

Libro: **Las vanguardias II**

Autora: Marta Soto

Palabras: 3,858

Contenido

El relato

Fauvismo

- La idea principal

- El contexto

- Las principales características

Expresionismo

- La idea principal

- El contexto

- Las principales características

Cubismo

- La idea principal

- El contexto

- Las principales ideas

- Las principales características

Arte abstracto

- La idea principal

- El contexto

- Las principales características

Dadaísmo

- Las principales ideas

- El contexto

- Las principales características

Esquema de las principales características

Surrealismo

Las principales ideas

El contexto

Las principales características

Esquema de las principales características

Glosario

Bibliografía

Enlaces de referencia

El relato

Es cierto que muchas veces Alberto no entiende muy bien las obras de arte moderno pero tal como leyó en una exposición, la pintura se hace para sentirla y no para entenderla. Así que ahora no se preocupa tanto cuando delante de un cuadro no consigue hallar el significado de todos los elementos. Ha empezado a gozar mucho más del arte y el arte moderno le resulta de lo más divertido. Le gustan las formas geométricas del cubismo con las caras alargadas que recuerdan a las máscaras africanas. La primera vez que vio el Guernica de Picasso se quedó casi sin respiración, lo había visto miles de veces en libros y en internet pero nunca tan cerca. Se quedó pensando como Picasso tuvo esa gran habilidad de transformar un suceso tan trágico y terrible como una guerra en una gran obra de arte que pasaría a formar parte de las obras más importantes de todos los tiempos. Cuando Itzel vio que se había quedado maravillado con los colores blancos, negros y grises del Guernica le dejó gozar sin molestarle, disfrutaba viendo que Alberto empezaba a sentir lo mismo que ella, parecía que el cuadro se hubiera hecho gigante frente a él y eso que el cuadro ya era grande de por sí, casi ocho metros de largo. Cuando Alberto volvió a la realidad Itzel le contó acerca de ese momento histórico, un momento de la historia del que su abuela le había contado varias veces. La ciudad vasca de Guernica en España fue totalmente destruida por culpa de un ataque aéreo durante la Guerra Civil española y causó más de 1600 muertos. Cuando Picasso se enteró del suceso se estremeció y no pudo expresarlo de otro modo que a través de su pintura. El cuadro representa todo lo horrible de una guerra, el miedo, los sufrimientos, el dolor y la tristeza por eso se utilizaron los colores blanco, negro y gris, para resaltar esos elementos aún más.

A Itzel también le gusta Picasso aunque a ella le gusta más Magritte porque le fascinan los pintores surrealistas. El mundo de los sueños con sus elementos fantásticos, la confusión y el subconsciente.

Esa noche acordaron hacer de surrealistas. Intentarían recordar los sueños y plasmarlos al día siguiente en un dibujo. No estaban muy seguros de lo que acabarían dibujando pero estaban totalmente dispuestos a soñar.

FAUVISMO

La idea principal

→ Uso intenso del color

El contexto

El fauvismo fue el primer movimiento artístico del siglo XX, concretamente en el año 1905. Duró pocos años ya que el grupo se disolvió en 1908. En 1907 cuando aparece el cuadro *Las Señoritas de Aviñón* de Picasso, el grupo entra en crisis y como no habían conseguido formar un grupo **cohesionado** y **coherente** en 1908 se disuelve el grupo siguiendo cada integrante su camino.

De la técnica de Gauguin tomaron la libertad en el uso del color, la liberación del temperamento y del instinto personal. Admiraban de él la habilidad para **sintetizar**.

La alegría de vivir, Matisse

http://www.culturageneral.net/pintura/cuadros/la_alegria_de_vivir.htm

Las principales características

Movimiento pictórico de principios del siglo XX que surgió en París durante los años 1904 y 1907.

<http://fauvisimosigloxx.wordpress.com/imagenes/>

Sus cuadros son una explosión de colores puros, llamativos y agresivos. Expresan la reacción emotiva del pintor frente al tema, para ellos es más importante la visión subjetiva del artista que la objetiva.

<http://centrodeartecollage.blogspot.com/2012/05/el-fauvismo-el-color-ante-las-formas.html>

Conciben el cuadro como expresión ni como composición ni orden. Libertad frente a la naturaleza. No persiguen la representación naturalista.

<http://centrodeartecollage.blogspot.com/2012/05/el-fauvismo-el-color-ante-las-formas.html>

Las figuras son planas con gruesas líneas en los contornos.

