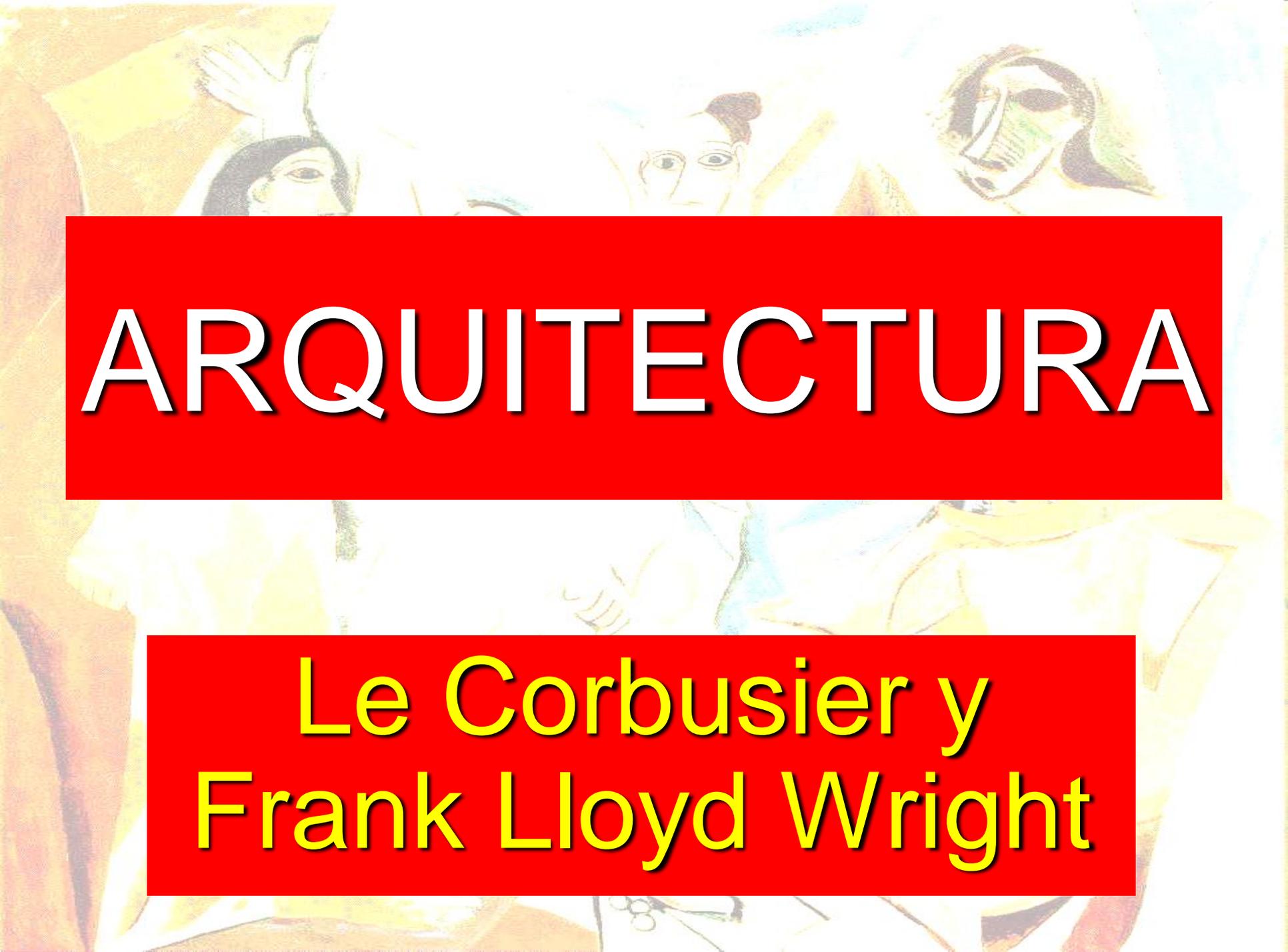

TEMA 11º
ARTE DE LA
PRIMERA
MITAD DEL
SIGLO XX

ARQUITECTURA

Le Corbusier y
Frank Lloyd Wright

El Racionalismo.

Le Corbusier (1887-1965)

Características generales:

- Trata de adaptar las modernas técnicas de la construcción a las necesidades funcionales.
- Reduciendo los edificios a severos esqueletos geométricos de hierro y hormigón.
- Permitiendo eliminar las paredes exteriores.
- Y suplirlas por revestimientos de cristal.
- Surgiendo así volúmenes transparentes y desornamentados.

Le Corbusier (1887-1965)

- En 1926 Le Corbusier define y pone en práctica los cinco puntos de una arquitectura nueva:
 - Los pilares:
 - La utilización de los pilotis, sustitutos de la columna.
 - Permiten la elevación de la construcción sobre el suelo.
 - Quedando la casa aislada del suelo.

- Techos-jardín en las azoteas que se aprovechan para solarium, jardines, tenis, piscinas.

Villa
Saboya.
1929.

- La planta libre:

- El sistema de pilares y la ausencia de muros de carga.
- Permiten que cada piso pueda ser distribuido con independencia.

- La ventana longitudinal:

- Al perder el muro su función sustentante.
- Se diseñan ventanas alargadas que iluminan y no restan espacio.

**Unidad de Habitación.
Marsella. 1952-1953.**

- Fachada libre:

- La fachada ya no está sujeta a la ordenación regular impuesta por los muros de carga.
- Y se puede diseñar la fachada en función de cada piso.

**Unidad de Habitación.
Marsella. 1952-1953.**

Le Corbusier. Villa Savoye. 1929.

Villa Saboya. 1929.

Villa Saboya. 1929.

Villa Saboya. 1929.

Le Corbusier Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp. 1950-55.

Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp. 1950-55.

Capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp. 1950-55.

El Organicismo

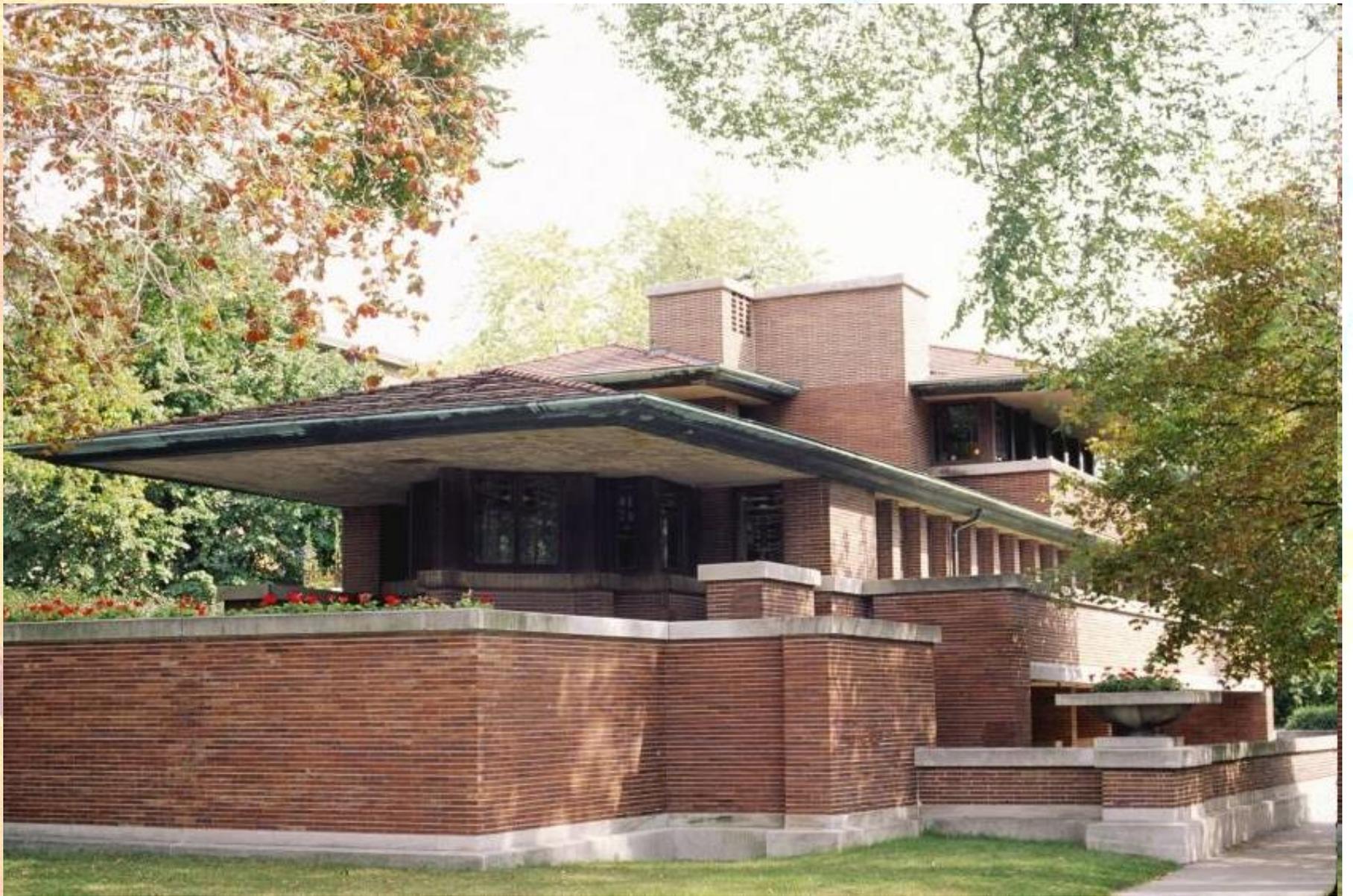
Frank Lloyd Wright (1867-1959)

Características generales:

- Defiende que el edificio ha de concebirse en armonía con el paisaje.
- Y que el cliente ha de sentirse realizado entre sus paredes.
- Las obras de Wright persiguen la felicidad y huyen de provocar impactos medioambientales.

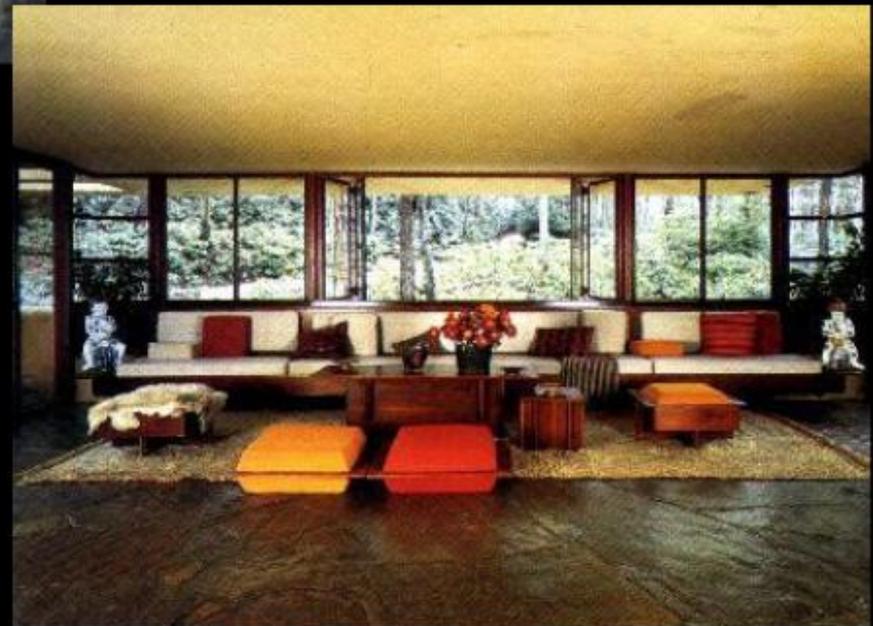
Casa de la cascada. 1936.

Robie House. 1909.

Frank Lloyd Wright. Casa de la cascada. 1936.

Casa de la cascada. 1936.

