

2º de Bachillerato Fundamentos del Arte II

Contenidos

Las Vanguardias: Otras vanguardias. El cartel publicitario. Las estampas japonesas.

Los albores del siglo XX fueron cambiantes, con profundas novedades en multitud de aspectos del conocimiento, como las matemáticas, la física, la medicina, la óptica.... Asistimos a una **segunda revolución industrial** con el ferrocarril a pleno rendimiento en prácticamente todo el mundo desarrollado y nuevos medios de transporte como el automóvil y los aviones. A todo este cuestionamiento de la tradición hay que sumar la **Primera Guerra Mundial**, la devastación humana que supuso, más de diez millones de muertos y veinte millones de heridos, más de un quinto de la población joven europea fallecida, nuevas fronteras, nuevos países y nuevas tensiones armamentísticas entre las grandes potencias.

Las ciudades se pueblan de obreros que trabajan incansables horas por un sueldo mísero y que viven hacinados en pobres barracones a las afueras, donde las plagas de enfermedades hacen estragos. El mundo ya no es tan sencillo, inamovible ni lento como antes, y ya no sirven los antiguos preceptos que se creían eternos. Ahora **las manifestaciones artísticas se suceden a una velocidad de vértigo**. Si antes un estilo era aceptado durante más de un siglo ahora apenas dura un lustro, y nuevas potencias tienen mucho que decir a las modas, las tendencias y el arte en general, como Estados Unidos, Japón o Argentina. No olvides que la fotografía supuso un cambio brusco en el modo de ver y representar la realidad, y la pintura y escultura buscan nuevas formas de expresión, hasta llegar a prescindir de la realidad con el **arte abstracto**.

Aún así durante estas primeras décadas del siglo XX convergen la tradición y la modernidad, las viejas formas artísticas con las más arriesgadas vanguardias, el arte digamos que aún se inspira y parece a lo anterior con las expresiones más rabiosamente modernas y transgresoras.

Curiosidad

Estos cuadros fueron pintados casi en las mismas fechas, finales del diecinueve y principios del veinte. ¿Pueden ser más dispares, más distintos y más contradictorios entre ellos? Así fue el nacimiento de la pasada centuria, pura contradicción y contraste.

Munch. Ansiedad

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Matisse. El postre

Imagen en [Wikipedia](#) bajo Licencia Fair use

Mucha. Cartel

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

En estos apartados vas a conocer una serie de movimientos que se sucedieron muy rápido en el tiempo, incluso en el espacio, pues unos aparecen en Italia y se dan cita en varios puntos europeos y se dilatan hasta casi los años cuarenta, mientras que otros nacen por ejemplo en Suiza pero cobrarán importancia en Estados Unidos. Lo que sí comparten estas vanguardias es su unánime rechazo con todo lo anterior y las terribles consecuencias que la I Guerra Mundial tuvo en todos los aspectos de la vida, entre los que se encuentra el arte, claro. Y todas estas vanguardias influyen hoy día en multitud de expresiones, como el cartel, el diseño publicitario, el mobiliario y los edificios que nos parecen muy modernos a simple vista pero que no son más que una actualización de los postulados de hace más de cien años.

Curiosidad

Las aplicaciones del arte a diversos aspectos de la vida son curiosas y fascinantes, como en este caso, donde descubrirá cómo se las ingeniaran los militares ingleses para evitar perder la I Guerra Mundial. Pincha en [este enlace](#) para descubrirlo.

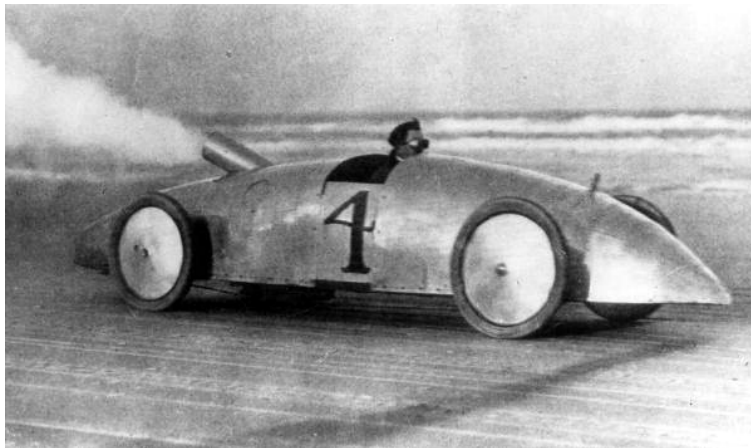
1.1. Futurismo

Abróchate el cinturón bien fuerte que vienen curvas, curvas tomadas a toda velocidad, y hasta piruetas en avionetas que dan vueltas al Coliseo de Roma, prepárate porque llega el Futurismo a toda velocidad. No te preocupes que no nos multarán: la DGT aún no existe.

Reflexiona

Imagínate que hay un incendio, un grave incendio en un museo en el que se encuentran estas dos piezas. ¿Cuál de las dos te parece más bella, más auténtica, más importante, más digna de salvarse en caso de incendio?

Coche de carreras Stanley Steamer de 1903

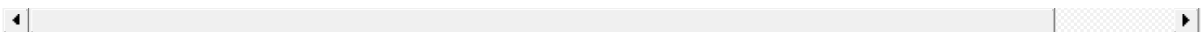
Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Victoria alada de Samotracia, s. II e

Imagen de Marie-Lan Nguyen en [Wikipedia](#) de [Domini](#)

Mostrar retroalimentación

Boccioni. Formas únicas de continuidad en el espacio, 1913

Imagen de Wmpearl en Wikipedia de Dominio público

Algo cambió para siempre el 20 de febrero de 1909 cuando el diario francés *Le Figaro* publicó cañonazos como estos: *Adelante... los buenos incendiarios de dedos carbonizados! ¡Quemad las bibliotecas! ¡Desviad el curso de los canales para inundar los sótanos de los museos!*

O esta otra: *Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para reducirlas a postrarse delante del hombre.*

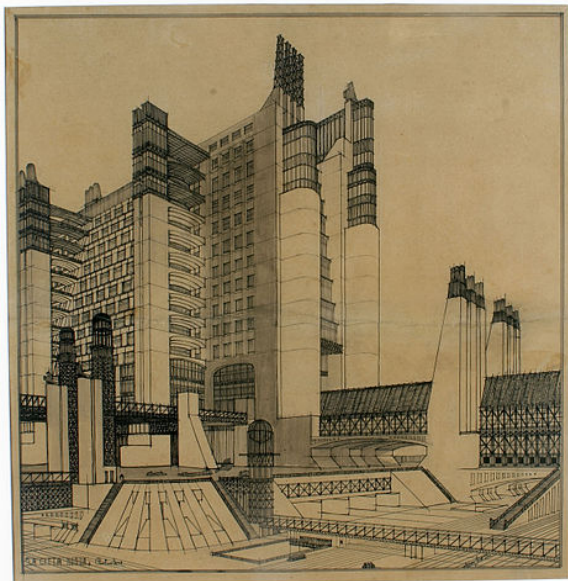
La firmó el italiano **Marinetti** y constituye el **Manifiesto Futurista**, el primero de otros muchos manifiestos fundacionales, que hizo temblar los círculos intelectuales de todo el mundo. Filippo Tomasso **Marinetti** era un joven poeta que en estos años previos a la Primera Guerra Mundial lanza toda una bomba en forma de manifiesto redactado, en un deseo de despertar conciencias, de romper con la tradición y de poner el foco en las máquinas, los motores, la velocidad, el ruido y hasta la violencia. En definitiva, de agitar conciencias.

Entre sus **características principales** podemos resaltar:

- Pasión por el **movimiento** y todo lo que lo genera: las máquinas, los automóviles, ascensores, aviones, trenes y en general, todo lo que sea urbano y moderno.
- Plasmación de ese movimiento y del **ritmo**. Para ello, se **multiplican las líneas y las formas** en una sucesión de imágenes como si viéramos la realidad a través de un caleidoscopio, y se usan **colores metálicos, brillantes** y transparentes, que ayuden a crear esa sensación de movimiento furioso. Por este motivo tiene algunas coincidencias con el Cubismo.
- Exaltación de la **modernidad**, la energía, el ruido, incluso de la **violencia** y de la guerra.
- **Rechazo de los museos, las academias y todo lo que se asociara a la tradición y las reglas.**

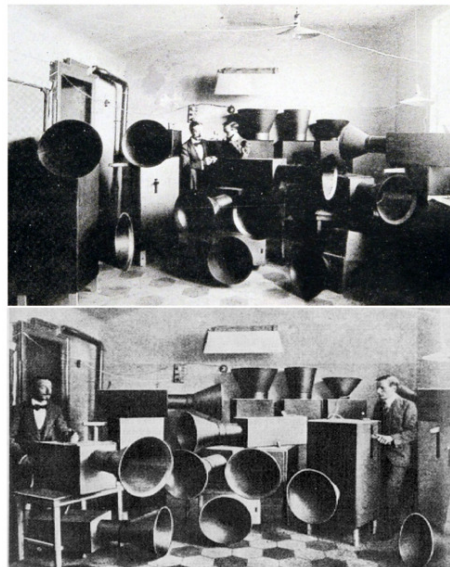
Para los futuristas, los museos eran cementerios donde se yacía enterrada la cultura. Había que partir de cero para renovar todas las manifestaciones artísticas.