<http://centrodeartecollage.blogspot.com/2012/05/el-fauvismo-el-color-ante-las-formas.html>

No introducen temas nuevos. Se dedican a pintar retratos, paisajes e interiores de las casas.

<http://fauvisimosigloxx.wordpress.com/imagenes/>

Henri Matisse fue uno de sus principales representantes.

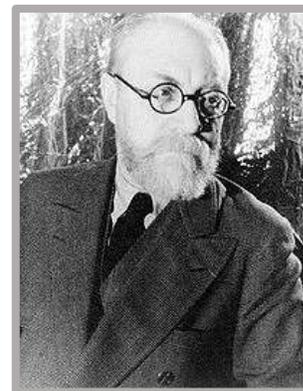
<http://www.henrimatisse.org/>

La frase destacada: “La elección de los colores no tiene que ver con ninguna teoría científica. Se basa en la observación, en la sensibilidad y en la experiencia de mi sensibilidad.”

Henri Matisse

Pequeña biografía de Henri Matisse.

- ◆ Nació en Francia en el año 1869 y murió en 1954. Estudió leyes para satisfacer a sus padres aunque aprovechaba los ratos libres para estudiar pintura. Cuando tenía veintiún años y se encontraba convaleciente de una apendicitis, su madre le regaló una caja de pinturas. Este momento fue mágico para lo describió como encontrarse en el paraíso. Ya recuperado decidió dejar la carrera de derecho para dedicarse a estudiar arte en París. Fue uno de los pintores más influyentes del s.XX,

él y

Henri Matisse

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse

EXPRESIONISMO

1895-1995: PINTANDO EMOCIONES

La idea principal

→ La comunicación de intensos sentimientos

El contexto

Mientras que en el impresionismo se trataba básicamente de artistas interpretando el mundo a través de sus ojos, en el expresionismo comunican intensos sentimientos a través de su trabajo. Para hacerlo utilizan colores vivos, a veces utilizados directamente desde los tubos sin ser mezclados.

Para saber + Años antes de la guerra mundial el mundo estaba cambiando rápidamente, la población se desplazaba a las ciudades industrializadas, las guerras estaban siendo libradas y las nuevas tecnologías impactaban en la vida de las personas. Muchos artistas decidieron separarse de su vida real y de lo que vivían y decidieron mirar en su personalidad en busca de inspiración.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo>

Las principales características

Deformación de la realidad para lograr expresar valores y sentimientos.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo>

La finalidad consiste en que el espectador dependiendo de lo que el artista quiere expresar se sienta aturdido, deprimido o asustado. El impacto emocional que recibe el espectador se hace por medio del color y de las composiciones agresivas, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc

Es más importante el contenido que la forma.

http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Marc

La frase destacada: “Queremos más que una simple fotografía de la naturaleza. No queremos pintar cuadros bonitos para ser colgados en las paredes del salón. Queremos crear, o al menos sentar las bases de un arte que le dé algo a la humanidad. Un arte que los atraiga y enganche. Un arte creado de su corazón más íntimo.”

Munch

CUBISMO

1907-1920: ROMPIENDO LAS REGLAS

La idea principal

→ Los objetos se rompen, se analizan y se reconstruyen de forma abstracta.

El contexto

Fue uno de los movimientos artísticos más destacados de todos los movimientos modernos. Fue la creación de los artistas Pablo Picasso y Georges Braque.

¿Sabías que...? En ese momento estaba de moda leer en el Cubismo un intento de comentar o interpretar avanzadas doctrinas de ciencia y filosofía, pero Picasso y Braque nunca intentaron hacerlo.

La frase destacada: “El cubismo se ha mantenido dentro de los límites de la pintura, sin pretender ir más allá de estos límites.”

Picasso

Ni Picasso ni Braque optaron por la idea de querer hacer una revolución o pintar temas relacionados con la tecnología. Decidieron pintar paisajes, personas, instrumentos musicales y fruta, como muchos otros artistas han hecho siempre.

Para saber + Tanto Picasso como Braque tuvieron el apoyo económico de su marchante de arte, así que tuvieron el lujo de poder experimentar sobre el mismo tema. En contraposición a esta situación, muchos pintores cubistas tuvieron que vender sus trabajos en el mercado del arte para sobrevivir, así que tuvieron que escoger temas que fueran más atractivos a los ojos. La Primera Guerra Mundial terminó con la colaboración de Picasso y Braque, pero el movimiento que fundaron se convirtió en uno de los más importantes e influyentes del arte moderno.