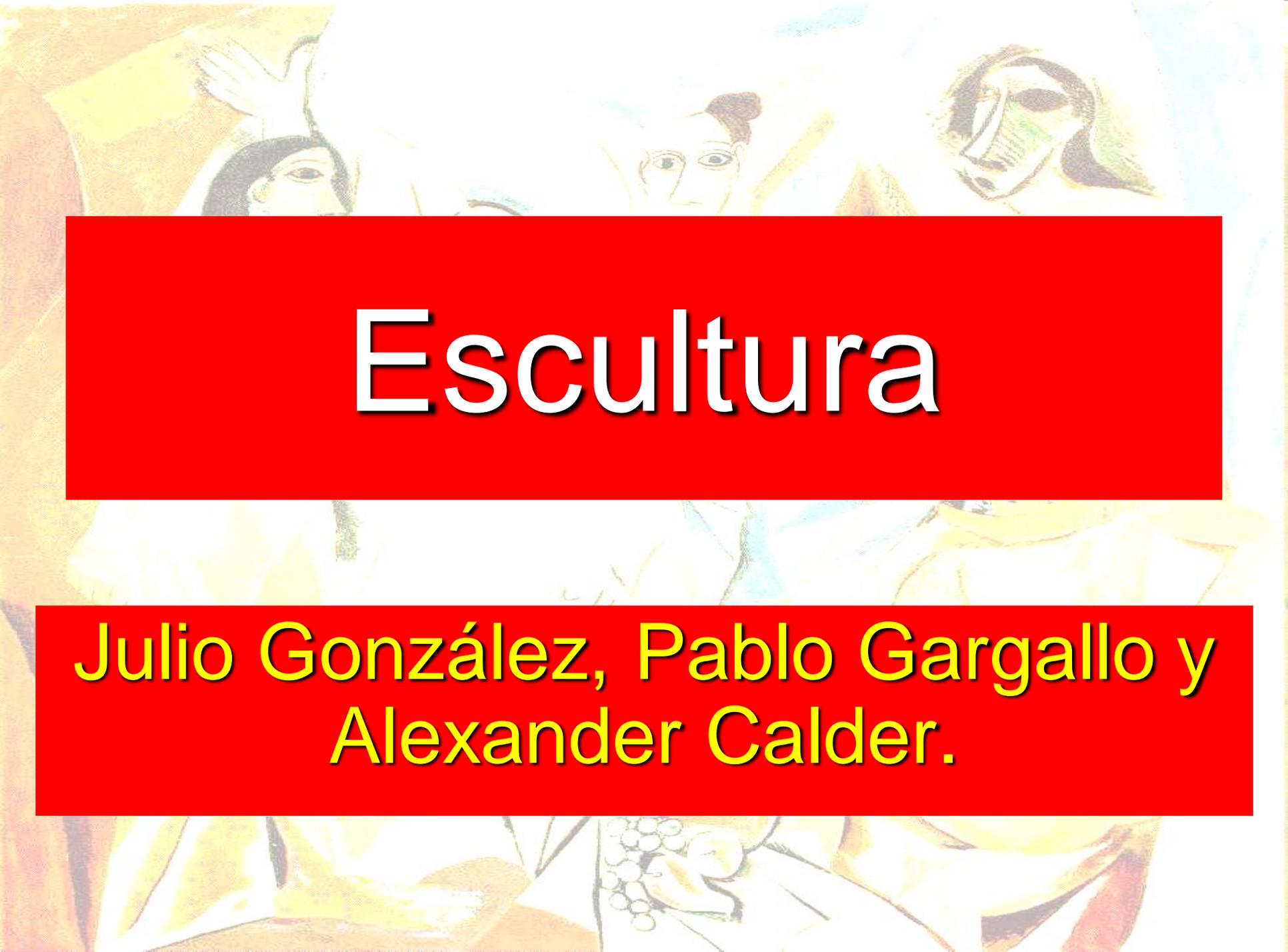
Museo Guggenheim de Nueva York (1956-1959).

Museo Guggenheim de Nueva York (1956-1959).

Frank Lloyd Wright. Museo Guggenheim de Nueva York (1956-1959).

Escultura

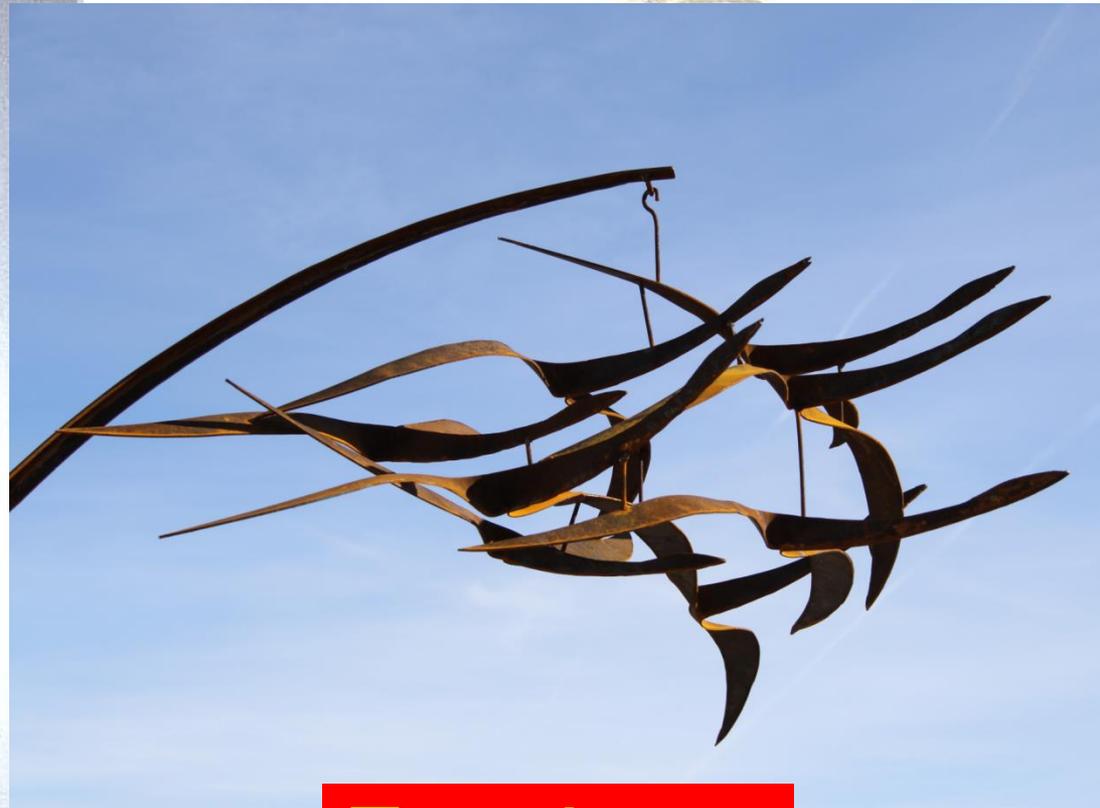
Julio González, Pablo Gargallo y
Alexander Calder.

Características generales:

- La mayor parte de las esculturas realizadas en el s.XX difieren radicalmente en forma y contenido de las épocas anteriores:
 - En algunos casos son producto de investigaciones realizadas en la pintura.
 - O una revisión de las tendencias escultóricas del siglo XIX.
- Los dos conceptos que revolucionan la escultura son el hueco y el movimiento mecánico.

El hueco

**Escultura
cinética.**

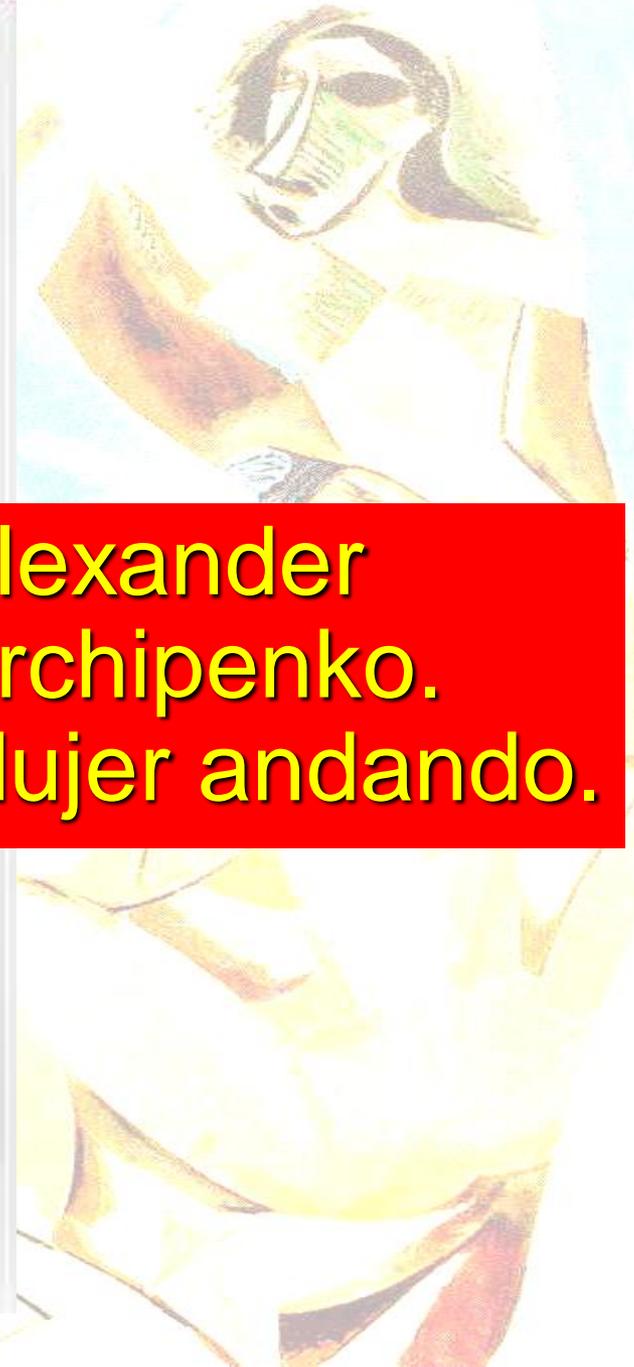

- Ello unido al empleo de nuevos materiales y técnicas:
 - Alambre.
 - Chapa de hierro fundida, recortada y soldada.

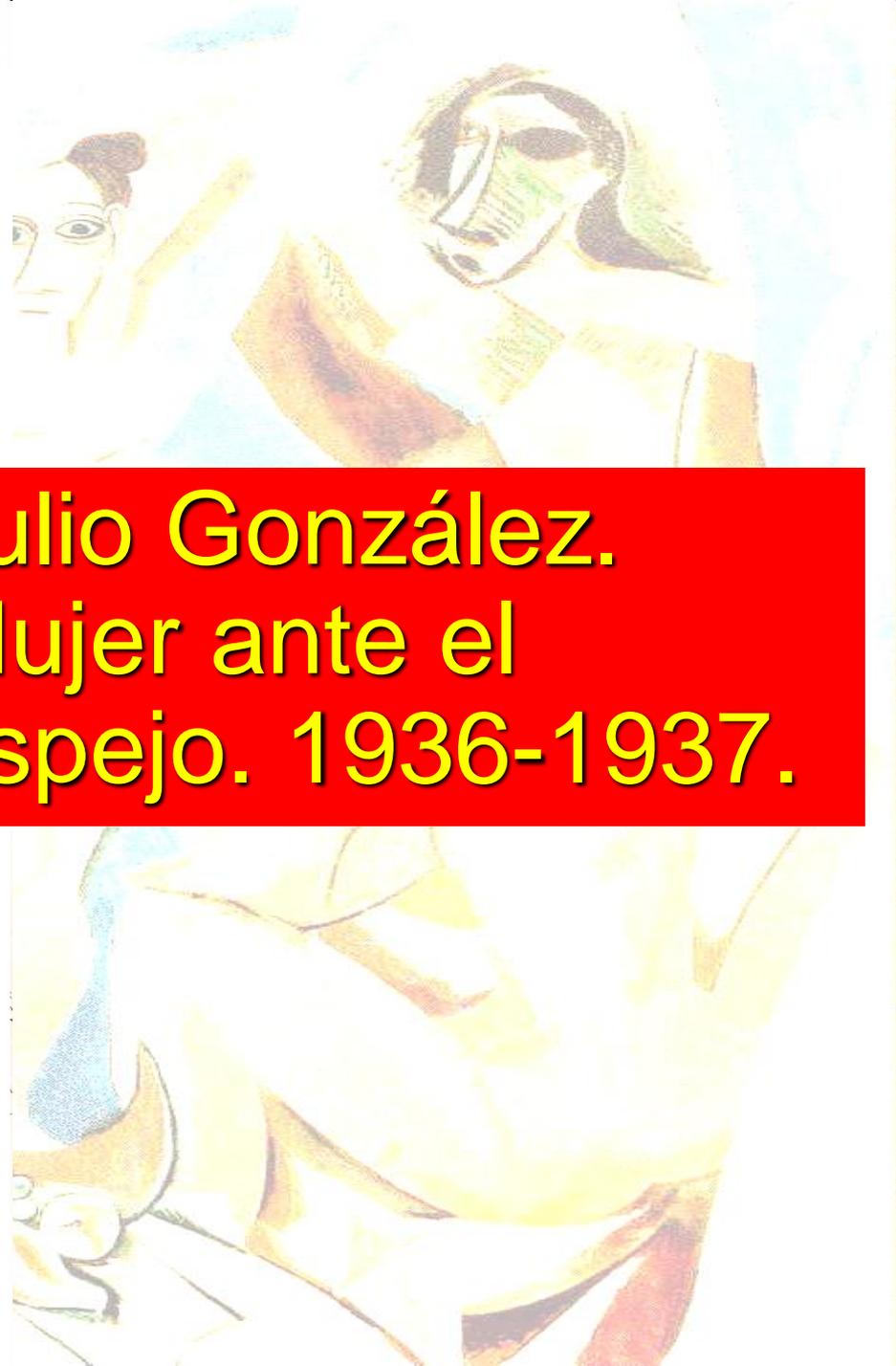

Alexander
Archipenko.
Mujer andando.