El Futurismo influyó notablemente en todo el arte de principios de siglo existiendo una literatura futurista, como la que desarrolló el propio Marinetti, eliminando la métrica de la poesía, mezclando palabras y números, y donde abundan las exclamaciones, las interjecciones, en definitiva, las llamadas a la acción y al movimiento. Las obras de teatro futuristas no duraban más de diez minutos y a los actores en ocasiones sólo se les veían los zapatos. En la arquitectura futurista destacaron **Antonio Sant'Elia** y Mario Chiattone, que defendían un nuevo modelo de ciudad vertical, llena de estaciones de trenes y aeropuertos, inspiradas en los modelos de ciudades con rascacielos norteamericanos. Los **hermanos Bragaglia** realizaron fotografías y películas futuristas, en donde experimentaron con multitud de técnicas para lograr captar el movimiento, dando lugar a lo que se conoció como fotodinamismo. **Luigi Russolo** es considerado el fundador de la música futurista o ruidismo, verdadero visionario que sentó las bases de la música electrónica actual. Sus *intonarumori* o máquinas de ruido no dejan de sorprendernos un siglo más tarde. En escultura destacó **Umberto Boccioni** y en pintura, el que más fiel se mantuvo a los principios futuristas fue **Giacomo Balla**.

Antonio Sant'Elia. Casa con ascensor, 1914

Imagen en Wikipedia de Dominio público

Luigi Russolo y sus intonarumori

Imagen en Wikipedia de Dominio público

Balla. Construcción escultórica

Imagen de Cliff1066 en Wik

Otros pintores destacados fueron Gino **Severini** y Carlo **Carrá**, todos con mayor o menor fortuna reflejaron en sus obras el movimiento, la modernidad, los automóviles, en fin, los postulados que defendía el Futurismo y que a simple vista, muchos de esos cuadros te recordarán al Cubismo por la fragmentación de las formas, pero que como ya has visto este movimiento de vanguardia se formula bajo otras propuestas bien distintas.

Curiosidad

Si te parece que los genios actuales de la nueva cocina, como Arzak o Adriá, han partido de cero con sus arriesgadas propuestas, échale un vistazo a algunos fragmentos del **Manifiesto de la Cocina Futurista**, publicado en Turín en 1930:

- La abolición de la pasta, absurda religión gastronómica italiana. Las pastas, aunque sean agradables al paladar, son un alimento «pasatista» porque engordan, porque embrutece, porque su poder nutritivo es ilusorio, porque os vuelven escépticos, lentos, pesimistas.
- Invitación a la química. Introducción de instrumentos científicos en la cocina como ozonizadores, lámparas ultravioleta o aparatos de destilación a presión ordinaria y al vacío.
- Originalidad de los platos, y de los nombres de los platos. Como el *Salmón de Alaska al rayo de sol con salsa Marte* o la *Perdiz a la Montañesa con salsa Venus*.
- Cocina sensorial. Uso de perfumes antes de cada vianda. Uso de la música y de la poesía como ingredientes imprevistos para encender con su intensidad sensual los sabores de una vianda determinada. Presentación de platos que no se comerán para favorecer la curiosidad, la sorpresa y la fantasía.

Futurismo y fascismo

No todo lo relacionado con el Futurismo fue positivo, pues una negra sombra planeó sobre algunos de sus miembros, en especial sobre su fundador, Marinetti, y es que está más que probada la estrecha relación que hubo entre él y el dictador italiano Mussolini. Muchos futuristas se alistaron para combatir en la Primera Guerra Mundial, perdiendo la vida en el conflicto, como el arquitecto Sant'Elia y el pintor Boccioni. Al acabar la contienda, Marinetti se alista en las filas del partido fascista de Mussolini, y se convierte en su poeta oficial así como en uno de sus embajadores, llegando a visitar España en 1925.

Importante

El Futurismo surge en Italia en 1909 gracias al Manifiesto que firmó Marinetti y al que se unieron artistas de distintas disciplinas como el arquitecto Sant'Elia, el músico Ruisollo, los hermanos fotógrafos Bragaglia, el escultor Boccioni y los pintores Balla y Carrá entre otros. Defendían la ruptura con la tradición de una manera salvaje y violenta para crear un nuevo arte moderno, contemporáneo, que tuviera a las máquinas, la velocidad, lo urbano y mecánico como sus temas principales.

Comprueba lo aprendido

Las características del Futurismo son su pasión por el y todo lo que lo genera: las máquinas, los , ascensores, aviones, trenes y en general, todo lo que sea y moderno. En sus obras ese movimiento y el . Para ello, se multiplican las líneas y las en una sucesión de como si viéramos la realidad a través de un , y se usan colores metálicos, y transparentes, que ayuden a crear esa sensación de movimiento furioso. Además, exaltan la modernidad, la , el ruido, incluso de la y de la guerra.

[Comprobar respuesta](#)

[Mostrar retroalimentación](#)

1.2. Dadá

Vamos a ser muy breves a la hora de explicarte lo que significa **Dadá**: nada. Nada de nada. Absolutamente nada. Creo que te vas haciendo una idea de lo que fue y supuso para lo que vino después, este movimiento.

Corría el año 1916 y la I Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. La neutral Suiza parecía un buen lugar en donde refugiarse, y así fue, pues la bella ciudad suiza de Zúrich se convirtió en el refugio perfecto para un buen grupo de artistas, escritores y pensadores que en el **Cabaret Voltaire** se reunían para charlar, reír, lamentarse por la actual situación de Europa y ya de paso darle a todo una vuelta de tuerca. Entre esos artistas estaban Picabia, Jean Arp, Kurt Schwitters, Hans Richter Marcel Duchamp y Tristán Tzara, líder del movimiento. Parece que uno de esos días Tzara abrió al azar un diccionario y la primera palabra que apareció fue *da dá*, que en francés significa *caballito de madera*, el típico juguete infantil, y que en las lenguas eslavas significa *sí sí*, vamos, una doble afirmación. En definitiva, una palabra sin mucho sentido, aleatoria, surgida al azar. Y encaja perfecta con la ideología de este nuevo movimiento, Dadá.

Los dadaístas incorporaron a muchas mujeres en su movimiento, entre las que destacaron **Hanna Höch** y **Sophie Taeuber-Arp**.

Hanna Höch. Fotomontaje

Imagen de stephane333 en Flickr bajo Licencia CC

Sophie Taeuber-Arp. Composición oval, 1922

Imagen en Wikipedia de Dominio público

Curiosidad

Jean Arp, miembro activo dadaísta, declaró en 1921 en la revista que llevaba el mismo nombre lo siguiente:

Declaro que Tristan Tzara encontró la palabra «dadá» el 8 de febrero de 1916 a las seis de la tarde. [...] Estoy convencido de que esta palabra no tiene ninguna importancia y que solo los imbéciles pueden interesarse por los datos. Lo que a nosotros nos interesaba es el espíritu dadaísta, y todos nosotros éramos dadaístas antes de la existencia del Dadaísmo.

Cartel de la revista Dadá de 1923

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Al igual que los movimientos de vanguardia anteriores, el Dadaísmo critica a la burguesía de la época, al arte tradicional, a las etiquetas y las normas, pero va un paso más allá pues el dadá supone el primer movimiento artístico que también **critica el propio concepto de arte**, el papel del artista en la sociedad y el valor y la **utilidad del propio arte**. Vamos, que por querer arrasar querían arrasar hasta con el arte en sí mismo. Bueno, no es que quisieran arrasar con el arte literalmente pero al igual que la I Guerra Mundial iba a arrasar con Europa y con los prósperos años anteriores al conflicto, los dadaístas quieren liderar una guerra intelectual y comenzar de nuevo tras las batallas.

El **Manifiesto dadaísta de 1918** recogía frases como las siguientes:

Todo producto del asco susceptible de convertirse en una negación de la familia, es dadá; protesta con todas las fuerzas del ser en acción destructiva: dadá; ... abolición del futuro: dadá; ... Libertad: dadá, dadó, dadá, aullido de los dolores crispados, entrelazamiento de los contrarios y de todas las contradicciones, de los grotescos, de las inconsecuencias, de la vida.