El Guernica, Pablo Picasso

<http://www.arteespana.com/cubismo.htm>

Las principales ideas

→ Es un movimiento estético que se estableció entre 1907 y 1914 teniendo como principales fundadores a Pablo Picasso, considerado el líder del movimiento y a Georges Braque. El Cubismo es uno de los movimientos artísticos que pertenece al Arte Moderno y representa el inicio del arte abstracto.

¡Un dato interesante! El cubismo empezó en 1907 e inicialmente incluyó los trabajos de dos artistas, Pablo Picasso y Georges Braque. Pero en 1911 se hizo popular entre otros artistas incluyendo Gris, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Robert and Sonia Delaunay and Jean Metzinger. Desde ahí se fue expandiendo hacia Italia, Rusia y Estados Unidos.

→ Transforman la realidad utilizando en las pinturas las formas geométricas.

Para saber + El cubismo trataba de las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia real de las cosas.

→ La poesía adopta la forma del caligrama.

¿Sabías que...? También se llama a veces poema visual. Se caracteriza porque el texto adquiere la forma del tema que se trata.

Caligrama de Apollinaire

<http://lenguayliteratura10.wordpress.com/tag/apollinaire/>

→ Los dibujos y los diferentes tipos letras de imprenta adquieren gran importancia.

Le jour, Georges Braque

→ El cubismo como el expresionismo se desarrolló en una época en la que se producían automóviles, aviones, cine y una ya amplia adopción de la fotografía. El gran crecimiento de la fotografía fue crucial porque significaba que la fotografía ya no estaba destinada a su

tradicional papel de reproducir la gente, los lugares y los objetos de manera realista. En su lugar los pintores podían explorar nuevas maneras de mirar a los temas, a veces desde diferentes ángulos.

La frase destacada: “El cubismo se ha mantenido dentro de los límites y las limitaciones de la pintura, sin pretender jamás ir más allá. El cubismo comprende y utiliza el dibujo, la composición y el color con el mismo espíritu y de la misma manera que todas las demás escuelas. Nuestros temas quizá son diferentes, ya que hemos introducido en la pintura objetos y formas que antes ignoraba. Nosotros hemos mantenido los ojos —y el cerebro— abiertos hacia nuestro entorno.”

Picasso

Las principales características

El arte cubista fascinó a Picasso . Le fascinaba lo vibrante y expresivo que era. Algunos coleccionaban máscaras de tribus africanas que encontraban en tiendas de curiosidades en París.

<http://www.arqhys.com/articulos/cubismo.html>

Cézanne fue una influencia clave. No intentó crear profundidad con la perspectiva tradicional y veía sus temas en posiciones en movimiento.

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne

Daniel-Henry Kahnweiler fue el marchante de arte que hizo que Picasso y Braque se conocieran. Promocionó el cubismo y representó a varios artistas.

<http://www.harvardartmuseums.org/art/221449>

Paul Gauguin inspiró a los cubistas en su simplicidad de formas planas, en su fascinación por las culturas primitivas y por optar por la libertad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin

La frase destacada: “El público no siempre comprende el arte moderno; esto es un hecho, pero es porque no se le ha enseñado nada sobre pintura. Se le enseña a leer y escribir, a dibujar o cantar, pero nunca se ha pensado en enseñarle a mirar un cuadro. Que pueda haber una poesía del color, una vida de la forma o del ritmo —estas rimas plásticas—, todo esto, lo ignora totalmente.”

Pablo Picasso

ARTE ABSTRACTO

1910-1940: LA LIBERTAD DEL LIENZO

La idea principal

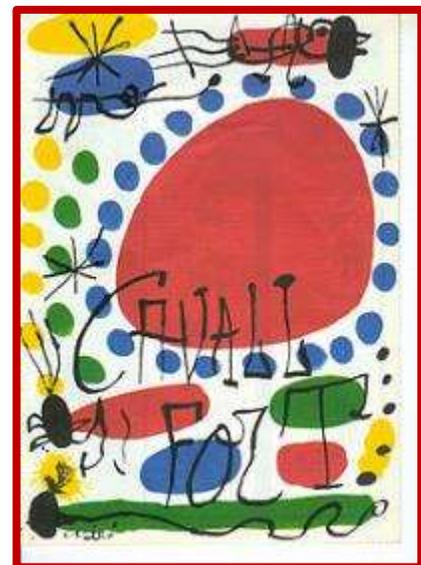
→ Reflejar el pensamiento del artista.