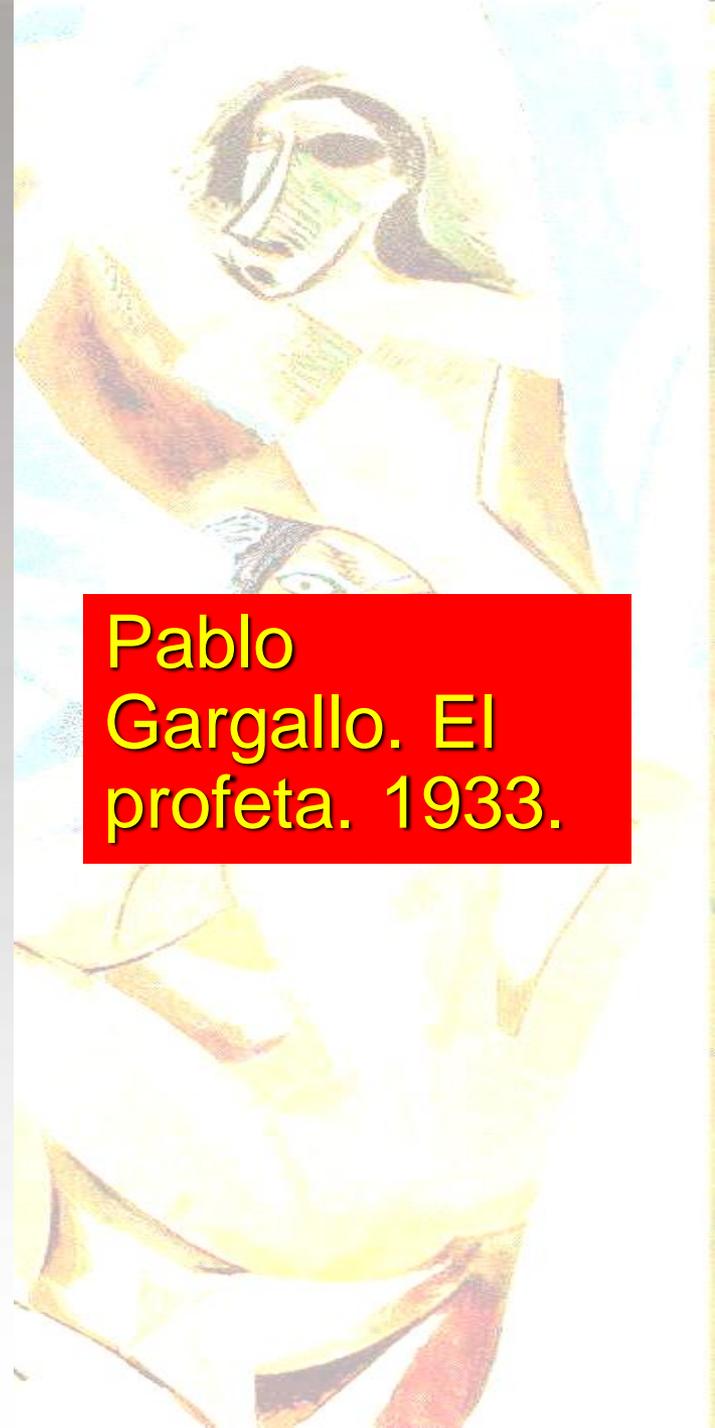

Julio González.
Mujer ante el
espejo. 1936-1937.

Pablo Gargallo. El profeta. 1933.

“Móviles”. Alexander Calder.

Fuente de Mercurio.
Alexander Calder. 1937.

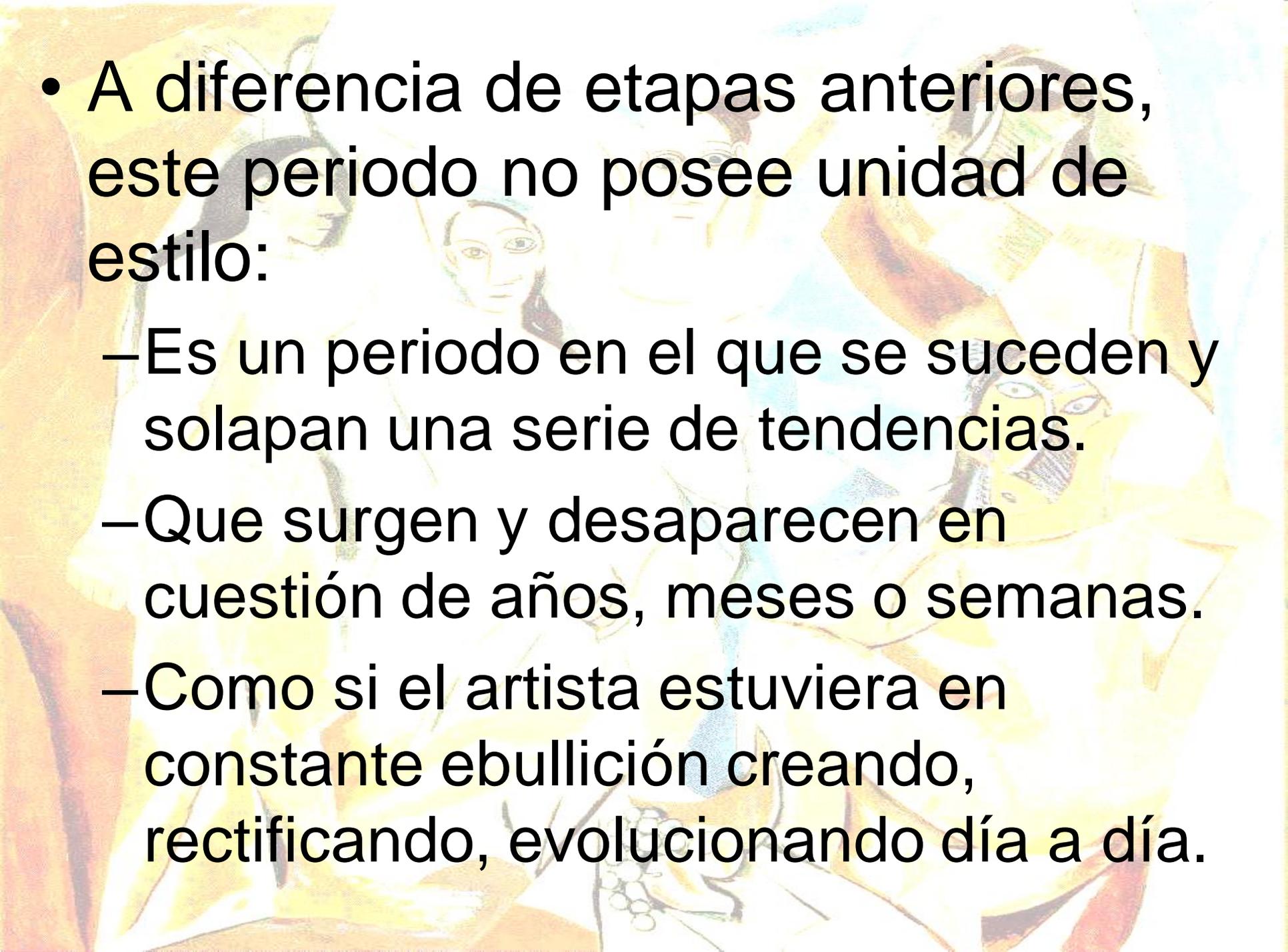

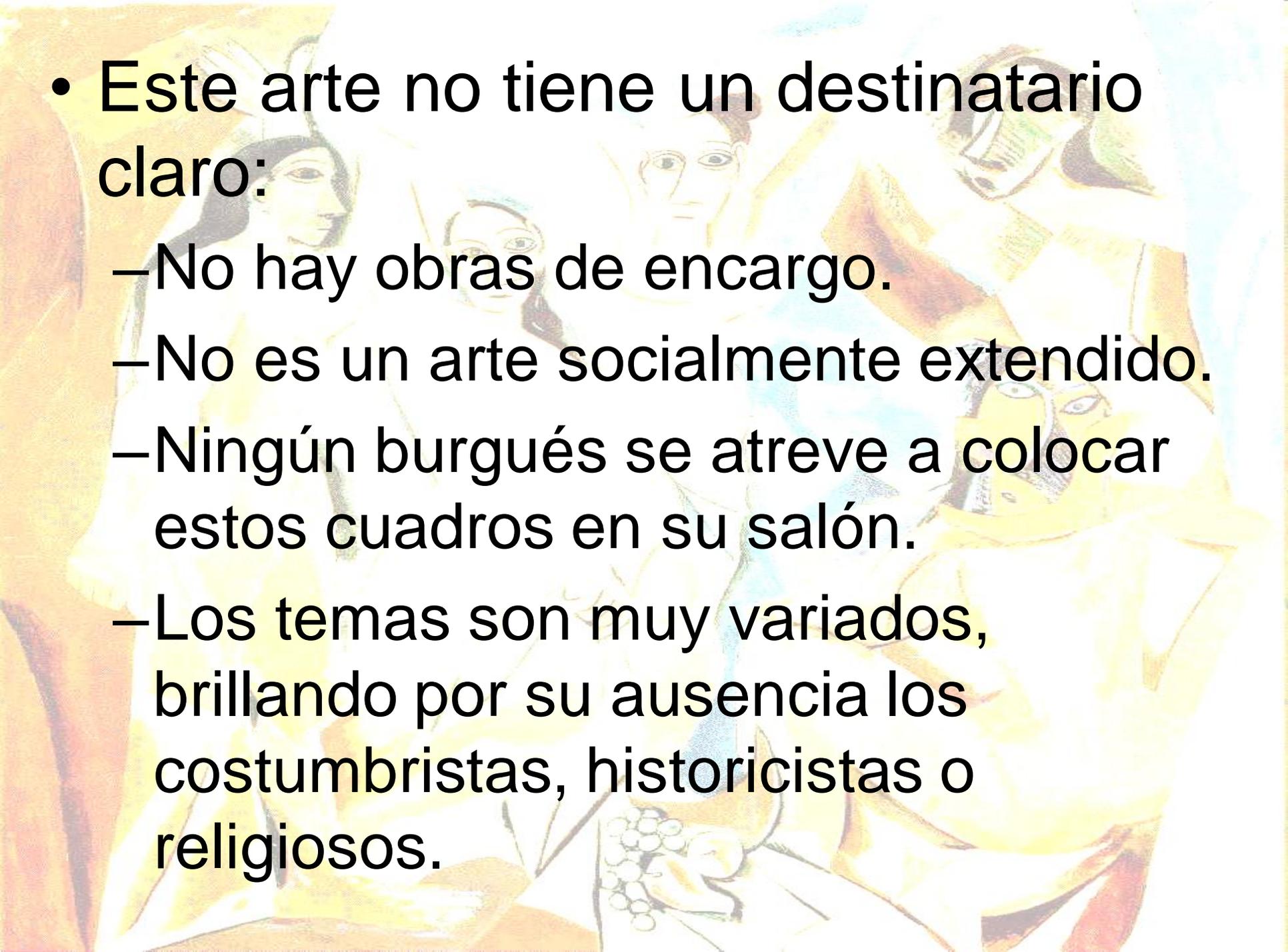
Pintura. Las vanguardias.

Fauvismo (Matisse), Expresionismo alemán (Kandinsky), Cubismo (Picasso), Dadaísmo (Duchamp), Surrealismo (Dalí) y Abstracción (Pollock).

Características generales:

- Las tres primeras décadas del s.XX.
- Asisten a todo un entramado de movimientos artísticos.
- Que pretenden acabar con las rémoras del academicismo decimonónico.

-
- A diferencia de etapas anteriores, este periodo no posee unidad de estilo:
 - Es un periodo en el que se suceden y solapan una serie de tendencias.
 - Que surgen y desaparecen en cuestión de años, meses o semanas.
 - Como si el artista estuviera en constante ebullición creando, rectificando, evolucionando día a día.

-
- Este arte no tiene un destinatario claro:
 - No hay obras de encargo.
 - No es un arte socialmente extendido.
 - Ningún burgués se atreve a colocar estos cuadros en su salón.
 - Los temas son muy variados, brillando por su ausencia los costumbristas, historicistas o religiosos.

A background painting in the Fauvist style, featuring bold colors and visible brushstrokes. It depicts a figure in a white garment with a dark, textured pattern, possibly a hat or a piece of fabric, against a warm, yellowish-brown background. The style is characteristic of Henri Matisse's work.

