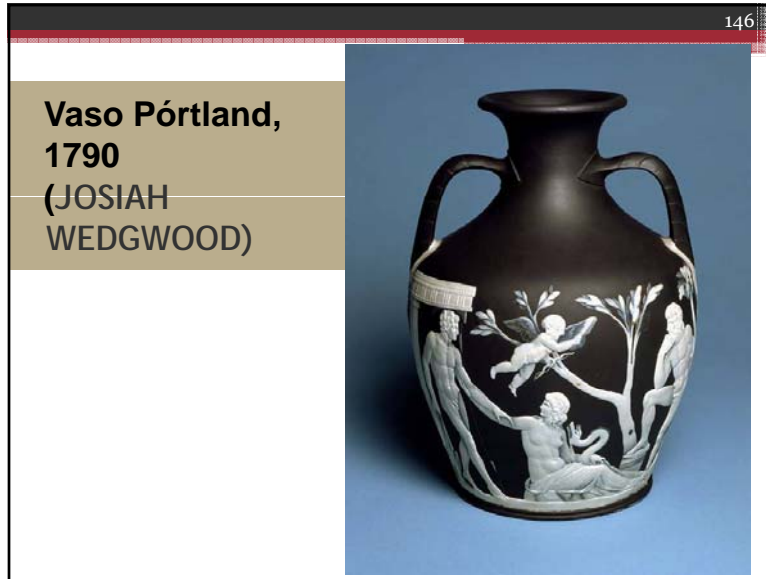
*El Hombre de Vitrubio,
Leonardo Da Vinci*

A reproduction of Leonardo da Vinci's 'Vitruvian Man' drawing, showing a male figure inscribed within a circle and a square, with anatomical details and handwritten text in Italian.

145

Reproducción del taller de John Cheere

An engraving depicting a detailed workshop or studio. The scene is filled with various objects, tools, and figures, representing a space of artistic and technical activity. The workshop is organized into sections, with different areas dedicated to various tasks and materials.

149

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)

149

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*)

Las Categorías Estéticas:

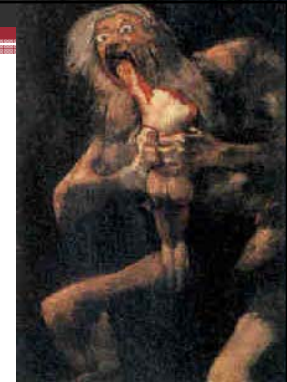
- **Conceptos generales que sirven al entendimiento para formar juicios**

Categorías Estéticas

Juicios estéticos

Saturno devorando a sus hijos (Goya)

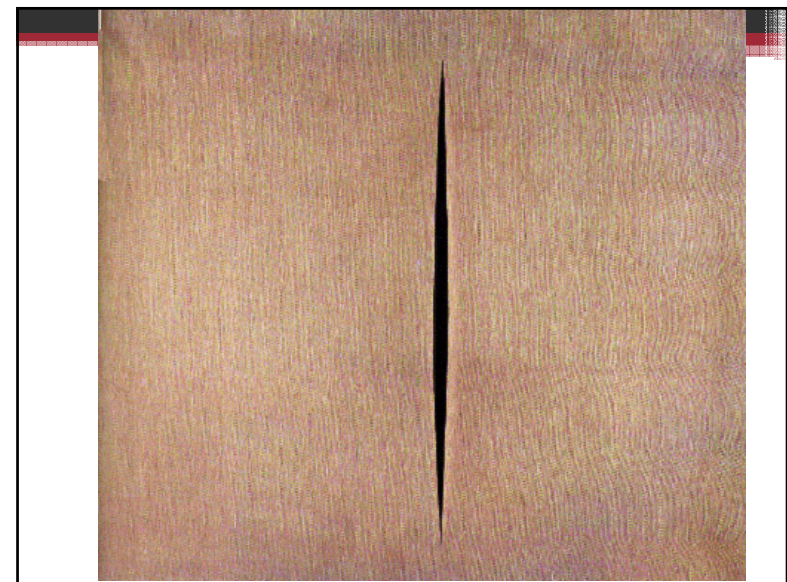
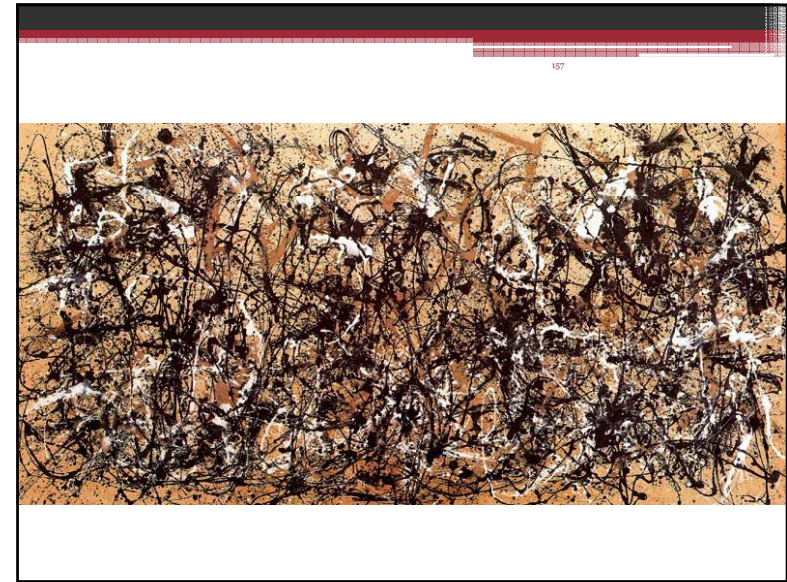
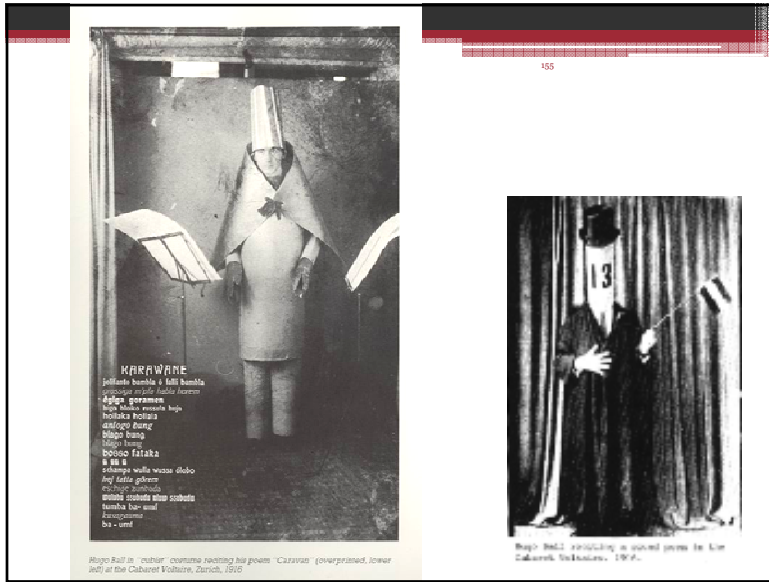
Eugene Smith

