

ENGLISH COLLEGE
DPTO. DE ARTE

GUIA N°8 DE ARTES VISUALES

4° MEDIO

Título: Conociendo artistas contemporáneos y recreando sus obras

Unidad: N°2

OAT/ explorar visualmente, por medio de la investigación y la apreciación de obras de arte, el mundo de las formas, materiales y técnicas que se han utilizado en expresiones sobresalientes que pertenecen a artistas relevantes de Chile, y el mundo.

Asignatura: Artes Visuales

Profesor: Patricio Farías V

Objetivo de aprendizaje
OA 1: Analizar la evolución de las artes visuales durante el siglo XX, particularmente durante las últimas décadas, a partir de sus principales precursores, estilos y tendencias.

CONTENIDO: Arte contemporáneo

HABILIDADES: Investigar, desarrollar, proponer, diseñar, analizar

CORREO: paf.arte@gmail-com

INSTRUCCIONES: Diseñar creativamente un audiovisual (power point, video, documental, collage digital, diaporama, etc.) referido a la investigación de un movimiento artístico relevante del siglo XX

Arte Contemporáneo

Uno de los primeros temas que se tratan en las clases de Historia del Arte, es que el conocimiento y expresiones humanas constituyen un cuerpo poliédrico. A cada uno de los lados los hemos categorizado en ciencias, humanidades, tecnología o artes, pero realmente no dejan de simbolizar la propia actividad humana y de estar unos relacionados con otros. Por lo tanto, hablamos de una evolución de la expresión de los seres humanos interdisciplinar, es decir, como un lado de ese cuerpo poliédrico influye sobre el otro.

Esta reflexión tiene, tal vez, el ejemplo más representativo en el arte. Y dentro del mismo, es el siglo XX el periodo en el que la filosofía, la política, la tecnología o la ciencia más intervienen en la propia creación artística. Estos complejos

Contexto historico

Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, arte contemporáneo es aquel que se produce en el tiempo en el que uno vive, es decir: es el arte actual. También la suma de los términos «arte» y «contemporáneo» aluden a las expresiones artísticas de una histórica (la contemporánea) época y que abarca los siglos XVIII, XIX y XX.

No obstante, desde un análisis más preciso y centrado en la evolución de la propia producción artística, arte contemporáneo aglutina a artistas y corrientes desde finales del siglo XIX, teniendo en pintores como Picasso a uno de sus grandes iniciadores. Además, y, sobre todo, arte contemporáneo es una posición radical de ruptura con el relato clásico abriendo un cauce de expresión artística que pobló el siglo XX de corrientes, subcorrientes y numerosos estilos artísticos más allá incluso de la pintura, escultura, poesía o arquitectura.

Dicho esto, y aunque insistimos en que *contemporáneo* es un concepto interpretable según lo miremos con ojos históricos o estéticos, veamos los antecedentes que promueven esa ruptura con los relatos clásicos.

El Coloso de Goya. Si relacionamos Arte contemporáneo con Era contemporánea

histórica, Goya sería un artista contemporáneo.

Como influyen la Filosofía, la Ciencia y la Política en el Arte del Siglo XX

Como decíamos en la introducción, todos los quehaceres humanos se influyen entre sí. El romanticismo no hubiera roto con el neoclasicismo sin la filosofía de Schopenhauer, la música de Wagner o la literatura de Byron. El impresionismo no hubiera hecho lo propio con el romanticismo sin las revoluciones liberal y burguesa y sin el desarrollo científico y tecnológico que permitieron crear nuevos pigmentos para el óleo con los que los pintores pudieron utilizar colores más vivos y sustituir la función descriptiva de una obra artística por la de impresionar. Tampoco la arquitectura hubiera evolucionado hasta la Escuela de Chicago sin la Revolución Industrial.

Sobre este devenir científico, filosófico y civilizatorio se asienta el arte contemporáneo del siglo XX. Y esa ruptura con los relatos clásicos a modo crítica constituye el pilar fundamental sobre el que se asienta lo contemporáneo: la ampliación de los límites para la creación artística.

Impresión, sol naciente, Claude Monet: este cuadro de Monet provocó un comentario despectivo en el crítico Louis Leory en el Salón de artistas independientes de París que se celebró en los meses de abril y mayo de 1974. El título del cuadro dio inicio a la corriente impresionista.

Arte contemporáneo hasta la Primera Guerra Mundial

El inicio del siglo XX está teñido de movimientos de masas con el marxismo y el anarquismo como principales protagonistas; también de la incipiente ciencia de la psicología y del desarrollo de las ciencias, especialmente de la física. Antes de la Primera Guerra Mundial y con el Salón de Otoño de 1905 como evento más importante dentro del arte, en París ya se establecen unas primeras corrientes totalmente contemporáneas en el sentido estético de la palabra: el Fovismo de Matisse; el Cubismo de Picasso y Juan Gris; el Futurismo de Boccioni, y el Expresionismo de Münch.

Picasso

Boccioni

Munch

Estos primeros artistas contemporáneos del siglo XX ya se sienten tan libres a la hora de crear como los pensadores e intelectuales de su tiempo, y se dejan impresionar por los acontecimientos políticos, sociales y filosóficos de su tiempo. En ellos hay una importante conciencia de grupo y se crean los primeros manifiestos artísticos. También, la psicología invita a los artistas en cualquier disciplina a dejar de describir su realidad para pasar a interpretarla, creando obras totalmente alejadas del relato clásico.