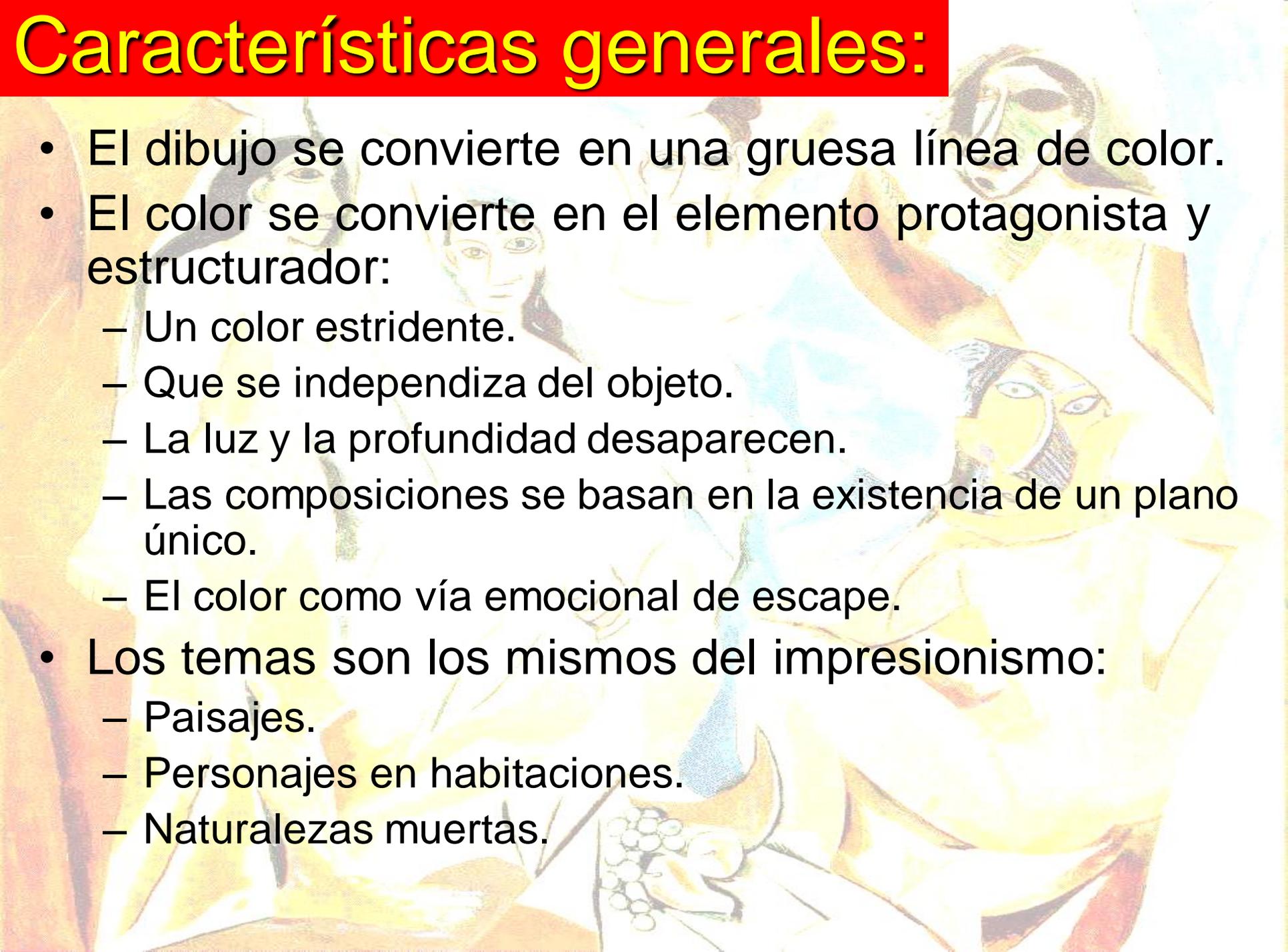
Fauvismo

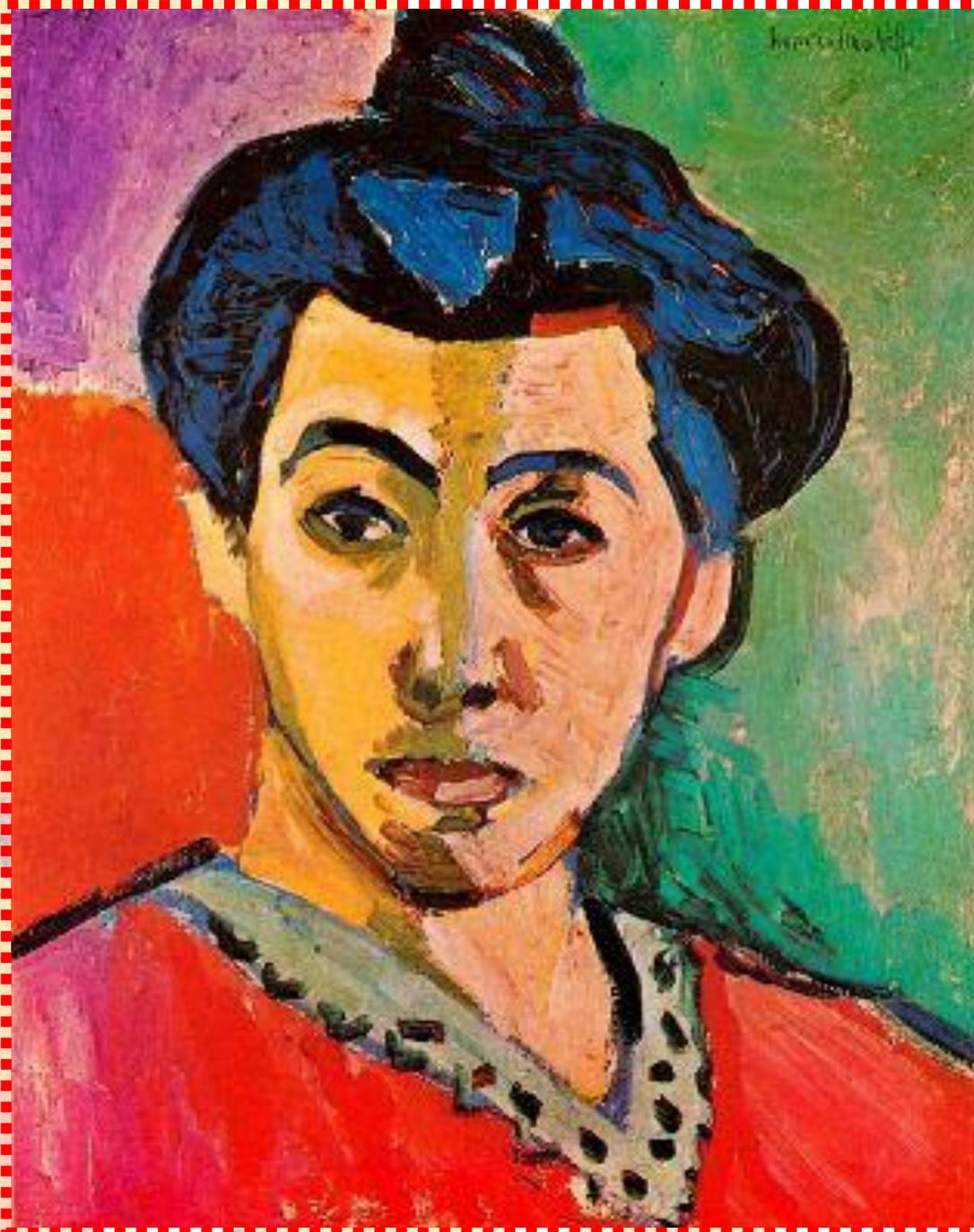
Henri Matisse

(1869-1954)

Características generales:

- El dibujo se convierte en una gruesa línea de color.
- El color se convierte en el elemento protagonista y estructurador:
 - Un color estridente.
 - Que se independiza del objeto.
 - La luz y la profundidad desaparecen.
 - Las composiciones se basan en la existencia de un plano único.
 - El color como vía emocional de escape.
- Los temas son los mismos del impresionismo:
 - Paisajes.
 - Personajes en habitaciones.
 - Naturalezas muertas.

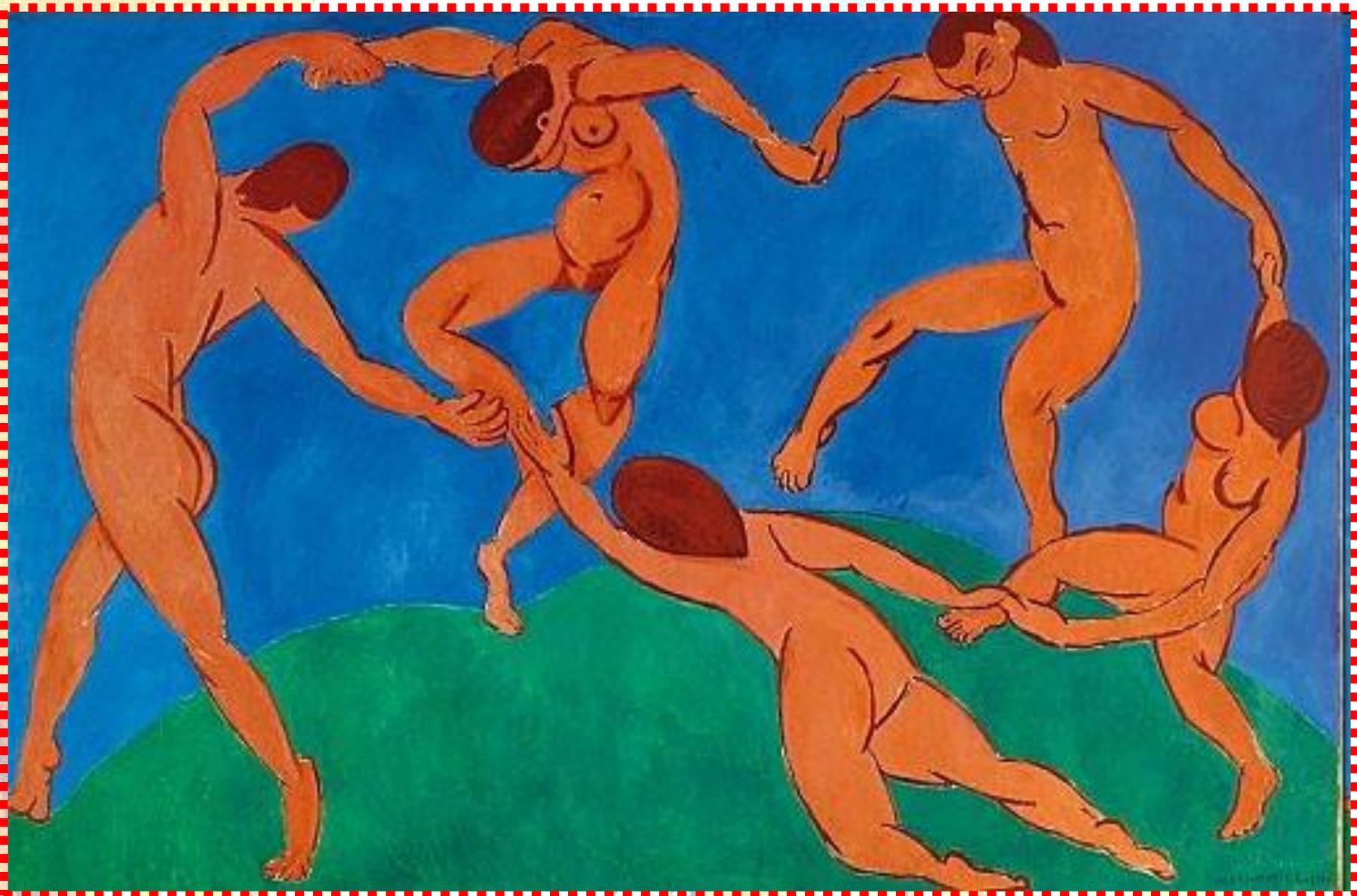

Henri MATISSE
*Mujer con raya
verde. 1905.*

Henri MATISSE *La habitación roja* (1908)

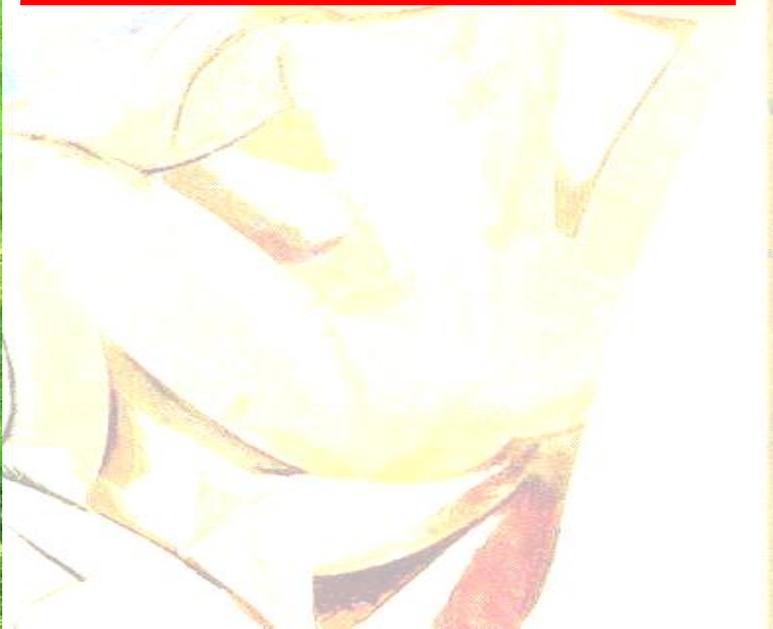
Henri MATISSE. La danza.1909.