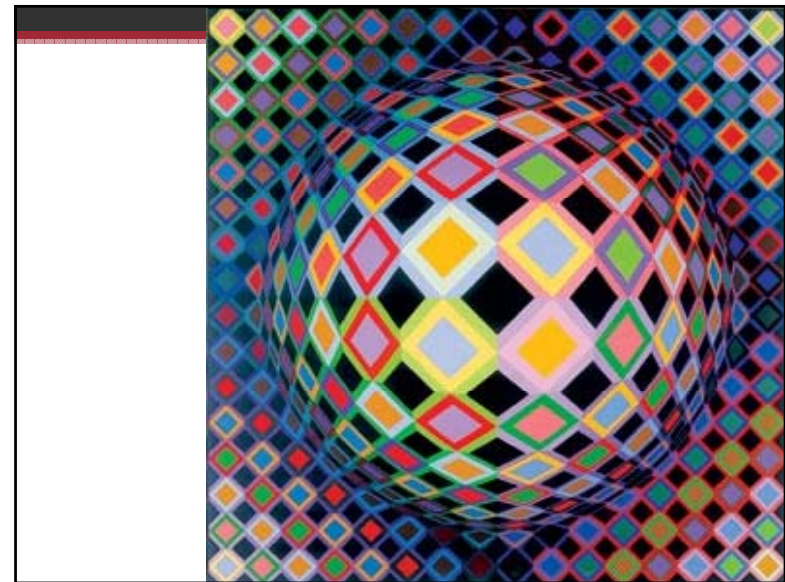
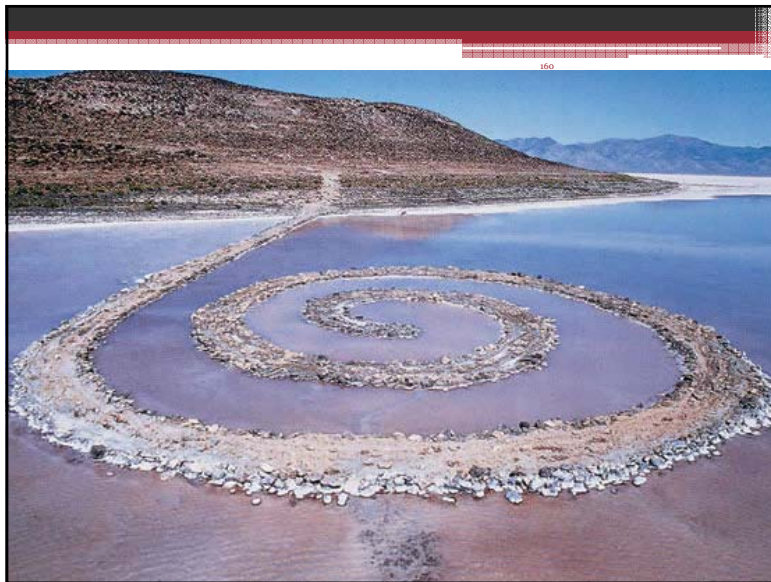
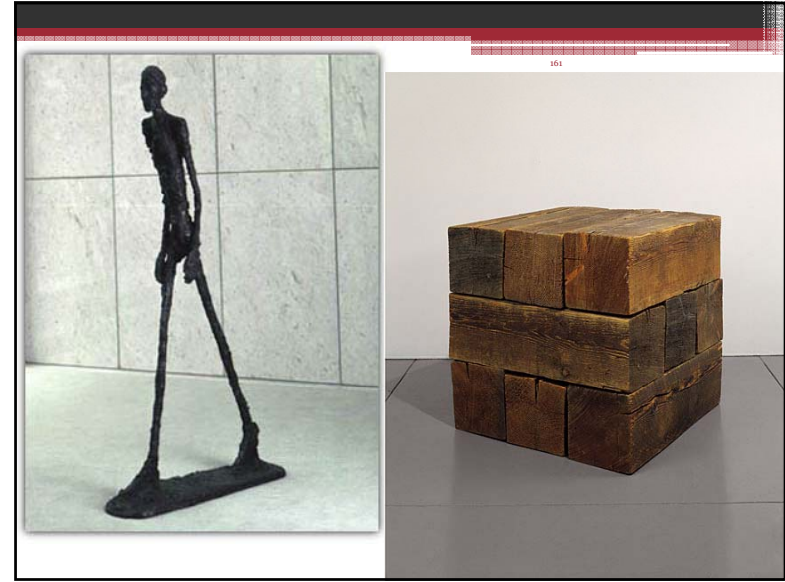
Categorías Estéticas

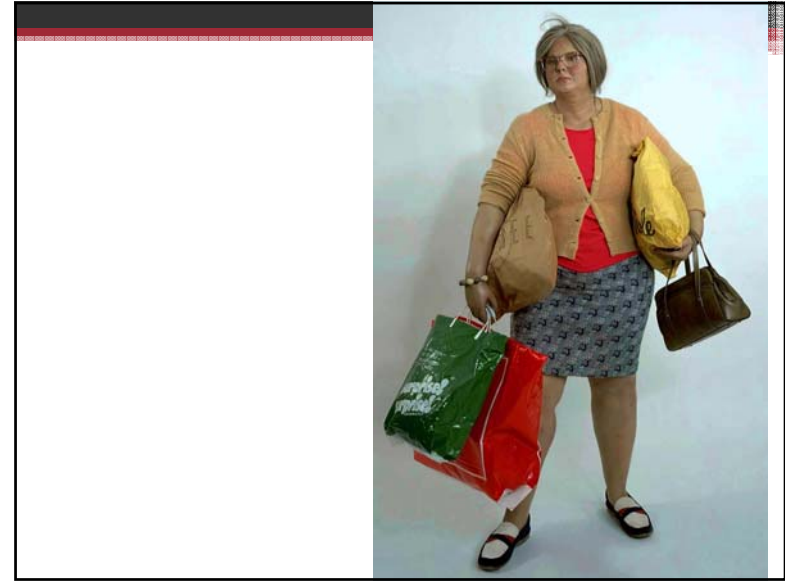
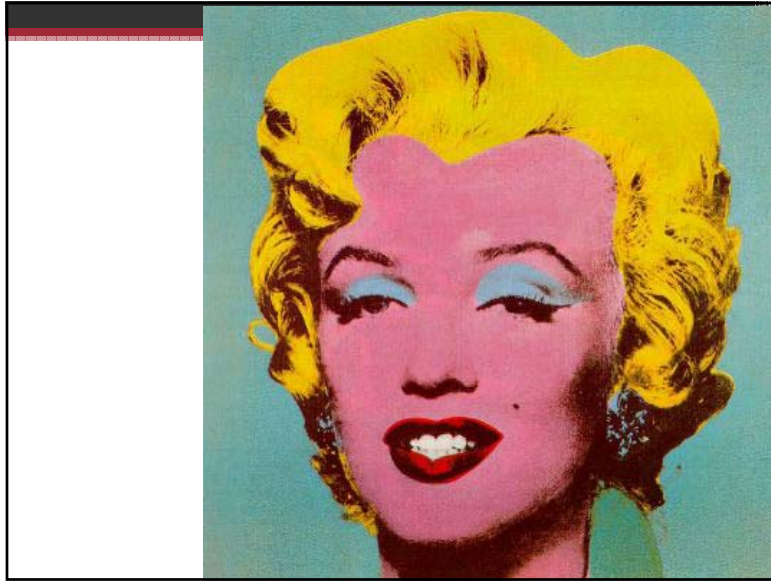
- **CATEGORÍAS ESTÉTICAS**
 - **LA BELLEZA**
 - **LA FEALDAD**
 - **LO SUBLIME**
 - **LO TRÁGICO**
 - **LO CÓMICO**
 - **LO GROTESCO**

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

4) ESTÉTICA=BELLO

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

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

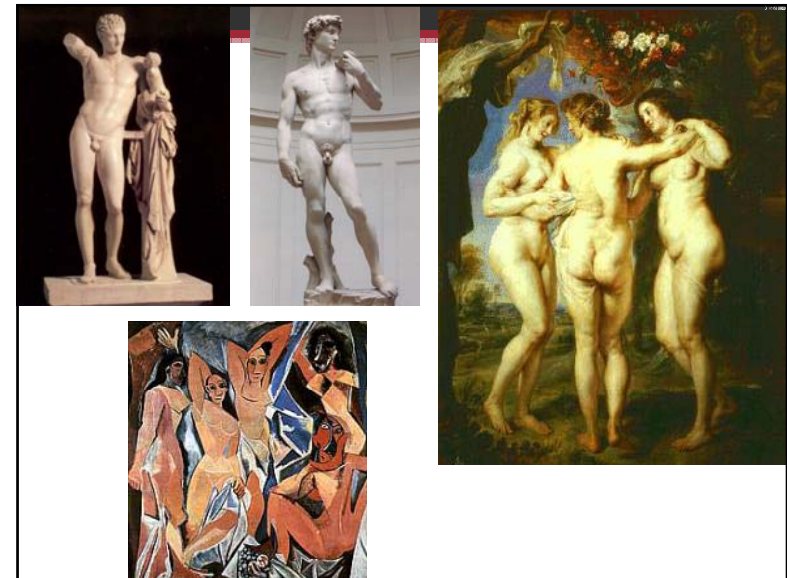
↓
(SIGLO XIX)