El contexto

La Primera Guerra Mundial cambió la estructura de la sociedad más allá de Europa. Cuando terminó los hombres que se alistaron en la guerra tenían el deseo de regresar al servicio doméstico, mientras que las mujeres que habían trabajado duro en las oficinas y las fábricas ocupando el lugar de los hombres que se fueron a la guerra no les gustó la idea de regresar a trabajar al hogar. El rígido sistema familiar que había existido durante años empezaba a temblar.

El arte abstracto llegó no sólo para dominar al arte moderno, sino también para representar la victoria de occidente del totalitarismo de la Alemania nazi y de la Unión Soviética.

¿Sabías que...? La primera obra abstracta aparece un poco después de 1910 pero continuó floreciendo durante todo el siglo XX y más allá. Ahora, en las primeras décadas del siglo XXI, el arte abstracto resulta aún vibrante.

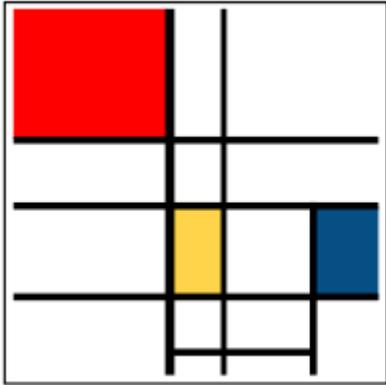

Diseño de Joan Miró para la portada de la revista Cavall fort.

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto

Las principales características

→ De todos los movimientos que surgieron en el siglo XX, el arte abstracto fue el más duradero.

Reconstrucción del estilo neoplasticista de la pintura abstracta de Piet Mondrian.

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto

→ En las obras abstractas no se muestra algo reconocible. Algunas pinturas abstractas tienen las figuras o los objetos **distorsionados**.

→ Los artistas abstractos exploraron el poder de la línea, del color y de la forma.

→ Entre los pintores abstractos más destacados estaba Wassily Kandinsky y Piet Mondrian.

Para saber + El nacimiento del arte abstracto fue un acontecimiento internacional ya que nació más o menos en el mismo momento en diferentes partes del mundo. Fue un momento en que los artistas descubrieron el poder ilimitado del color. Para los artistas pertenecientes a este movimiento no se

trataba únicamente de un estilo nuevo sino de un idioma muy revolucionario para representar sus sentimientos con una nueva visión del mundo.

¿Sabías que...? Kandinsky una vez dijo que el impacto del ángulo agudo de un triángulo en un círculo produce un efecto que es tan poderoso como el de dedo de Dios tocando el dedo de Adán de la obra de Miguel Ángel.

La frase destacada: “La abstracción es real, probablemente más real que la naturaleza. Prefiero ver con los ojos cerrados.”

Josef Albers

Artista y educador alemán-americano

DADAÍSMO

1916-1920: DEMOLICIÓN DE LAS CONVENCIONES ARTÍSTICAS

Las principales ideas

- Movimiento de revuelta ética y política.
- Libertad del individuo, **espontaneidad**, contradicción y provocación, decir no cuando los otros dicen si y decir si cuando los otros dicen no.
- Defensa del caos contra el orden e imperfección contra la perfección.
- Destruir es también crear porque consideran que el arte debe ser un acto de rebeldía.
- Lo espontáneo e improvisado puede dar origen a verdaderas creaciones artísticas.

El contexto

¿Qué hacer cuando un grupo de artistas se niegan a ir a luchar a los campos de batalla? Artistas y literatos se marchan a Suiza porque era un país que se mantenía neutral en el conflicto. En la ciudad de Zurich algunos artistas se juntan y en esos momentos todo gira alrededor del escritor rumano Tristan Tzara.

Para saber + El Dadaísmo fue la invención de un grupo de pintores y poetas que frecuentaban el Cabaret Voltaire en Zurich. El grupo decide lanzar un manifiesto y para denominarse utilizan la palabra Dada. Según una teoría, el nombre Dada

<http://krlsroman.blogspot.com/>

Cabaret Voltaire

está inspirado en dos artistas rumanos que repetidamente expresaban agradecimiento diciendo “da, da” o sea, si, si. Para otros es una palabra cualquiera del diccionario elegida al azar y que significa el primer balbuceo lingüístico que hace un bebé.