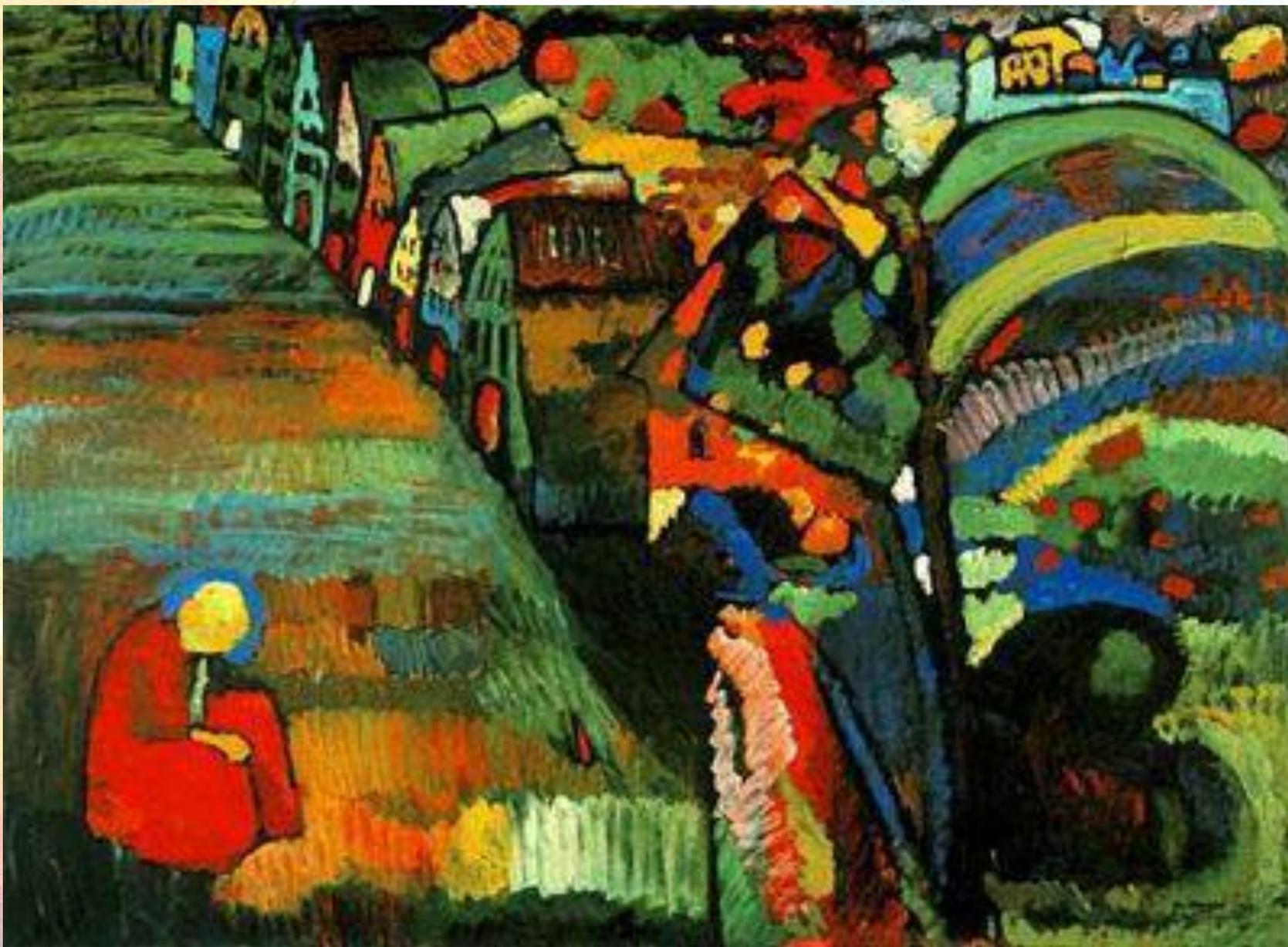

Expresionismo alemán. Kandinsky (1866-1944)

Kirchner. Dos mujeres en la calle. 1914.

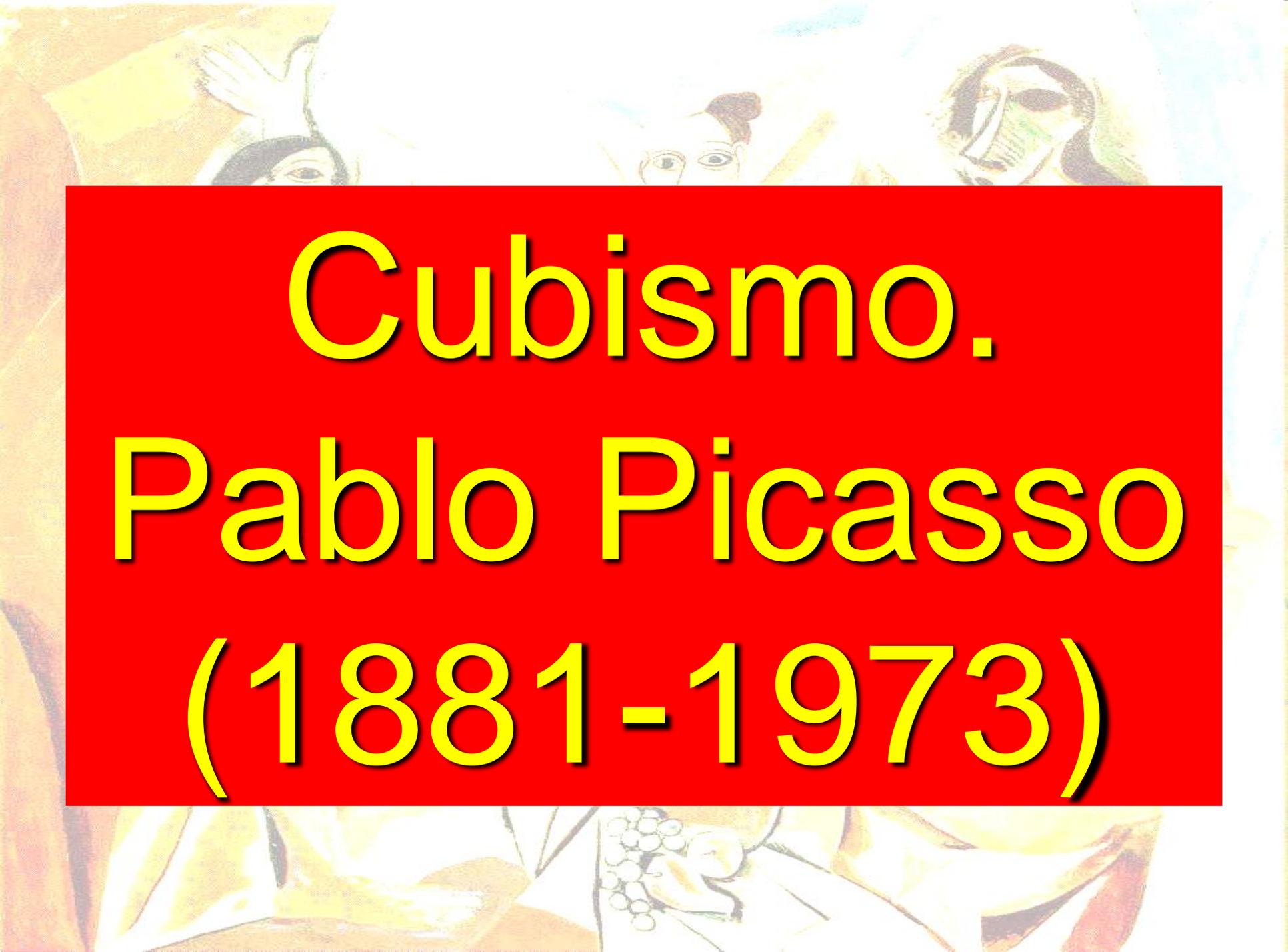

Vasily KANDINSKY
Pintura con casas (1909)

Vasily KANDINSKY
Primera acuarela abstracta (1910)

A cubist painting in the background, featuring fragmented, angular forms and a palette of warm colors like yellow, orange, and red. It depicts several figures, possibly a group of people, rendered in a distorted, non-representational style characteristic of Cubism.

Cubismo.

Pablo Picasso

(1881-1973)

Características generales:

- Descompone las imágenes en estructuras poliédricas.
- Que reflejan simultáneamente varios puntos de vista.
- Reduciendo los objetos y los personajes a figuras cúbicas.

The background of the slide features a reproduction of a painting by Pablo Picasso, likely 'Les Femmes d'Alger (O Version O-C)'. The artwork is characterized by its vibrant, warm color palette of yellows, oranges, and reds, and its fragmented, cubist style. It depicts a group of figures in a domestic interior, with a central figure holding a bunch of grapes. The overall composition is dynamic and expressive, typical of Picasso's mature work.

Pablo Picasso

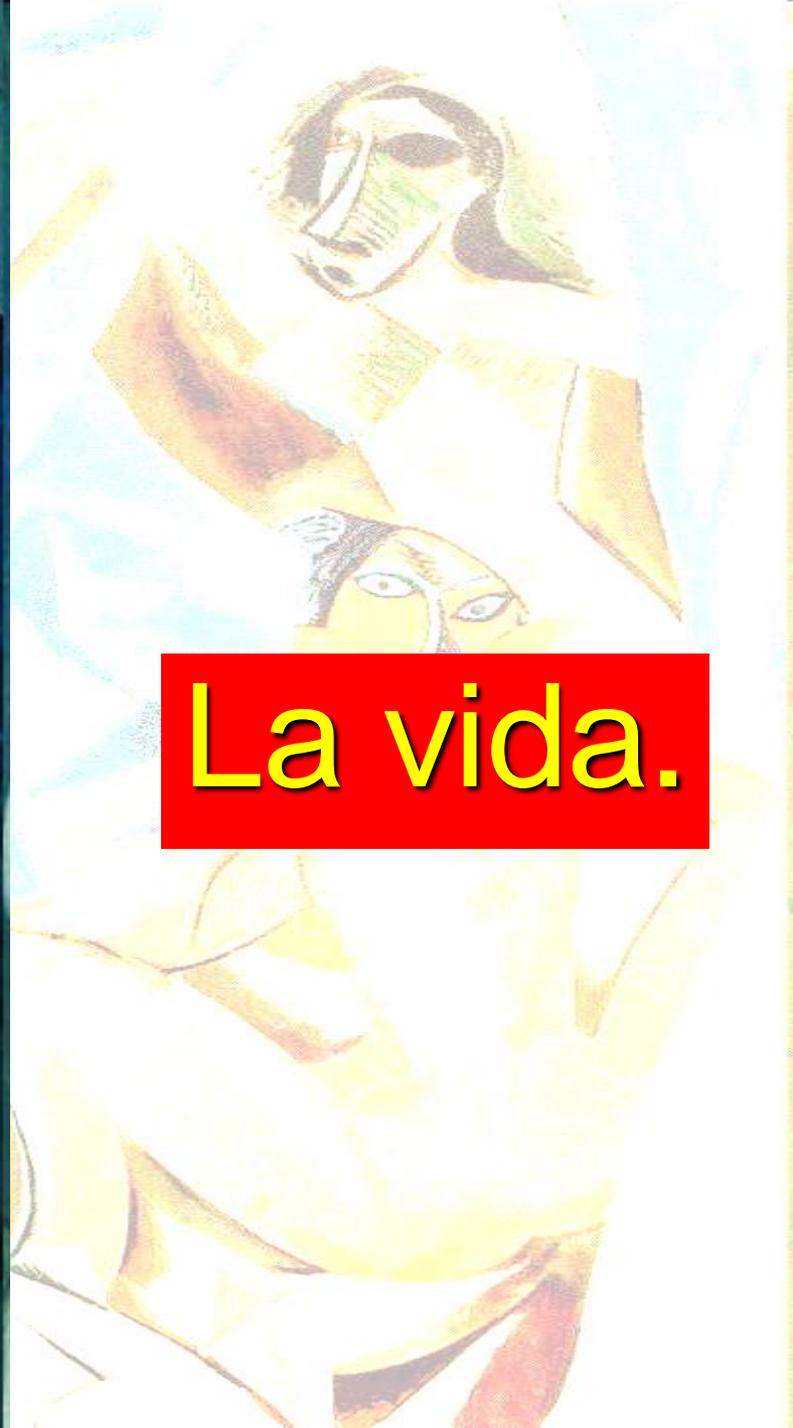
Etapa de aprendizaje (1895-1901)

Ciencia y caridad. 1894.

The background is a painting with a warm, golden-yellow and brown color palette. It depicts several figures in a landscape. At the top, there are three faces looking upwards. Below them, there are more figures, some appearing to be in a state of distress or labor. The style is expressive and somewhat abstract, with visible brushstrokes and a focus on human forms and emotions.