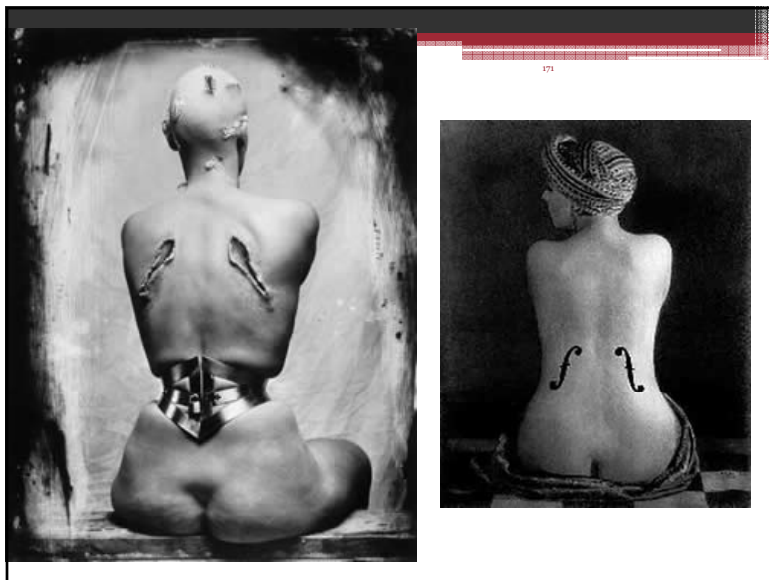
↓
**RUPTURA DE LA IDEA DE BELLEZA
COMO ALGO ETERNO, INMUTABLE
Y UNIVERSAL**

3) POSICIÓN ANTE EL ARTE

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

↓
TENDENCIA FORMAL

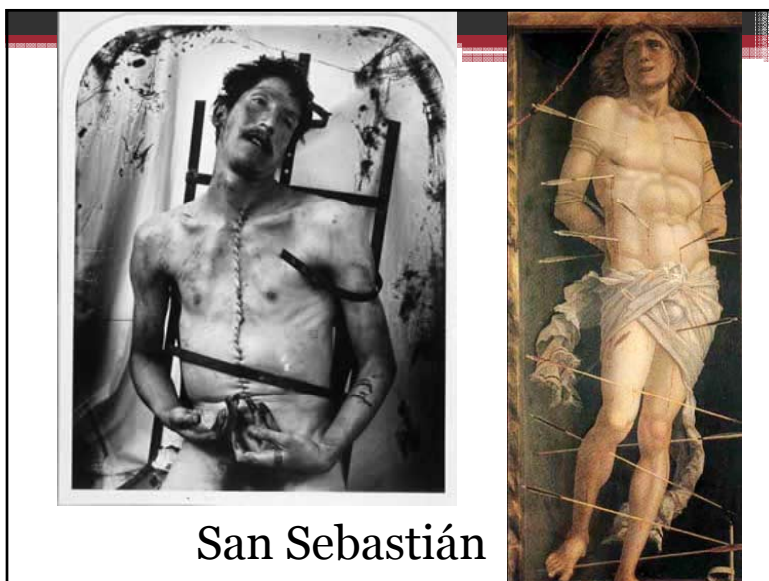
B El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"

S. XVIII. Ilustración

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

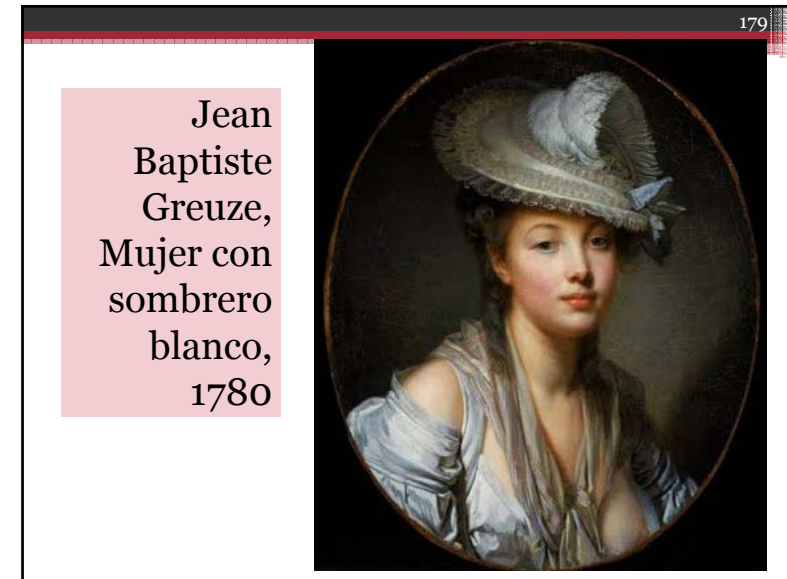
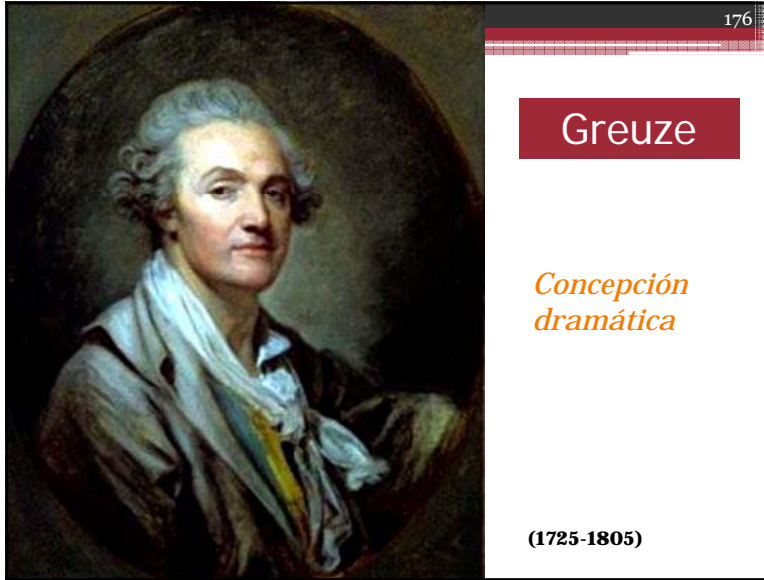
Exclusión del orden económico y político (también Diderot le niega al arte la capacidad de generar **conocimiento**)

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

San Sebastián

*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

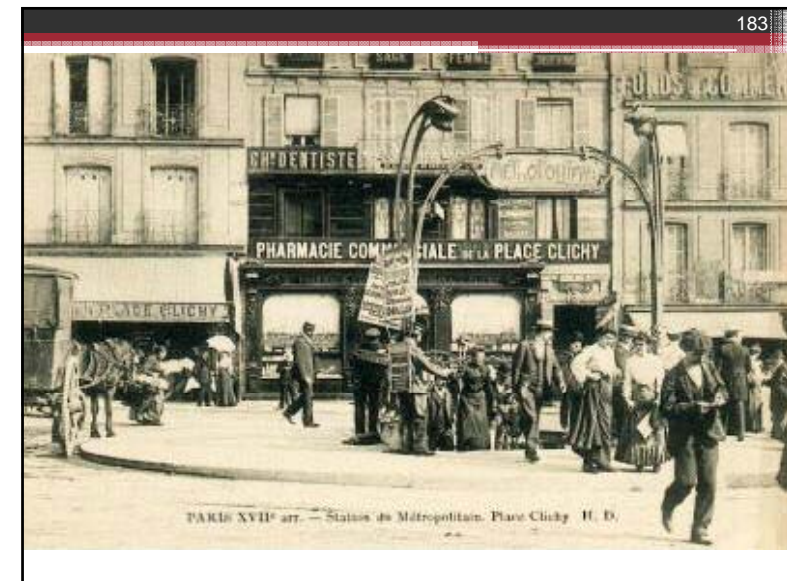

B El proceso de autonomía del arte: “arte por el arte”, arte “puro”, arte “total”

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

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)

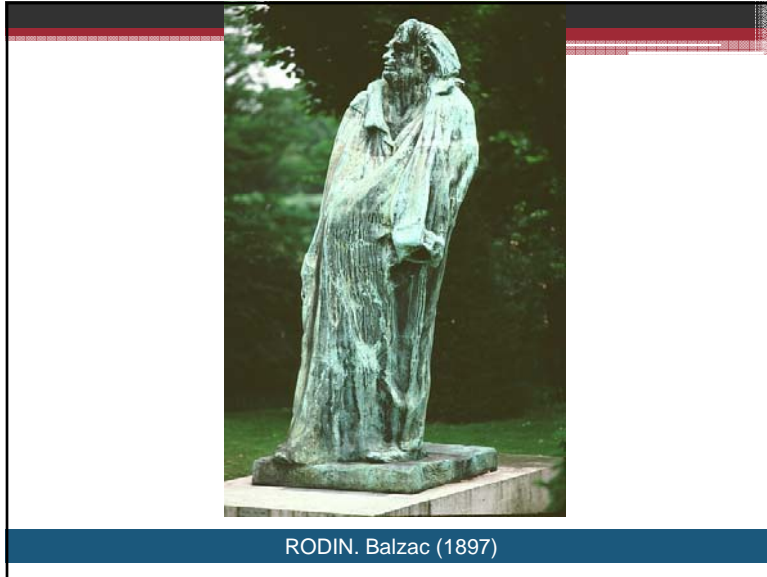
- Belleza desinteresada, sin finalidad: teorías del "arte por el arte"