<http://www.elarteporelarte.es/el-dadaismo-marcel-duchamp/>

¡Un dato interesante! El movimiento rápidamente se escampó por Berlín y más allá y en campos como la literatura, el teatro, el diseño gráfico el arte y la poesía.

La Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la mayoría de artistas, pero más que en cualquier otro movimiento, el Dadaísmo fue una reacción directa contra las matanzas y de la insensatez del conflicto y por extensión de la sociedad que lo permitía.

¿Sabías que...? Los Dadaístas estaban conectados por su rechazo a lo que consideraban un fervor descontrolado de idealismo, nacionalismo, capitalismo y progreso. También se rebelaban contra las convenciones artísticas, así que se decantaron por una forma de expresión poco convencional.

Rueda de bicicleta, el primer ready made de Duchamp, y un primer paso hacia la disolución de las fronteras entre lo real y el arte.

http://www.corneta.org/No_22/corneta_revelaciones_del_ready_made_duchamp.html

Para saber + En un primer momento del Dadaísmo, Marcel Duchamp estableció el concepto de “ready-made”, un objeto producido para las masas declarado obra de arte. Uno de sus ready-made más famosos fue un urinario al que llamó Fuente (1917). Para entenderlo debes pensar que los fundadores del Dadaísmo se veían como uno no artistas creando un no arte en una sociedad donde el arte no tenía sentido.

El Dadaísmo empezó a principios de los años 20, pero algunos de los artistas dadaístas se fueron hacia el Surrealismo, movimiento con el que compartían muchas de sus frustraciones y les permitía jugar con la realidad de una manera parecida.

Las principales características

- ◆ El dadaísmo apareció en 1916 como una **rebelión** contra la civilización que llevó al mundo a la guerra. Los dadaístas buscaron personificar lo absurdo en su trabajo con el argumento que el arte de lo absurdo refleja una sociedad absurda.
- ◆ El objetivo era confundir y hacer dudar a la **burguesía** creando una situación **caótica**. En sus obras presentadas, los objetos se rompen, se analizan y se reconstruyen en una forma abstracta.

Para saber + Para entender qué es la **estética Dada** en el mundo de la poesía nada mejor que leer los consejos que Tzara propone para hacer un poema dadaísta:

Tomad un periódico. Toma unas tijeras. Escoged en el periódico un artículo que tenga la longitud que quieran dar a su poema. Recorten el artículo. Recorten con cuidado cada palabra que forma el artículo y pónganlas todas en un saco. Agiten dulcemente. Saquen las palabras una a una, colocándolas en el orden que salen. Cópíenlas todas. El poema está hecho.

- ◆ Sus pintores más representativos fueron Marcel Duchamp, Francis Picabia y George Grosz. El Dadaísmo fue un movimiento relativamente corto y durante los años 20 sus ideas fueron absorbidas en el Surrealismo, un movimiento relacionado que también cuestionaba la misma situación y las ideas aceptadas de la realidad como Magritte demostró en La condición humana.

Autoretrato, Raoul Hausmann

¿Sabías que...? La palabra Dada la encontró Tristán Tzara al abrir al azar un diccionario y según sus propias declaraciones no tiene ningún significado.

Esquema de las principales características

Surgió en Zurich, Suiza en 1916 cuando Europa estaba en guerra.

<http://www.panoramio.com/photo/5654001>

Los artistas querían destruir las convenciones en el mundo del arte, una lucha contra todo lo prestablecido haciendo una especie de antiarte contra las tradiciones. Entendían el arte como un acto de rebeldía.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo>

Los encuentros de los artistas dadá se realizaban en cabarets o galerías de arte, donde mezclaban fotomontajes con palabras sueltas y recitales improvisados.

<http://www.minube.com/fotos/rincon/158961/745891>

Algunos de los artistas destacados fueron Marcel Duchamp, Max Ernst y Man Ray.

<http://starkwhite.blogspot.com/2012/10/barbican-celebrates-legacy-of-marcel.html>

Utilizaron el fotomontaje para reflejar la realidad utilizando material visual de los medios de comunicación.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo>

La frase destacada: “La calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que lleve consigo.”

Picasso

SURREALISMO

1924-1940: JUGANDO CON LA REALIDAD

Las principales ideas

- Exploración del mundo onírico y de subconsciente humano.
- Crear arte sin intención de una comprensión lógica.