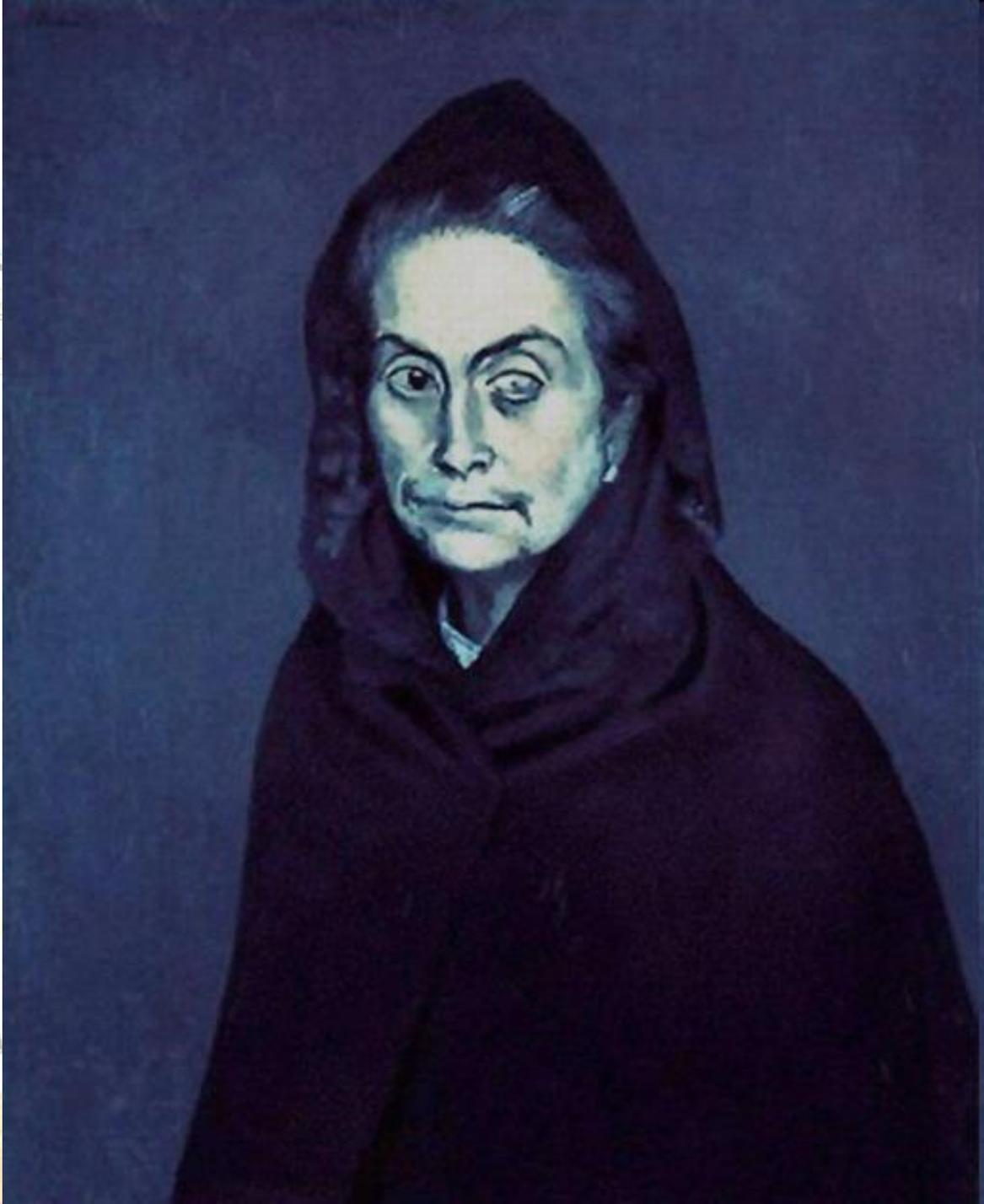
Etapa azul (1901-1904)

La vida.

La celestina.

The background is a painting with a warm, golden-yellow and brown color palette. It depicts several figures in a landscape. At the top, there are three faces looking upwards. Below them, there are more figures, some appearing to be in a state of distress or labor. The style is expressive and somewhat abstract, with visible brushstrokes and a focus on human forms and emotions.

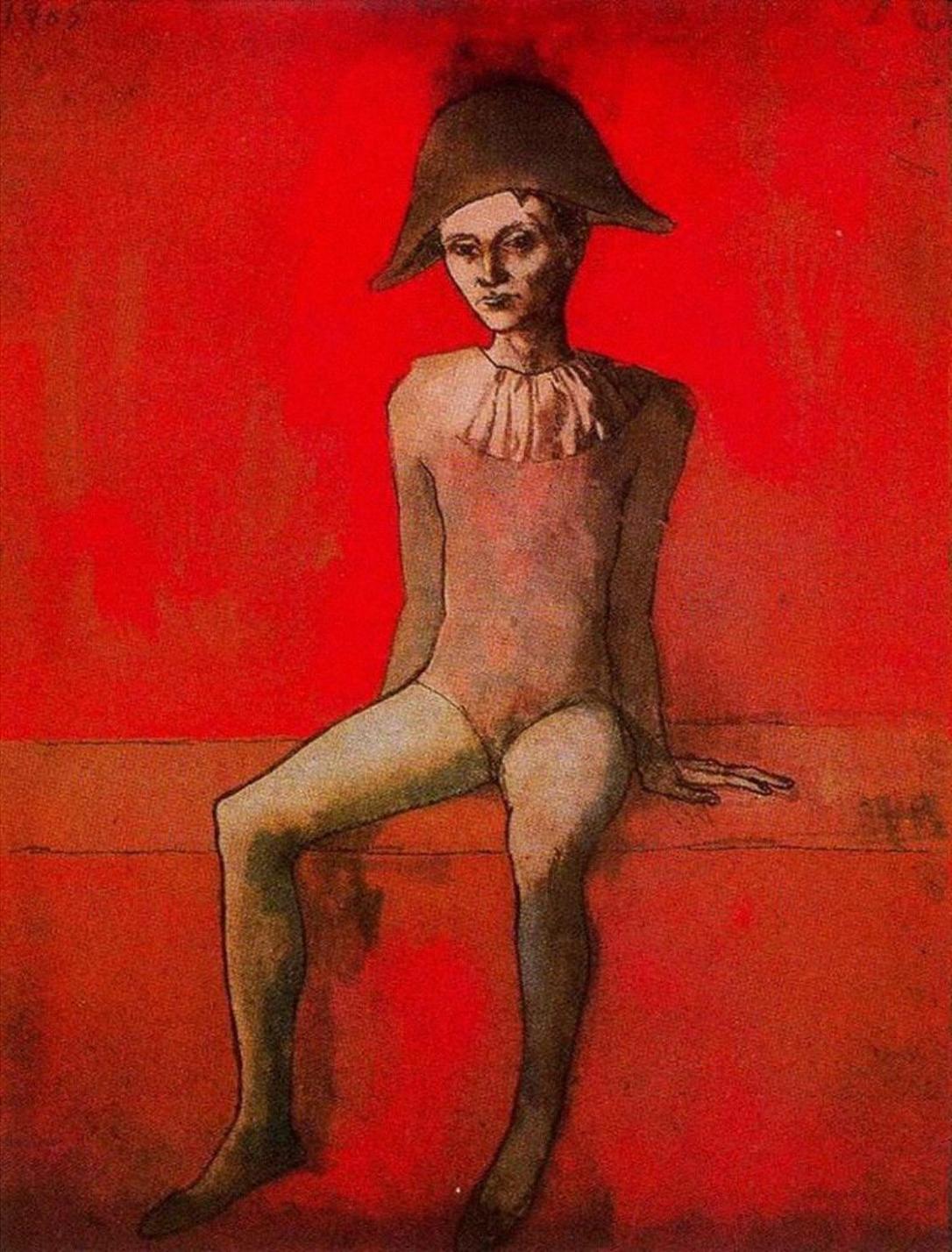
Etapa rosa (1905-1906)

La familia de los acróbatas. 1905.

Arlequín
sentado. 1905.

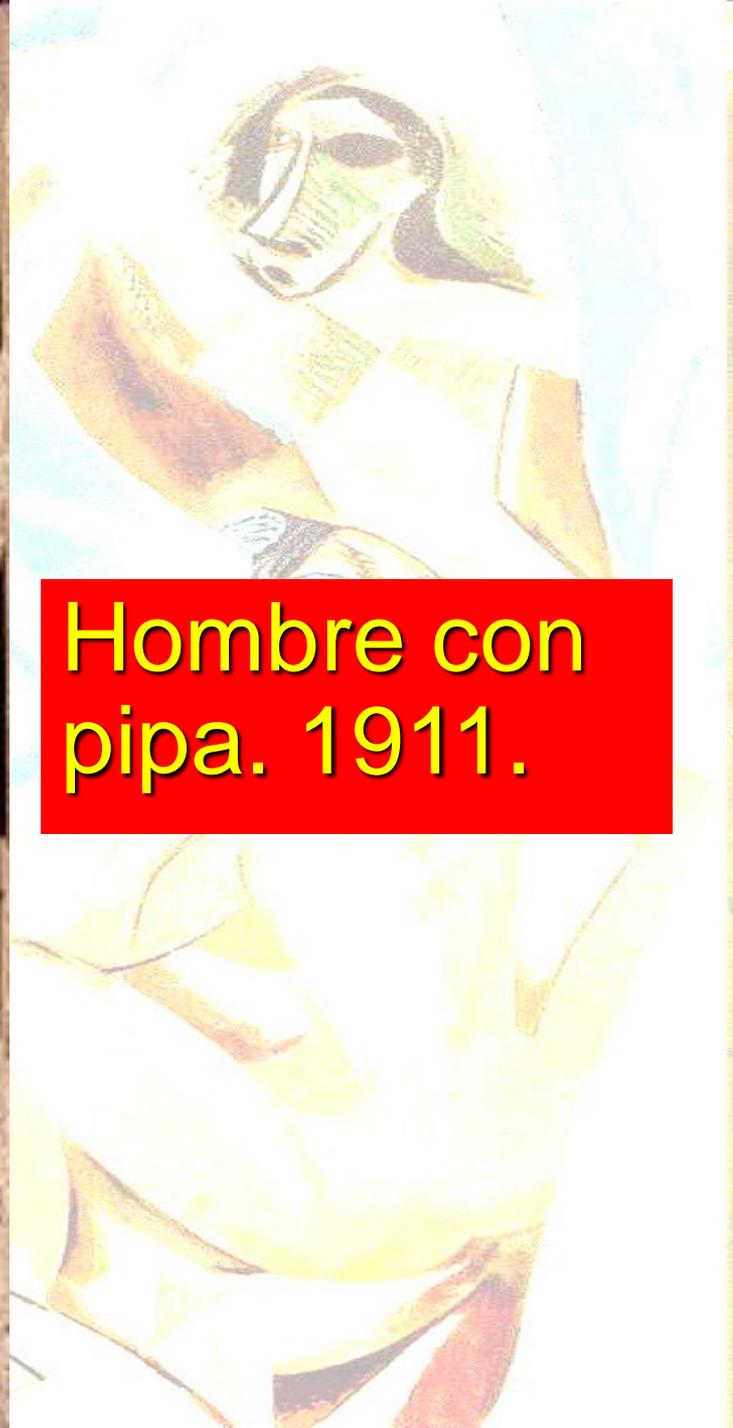

A cubist painting in the background, featuring several figures with distorted, angular faces and bodies. The color palette is dominated by warm tones like yellow, orange, and red, with some cooler tones like blue and green. The style is characteristic of early 20th-century Cubism, with fragmented forms and a lack of traditional perspective.

Etapa cubista (1907-1916)

Picasso. Las señoritas de Avignon. 1907.

Hombre con
pipa. 1911.

El aficionado. 1912.

Naturaleza muerta con silla de rejilla. 1912.

Guitarra, partitura y copa. 1912.

Guernica. 1937.

En Guernica hay múltiples referencias a la cultura española

**Dadaísmo.
Marcel
Duchamp
(1887-1968)**

La fuente. 1917.

A surrealist painting in the background, featuring a hand holding a bunch of grapes, a face with a mask, and other abstract elements in a warm, yellowish-brown color palette.