Anglada_Camarasa_-_La_espera

Ramón Casas
y Pere Romeu
en Tàndem
1897

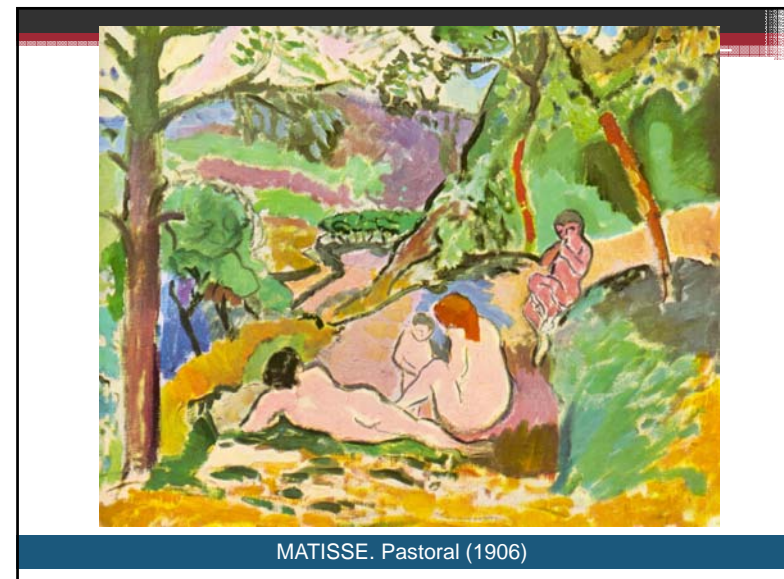

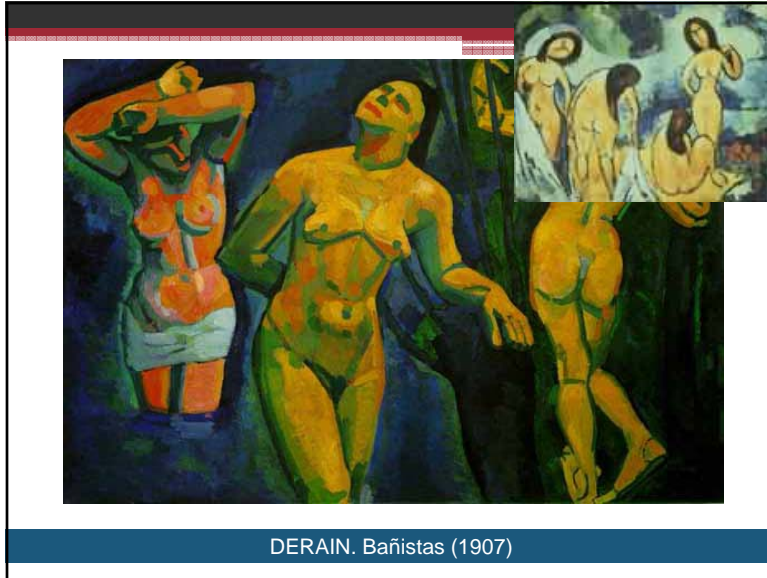

B El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"

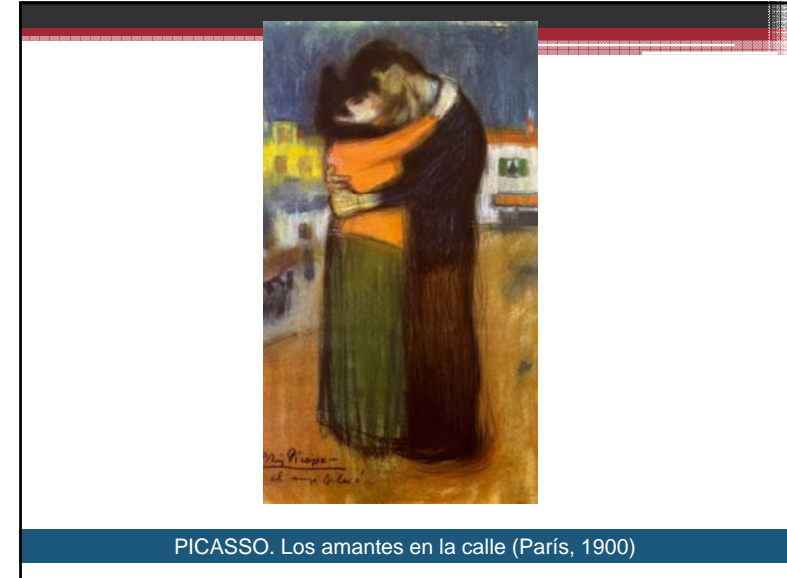
S. XIX Proceso de autonomía del XVIII culmina con las teorías del "ARTE POR EL ARTE"

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**)

DERAIN. Bañistas (1907)

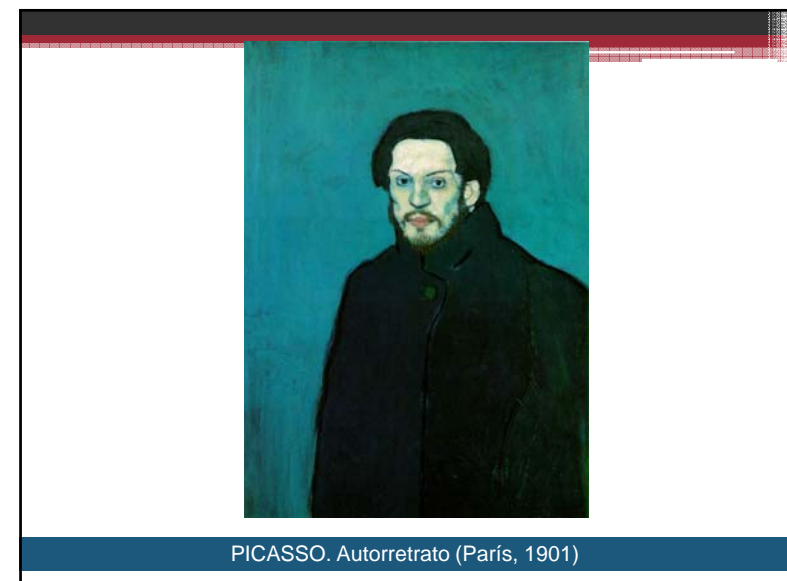

PICASSO. Los amantes en la calle (París, 1900)

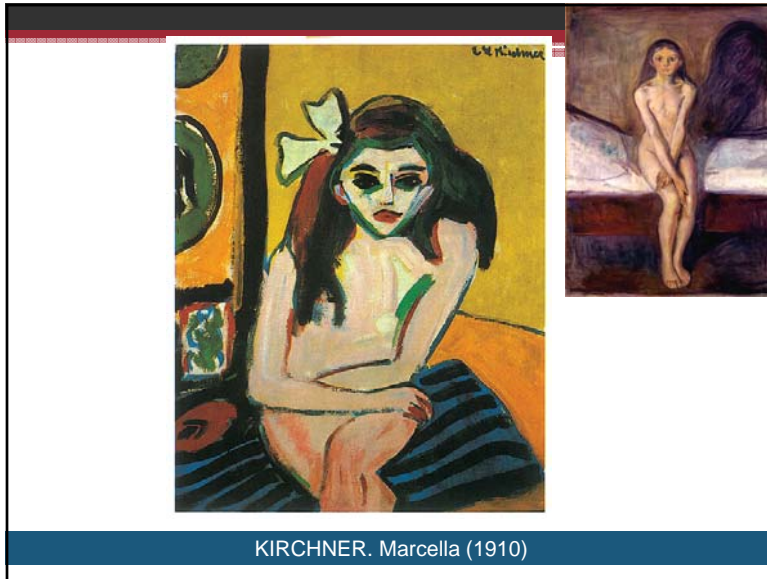
B El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"

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. Autorretrato (París, 1901)

KIRCHNER. Marcella (1910)

