

MANIFESTACIONES VISUALES ARTES VISUALES

Guía 3 / Nivelación
CURSO 2° Medio
Profesora: Tamara Cifuentes E.

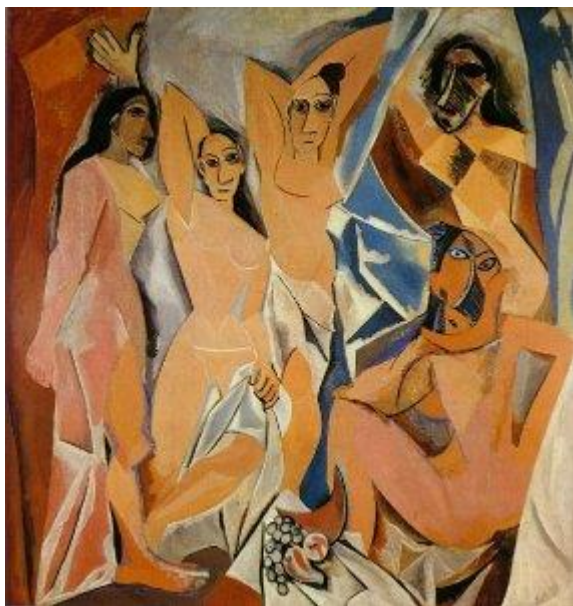
Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

OA4: realizan juicios críticos de manifestaciones visuales considerando las condiciones contextuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes.

El Cubismo

Movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1924. El origen de este movimiento está basado, según los estudiosos, en dos fuentes muy distintas: por una parte, el impacto que causó en los círculos artísticos de París la escultura primitiva africana, y por otra, la influencia del pintor francés Paul Cézanne y su tendencia a reducir los volúmenes de los objetos reales a elementos esenciales como el cilindro, el cubo y la esfera. A estos antecedentes hay que añadir la reacción contra el fauvismo, tendencia pictórica en la que el estallido del color era uno de los aspectos más sobresalientes.

Los creadores que iniciaron las experimentaciones cubistas fueron **Pablo Picasso** y **Georges Braque**.

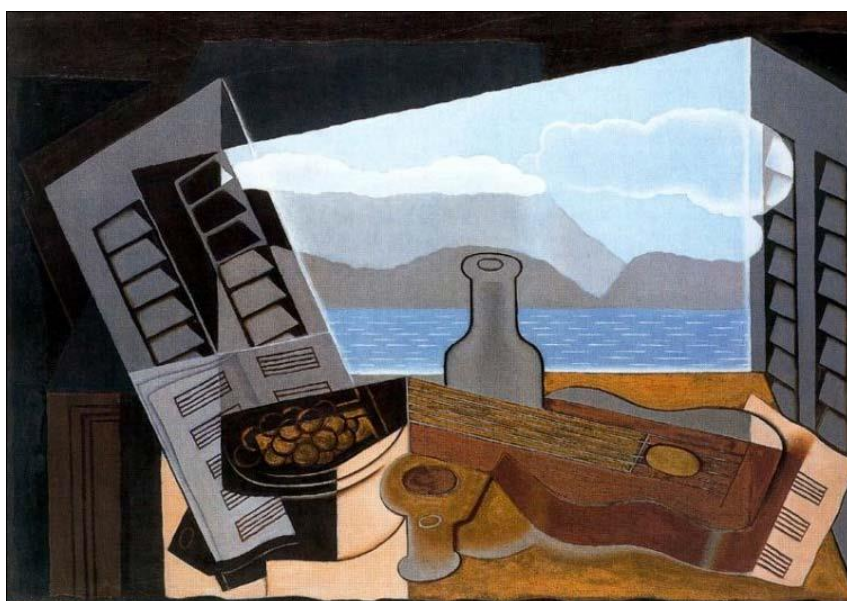
El primer cuadro cubista pintado por Pablo Picasso en 1907, fue "Las señoritas de Aviñón". Las figuras femeninas representadas en este lienzo están singularmente tratadas. Son formas planas, cuyas siluetas aparecen como fracturadas, y los trazos que las delimitan son siempre rectilíneos y angulares. Al mismo tiempo se acomete el intento de representar, a la vez, un rostro humano de frente y de perfil.

Viaduct at L'Estaque George Braque

Esta es una de las obras más representativas de la etapa cubista de Braque. Todos los elementos de este paisaje se han geometrizado, o cubificado.

Basado en la repetición de figuras geométricas simples, aplicadas a todo tipo de figuras, pero que trataba de evitar asuntos de fuerte contenido humano o referencias emocionales y que trataba de eliminar los elementos emocionales del color.