El contexto

Fue un movimiento nacido en Francia y fundado por André Breton. En literatura los surrealistas utilizaban escrituras automáticas, es decir, escribían lo primero que les pasaba por la cabeza, sin razonar, y utilizando imágenes para expresar sus emociones, siempre sin ningún razonamiento lógico ni prefijado.

El surrealismo se concentró menos en lo absurdo que el dadaísmo y más en lo inconsciente de la mente, por eso sus cuadros nos parecen sacados de un sueño, sin ningún significado lógico.

La frase destacada: “Lo surrealista es una realidad que no ha sido desconectada de su misterio.”

René Magritte

André Breton

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton

Su fundador fue el escritor francés y poeta André Breton que quería crear un movimiento a través de las artes que fuera más amplio y más estructurado que el caos del Dadaísmo. En 1924 publicó el Manifiesto Surrealista, en el que describe un movimiento que podía expresar el funcionamiento del pensamiento. Con este fin se centró en el estudio de Sigmund Freud sobre lo inconsciente de la mente como también su fascinación en los sueños. Freud no tenía simpatía por el Surrealismo y no tenía ningún interés en estar relacionado con el movimiento. Sus ideas se diferenciaban de las ideas de los artistas surrealistas sobre todo en un punto clave, la clave de la obsesión de Freud por los sueños era su creencia que con suficiente habilidad y experiencia, los psicoanalistas podían

interpretar para ofrecer a sus pacientes con un profundo conocimiento y curación. Para los surrealistas, los sueños eran una roca y compleja fuente de imágenes para sus obras.

Una pequeña biografía de Salvador Dalí

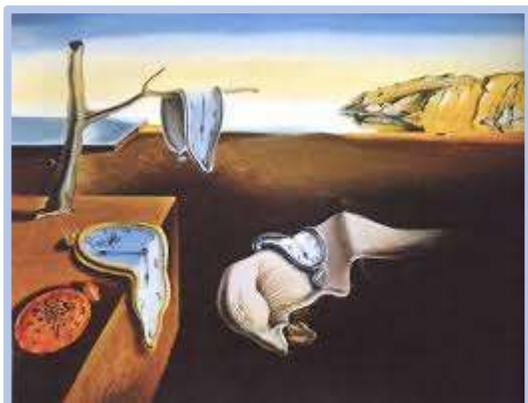
- ◆ Nació en España en 1904. Desde joven demostró un gran dominio de la pintura. Con dieciséis años expuso por primera vez. Estudió pintura en Madrid, Barcelona y París. En Madrid, coincidió con el poeta Federico García Lorca y el director de cine Luis Buñuel, con los que realizó diferentes proyectos artísticos. Vivió en París hasta 1940 y formó parte del grupo surrealista. En 1929 conoció a Helena Diakonova, conocida como Gala. Gala fue su esposa y musa e influyó en más de cincuenta obras de Dalí. Dalí se caracterizó por comportamientos excéntricos que causaban polémica por donde iba. Fue uno de los artistas que mejor representó el subconsciente.

Salvador Dalí

<http://miriamnsn.wordpress.com/2013/01/23/salvador-dali/>

Para saber + Dalí representaba en sus cuadros una atmósfera casi cristalina utilizando los colores brillantes. Utilizó la simbología y la fantasía. Su técnica es brillante y logra en sus obras un realismo casi fotográfico. Su objetivo era conseguir efectos psicológicos.

La persistencia de la memoria

<http://www.wikipaintings.org/es/salvador-dali/the-persistence-of-memory-1931>

La persistencia de la memoria. Es una de las obras más destacadas de Dalí. Fue realizada en el momento más creativo y brillante de Dalí. Se han escrito muchas interpretaciones sobre esta obra. Se cree que los relojes blandos muestran el tiempo detenido. Pinta elementos reales pero deformados junto a elementos **irreales** en un ambiente que recuerda el mundo de los sueños. Dalí pone en el lienzo las imágenes que sueña. Utiliza colores brillantes y luminosos. Vemos la playa y un acantilado a la derecha que recuerdan a la Costa Brava catalana, sitio donde vivió. A la izquierda vemos unos relojes con

esferas blandas. Uno de los relojes de bolsillo tiene la caja atacada por hormigas, otro tiene una mosca parada sobre la esfera. Otro reloj cuelga de la rama de un árbol. La luz da la sensación del amanecer y nos transmite la idea de que se ha parado el tiempo. En la arena aparece una cabeza con un rostro deformado con otro reloj blando. El hecho de que cada reloj muestra una hora diferente hace pensar en el manejo del tiempo como uno quiere en la realidad imaginada, a la que uno puede ir de manera irracional a través de los sueños, sin tener que sucumbir a la sincronía del mundo real.