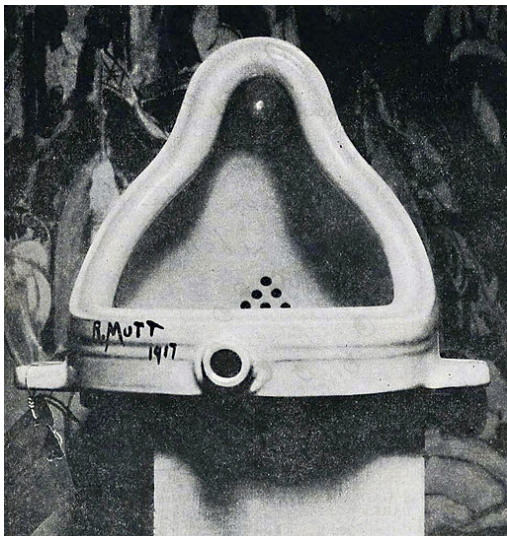
Durante las veladas en el Cabaret Voltaire el **espíritu transgresor** de los dadaístas iba siendo cada vez **más provocador**. En los espectáculos que organizaban se mezclaban poseía, teatro, música y danza, destacando sus recitales de poemas simultáneos en varios idiomas, de manera que no se entendía nada, o su poemas estáticos en donde colocaban

palabras escritas en cartulinas que iban cambiando conforme subía y bajaba el telón.

En cuanto a las artes plásticas, las aportaciones dadaístas son básicamente tres:

- Utilización de **materiales reciclados** e incluso de **desecho**, eliminando la distinción entre pintura y escultura. Fueron los fantásticos collages matéricos de **Jean Arp** los que inauguraron una buena forma de entender el arte, en donde la superficie del cuadro deja de tener dos dimensiones y de ser lisa, para acercarse a la tercera dimensión, la profundidad, y las tradicionales técnicas pictóricas se abandonan para enriquecerse con las aportaciones de maderas, telas, cables, etc.
- Questionamiento del arte mismo mediante los **ready – mades**, objetos cotidianos apenas transformados que eran elevados a la categoría de arte. En este sentido hay que destacar a **Marcel Duchamp**, pues con su Fuente de 1917 cambió el devenir del arte para siempre. Mucho le debe Andy Warhol a Duchamp, sin duda.
- Inclusión del **fotomontaje** como plena técnica artística, a la que se sumarían los *rayogramas* de **Man Ray**. A partir de aquí el cartel, la publicidad y el diseño gráfico mundial nunca volverían a ser lo que eran.

Marcel Duchamp fue un artista total rompedor, que vivió en muchas ciudades como Buenos Aires, París o Nueva York, que siempre estuvo en el foco artístico de cada momento clave de la historia, que fue amigo de todas las personalidades importantes de la primera mitad del siglo XX y al que le debemos obras icónicas de la humanidad como su ready made *La Fuente*, firmada con el pseudónimo de R. Mutt, su obra cumbre *El Gran Vidrio*, o irreverencias del tipo de pintarle un bigote a la *Gioconda* añadiéndole las L. H. O. O. Q. que vienen a significar algo así como *Ella está cachonda*. . Un genio amado y odiado a partes iguales.

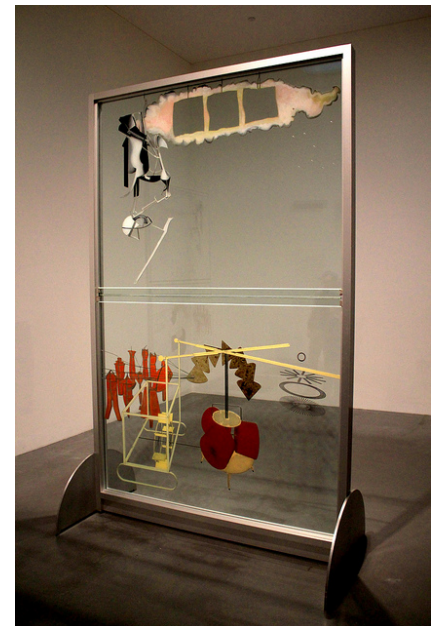
Duchamp. La fuente

Imagen de Stieglitz en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Duchamp. L.H.O.O.Q.

Imagen de Yuya Tamai en [Flickr](#) bajo [Licencia CC](#)

Gran Vidrio

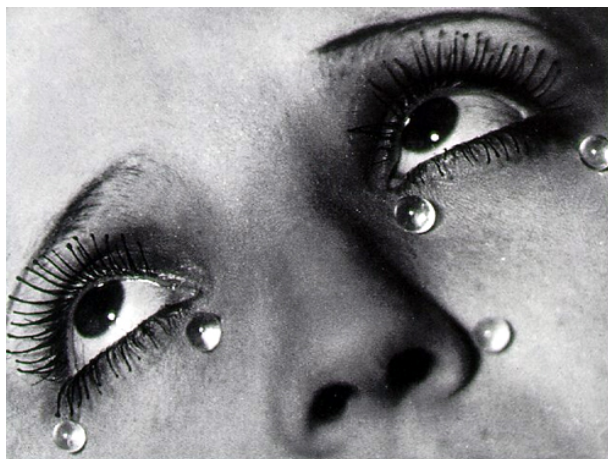
Imagen de A. Luis en [Flickr](#) bajo [Licencia CC](#)

Man Ray tuvo una dilatada carrera como fotógrafo, cineasta y pintor, y se le suele clasificar como dadaísta y surrealista. En sus **rayogramas** investigó las posibilidades expresivas de la fotografía, manipulando la fase de revelado de la imagen mediante diversas intervenciones en el negativo de la imagen.

Man Ray. Rayograma

Imagen de Cea+ en [Flickr](#) bajo [Licencia CC](#)

Man Ray. Lágrimas

Imagen de Mkey C en [Flickr](#) bajo [Licencia CC](#)

Importante

El Dadaísmo surge en plena I Guerra Mundial y quiere romper definitivamente con la tradición mediante la provocación, la experimentación, el escándalo y el azar, cuestionando incluso el propio arte, su utilidad y el papel del artista. Introdujeron las técnicas del ready made y el fotomontaje, y destacaron artistas como Duchamp, Picabia, Jean Arp o Man Ray.

Comprueba lo aprendido

Presta atención al siguiente vídeo y rellena los huecos con palabras clave que faltan:

--

Los dadaístas rechazan la , la razón y la ética. Sienten un profundo hacia la sociedad que llevó a Europa a la I Guerra . Para estos artistas ya sólo valen la la subversión y la contradicción. Eran más importantes las rebeldes que las propias de arte. Centros importantes dadaístas fueron Zurich, y . Duchamp es el padre del arte .

Enviar

1.3. Expresionismo

El término *Expresionismo* se debe al historiador *Worminger* quien lo utilizó en una revista alemana en 1910 para designar a las pinturas que como denominador común un mayor interés por los sentimientos de los retratados, por plasmar sus emociones, angustias y pensamientos más que por sus rasos y apariencia externa. Esa es la principal característica del expresionismo.

El expresionismo fue un gran movimiento cultural surgido a la par que el *Fauvismo* por autores de diferentes nacionalidades, entre los que se encuentran el suizo Holder, el belga Ensor y el noruego Munch. Con una **postura totalmente opuesta al Impresionismo**, los expresionistas rechazan los matices de luces y colores de la naturaleza, las impresiones, y prefieren los **sentimientos**, las obsesiones, las **angustias y pesadillas** del ser humano, es decir, las expresiones emocionales, tanto positivas como especialmente, las negativas. No quieren copiar la realidad, sino que prefieren deformarla y adaptarla a los sentimientos, la subjetividad de las personas.

Reflexiona

¿Qué movimientos artísticos, qué pintores de los que ya conoces, se podrían considerar como precursores del Expresionismo? Te damos una pista: dos de los considerados como precursores eran o españoles o desarrollaron su actividad en España.

Mostrar retroalimentación

Munch. *El Grito*

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Munch. *Madonna*

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Edvard Munch fue sin duda el verdadero precursor del expresionismo, diciendo de él mismo que al igual que *Leonardo da Vinci* diseccionaba cuerpos, él diseccionaba almas. Consiguió un gran reconocimiento en vida y hoy día es uno de los pintores más conocidos y cotizados del mundo. Su obra más famosa es *El Grito*, de 1893, y según el propio Munch fue así como lo concibió:

Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tomó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve; me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza.

Se distinguen dos etapas dentro del expresionismo. La primera de ellas fue la que tuvo lugar en Dresde, Alemania, en 1905 por el grupo denominado *Die Brücke*, **El Puente**, muy influenciado por Munch y con las figuras de Kirchner y Nolde como pintores destacados. **Kirchner** es el pintor de las figuras alargadas, los colores estridentes, casi siempre fríos como los verdes, rosas y azules, y los planos angulosos. **Nolde** es más primitivo, con pinceladas secas y figuras muy deformadas como si las hubiera pintado un niño.