“La ventana abierta” Juan Gris

Características

El estilo cubista reclamó una pintura plana, bidimensional, opuesta a las técnicas tradicionales de la perspectiva y el claroscuro. Rechazó, asimismo la antigua teoría, mantenida y seguida durante siglos, de que el arte era una imitación de la naturaleza.

Fases:

En este movimiento es posible distinguir dos fases: el cubismo analítico, de los inicios a 1911 (representado por Picasso y Braque) y el cubismo sintético, de 1912 a 1914 (representado, sobre todo, por Léger y Gris).

Cubismo analítico:

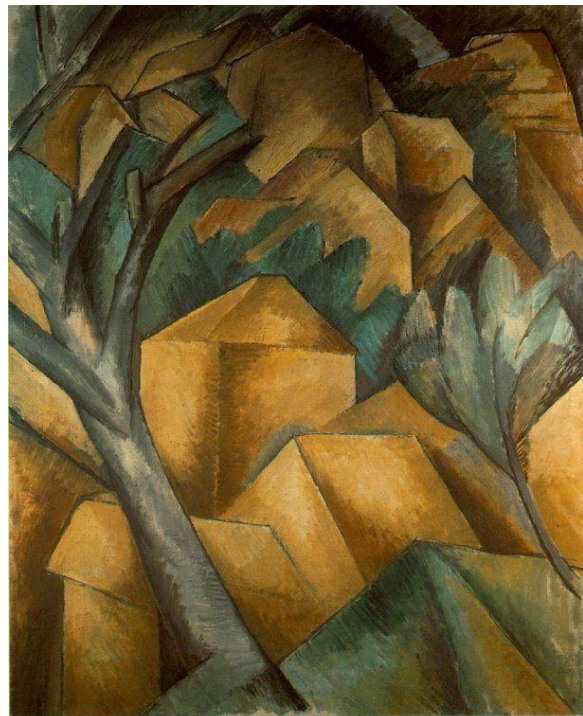
El período analítico transcurrió entre **1910** y **1912**.

Características:

- Progresiva esquematización de las formas y del espacio: en las primeras obras cubistas de Picasso y Braque, el reduccionismo atiende a la composición geométrica latente en los objetos (los objetos eran reducidos a sus formas básicas, descompuestos y reconstruidos según su verdadera estructura), en obras posteriores la esquematización es mayor quedando las formas reducidas a sólo unos pocos trazos básicos convertidos casi en signos (en algunas obras el tema del cuadro resulta difícil de descifrar sin la ayuda del título).
- Línea separando los planos y los objetos.
- Colores quebrados y terrosos, poco brillantes (marrones, beiges, grises, negros, etc.).
- Incorporación de elementos gráficos (letras o números).
- Preferencia por las naturalezas muertas (frutas, fruteros, pipas, botellas, vasos, partituras musicales, guitarras).

Portrait de Wilhelm Uhde. Picasso

Paisatge de l'Estaque George Braque

Cubismo sintético: (1912-1914)

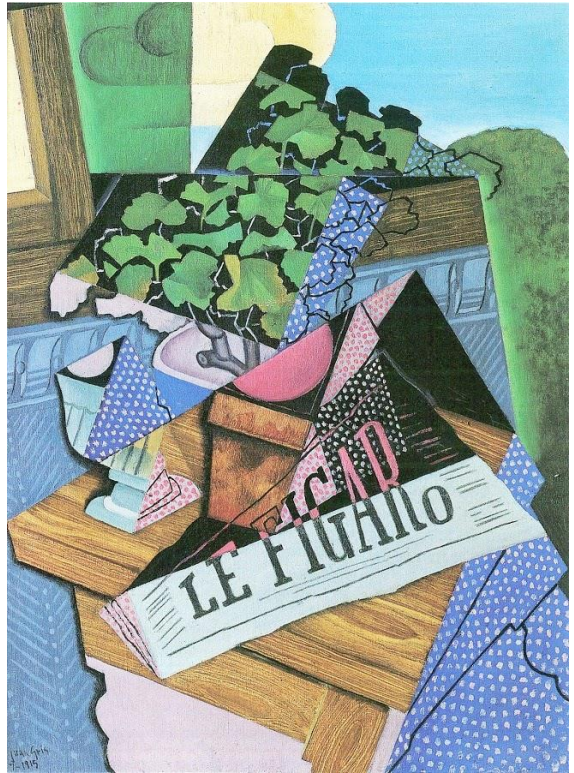
Características:

- Abandono de la descomposición prismática.
- Mayor definición de las formas.
- La configuración del objeto o figura no surge de la división analítica perceptiva de sus partes componentes, sino que se proyecta de acuerdo con la idea imaginativa del artista.
- Los objetos se insertan en la obra a partir de una estructura pictórica abstracta tectónica, combinando partes para llegar a un conjunto (síntesis).