Surrealismo. Salvador Dalí (1904-1989)

Características generales:

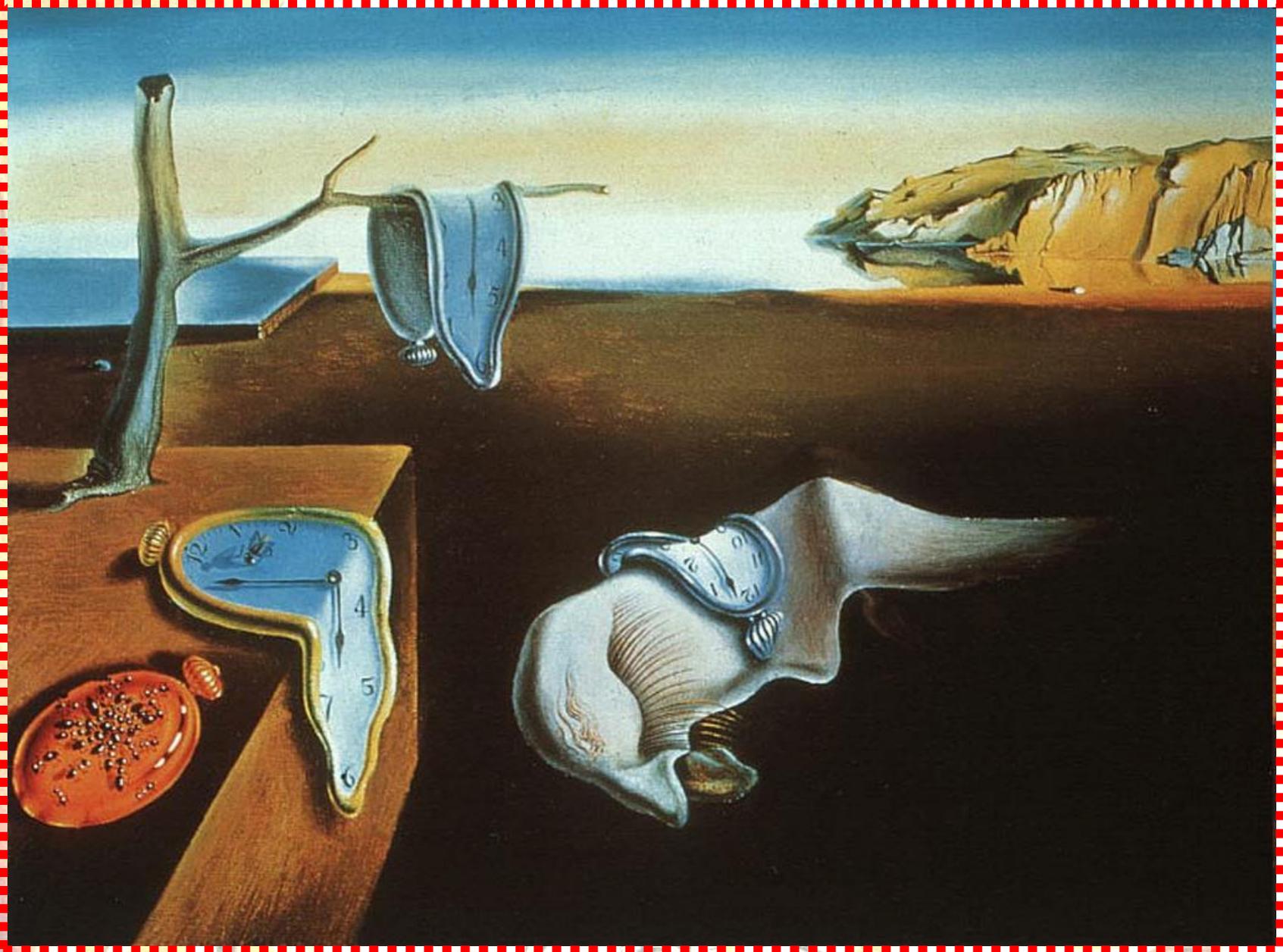
- Surge en Francia en torno a la personalidad de André Breton.
- Es el movimiento de lo irracional y lo inconsciente.
- De la liberación de los condicionamientos sociales.
- La razón puede lugar a la ciencia.

- Sólo el inconsciente puede dar lugar al arte:
 - La conciencia es el territorio de lo diferenciado, de lo objetivo.
 - El inconsciente es el territorio de lo indiferenciado.
 - De la fusión del ser humano con la realidad.
- Se trata de dejar que el inconsciente saque a la superficie lo más profundo (lo censurado).
- Va a ser un movimiento muy abierto:
 - Estilo figurativo: Dalí, Magritte, Chirico.
 - Abstracto: Jean Arp, Tanguy, Miró.

El gran masturbador. 1929.

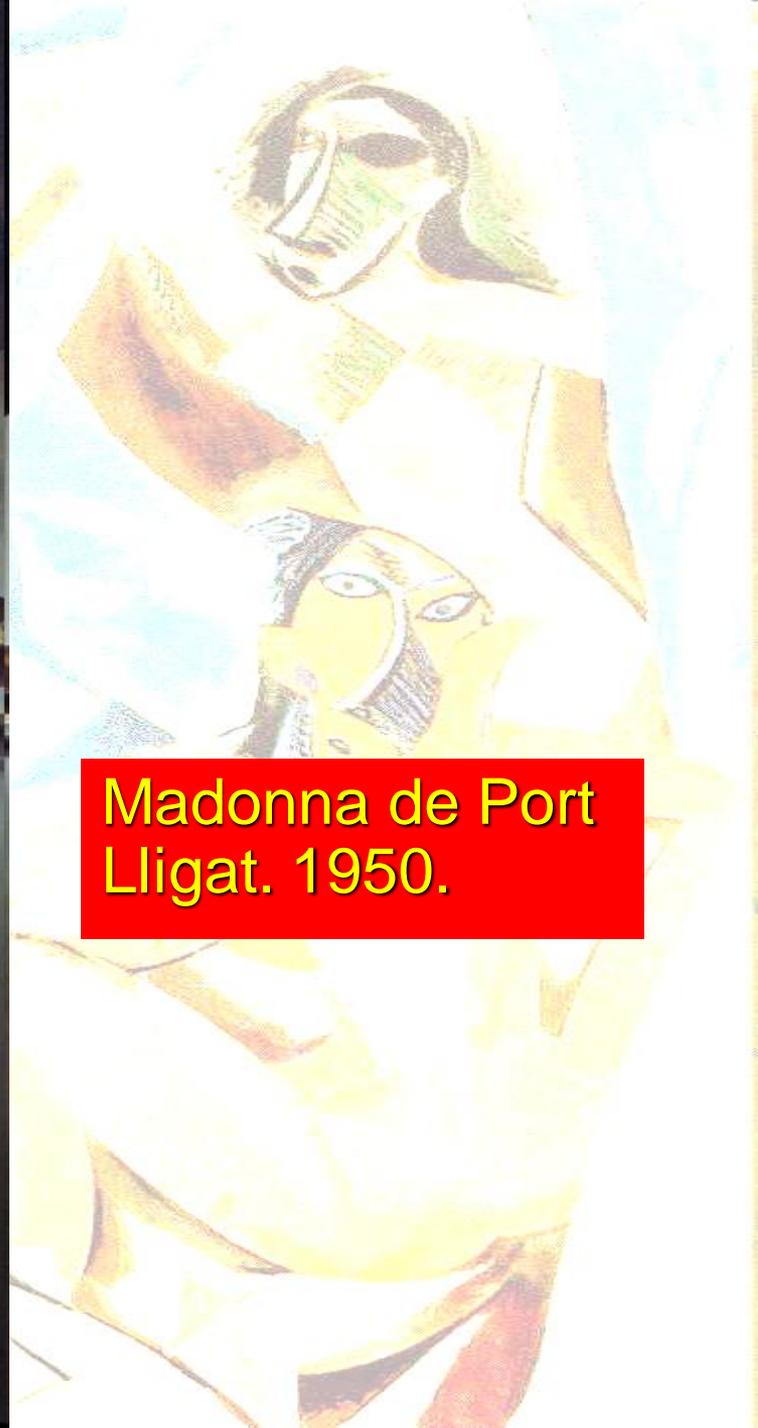
Dalí. Persistencia de la memoria. 1931.

Premonición de la Guerra Civil. 1936.

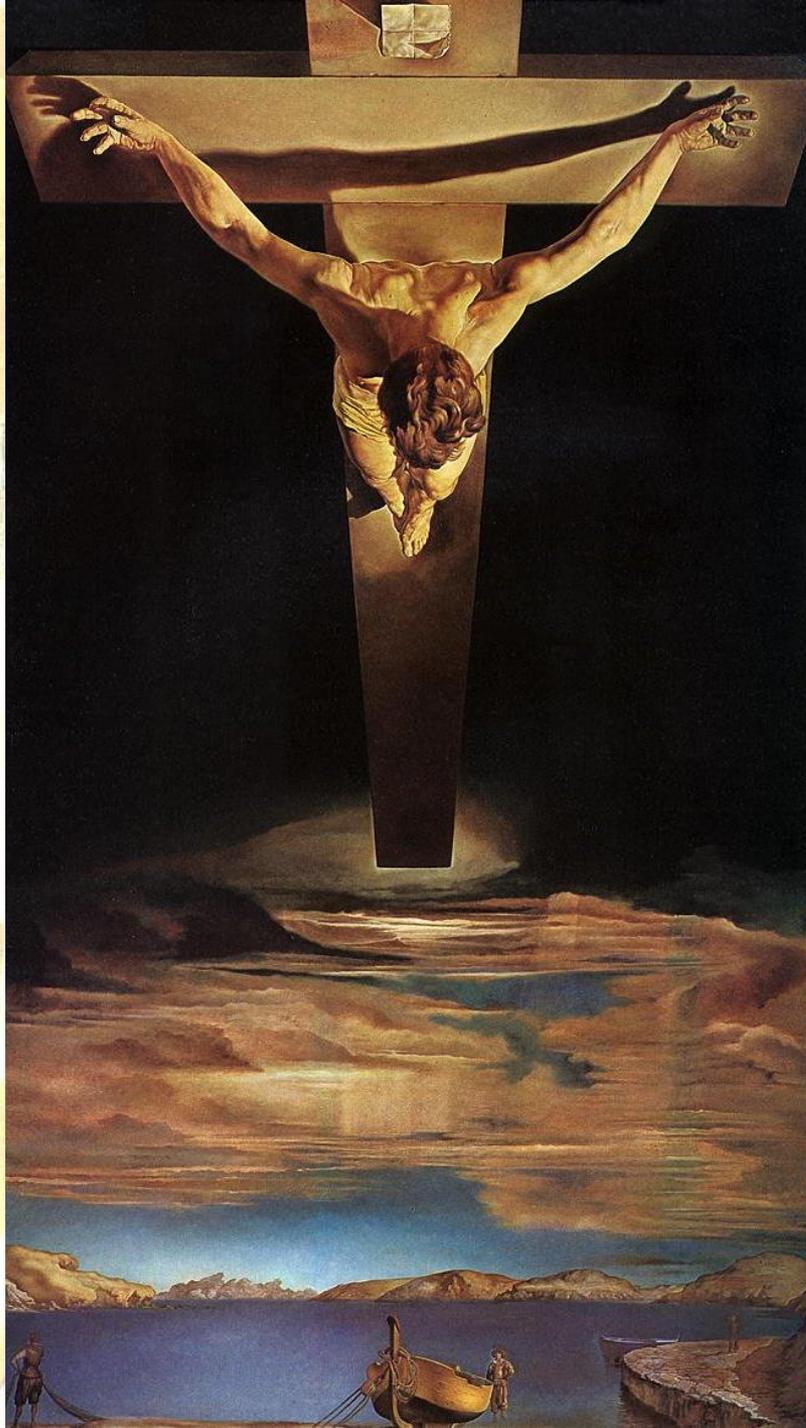
Atavismo del crepúsculo. 1934.

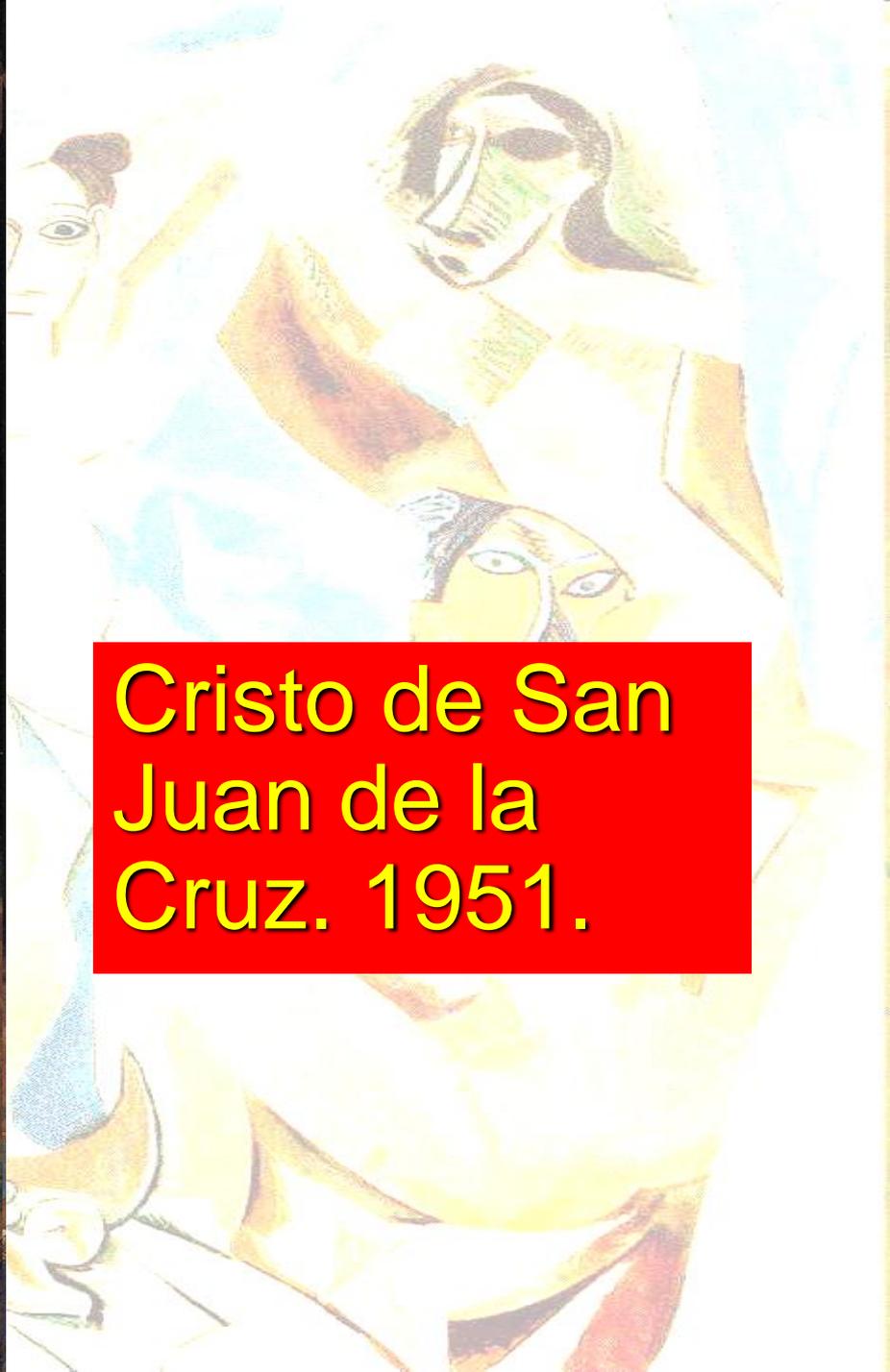
Madonna de Port Lligat. 1950.