El Puente se disuelve en 1913 y se funda un nuevo grupo en Múnich, *Der blaue Reiter*, **El Jinete Azul**, que tiene como jefe al ruso **Kandinsky**, dando nombre al grupo uno de sus cuadros así llamado. Junto a Kandinsky están **Franz Marc**, que muere a los pocos años combatiendo en la I Guerra Mundial, **Klee** y **Kokoscha**. Aunque el grupo desapareciera con el estallido de la guerra, los postulados expresionistas se mantuvieron hasta la II Guerra Mundial, cuando los nazis consideraron a los pintores expresionistas unos *malditos* y *degenerados*, llegando a quemar muchas de sus obras y a prohibir cualquier exhibición de ese arte en ningún museo de Alemania.

Franz Marc. *El tigre*

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Kirchner. *Tres bañistas*

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Schiele. *Pareja de mujeres*

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Hubo otros artistas que aunque no pertenecieron a ninguno de estos grupos, trabajaron bajo los mismos postulados creando obras muy expresionistas, como el italiano **Modigliani**, el pintor de los ojos almendrados vacíos, el austriaco **Schiele** y el español **Gutiérrez Solana**, el pintor por excelencia de la España negra.

Y no sólo existió pintura expresionista, sino que también podemos hablar de un cine, teatro y narrativa expresionistas, en donde se presta atención a la psicología de los personajes, a su mundo interior, destacando la figura del escritor **Kafka** y su archifamosa novela *La Metamorfosis*.

En cuanto a las **mujeres expresionistas**, destacó por encima de las demás la gran **Käthe Kollwitz**. Feminista y activista de izquierdas, estuvo a punto de ser internada en un campo de concentración al estallar la Segunda Guerra Mundial. Polifacética artista, es conocida sobre todo por sus esculturas, cargadas de gran simbolismo. **Gabriele Münter** fue durante un largo tiempo la pareja de Kandinsky, y tuvo una labor fundamental durante la Gran guerra pues gracias a ella se salvaron muchísimas obras expresionistas que iban a ser destruidas por los nazis. **Marianne Von Werefkin** es la pintora de extraños paisajes cargados de simbolismo, donde en numerosas ocasiones representa cortejos fúnebres, y de retratos con poderosa presencia de la línea. **Paula Modersohn-Becker** fue la artista más prolífica de todas, con un estilo inconfundible en donde se mezclan lo mejor de todos los estilos del primer tercio del siglo.

Kollwitz. Pietá

Imagen de Spree Tom en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

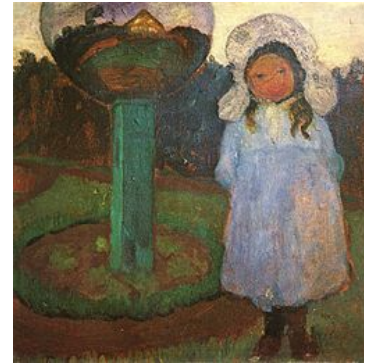
Münter. Paisaje

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Werefkin. Autorretrato

Imagen de Rufus46 en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Modersohn. Jardin

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Importante

El Expresionismo es coetáneo del Fauvismo pero se interesa por la **psicología** de los individuos, sus **angustias**, miedos y obsesiones. Para ello, **deforma la realidad** y usa colores estridentes, exagerados y que no se encuentran en la naturaleza. Grupo maldito para los nazis, tuvo como principal foco Alemania, y entre sus artistas destacaron Kandinsky, Franz Marc, Kokoscha, Ensor, Kirchner, Nolde, Modigliani, Schiele y Kollwitz entre otros muchos. El primer pintor expresionista de la historia fue **Munch**.

Comprueba lo aprendido

Te proponemos un juego. Ya que surgieron a la vez el Fauvismo y el Expresionismo, pero se basan en postulados bien distintos, veamos si sabes distinguir cuadros de una u otra corriente. Comenzamos!

Este cuadro es Fauvista. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero ☐ Falso

Este cuadro es fauvista. ¿Verdadero o falso?

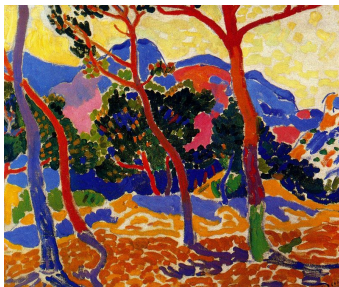
☐ Verdadero ☐ Falso

Este cuadro es fauvista. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero ☐ Falso

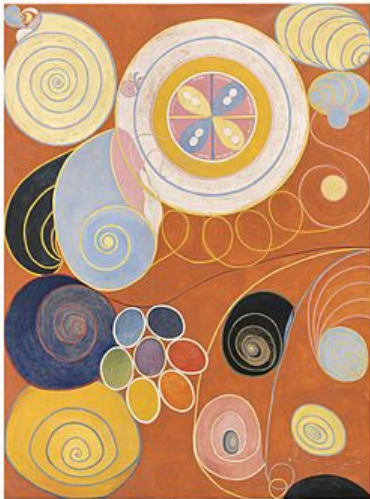
Este cuadro es Expresionista. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero ☐ Falso

Con el arte abstracto llegamos por fin a ver cómo la **realidad figurativa desaparece**. Tras haberla exagerado en sus aspectos cromáticos, fragmentando en múltiples puntos de vista, verla moverse a gran velocidad, deformarla para captar su psicología interior y demás experimentos modernos, se llega a prescindir de ella por completo. Los primeros pintores abstractos tienen muy presentes a los artistas post impresionistas, a esas últimas obras de Van Gogh donde apenas hay grandes pinceladas, las formas geométricas de Cezánne, la sucesión de puntos colores de Seurat, y claro, otra vez la fotografía que ya a principios del siglo está plenamente asentada como un medio que capta la realidad y hace que los artistas busquen un nuevo lenguaje plástico. Con la abstracción, ese **nuevo lenguaje** prescinde por completo de la realidad y utiliza los códigos propios del arte, el color, la línea, las texturas, para dejar hablar al propio arte.

Ya conoces a Wassily **Kandinsky** como un pintor expresionista pero su gran aportación al arte fue la invención de las primeras pinturas abstractas allá por 1910. Es la época de sus primeras acuarelas abstractas, en donde ya no hay ninguna referencia explícita a la realidad. Kandinsky, que también era músico, defendía que la pintura se debe a una necesidad interior. La misma necesidad que ordena las composiciones musicales, es la que ordena las formas y colores en una pintura. Para Kandinsky, el primer gran teórico del arte del siglo XX, la música es la más abstracta de las artes, y existe una profunda relación entre los sonidos y los colores, lo que se denomina como **sinestesia**.

Hilma af Klint. Composición n. 3, 1907

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Kandinsky. Fuga, 1914

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Hilma af Klint. Figura n. 5, 1907

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Portada de Punto y Línea sobre el plano

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es el teclado. El alma es el piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana. Con este fragmento de su libro *De lo espiritual en el arte* de 1911 nos hacemos una idea de lo que significa la sinestesia para Kandinsky, la capacidad de tener percepciones múltiples, de mezclarse las sensaciones entre sí. Los sonidos generan colores y viceversa. El rojo suena a trompetas, el azul a flauta, verde es el color del violín, naranja es el color de la viola, el violeta es un fagot, etc.

De lo espiritual en el arte y *Punto y línea sobre el plano* son dos libros de Kandinsky fundamentales para todo el arte creado a partir de 1911. En ellos defiende que el arte se debe a una necesidad interior del artista, que debe escuchar y dotar de vida a estos elementos básicos de la pintura para llegar a la belleza intrínseca de estas formas. Libros cargados de gran espiritualidad y simbolismo, describe a la perfección sus experiencias sinestésicas, a la vez que describe los elementos básicos del lenguaje visual. El punto es el elemento más básico, que al desplazarse se convierte en una línea, que variará su tonalidad según se trate de líneas verticales, de tonalidades claras cercanas al amarillo, u horizontales, con tonos más oscuros y fríos cercanos al azul y negro. Los planos están delimitados por líneas horizontales y verticales y variaran de tonalidad según su distribución en el lienzo y su forma.

Curiosidad

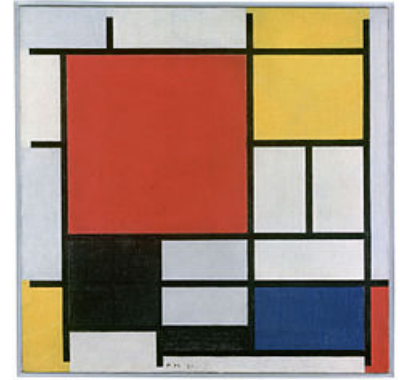
Pincha en el siguiente [enlace](#) para admirar la que es considerada como la primera obra abstracta de la historia, obra del genial Kandinsky. Y date un paseo por el [Museo](#) para admirar otras piezas clave del arte abstracto.

Tras la aportación de Kandinsky y sus primeras obras abstractas, la abstracción deriva hacia la década de 1920 hacia una nueva tendencia denominada Neoplasticismo en la que **Mondrian** jugó un papel decisivo. Tomando los principios que Kandinsky expuso en *De lo espiritual en el arte*, Mondrian defiende una concepción analítica del arte, que vaya más allá de las apariencias externas y plasme lo **esencial** de las formas, su verdad matemática y el espíritu mismo de las cosas, que a diferencia de su apariencia externa cambiante y caprichosa, sigue unas **pautas regulares y eternas**.

