

EXPERIMENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN

El cubismo se mantuvo activo hasta el año 1918, fue un flash en la historia, un movimiento realmente corto, sin embargo su importancia fue mucho más allá, estilos contemporáneos de toda Europa como “el Dada “ o “el Futurismo” (en Italia), nacieron como movimientos miméticos del cubismo. Posteriormente también estilos como el surrealismo y la mayoría de corrientes asociadas al modernismo, estuvieron plenamente empapadas de su influencia.

Pablo Picasso y sus seguidores, buscaban una ruptura absoluta con todo vestigio de la norma clásica en la composición. La profundidad, la descripción de la naturaleza y la perspectiva se comenzaron a transformar.

Descomponer todos los cuerpos en formas geométricas fue la primera tarea de los cubistas, después vendrá su recomposición. Así, en el Cubismo pueden distinguirse dos fases: analítico y sintético. En la primera fase, las formas se separan o se empotran; en la segunda, las masas se juntan y organizan de forma orgánica.

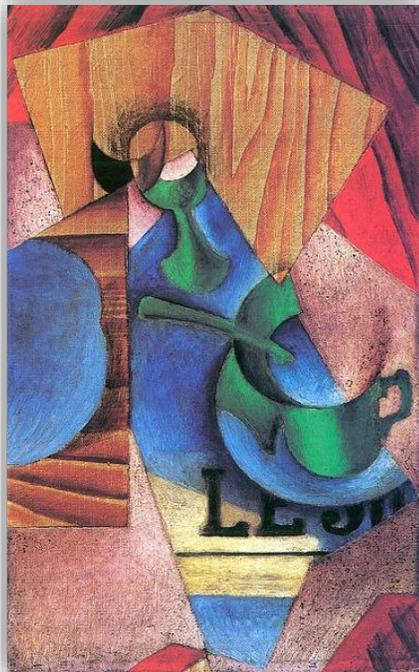
Los cubistas tratarán de ofrecer una representación de los objetos uniendo diversos puntos de vista, de ahí que aparezcan juntas las visiones del perfil y de frente de un rostro. Esta síntesis de visiones corresponde al factor espacio-tiempo, es decir, el afán de establecer el volumen en un tiempo determinado. La suma de diversos ángulos visuales se efectúa sincrónicamente en el cuadro, cuando en realidad esto no es posible. También se profundiza en el interior de los cuerpos, tratando de representar dicho espacio. Se sirven los

cubistas de los engaños ópticos, es decir, de la relatividad de las formas, ya que, al yuxtaponerse, se afectan mutuamente, resultando diferentes. Así, una elipse dentro de un polígono parece una circunferencia. Las formas en Picasso y los cubistas adquieren su verdadero sentido en función de las colindantes.

En el cubismo no es el color, sino la línea la que crea la figura y compone el cuadro. Sus obras no son producto de la casualidad sino de un proceso de creación meditado y consciente.

El cubismo se pregunta, también, por los problemas del volumen y del espacio. Su ruptura con la tradición renacentista e impresionista es total, y busca un nuevo espacio pictórico para sus formas. Una de las características del cubismo es su representación en blanco y negro, consecuencia de su desvinculación con la naturaleza e influido por la fotografía, para facilitar la lectura del cuadro. El cubismo se preocupa por la representación del movimiento y por lo tanto del tiempo: de la cuarta dimensión.

El tiempo cobra un nuevo significado tras la teoría de la relatividad de Einstein . El cuadro cubista pretende representar, al mismo tiempo, todas las formas posibles de ver una figura, esto implica que el espectador está obligado a mover los ojos para recomponer la figura. El color ceniza, el blanco y el negro, ayudan a la reconstrucción del cuadro. La cuarta dimensión está en la mente humana, vemos el mundo con movimiento, con el paso del tiempo, y eso es lo que pretende captar el cuadro cubista.

Juan Gris

Picasso

El Surrealismo propone una teoría de lo inconsciente y de lo irracional como medio para cambiar la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio.