Este periodo, final de la *Belle Époque*, concluye con la Primera Guerra Mundial, que afectará enormemente a la evolución del arte y producirá un giro artístico que durará unas décadas hasta precisamente la Segunda Guerra Mundial.

Periodo de entreguerras hasta La Segunda Guerra Mundial

La libertad creadora de los primeros años del siglo XX aumenta tras la Primera Guerra Mundial. Los creadores se lanzan a la búsqueda del arte por el arte y el número de corrientes y estilos artísticos se multiplica dando comienzo el arte de las minorías.

En ellos, también se plasmarán las nuevas realidades sociales y una concepción bastante pesimista del ser humano dada las muestras de su irracionalidad. En esas lides, nacerá el surrealismo o el dadaísmo, contrapunto y antítesis del racionalismo.

Salvador Dalí fue uno de los mayores representantes del Surrealismo

Los acontecimientos que tienen lugar alrededor del artista y dentro de él, crean un arte más complejo a la hora de interpretarlo, verdaderos jeroglíficos. Uno de ellos, ya al final del periodo de entre guerras es el *Guernica* de Picasso, que no existiría probablemente sin la sinrazón de la Guerra Civil española y otros conflictos de la primera mitad del siglo XX.

Otro nuevo conflicto armado a gran escala, la Segunda Guerra mundial, dará un nuevo giro a la producción artística.

Tras la Segunda Guerra Mundial el mundo se polariza con el capitalismo y la promoción del individuo, por un lado, y el comunismo y el protagonismo de las masas y el estado, por otro. Ambos movimientos inciden en el arte.

En el caso de arte bajo el amparo de sociedades capitalistas, la búsqueda del arte por arte se radicaliza y las propuestas artísticas buscan ensanchar los límites expresivos aún más con corrientes como el minimalismo o el arte abstracto.

Los artistas del mundo capitalista tampoco son ajenos al fenómeno del consumismo y aparecen movimientos como el Pop, donde los cánones artísticos clásicos desaparecen por completo.

Pese a que países como Estados Unidos fomentan el individualismo y la sociedad de mercado, la influencia del marxismo promovida por el bloque soviético y China se deja notar en las sociedades capitalistas y en las creaciones artísticas. Especialmente a partir de la década de los años 60 del siglo XX, la política entra de lleno en terreno del arte y promueve la expresión artística para remover conciencias.

Dentro también del terreno de la expresión artística politizada, no necesariamente vinculada al marxismo, el arte feminista constituye una de las propuestas artísticas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y con mayor repercusión en la sociedad, especialmente capitalista.

Yoko Ono Cut's Piece Performance en 1964

Llegados a este punto, la oferta artística se hace múltiple y diversa. A las nuevas propuestas se añaden revisiones de corrientes clásicas como el hiperrealismo. La aparición del fenómeno

televisivo no es ajena a todos estos movimientos y hacer una historia del arte categorizada se convierte en una misión cada vez más complicada

Dado que en el siglo XX surgieron muchos movimientos artísticos no es fácil comprender su evolución y la naturaleza propia de cada uno de ellos. Por esta razón es importante poder aproximarse a la historia del arte teniendo presente el contexto histórico, sociopolítico, científico, tecnológico y cultura

Algunas preguntas para orientar tu trabajo son las siguientes:

¿Cuáles son los principales movimientos artísticos del siglo XX?

¿Cómo evolucionan cronológicamente?

¿Qué características distintivas poseen las últimas tendencias artísticas?

¿Cuáles son los principales precursores del informalismo, expresionismo abstracto, pop art, arte cinético, otros movimientos artísticos contemporáneos?

¿Cómo se podría definir el arte conceptual?

¿Qué es un happening?

¿Qué caracteriza a las tendencias artísticas posmodernas?

¿Cuáles son sus principales tendencias y exponentes?

¿Cuáles son las principales representantes del arte femenino en el siglo XX?

Actividad:

Elige un movimiento artístico contemporáneo, investiga sus características distintivas y relevantes y preséntalas de manera creativa en un power point, un video, un documental, un diaporama etc. (estas presentaciones no deben consistir en citas de fechas, nombres y datos anecdóticos). Una vez terminado envíalo al correo del profesor indicando nombre, curso y número de guía en el asunto.

Rubrica para guía de trabajo N°8 de Artes Visuales

Nota

4° Medio

Nombre:	Puntaje total	15 puntos
Curso: 4° Medio	Puntaje obtenido	

Criterios	3 excelente	2 muy bien	1 insuficiente
Creatividad	El trabajo refleja un excepcional grado de creatividad en su presentación. Es original y muy único.	El trabajo refleja cierta creatividad en su presentación. Es un tanto atractivo pero único.	El trabajo refleja poca creatividad con respecto a su presentación. es poco atractivo y básico en su concepción.
Compromiso	El trabajo refleja un considerable compromiso en su realización.	El trabajo refleja cierto compromiso en su edición.	El trabajo refleja que no hubo compromiso en su edición.
Composición	El trabajo refleja una buena composición y edición de las imágenes utilizadas	El trabajo refleja cierta composición y edición de las imágenes utilizadas	El trabajo no refleja composición y edición de las imágenes utilizadas
Innovación	Logra ser original en la utilización de recursos para la edición y presentación de imágenes de su trabajo.	Logra ser medianamente original en la utilización de recursos para la edición y presentación de imágenes de su trabajo	No es original, solo presenta imágenes de manera desordenada.
Coherencia	El trabajo es coherente en su investigación y tiene una temática interesante	El trabajo es coherente con la investigación pero su temática carece de interés	El trabajo carece de investigación y no tiene temática de interés.