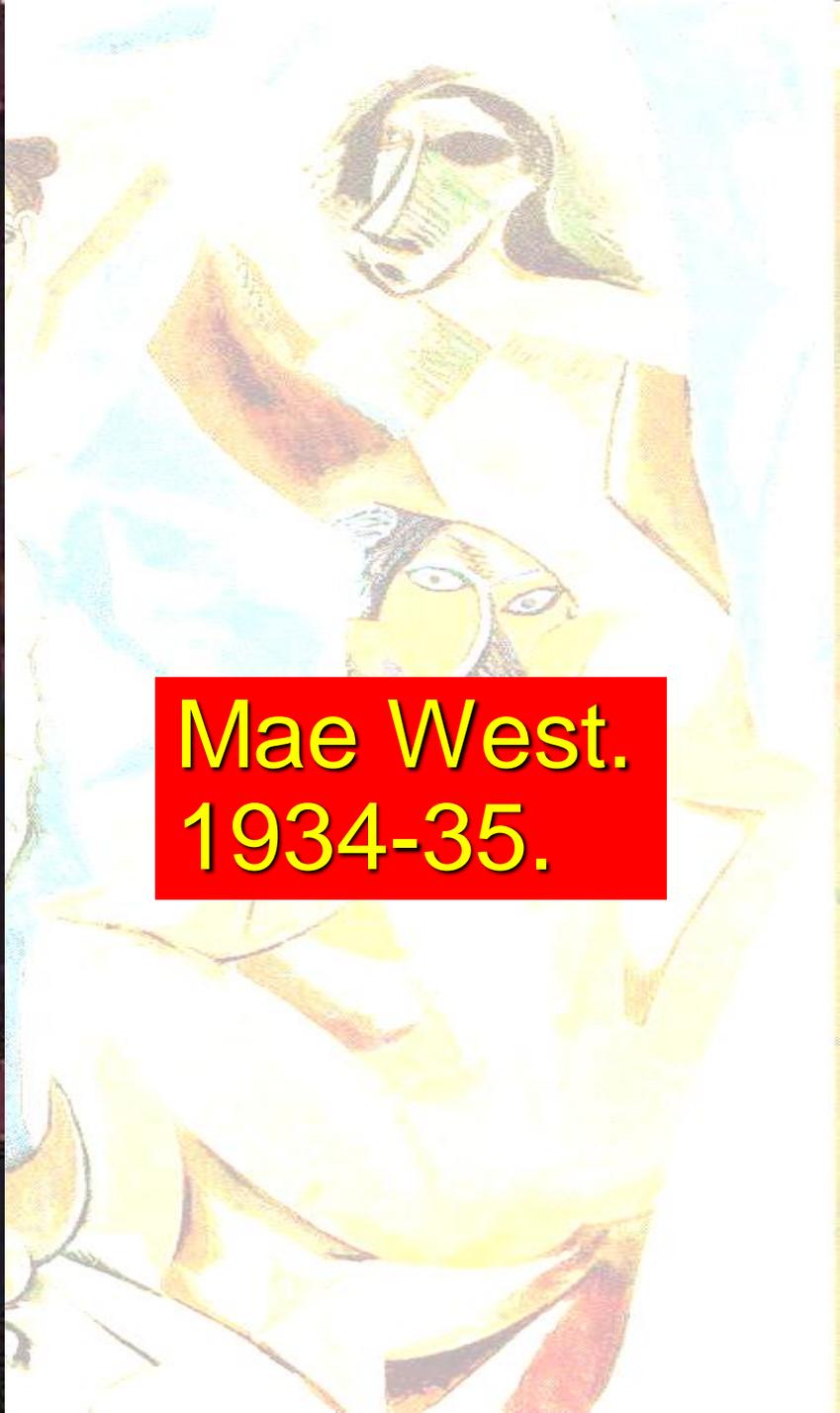
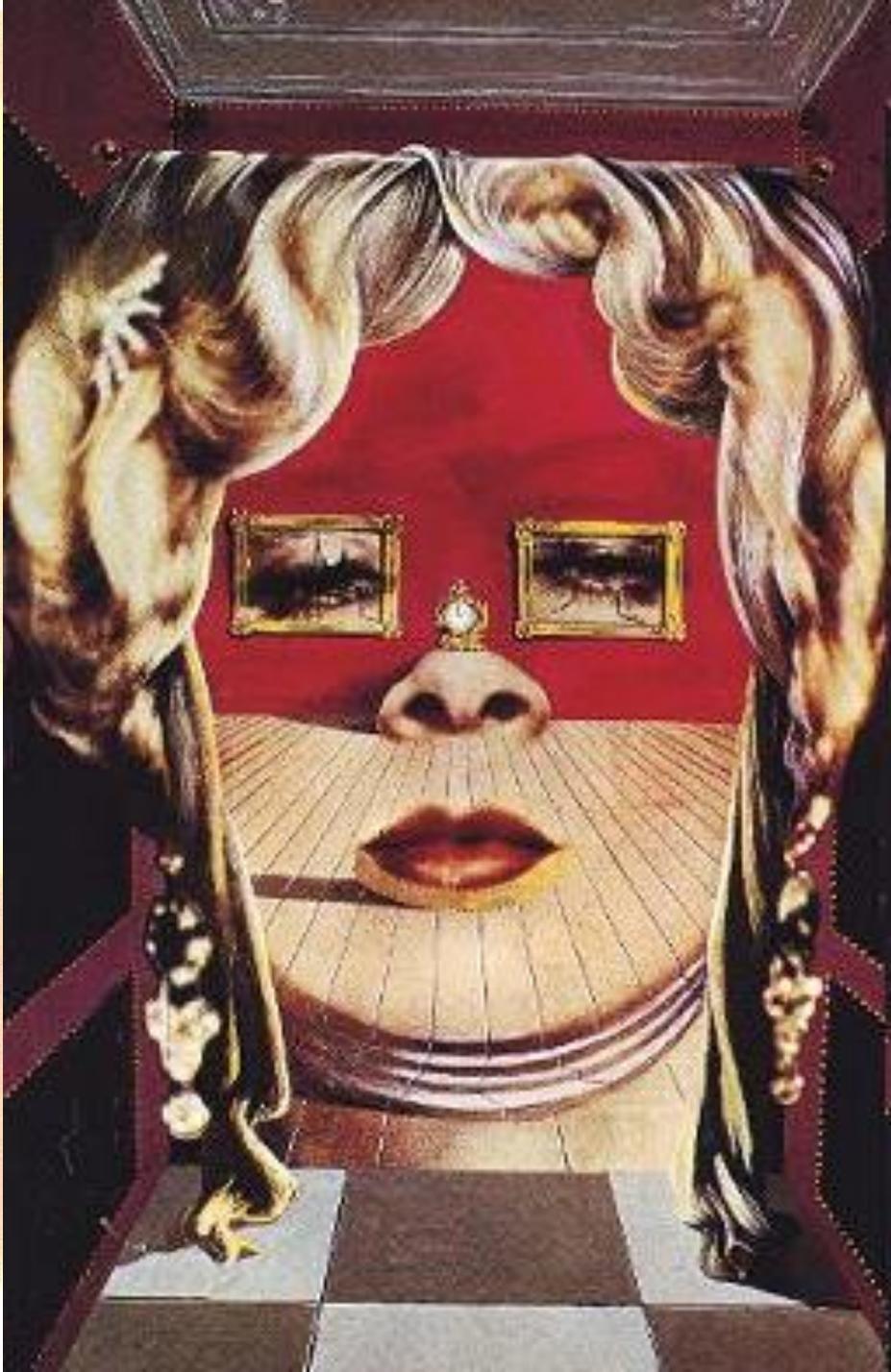

La cena. 1955.

Cristo de San Juan de la Cruz. 1951.

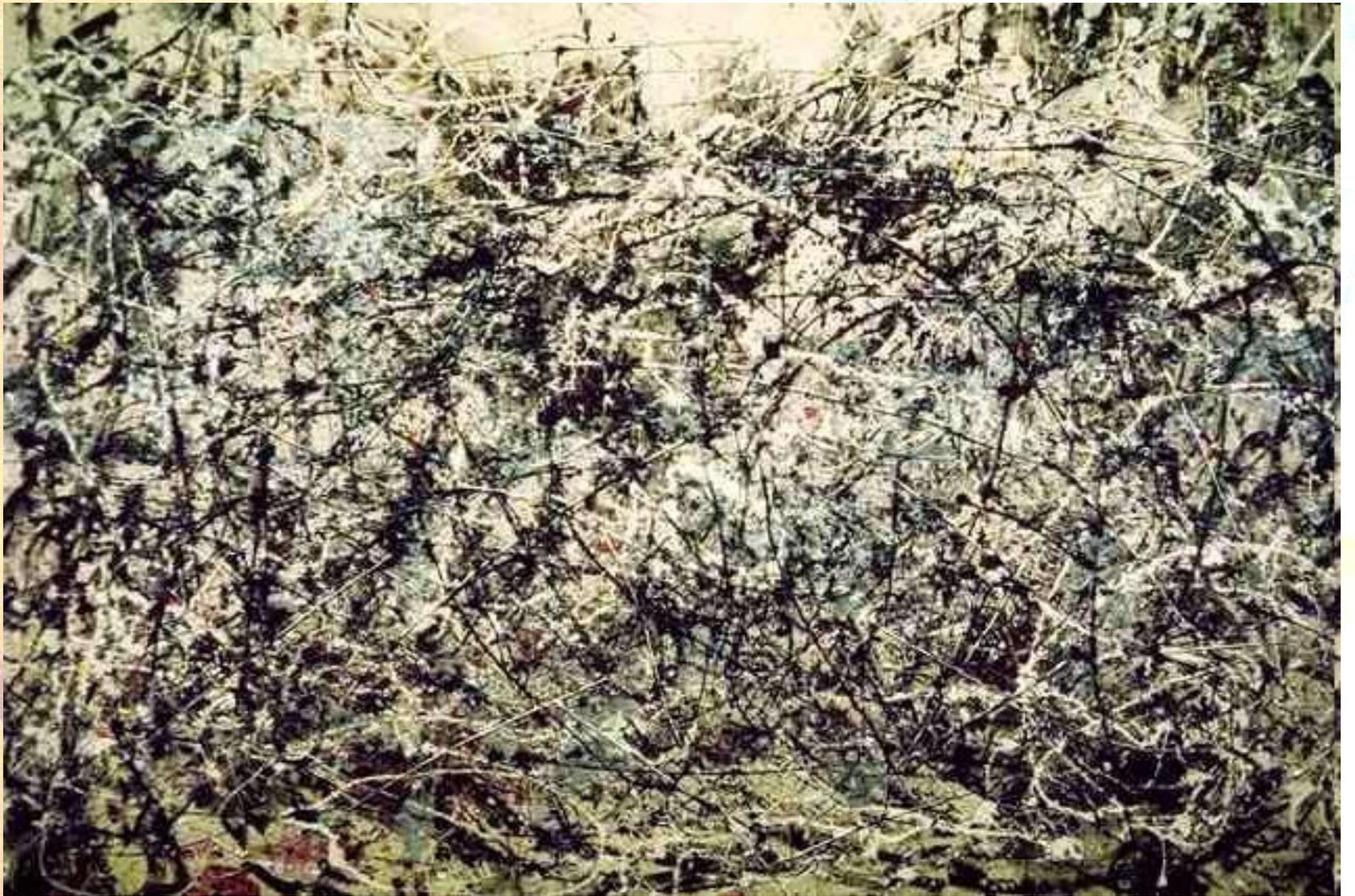
Mae West.
1934-35.

The background of the slide is an abstract painting. It features a central figure with long, dark hair, possibly a woman, rendered in a style that is somewhat blurred and expressive. The color palette is dominated by warm tones like yellow, orange, and red, with some cooler blue and green accents. The overall composition is dynamic and non-representational, characteristic of mid-20th-century abstract art.

La abstracción. Jackson Pollock (1912-1956)

Características generales:

- La presencia de muchos surrealistas en EE.UU. después de la II Guerra Mundial.
- Va a propiciar el surgimiento de un nuevo movimiento artístico en ese país:
 - Los artistas americanos tomaron del surrealismo su interés por el subconsciente.
 - La técnica del automatismo.
 - Empezando a producir obras espontáneas.
 - En las que el proceso pictórico por sí mismo se convertía en el tema primordial de la obra.
- En este contexto aparece la “action painting”.

Pollock. Composición nº 1. One. 1950.