El movimiento tiene como base teórica la interpretación de los

sueños de Freud, que supone un rechazo de la cultura tradicional basada en el poder de la razón; defiende la revolución y se compromete con movimientos activistas y de izquierdas, quiere convertirse en germen del desarrollo del Dadaísmo en cuanto a crítica constructiva del arte tradicional, rompe con los convencionalismos sociales e incorpora la experimentación de los métodos del psicoanálisis en literatura y pintura; lo vemos en la escritura automática y los cadáveres exquisitos.

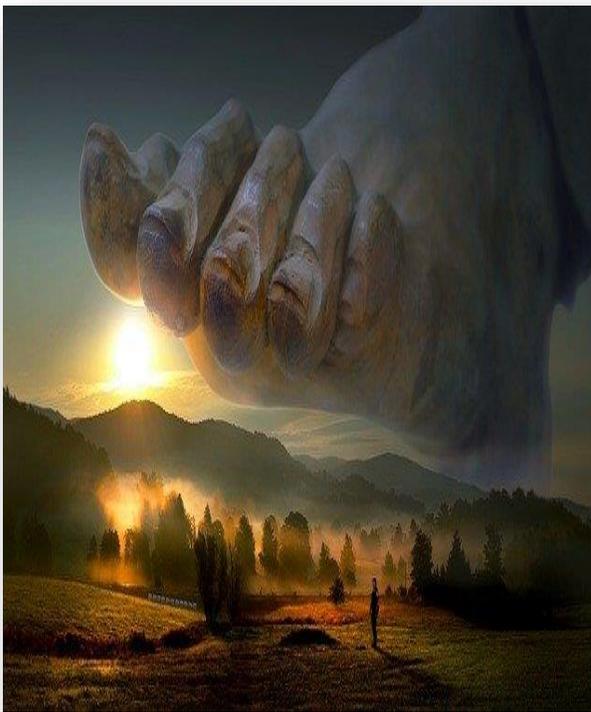
Características del arte surrealista

- El surrealismo se caracteriza por hacer representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños, así como de la irracionalidad
- Este movimiento se adentra en lo más profundo del pensamiento.
- Se apoya de una serie de técnicas que buscaban la libertad de creación y olvidando la razón.
- Se crean imágenes erróneas de forma que una cosa u objeto puede interpretarse de diversas maneras dejando al espectador un tanto desorientado.
- La imaginación se utiliza como lógica.
- Dentro del surrealismo se da la fabricación de objetos, el ensamble de objetos y los collages.
- El Forttage, que son dibujos creados con el roce de superficies rocosas.

- Los artistas inventan universos figurativos propios.
- El surrealismo abstracto enfatiza aspectos cromáticos, formales, estructurales de una obra, sin imitar modelos o formas naturales.

Con su expansivo imaginario, enfoque experimental, y temas inspirados en el subconsciente, el surrealismo puede parecer un género difícil de entender.

Sin embargo, una vez que aprendes sobre sus fascinantes raíces, artistas clave y obras más conocidas, es fácil darse cuenta de que este enigmático movimiento es en realidad una forma de arte accesible, y una que continúa cautivando al público y los artistas de la actualidad.

EDUFUTURO

843 palabras

Referencias

<https://www.todocadros.com/estilos-arte/cubismo/>
<https://www.artehistoria.com/es/contexto/cubismos>
<https://masdearte.com/movimientos/cubismo/>
<https://okdiario.com/curiosidades/caracteristicas-principales-cubismo-1289506>
<http://movimientostecnicasytendencias.blogspot.com/p/el-cubismo.html>
<https://masdearte.com/movimientos/surrealismo/>
<https://www.todocadros.com/estilos-arte/surrealismo/>
<https://www.capitaldelarte.com/arte-surrealista/>
<https://mymodernmet.com/es/que-es-surrealismo-significado/>
<https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/surrealismo-caracteristicas-principales-3725.html>