- Formas y figuras distorsionadas, dislocadas, recortadas o seccionadas.
- Colores más vivos.

Pablo Picasso

JUAN GRIS

Fauvismo Pintura Fauve

Se desarrolla en Francia durante los años 1903 a 1907. La primera exposición tiene lugar en París en el Salón de Otoño de 1905 y alcanza su clímax en 1906 en el "Salon des Indépendants". La denominación deriva de la palabra "fauves" (fieras), término con el que el crítico Louis Vauxcelles denominó a un grupo de pintores, encabezado por Matisse, que practicaban un estilo vigoroso de pintura alejado de todo principio académico.

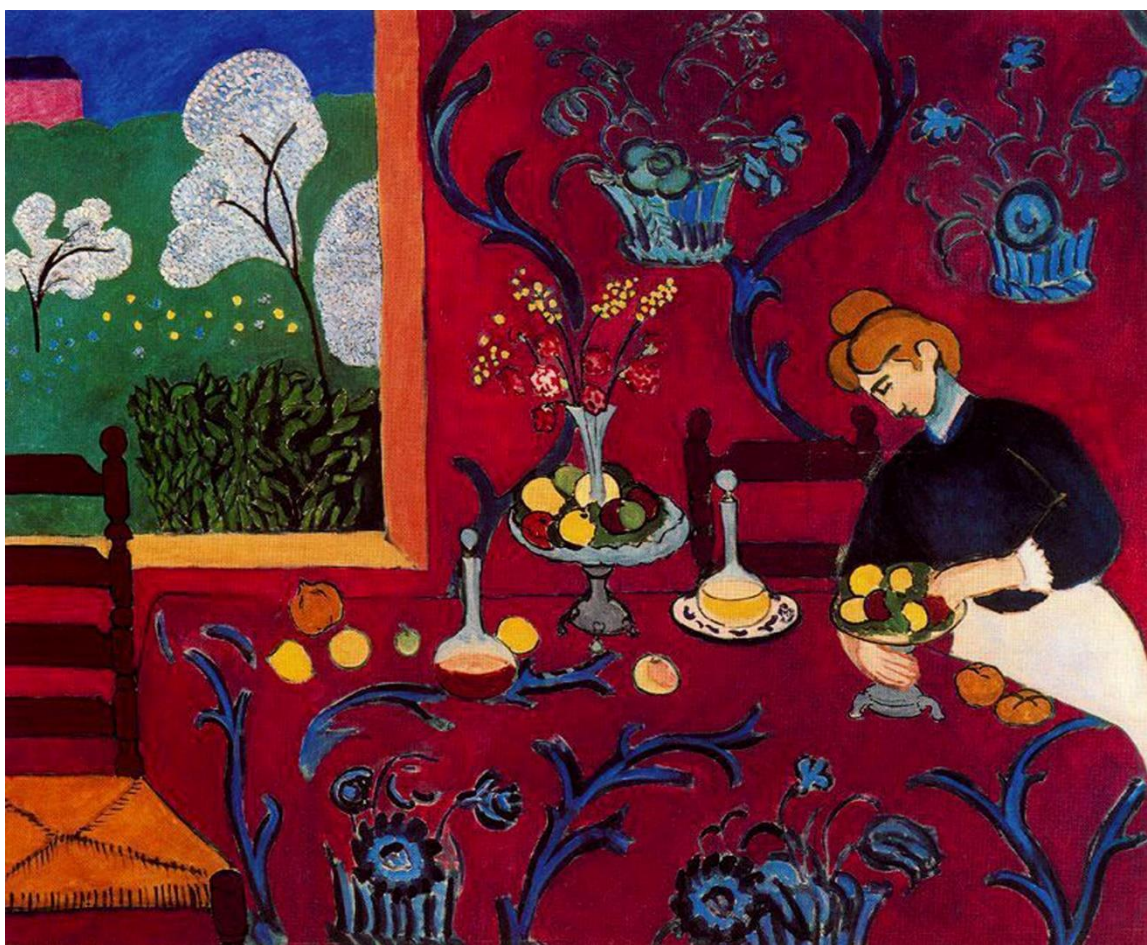
CARACTERÍSTICAS

- Carácter lírico y expresivo potenciado mediante el color.
- Intento de conjuntar o equilibrar el mundo real y el mundo interior.
- Búsqueda de lo esencial y simple.
- Predominio de dos corrientes temáticas: interpretación libre, intuitiva, vital y totalmente subjetiva de la naturaleza con reminiscencias naturalistas (los paisajes y escenas fluviales de Derain) y escenas líricas de gran carga imaginativa (Matisse).
- Plasmación de lo real de manera subjetiva: el artista trata de captar lo esencial interpretando la naturaleza y sometiéndola al espíritu del cuadro.