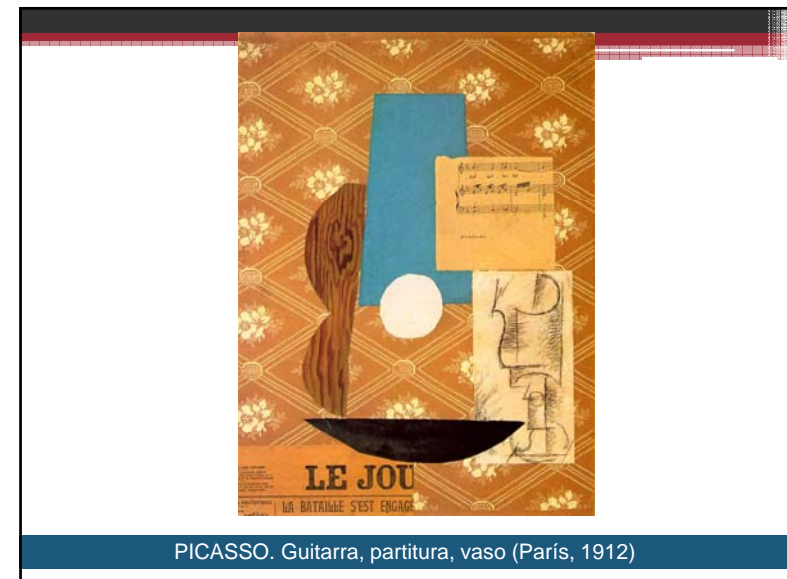
PICASSO. Naturaleza muerta con silla de rejilla (París, 1912)

B

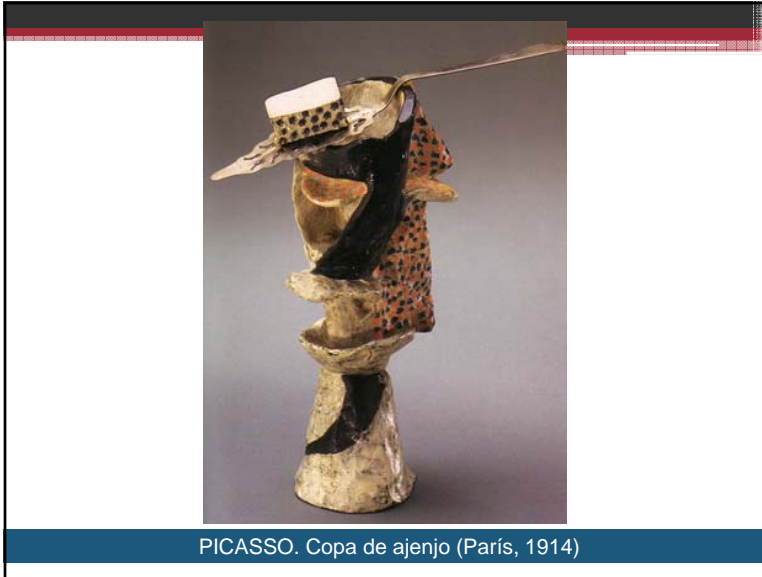
El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"

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

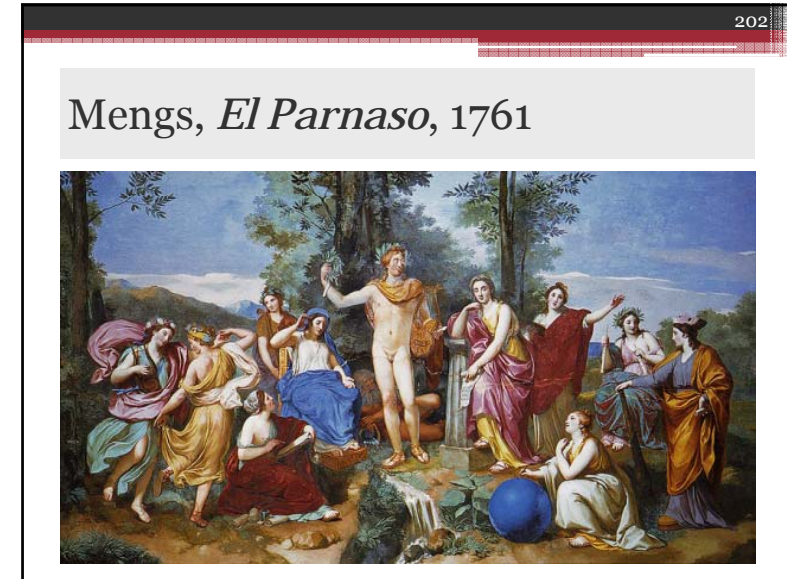
Arte libre y autónomo (Voluntad de afirmación de la existencia del arte: EL ARTE ES)

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

PICASSO. Copa de ajenjo (París, 1914)

Mengo, *El Parnaso*, 1761

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**)

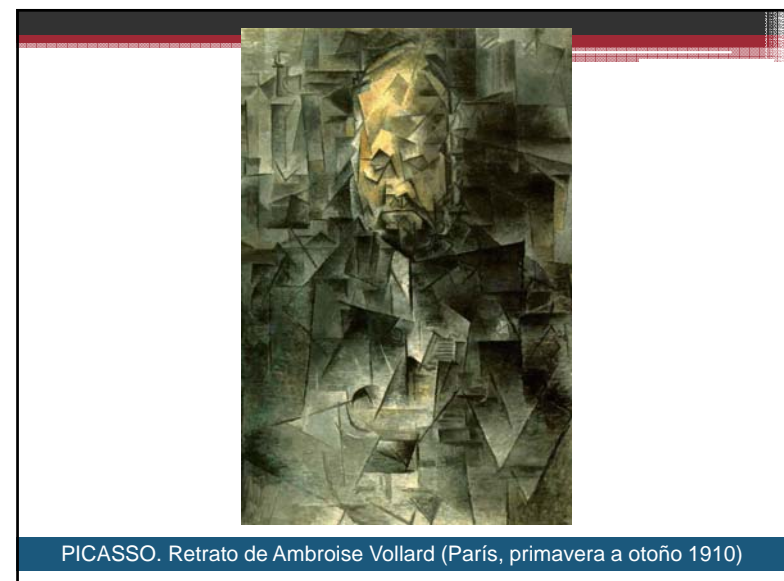
BRAQUE. Hombre con violín (París, 1911)

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)

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

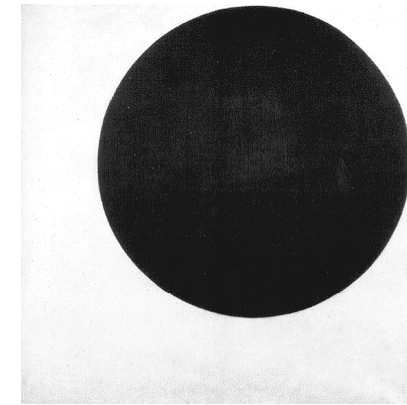

B

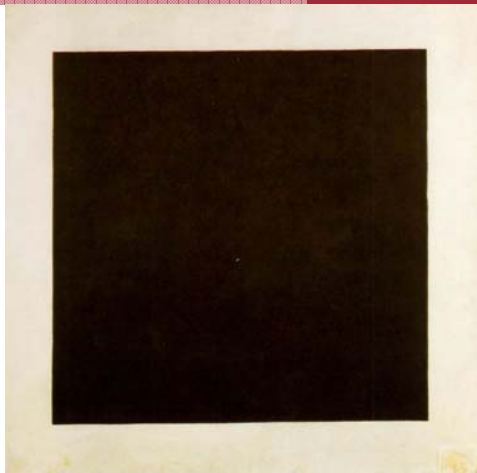
**El proceso de autonomía del arte:
"arte por el arte", arte "puro",
arte "total"**

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

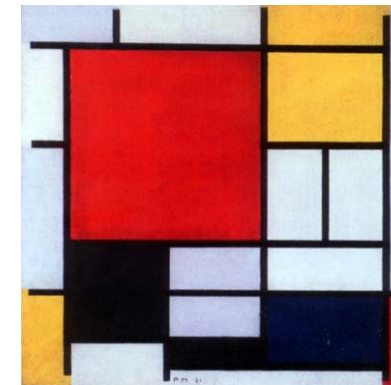
La exaltación de la pureza del arte (valores formales) y rechazo del orden figurativo no es ideológicamente neutro (No al arte ensimismado en su torre de marfil)

MALEVICH. Círculo negro (hacia 1915)

MALEVICH. Cuadrado negro (1914-1915)

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*)