¿Sabías que...? En una ocasión Dalí dijo que la idea de los relojes blandos le había surgido viendo un queso de Camembert que estaba ya en proceso de descomposición.

Las principales características

- André Breton es el máximo teórico del movimiento. Publica su primer manifiesto surrealista en 1924. Proponen acceder a la "realidad absoluta" (el inconsciente) a través de la poesía y la escritura automática.
- Uso de la escritura automática (equivalente a pensar en voz alta).
- Valoran lo maravilloso como la única cosa bella.
- **Legitimidad** del absurdo.
- Respuesta a la destrucción iniciada por los dadaístas.
- Combinar lo real con lo irreal, la animación de lo inanimado, la distorsión y la metamorfosis de los objetos.
- Trasladar el arte al mundo mágico de los sueños, con las visiones del subconsciente, alejando la pintura de la racionalidad.

El hijo del hombre

<http://choisart.org/tag/magritte/>

La frase destacada: « El surrealismo es revolucionario ya que es enemigo irreductible de todos los valores ideológicos burgueses que retienen al mundo en las horribles condiciones actuales. »

René Magritte

La condición humana
<http://www.jmhdezhdz.com/2014/02/frases-magritte-rene-pintor-surrealismo.html>
humana

El texto destacado: « Ante una ventana vista desde el interior de una habitación, he colocado un cuadro que representa exactamente la parte del paisaje escondida por la pintura. Así, el árbol oculta el árbol que está detrás, fuera de la habitación. Para el espectador, ese árbol está a un mismo tiempo en la habitación, sobre el cuadro y fuera, en el paisaje real. Así es como vemos el mundo. Lo vemos fuera de nosotros mismos y a la vez en nuestro interior sólo tenemos una representación. »

René Magritte

¡Para reflexionar! Los cuadros de Magritte con su expresión pictórica nos hacen reflexionar. Nos deja pensativos y a veces con respuestas difíciles de encontrar. Sus cuadros son enigmas visuales guardan misterios difíciles de descifrar y nos hacen viajar a otra realidad. Aunque en un primer momento nos puede parecer todo muy obvio y sencillo, no lo es. Son figuras y paisajes complicados de descifrar aunque tengas la ayuda del título de la obra. El artista avisa y dice: “Entenderéis lo que veis, pero no comprenderéis lo que quiero decir”.

La frase destacada: « Yo tengo cuidado de pintar... sólo cuadros que evoquen el misterio con la precisión y el atractivo que necesita la vida del pensamiento. La evocación precisa y atrayente del misterio consiste en imágenes de cosas familiares, reunidas y transformadas de manera tal que dejen de concordar con nuestras ideas ingenuas o sabias. »

René Magritte

Esquema de las principales características

- Movimiento artístico y literario que nació en Francia en 1924 con el manifiesto surrealista de André Breton.
- Imagen: <http://literaturasyartes.blogspot.com/2011/06/manifiesto-del-surrealismo-de-andre.html>

- Surgió como un movimiento poético en el que pintura y cultura son consideradas las consecuencias plásticas de la poesía y buscarán las fuentes de inspiración a menudo de los sueños.
- Imagen: <http://www.pinturayartistas.com/surrealismo-los-pintores-de-suenos/>

- En 1938 Breton firmó junto a León Trotsky y Diego Rivera el **Manifiesto** por un Arte Revolucionario Independiente.
- Imagen: http://www.elviejotopo.com/web/libros_detalle.php?idLibro=32

- La Exposición Internacional del Surrealismo de París marcó el **auge** del movimiento. Participaron Marcel Duchamp, Dalí, Ernst, Man Ray entre otros. La exposición sirvió para ofrecer al gran público una demostración de lo que el surrealismo había producido.
- Imagen: <http://notocarporfavor.wordpress.com/2012/08/31/fotos-de-la-primera-exposicion-surrealista-internacional-en-londres-1936/>