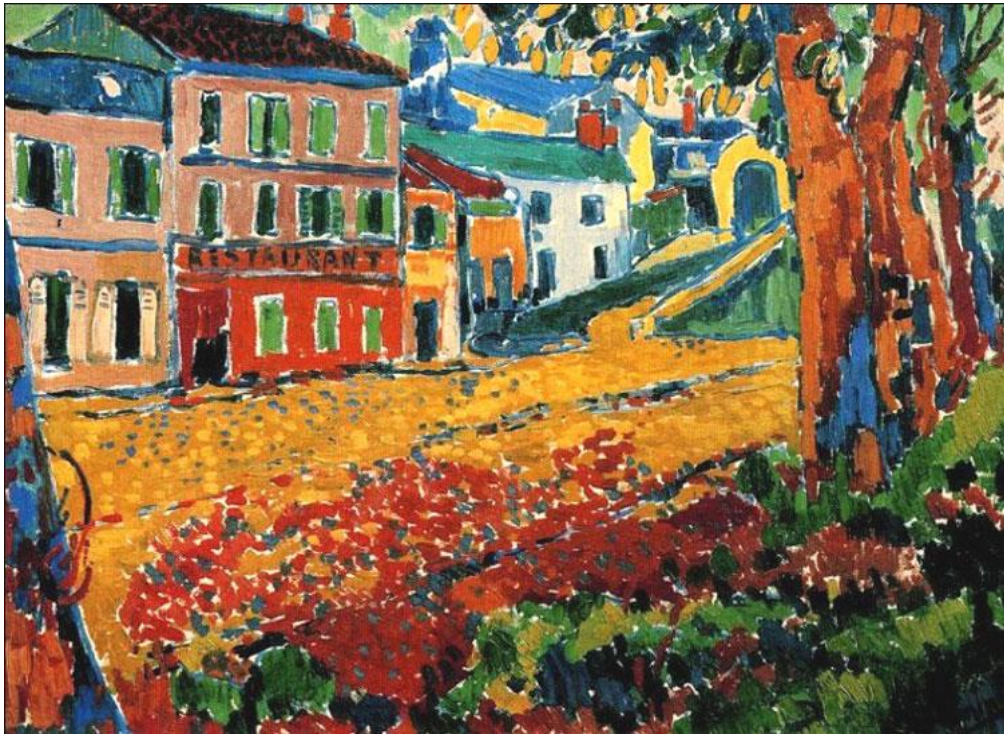
- Énfasis cromático mediante colores puros, saturados, principalmente planos, realzados por la línea de los contornos y sin referencia al tema o a su figura (a veces colores muy distintos o contrarios a los reales).
- Síntesis formal.
- Eliminación de la perspectiva espacial.
- Supresión de la definición de las formas basada en el claroscuro.
- Figuración con base en lo creativo y temperamental, con eliminación de lo superfluo.
- Referencias formales de las culturas primitivas y exóticas (árabe y africana).
- Relaciones de colores arbitrarias establecidas de manera instintiva e intuitiva, con predominio de colores complementarios.
- Creación de espacios pictóricos de carácter ornamental basados en motivos decorativos tomados de papeles de pared o piezas de artesanía.

ARTISTAS

Henri Matisse (1869-1954), Maurice Vlaminck (1876-1958), André Derain (1880-1954)

“La stanza rossa” Henri Matisse

“Restaurante La machine, en Bougival” Maurice de Vlaminck

“Paisaje en L'estaque” André Derain

CUESTIONARIO responda en su cuaderno las siguientes preguntas.

- 1.- Explique cuál es el origen del estilo cubista.
- 2.- Explique cuál es el origen del estilo fauvista.
- 3.- Realice una tabla comparativa de las características del estilo Cubista y el Fauvista, anote 5 características más significativas de ambos estilos
- 4.- ¿En qué se diferencia y se parecen las pinturas de los representantes fauvista y cubistas? Anote 3 de cada una.
- 6.- Cree una composición que represente el estilo cubista o fauvista a partir de lo observado anteriormente, en un espacio de 14 x 10 cms. Pinte su trabajo.

Las actividades se realizan en clase virtual. Espere instrucciones.