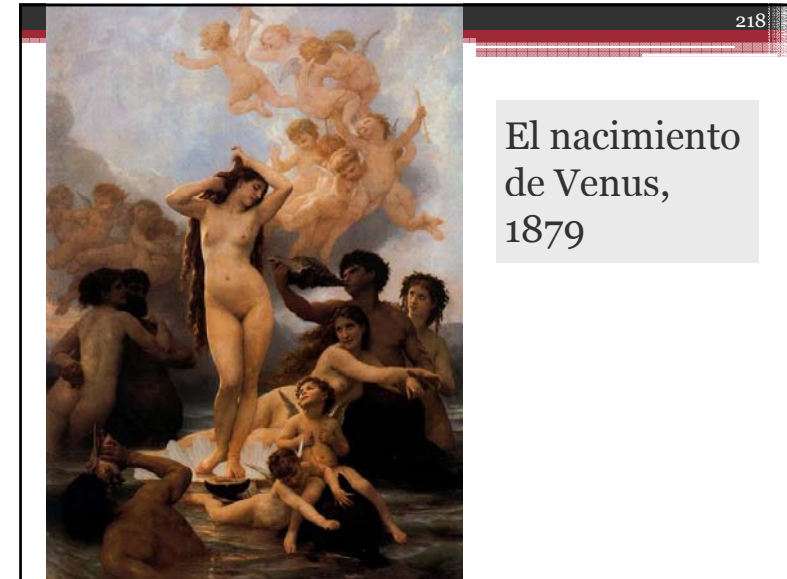
BRANCUSI. El beso (1907-1908)

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

BRANCUSI. Musa dormida (1909-1910)

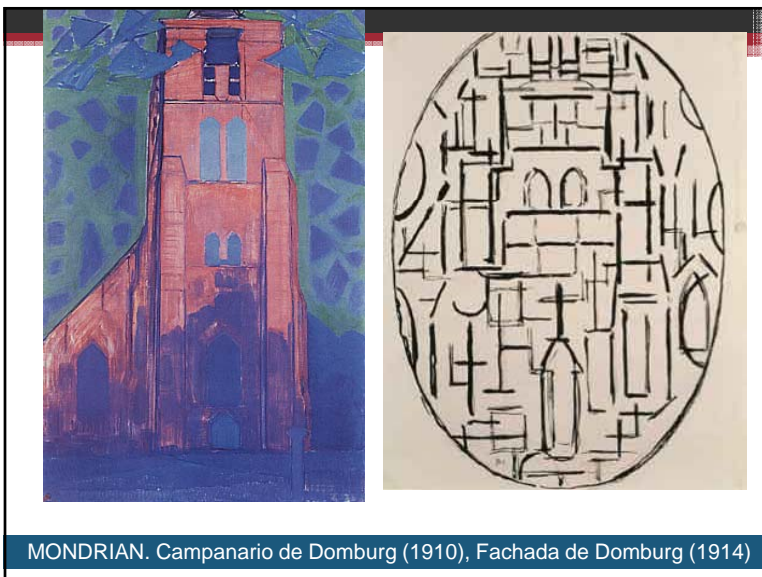
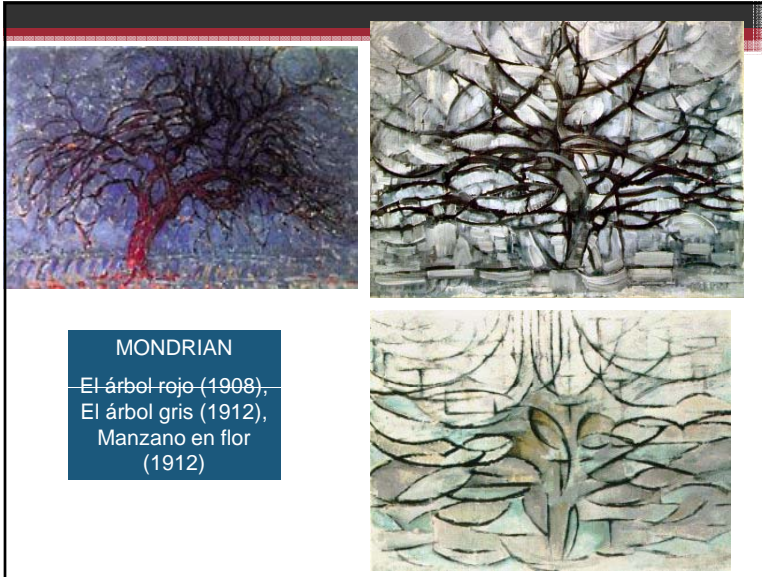

B El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

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

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

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*)

DOESBURG. Descomposición neoplástica del rectángulo. Casa del artista (1923)

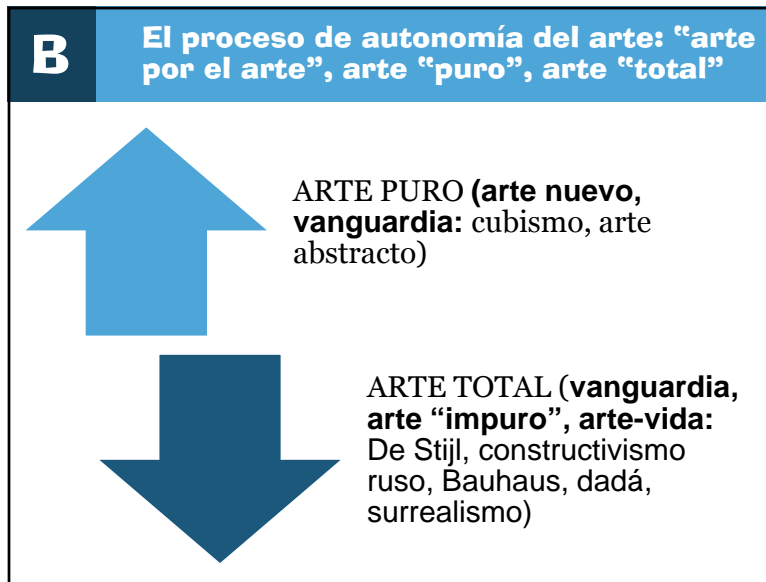
RIETVELD. Silla roja y azul (1919-1922)

VILMOS HUSZÁR y GERRIT RIETVELD. Composición espacial de color o Pabellón de Berlín para una exposición (1923)

RIETVELD. Casa Schröder (1924)

231

Avances científicos

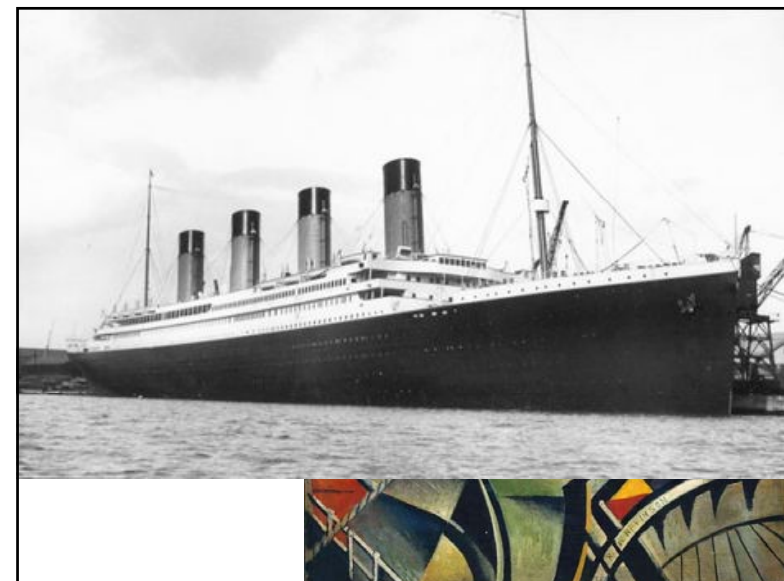
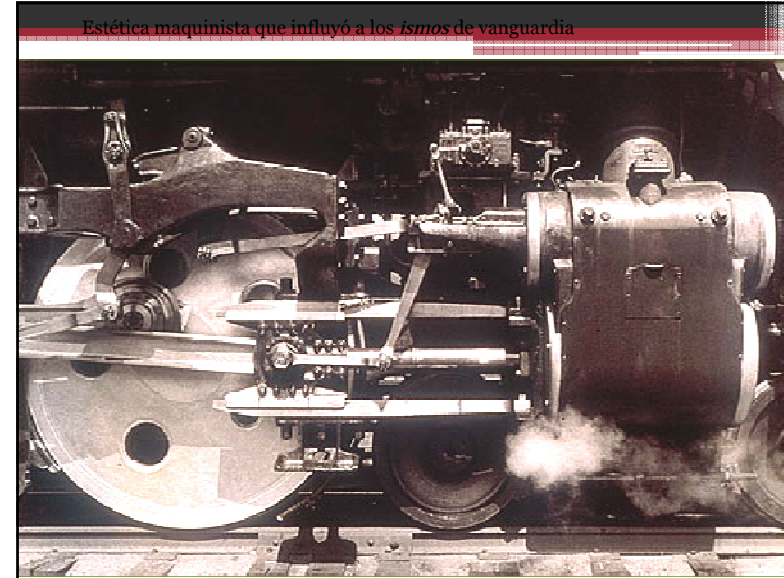
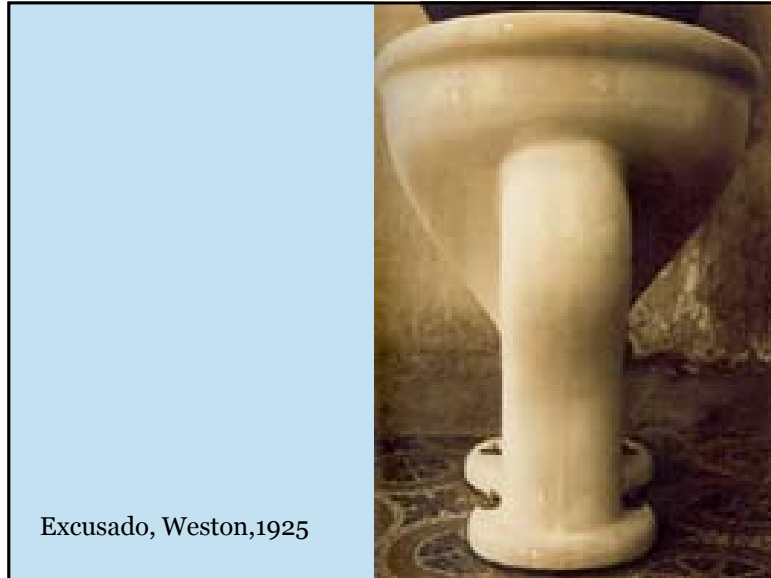
- Transformación del comercio
- Transformación de la industria
 - Automóvil
 - Aeroplano
 - El cinematógrafo
 - La fotografía
 - La radio
 - ... se inicia un nuevo período en las comunicaciones humanas