- Utilizan la parte irracional e inconsciente como elementos del arte. Se trata de poner las imágenes del inconsciente al servicio del arte. Ponen en práctica el automatismo psíquico a través del cual se intenta expresar verbalmente o por escrito el proceso libre del pensamiento, sin el control de la razón y de preocupaciones morales o **estéticas**.
- Imagen: <http://www.pinturayartistas.com/surrealismo-los-pintores-de-suenos/>

- Investigaron nuevas técnicas como el frottage, la decalcomania, el grattage, el cadáver exquisito y la pintura automática.
- **Para saber+** El frottage son dibujos compuestos por el roces de superficies rugosas contra el papel o lienzo. El cadáver exquisito consistía en que varios artistas dibujaban diferentes partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado.
- Imagen: [http://es.wikipedia.org/wiki/Frottage_\(Arte\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Frottage_(Arte))

- Los principales representantes del surrealismo fueron Salvador Dalí, René Magritte, Giorgio de Chirico, Joan Miró y Marc Chagall.
- Imagen: <http://www.wikipaintings.org/en/giorgio-de-chirico/the-soothsayer-s-recompense-1913>

Glosario

Auge. Periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o estado de cosas.

Burguesía. Clase social urbana formada por individuos de capital activo.

Caótico. Desordenado, confuso.

Coherencia. Conexión, relación de unas cosas con otras.

Coherente. Que posee coherencia entre sus partes.

Cohesionado. Reunido o adherido las entre sí o entre las partículas de que están formadas.

Espontaneidad. Cualidad de lo que es voluntario, natural o sincero.

Estética. Aspecto exterior de una persona o cosa. Rama de la filosofía que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte.

Distorsionados. Deformación de imágenes, sonidos, señales, etc., producida en su transmisión o reproducción.

Irreal. Que no es real, fantástico, imaginado.

Legitimidad. Capacidad y derecho para ejercer una labor o una función.

Manifiesto. Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general.

Onírico. Pertenciente o relativo a los sueños.

Rebelión. Sublevación o resistencia ante alguien o algo.

Sintetizar. Resumir, exponer algo limitándose a sus notas esenciales.

Bibliografía

Bassegoda, J. (1977) *Atlas de la historia del arte*.(11ª ed.). Barcelona: Ediciones Jover. ISBN: 84-7093-010-9

DK Publishing. (2013). *Art that changed the world*. (1ª ed.).ISBN: 9781465414359.

Editorial Santillana (2005) *La Enciclopedia del estudiante: Historia Universal Volumen 7..* ISBN: 84-9815-190-2.

Fernández, Antonio.,BARNECHEA, Emilio.,HARO, Juan. (1990) *Historia del arte*. (1ª ed.).Bacelona: Ediciones Vicens-Vives. ISBN: 84-316-2554-4

Hernán, Gerardo. (2010). *Una historia del arte para niños*. (1ª ed.).Argentina: Ediciones Lea. ISBN: 978-987-634-230-8

Hodge, Susie. (2012) *50 cosas que hay que saber sobre arte*.(1ª ed.). Argentina: Editorial Paidós. ISBN: 978-987-1496-30-3

Ragon, J., Sáez,E., Solá.T., Sols.L., Santiago.M. (1997) *Història de l'art*. (7ª ed.).Barcelona: Editorial Teide. ISBN: 84-307-3302-7

Enlaces de referencia

<http://www.slideshare.net/Manelic/les-avantguardes>

<http://www.hiru.com/arte/vasily-kandinsky>

http://www.literato.es/frases_de_kandinsky/

http://www.corneta.org/No_22/corneta_revelaciones_del_ready_made_duchamp.html

<http://notocarporfavor.wordpress.com/2012/08/31/fotos-de-la-primera-exposicion-surrealista-internacional-en-londres-1936/>

<http://literaturasyartes.blogspot.com/2011/06/manifiesto-del-surrealismo-de-andre.html>

<http://www.portaldearte.cl/terminos/surreali.htm>

http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/104

http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/Surrealisme.pdf

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/principal.html>

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/ed99-0055-01.html>

<http://www.profesorenlinea.cl/artes/Dadaismo.htm>

<http://www.profesorenlinea.cl/artes/expresionismo.htm>

http://www.wikillerato.org/Arte_Abstracto.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto

<http://www.elarteporelarte.es/el-dadaismo-marcel-duchamp/>

<http://anacob3.blogspot.com/2013/05/3-la-pintura-las-vanguardias-historicas.html>

http://arteaula23.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

<http://lenguajeultraismo.blogspot.com/2009/11/linea-de-tiempo-las-vanguardias.html>