En palabras del propio Mondrian: *todo artista verdadero ha sido siempre inconscientemente movido por la belleza de la línea, del color y de las relaciones entre ellos y por lo que sean capaces de representar*.

Las **características** del Neoplasticismo son:

- Uso de **líneas rectas horizontales y verticales**, planos rectangulares y **ángulos rectos**.
- Uso de **formas geométricas básicas y simples**. Se elimina todo lo superfluo y anecdótico para llegar a la esencia.
- Perfección y armonía en lo **sencillo**, en lo fundamental.
- **Colores primarios más el blanco y el negro**: rojo, amarillo y azul.
- Composiciones regidas por **módulos** sencillos como el cuadrado, buscando un **lenguaje objetivo y universal**.
- **Arte equilibrado**, optimista, armónico, en armonía con el universo.

Mondrian. *Composición*, 1921

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Van Doesburg. *Composición XV*

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

El Neoplasticismo es también conocido como **De Stijl**, El Estilo, o también **Constructivismo holandés** por ser Holanda el centro de este movimiento que cambió las artes para siempre y que tuvo una especial incidencia en la arquitectura. El movimiento se fundó en Leiden, Holanda, en 1917, y tuvo como máximos exponentes a Gerrit Rietveld, Theo Van Doesburg, Klee y Mondrian.

En la aparente sencillez de las obras de **Piet Mondrian** subyace un profundo análisis de lo puro, lo universal, esa estructura básica que rige y ordena todo lo que vemos, eliminando lo superficial para centrarse en la esencia. Por eso utiliza sólo colores primarios y franjas verticales y horizontales de negro.

Theo van Doesburg fue además de pintor, un excelente arquitecto que sentó las bases de la arquitectura racionalista que tanta influencia posterior tuvo. Fundador junto con Mondrian de la revista *De Stijl*, su pintura evolucionó a lo que él denominó *Elementarismo*, con el uso de diagonales y colores disonantes que añadían tensión y movimiento al neoplasticismo.

A **Gerrit Rietveld** le debemos el diseño de asombrosas sillas que son todo un icono de la pasada centuria, así como edificios emblemáticos como el *Museo Van Gogh* de Amsterdam.

Junto con su marido Robert, **Sonia Delaunay** fue una de las grandes figuras del arte con una enorme producción que abarca el diseño, la pintura y la moda, desde el realismo pasando por el cubismo, la abstracción y el neoplasticismo. Fue la primera mujer en ver su obra expuesta en el Louvre cuando aun estaba viva. Su primera obra abstracta fue una colcha que realizó con retales de diferentes materiales. Desde entonces su vasta producción incluye cuadros, portadas de libros, vestidos, telas, escenografías y un sinfín de piezas clave para entender el siglo XX. Junto a su marido funda en 1913 el *Orfismo*, que lo definía de este modo: *mientras el cubismo tiende al dibujo integral, el orfismo es una búsqueda del color puro. Frente a los cuadros cubistas, generalmente de tonos neutros, los cuadros órficos serán deslumbrantes de colores*.

Rietveld. *Silla roja y azul*

Imagen de Ellywa en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

Delaunay. *Prismas*, 1914

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Delaunay. *Ritmo*, 1938

Imagen en [Wikipedia](#) bajo [Licencia Fair use](#)

Actividad de lectura

Vas a leer unos fragmentos del libro de Kandinsky *De lo espiritual en el arte*. Relaciona cada una de las frases con conceptos aprendidos en la unidad, con fenómenos socio culturales y figuras clave de estos primeros años del siglo XX que has aprendido en esta unidad y la anterior.

1. Nuestra alma, que después de un largo periodo materialista se encuentra aún en los comienzos del despertar, contiene gérmenes de la desesperación, de la falta de fe, de la falta de meta y de sentido
2. Cada cuadro encierra misteriosamente toda una vida con muchos sufrimientos, dudas, horas de entusiasmo y de luz. ¿Hacia dónde se dirige esta vida?
3. Este **qué** es el contenido que sólo el arte puede tener, y que sólo el arte puede expresar claramente por los medios que le son exclusivamente propios.
4. La ineludible voluntad de expresión de lo objetivo es la fuerza que aquí llamamos necesidad interior y que hoy pide una forma general y mañana otra.

Mostrar retroalimentación

Importante

Con el arte abstracto asistimos a la definitiva ruptura con la realidad, buscando el arte un nuevo lenguaje que atienda a sus propios elementos: líneas, colores, formas y texturas. Con **Kandinsky** nace lo que se ha denominado la **abstracción lírica** hacia 1910, de la que participarán otros artistas como Paul Klee o Hilma af Klint. La abstracción deriva en el **Neoplasticismo** una década más tarde de la mano de **Van Doesburg** y **Mondrian**, que pretendían plasmar la esencia de las cosas, su orden interno universal. Para ello usan colores primarios más el negro y el blanco, líneas rectas verticales y horizontales, formas geométricas simples y módulos cuadrangulares.

2. El cartel publicitario

La RAE define el cartel como *lámina con grandes caracteres que sirve en las escuelas para enseñar a leer*, y en una de sus acepciones señala que el cartel es sinónimo de *prestigio, reputación. Gente de cartel. Tiene mucho cartel. Esto da cartel.*

El cartel tal y como lo conocemos hoy surge en Francia a mediados del siglo XIX, gracias a una técnica, la **litografía**, y la figura de un hombre, **Jules Chéret**. Si partimos de que un cartel es una hoja más o menos grande impresa que combina imagen y texto y que es colocada en un lugar visible con fines publicitarios e informativos, ya había carteles en la Antigüedad. Los egipcios anunciaban sus festividades pintando las paredes exteriores de las casas. En Grecia se usaban los *axiones*, unos pilares cuadrangulares donde se anunciaban las representaciones teatrales, y en Roma existían los *álbumes*, pequeñas tablillas con arcilla blanca en donde se anunciaban avisos y notificaciones de diversa índole, así como batallas de gladiadores y demás espectáculos, como dan fe los álbumes que se han encontrado en Pompeya.

Gracias a la **imprenta**, el cartel va expandiéndose por Europa, y ya en 1477 se conserva un cartel que anunciaba las propiedades de las aguas termales de Salisbury, Inglaterra. Habrá que esperar varios siglos para que aparezca el cartel tal y como lo conocemos hoy día gracias a la técnica de la litografía, encontrada por casualidad por Senefelder, el perfeccionamiento de la técnica litográfica de Chéret conocida como **cromolitografía**.

En resumen, un cartel es una hoja impresa donde se combinan imagen y texto, con un mensaje cargado de fines informativos y publicitarios que debe entenderse fácil y rápidamente por el mayor número de personas posible.

Curiosidad

Paula Bonet. Cartel para el festival La Cabina

Imagen en el muro de Facebook de la artista

Los carteles nos siguen fascinando, nos encanta ver el cartel de la película de estreno de nuestro director/a de cine preferido, o la portada de un buen libro. Hace pocos años, literalmente desaparecieron de las calles el cartel que la genial ilustradora **Paula Bonet** (Villareal, 1980) realizó para el festival de medimetrojes de Valencia *La Cabina*. Paula Bonet ya era muy popular en Valencia por aquel entonces y la gente no lo dudó un instante en arrancar los bellos carteles y hacerse con un original de Paula Bonet de esa manera tan barata. Incluso en su página de facebook escribió la aclamada ilustradora: ... Por favor, si queréis uno de los carteles, esperad a que acabe el festival!

2.1. Técnicas

Piedra litográfica

Imagen de A. Praefcke en Wikipedia de Dominio público

Aunque también se hacían carteles con la técnica de la xilografía, la inmensa mayoría de ellos se hicieron gracias a la técnica de la **litografía**, que etimológicamente significa *lithos*, piedra en griego, y *graphe*, dibujo, es decir, el arte del **dibujo sobre piedra**.

Basado en un principio sencillo como es el de la repulsión entre la grasa y el agua, hoy en día está en desuso pues es una técnica realmente complicada, con muchos pasos a seguir, donde intervienen gran cantidad de compuestos y emulsiones que deben estar en su correcta proporción.

Ideado por el alemán **Aloys Senefelder** en 1796, pronto atrajo la atención de numerosos artistas, como Goya, que vieron muchas posibilidades en esta técnica de impresión en plano.