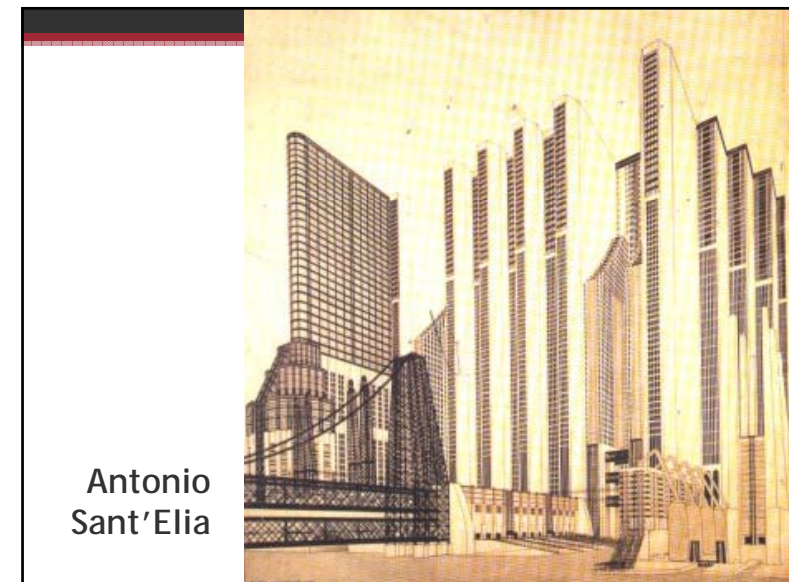
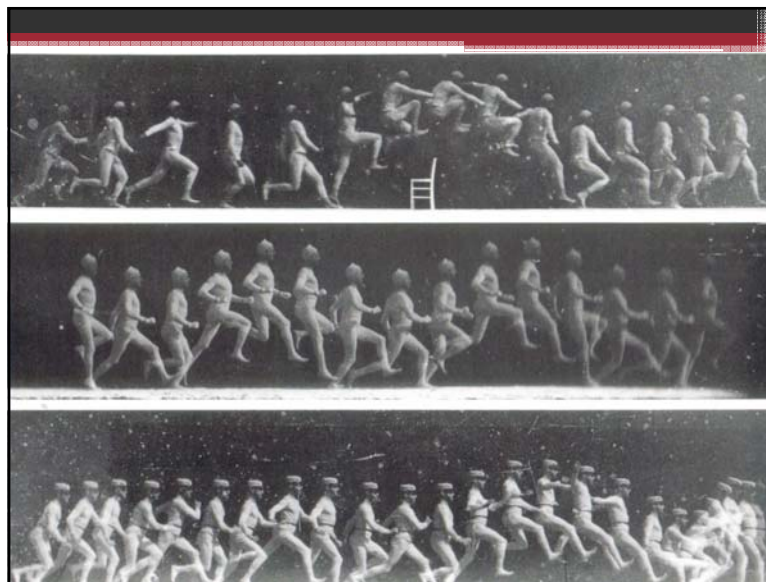
B El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

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**).

B

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

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

CONDICIÓN REPRESENTATIVA

CONDICIÓN SIMBÓLICA

CONDICIÓN DECORATIVA

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

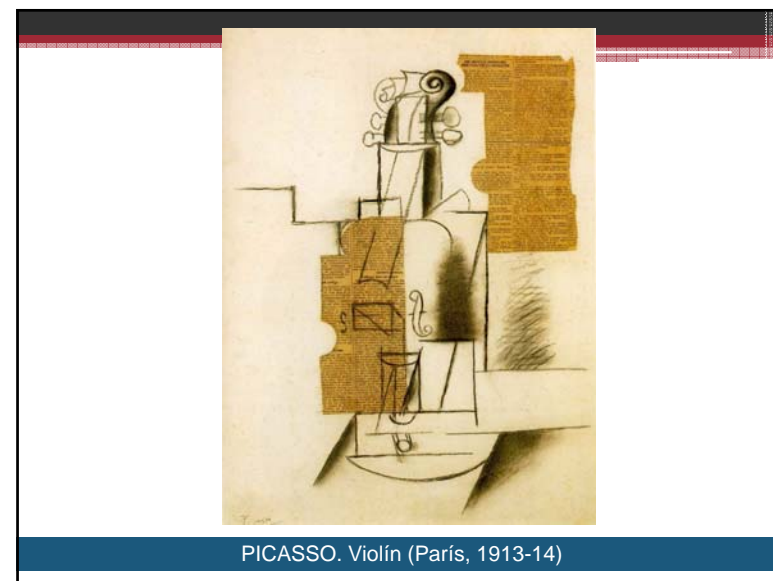
B

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

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

CONDICIÓN REPRESENTATIVA

- La pintura no imita nada *simplemente*, es.
- No tiene otra ley que ella misma.
- Niega toda referencia a los otros objetos
- La obra de arte se hace objeto ella misma: objeto-cuadro (es una nueva realidad).
- No, a la imitación de objetos reales; **sí, a la creación de objetos reales.**

PICASSO. Violín (París, 1913-14)

B

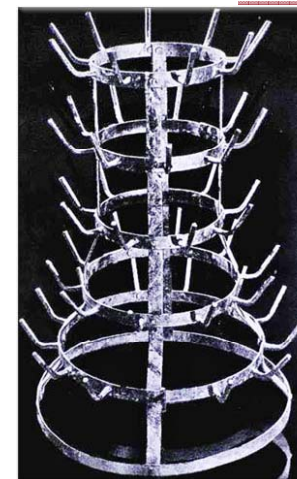
El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

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

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

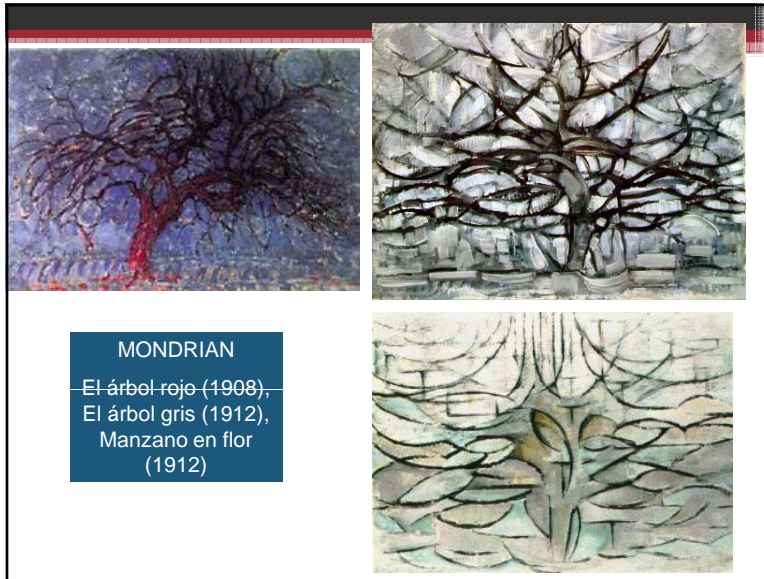
B

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

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.