Como casi todas las cosas maravillosas de la vida, la litografía fue **descubierta al azar**. Parece que una mañana Senefelder tenía que hacer la lista de las prendas que iba a llevar a la tintorería, y lo único que tenía a mano era un trozo de piedra y un lápiz graso. A partir de ahí comenzó a investigar sobre distintas superficies siempre sobre el mismo principio: la repulsión existente entre las sustancias hidrófilas e hidrófobas. Según afirmó el propio Senefelder, utilizó una **mezcla grasa de jabón, cera de abejas y negro de humo** para las partes que quería recibieran la tinta, dejando el resto de la piedra sin pintar. Después lavó la superficie con agua y entintó con un rodillo la piedra. La tinta del rodillo solo se asienta en las partes que han sido previamente dibujadas con esa emulsión grasa, quedando el resto de las partes sin entintar protegidas por el agua. Había nacido una nueva técnica que hizo del cartel una de las máximas expresiones artísticas de la edad contemporánea.

La matriz es una piedra porosa calcárea finamente pulida, y al igual que en el resto de técnicas de impresión, con los bordes rebajados para no rasgar el papel. Para dibujar se usa una **tinta especial** o un **lápiz negro muy graso** llamado **barra litográfica**. Se van dibujando las formas y rellenado las partes que queremos que reciban la tinta con la barra litográfica, dejando el resto sin pintar. A continuación se friega, se humedece la piedra con una esponja y una emulsión jabonosa de goma arábica y ácido nítrico que fijará las partes grasas a la piedra. Después se lava la matriz con una esponja empapada en agua y sales hidrófilas. Mientras está húmeda la piedra, se le pasa varias veces el rodillo de entintar y sólo las partes previamente tratadas con la barra litográfica recibirán la tinta del rodillo, quedando el resto de las partes limpias, sin tinta. Para finalizar, y al igual que en el resto de las técnicas de impresión, se coloca el papel y se ejerce presión con el tomo litográfico. Dado que la matriz no sufre desgaste, pues estamos dibujando, no rayando ni rebajando la matriz con ácido como en el caso del aguafuerte, con la litografía conseguimos **tiradas muy numerosas**, de ahí que fuera la técnica preferida para la estampación de los carteles durante todo el diecinueve y parte del veinte.

Lavado de la piedra litográfica

Imagen de L. Allorge en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

Entintado

Imagen de L. Allorge en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

Hacia la mitad del siglo XIX se mejoró la técnica de la litografía mediante el añadido del color, lo que se ha denominado como **cromolitografía**, gracias al impresor francés **Engelmann** y al artista **Jules Chéret**. Para conseguir el color en las estampas litográficas necesitamos tres matrices, tres piedras que recibirán cada una un color primario. Hay que descomponer la imagen original en zonas bien diferenciadas según su color, y no vale solo con las partes rojas, amarillas o azules sino que hay que tener muy presente las zonas de los demás colores para conseguir una estampa rica en matices. Por ejemplo, una zona naranja deberá entintarse dos veces, una primera vez con amarillo y una segunda vez con rojo. Ya te hemos avisado de que es una técnica bastante compleja.

La litografía casi desaparece a finales del diecinueve por la irrupción del **fotgrabado**, que consistía en realizar un aguafuerte con la ayuda de una fotografía, que se proyectaba sobre una plancha de metal, se recubría de una capa sensible y se mordía con ácido, lo que permitía crear estampas muy fieles a la imagen original. De hecho, muchos artistas lo utilizaron para crear copias de sus trabajos y venderlos en el mercado a un precio mucho menor que los originales en pintura, como fue el caso de Picasso, Joan Miró o Piet Mondrian.

Hoy en día se siguen haciendo litografías pero las costosas y delicadas piedras calizas

se han sustituido por planchas metálicas de aluminio.

Importante

El cartel está asociado en sus orígenes a la técnica de la litografía, basada en la **repulsión existente entre las grasas y el agua**. Laboriosa técnica descubierta por **Senefelder en 1796**, utiliza como matriz una piedra caliza porosa, una barra litográfica muy grasa y una solución de goma arábica y ácido nítrico. Permite grandes tiradas de estampaciones en plano, fue mejorada por **Jules Chéret** al introducir la **policromía** y casi cae en el olvido a finales del siglo por la aparición del **fotgrabado**.

Comprueba lo aprendido

Repasa los conceptos básicos de la litografía con este vídeo y responde a las preguntas:

Vídeo alojado en [Youtube](#)

¿Cuándo surge la litografía?

- ☐ A finales del siglo XX
- ☐ A finales del siglo XIX
- ☐ A finales del siglo XVIII

Mostrar retroalimentación

La litografía se basa en el principio básico de:

- ☐ Repulsión entre las zonas altas y las profundas de la matriz
- ☐ Repulsión entre las sustancias hidrófilas e hidrófobas
- ☐ Repulsión entre las tintas oleosas y las acrílicas

Mostrar retroalimentación

A las matrices litográficas se las conoce también como matrices:

- ☐ Planográficas
- ☐ Calcográficas
- ☐ Calcáreas

Mostrar retroalimentación

La grasa queda fijada mediante una solución de:

- ☐ Ácido sulfúrico y goma arábica
- ☐ Ácido nítrico y cera
- ☐ Ácido nítrico y goma arábica

Mostrar retroalimentación

2.2. La figura de Toulouse - Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) fue el pintor por excelencia de la **vida nocturna parisina** de finales del diecinueve y quien elevó la litografía a su máxima expresión como técnica artística. Se le suele enmarcar dentro del Post-impresionismo pero su estilo es difícil de encorsetar, pues sus obras suponen un soplo de aire fresco, una nueva forma de representar la figura humana y una extraordinaria forma de entender la cartelería que supuso su elevación a la categoría de arte y que todos los diseñadores de carteles se fijen en la gran figura artística de ese hombre menudo y acomplejado que fue Toulouse-Lautrec.

Montaje de Guibert que muestra a Toulouse-Lautrec como pintor y modelo, 1891

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Debido a la consanguinidad de sus padres, que eran primos, Toulouse-Lautrec hereda una rara enfermedad congénita de los huesos, y en la infancia, tras sufrir varias roturas de fémur, sus piernas no crecieron más. Esta **deformidad** le marcaría para siempre, provocándole depresiones, ansiedad y una desmedida adicción al alcohol.

Tras una infancia más o menos feliz en el castillo de Albi, pues sus padres eran los condes de esa bella ciudad al sur de Francia, hacia 1881 se establece en París, y unos años más tarde monta su estudio en **Montmartre**, en el centro de la vida nocturna del París de finales del siglo donde estaban todos los teatros, bares y cabarets de moda, como *Le Chat Noir*, el *Moulin de la Galette* y el *Moulin Rouge*. **Íntimo amigo de Degas**, ambos sienten fascinación por la agitada vida nocturna parisina, y su estilo se verá influenciado por las estampas japonesas.

Lautrec. Yvette Guilbert

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Henri de Toulouse-Lautrec

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Baile, 1890

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Ese es el mundo de genio de Albi, no los paisajes ni las luminosas calles de París, sino los antros, los bares, los teatros atestados de actores, bailarinas, hipócritas burgueses borrachos que hacían por la noche lo que criticaban por el día, y como no, prostitutas.

Con el tiempo los dueños de estos locales le pidieron a Toulouse-Lautrec que diseñara carteles para promocionar sus eventos, algo a lo que el joven aristocrático se dedicó en cuerpo y alma, tomando bocetos y apuntes durante las largas noches de juerga que se convertirían en las **extraordinarias litografías** que nos legó.

Entre sus amigos se encontraban la bailarina Jane Avril, protagonista de sus más famosos carteles, y Oscar Wilde, para quien diseñó el programa de su obra de teatro *Salomé*.

Poco a poco Lautrec va **deformando y caricaturizando** a sus personajes exagerando su **expresividad** y anticipando lo que sería el Expresionismo. Nadie como él ha captado el **movimiento de las figuras**, gracias a su estilo rápido, vigoroso y nervioso, y nadie ha dominado tanto la técnica de la litografía como lo hizo el diminuto genio de Albi. Consiguió obtener matices, tonos medios y asombrosas gradaciones cromáticas ricas en texturas inigualables incluso hoy día.

La Goulue, 1891

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Jean Avril, 1893

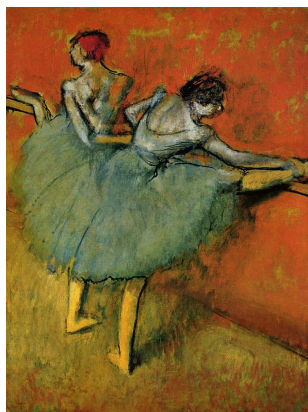
Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Importante

La litografía y el cartel conocen de la mano de Toulouse-Lautrec sus momentos de máximo esplendor. Este genio plasmó en sus carteles la agitada vida nocturna del París de finales de siglo, con un estilo único que capta el movimiento y exagera los rasgos para acentuar la expresión de los personajes, abriendo el camino para el Expresionismo.

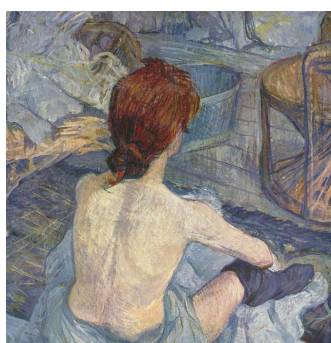
Comprueba lo aprendido

Te proponemos un juego. ¿Sabrías diferenciar una obra de Toulouse-Lautrec de una de Degas? Comenzamos:

¿Lautrec o Degas?

- ☐ Lautrec
- ☐ Degas

- ☐ Lautrec
- ☐ Degas

- ☐ Lautrec
- ☐ Degas

- ☐ Lautrec
- ☐ Degas

2.3. Artistas: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Capiello

A **Jules Chéret** (1836-1932) se le conoce como el *padre del cartel publicitario moderno*. A los 13 años entró como aprendiz en un taller de litografía, y unos años más tarde se convierte en el artista que más evolucionó esta técnica al introducir la **tricromía** con los tres colores primarios entintados en tres matrices sucesivas. Era el año 1858 y el cartel anunciaba la ópera *Orfeo en los infiernos*. A partir de entonces crea carteles no solo para los teatros de París sino que realiza verdaderas **campañas publicitarias** para compañías de licores, jabones y perfumes. Sus carteles de eso años constituyen los primeros mensajes publicitarios a gran escala de la historia, combinándose imagen y texto para crear atractivas imágenes que captaran la atención del espectador.

Chéret. Cartel, 1894

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Chéret. Fiesta y flores, 1893

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Chéret. Casino de Paris, 1891

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

En sus obras se atisban influencias de artistas del Rococó como Fragonard y Watteau. Con un gran dominio de la técnica, dibujaba directamente sobre la plancha con la barra litográfica, sin valerse de bocetos ni plantillas. En sus carteles se repite la figura de una joven y bella mujer rubia en actitud sensual y desinhibida: se trata de la famosa bailarina Charlotte Wiehe, su musa y fuente de inspiración. Tal era el éxito y la popularidad de sus carteles que muchas jóvenes de la época su aspecto.

Autor de más de mil carteles, Chéret tuvo una enorme influencia en todo el Art Nouveau.

Alfonso o **Alphonse Mucha** (1860-1939) fue pintor, decorador y sobre todo uno de las grandes cartelistas de la historia, figura clave del **Art Nouveau**. Estudió en la Academia de Artes de Múnich para trasladarse a París donde es contratado por la famosa editorial Armand Colin como ilustrador de libros, cosechando un gran éxito. En 1894 realiza su primer cartel para una obra donde aparecía la actriz Sarah Bernhart en el Teatro del Renacimiento, colaboración que duraría seis años más, donde Mucha realiza sus obras más famosas y en donde desarrolla su estilo personal e inconfundible.

Pero Mucha no solo realiza carteles, sino que también se encarga de los decorados, las vestimentas de los actores y hasta la decoración de las salas del teatro. Poco a poco se convierte en todo un **artista polifacético** que domina la pintura, la pintura mural, la fotografía, el diseño editorial, la joyería..... La exposición universal de 1900 supuso el triunfo del Art Nouveau y del propio Mucha, pues estuvo presente en varios pabellones de la muestra y su fama se hizo internacional.

En sus obras se aprecian **influencias orientales y exóticas**, mezclando elementos geométricos con otros orgánicos en una fiesta de color, armonía y sensualidad sin precedentes. Al igual que Chéret, utiliza seductoras figuras femeninas cargadas de **refinamiento y sofisticación**. Amigo entre otros de Rodin y Gauguin, fue el artista más aclamado, famoso y requerido de las primeras décadas del siglo XX.

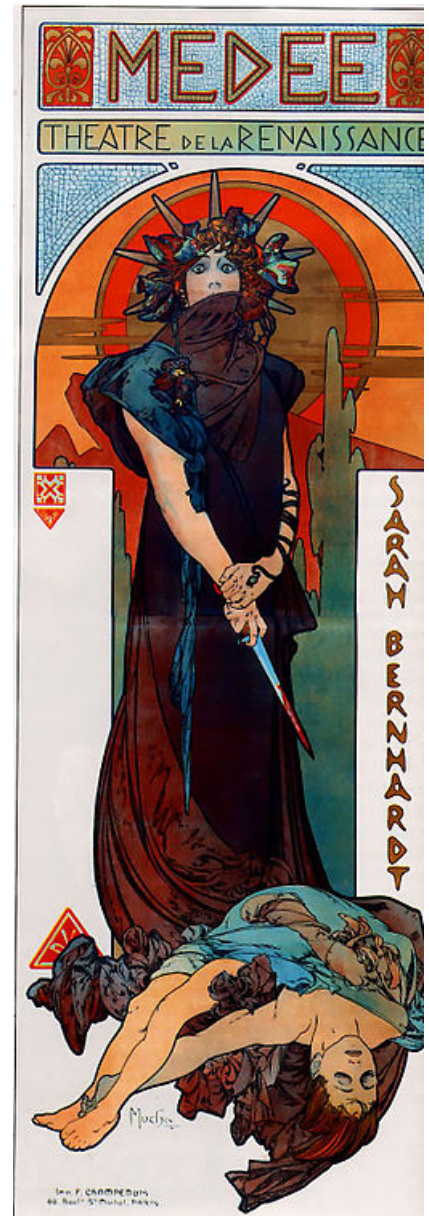
Mucha. Cartel, 1897

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Mucha. Otoño, 1896

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Mucha. Medea, 1898

Imagen en [Wikipedia](#) de Dominio público

Curiosidad

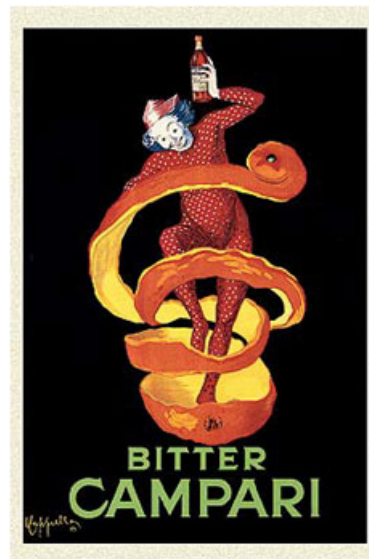
A Mucha también se le reconoce su hábil maestría para crear toda una serie de productos con su nombre que fueron un rotundo éxito de ventas, como sus jabones finamente envueltos en cajas al más puro estilo art decó. Fue sin duda el precursor del *marketing*.

Leonetto Cappiello (1875 – 1942) fue otra figura clave del cartel de principios de siglo. Pintor, ilustrador y caricaturista, se instala en París en 1898, comenzando su carrera como dibujante de historietas en varios periódicos. Da el paso como publicista al mundo del cartel tras conocer a Toulouse-Lautrec, trabajando para importantes firmas como Cinzano, Campari y los chocolates Klaus, cosechando un gran éxito. Al contrario que los anteriores cartelistas, abandona los elementos orientales y exóticos para centrarse en la relación de la figura, el fondo y el mensaje del producto, apostando por formas más sencillas y un mensaje más claro y directo.

Cappiello. Cinzano, 1910

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Cappiello. Campari, 1921

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Importante

El cartel como medio de expresión y difusión publicitario conoce su apogeo durante la época del art decó de la mano de **Chéret**, **Mucha** y **Cappiello**. Los dos primeros apuestan por representar bellas y sensuales figuras femeninas adornadas de elementos decorativos con aires orientales, mientras que el último prefiere fondos más sobrios y figuras simples en relación con el producto que se publicita.

Comprueba lo aprendido

Chéret introduce la con los tres colores primarios entintados en tres sucesivas. fue la figura clave del Art . Artista polifacético, la universal de 1900 le brindó fama internacional. En sus obras se aprecian influencias y exóticas, mezclando elementos con otros orgánicos. Leonetto trabaja para importantes firmas como Cinzano, Campari y los chocolates Klaus, y en sus obras se centra en la relación de la figura, el fondo y el del producto, apostando por formas más .

[Comprobar respuesta](#)

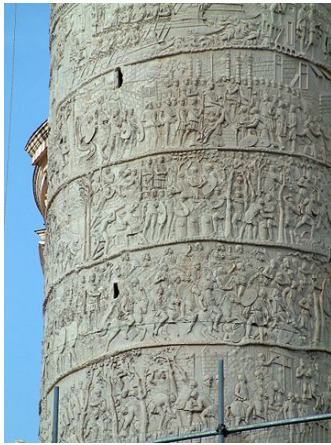
[Mostrar retroalimentación](#)

2.4. El nacimiento del Cómic

Quién no tiene en su casa distintos libros o suplementos de cómics, quién no ha leído cómics o sigue leyéndolos, quién no ha ido al kiosco o a la papelería a por el último ejemplar de su héroe de cómic preferido.... Todo el mundo ¿verdad? Pues los cómics nacieron en esta época tan ajetreada entre el siglo XIX y el XX.