Ninfas y sátiros, 1873

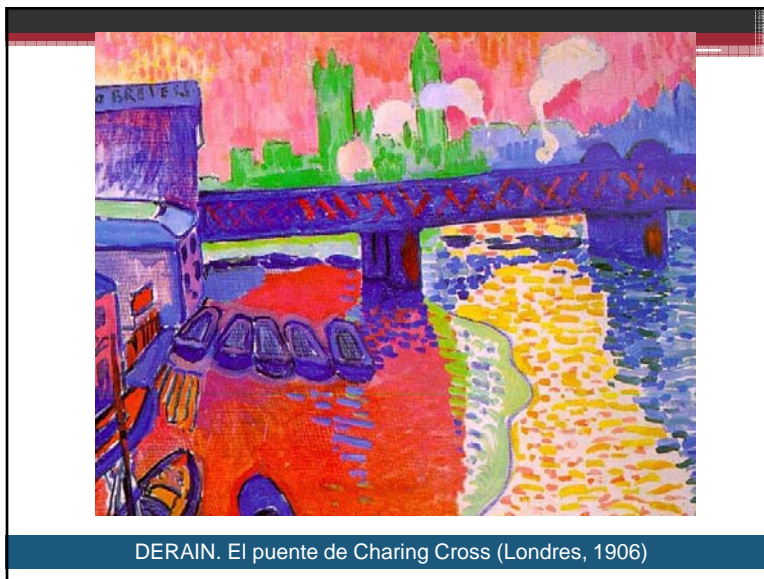
B

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

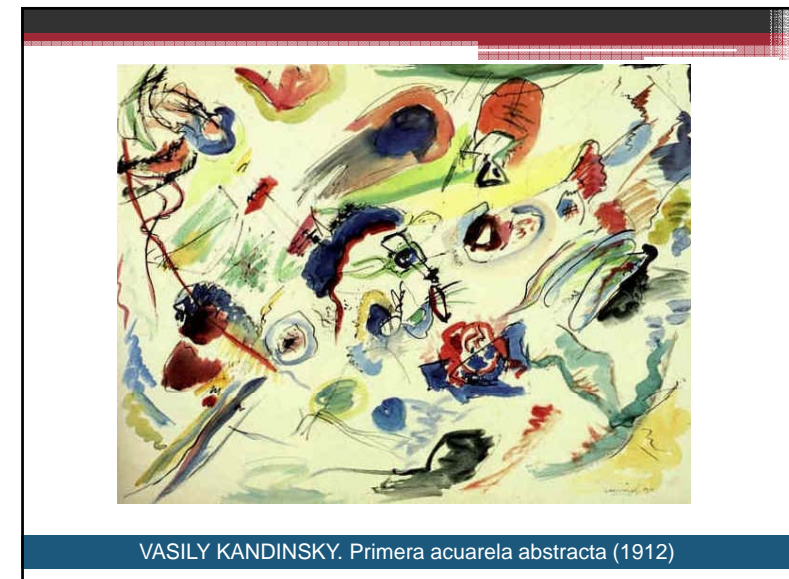
ARTE "PURO" (arte nuevo, vanguardia)
(cubismo, arte abstracto)

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

DERAIN. El puente de Charing Cross (Londres, 1906)

VASILY KANDINSKY. Primera acuarela abstracta (1912)

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

DOESBURG. Contra-composición con disonantes XVI (1925)

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 XIII (1925-1926)

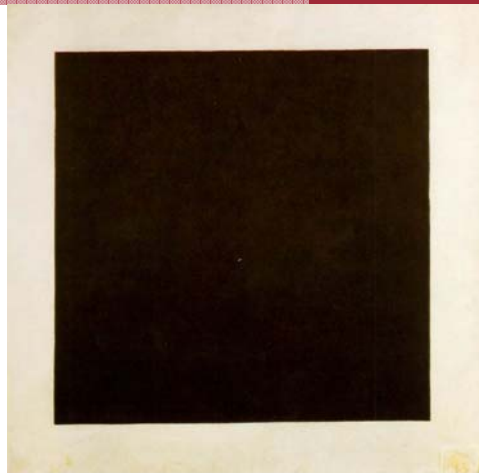
B

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)

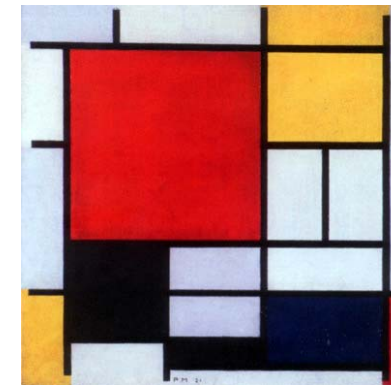
B

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 "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")

B

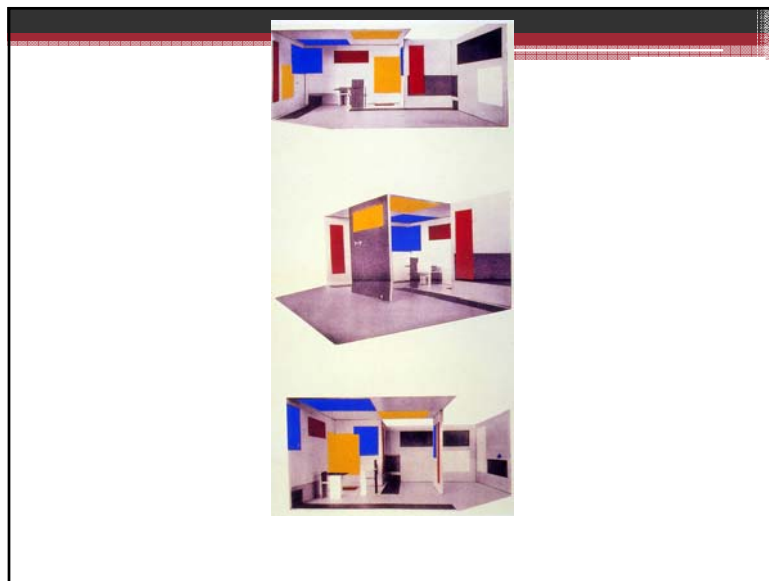
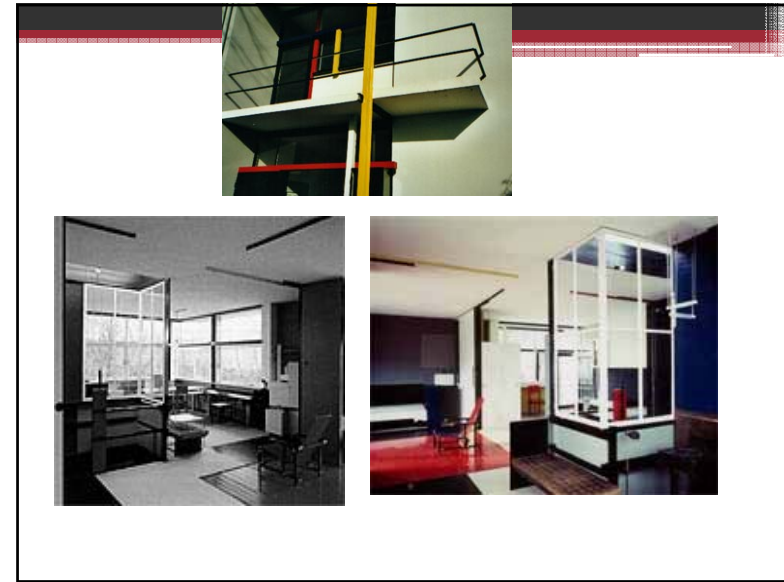
El proceso de autonomía del arte: "arte por el arte", arte "puro", arte "total"

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

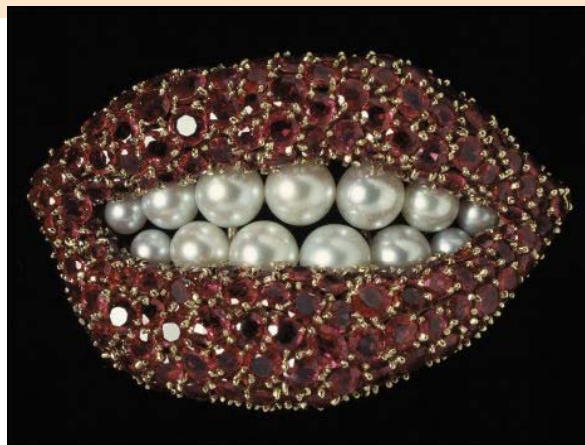

El ojo del tiempo, 1941

Boca de rubí, 1941

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