Por **cómic o historieta** entendemos el género artístico dentro de los medios de comunicación de masas, **que integra imágenes secuenciadas con texto** y que emplea una serie de recursos creando un **código específico**. En español empleamos el término cómic puesto que en sus orígenes fueron tiras cómicas como suplemento de los periódicos, y no fue hasta 1917 que apareció la primera revista específica de este género en nuestro país, *TBO*, de ahí que también se conozcan a los cómics como **tebeos**.

Detalle de la Columna Trajana, s. II d. C.

Imagen de Radomil en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

Cántigas de Santa María. Detalle, s. XIII

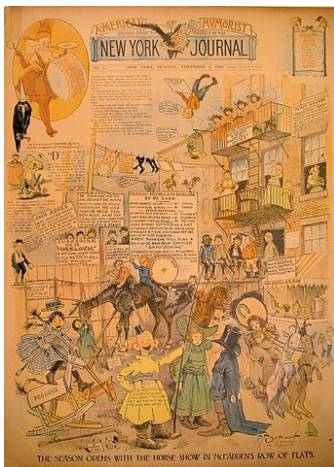
Imagen de G. Rosa en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

Una de las primeras tiras cómicas de R. Töpffer

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Los más claros y recientes **antecedentes** del cómic son las **caricaturas** que aparecían en revistas y gacetas desde el **siglo XVIII**. Antecedentes más antiguos pueden ser todas aquellas pinturas y relieves que cuentan un hecho mediante una narración temporal, esto es, que ilustran sucesos que ocurrieron en diferentes momentos pero los presentan la misma pintura o el mismo relieve con una continuidad temporal, comenzando con los hechos más antiguos y acabando con los más recientes. Los **frisos egipcios** donde se narran de manera continua escenas mitológicas, así como la **columna Trajana**, en donde a lo largo de todo el fuste se presentan de manera cronológica a modo de viñetas las hazañas del emperador Trajano. También se consideran como antecedentes los **Códices** o **libros manuscritos** de la Edad Media, donde se combinan imágenes y textos alusivos a la Biblia, la vida de personas importantes de la cristiandad o de la nobleza, o tapices como el famoso Tapiz de Bayeux.

Yellow Kid

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

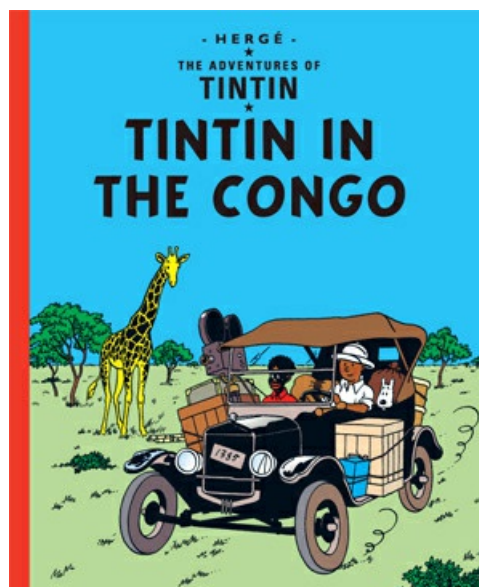
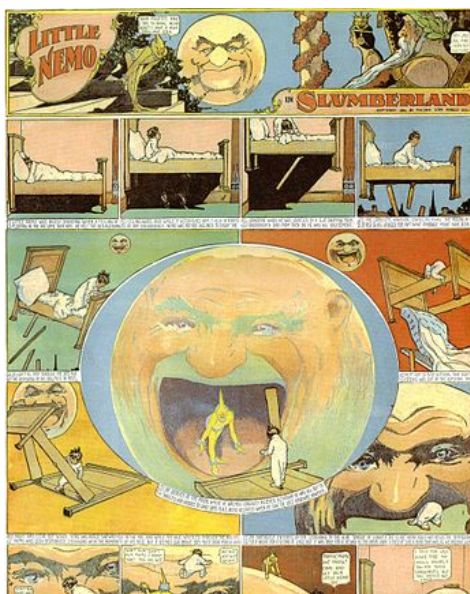
Pero será en **Estado Unidos a finales del siglo XIX** cuando aparezcan los cómics propiamente dichos dentro de la industria periodística norteamericana, cuando los dos principales periódicos del país, el *New York World*, propiedad de Joseph Pulitzer, y el *Morning Journal*, de William Randolph Hearst, compitan por ganar el mayor número de lectores posible, especialmente querían hacerse con esa ingente cantidad de inmigrantes que llegaban a América y que no dominaban bien el inglés como para leer noticias muy extensas pero sí podrían divertirse con textos breves y sencillos acompañados de simpáticas imágenes.

En 1896, el periódico *New York World* publica en la edición de los domingos un suplemento a color con las historietas de un niño algo gamberro y deslenguado de un barrio pobre neoyorkino, vestido con una camisa amarilla que le servía como globo para comunicar sus ideas. Fue bautizado como **Yellow Kid** y su dibujante, **Richard Felton Outcault** había creado **el primer cómic de la historia**. Tras *Yellow Kid* surgen otros cómics como la famosa pareja de antihéroes *Mutt and Jeff*, de Bud Fisher, y *Happy Hooligan*, del dibujante Oppen del año 1899, donde se van introduciendo y perfeccionando los códigos propios del cómic, como los globos para los diálogos, también conocidos como bocadillos.

Por su parte el *Morning Journal* publica historietas con protagonistas infantiles, revoltosos y que hacían bastantes travesuras: eran los cómics de **The Katzenjammer**, realizados por Rudolph Dirks. Les siguió el cómic que inicia el género de animales como protagonistas, *Little Tiger* en 1897, y el famoso *Krazy Kat*, de 1910.

A comienzos del siglo XX los principales periódicos estadounidenses incluyen un suplemento específico para los cómics en su edición dominical, destacando el genial **Winsor McCay**, que introdujo diferentes encuadres y planos, acercando el cómic al incipiente lenguaje cinematográfico. Destaca su comic **Little Nemo**, que describe las peripecias de un niño con pura estética *art nouveau*.

Ya comenzado el siglo XX aparecen los **cómics books**, libros a todo color cuyos personajes abandonan la caricatura y se cuidan todos los elementos formales del dibujo. Triunfan los cómics books de superhéroes siendo **Flash Gordon**, del dibujante Raymond, el más famoso de todos. Aparecen clásicos e inolvidables personajes como **Tarzán**, de Harold Foster, **Popeye**, y cómics policíacos como el famoso detective **Dick Tracy**, de Chester Gould. Y ya no solo se producen cómics de calidad en Estados Unidos, sino que Europa aporta una valiosa saga de personajes como **Tintín**, del belga Hergé.

Little Nemo

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Portada de Tintín en el Congo

Imagen en [Wikipedia](#) bajo [Licencia Fair use](#)

Las aventuras de Tintín apareció por primera vez en 1930 como un suplemento semanal por entregas de un periódico belga hasta 1939, cuando las aventuras de este entrañable reportero y su inseparable perrito *Milú* pasan a publicarse como libros independientes a todo color. La última entrega de Tintín es de 1971. Se han vendido más de 200 millones de copias, traducidos a 60 idiomas y se han convertido en objeto de culto y coleccionismo en todo el mundo. Su autor, Georges Prosper Remi, que firmaba sus cómics con el pseudónimo de Hergé, tuvo una enorme influencia en el resto de dibujantes de cómics especialmente en Europa, y a su estilo se le ha denominado de **la línea clara**, que supuso el fin del tratamiento de los cómics con una estética de caricatura para comenzar a tratarlos con un estilo realista, naturalista y bajo los mismos principios de encuadre y composición que las películas cinematográficas.

Importante

Los cómics surgen en Norteamérica a finales del siglo XIX como suplementos de los dos principales periódicos neoyorkinos, siendo **Yellow Kid** el primer cómic de la historia. Surgidos como caricaturas en forma de tiras cómicas para un público adulto, y en las primeras décadas del siglo XX ya desarrollan plenamente sus propios códigos, como el empleo de globos o bocadillos para los diálogos. Con **Tintín**, del belga Hergé, aparece un estilo más realista denominado de la línea clara.

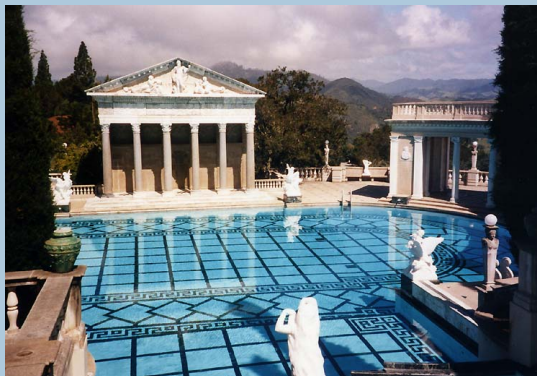
Curiosidad

El magnate de la prensa **William Randolph Hearst** tuvo una intensa vida llena de escándalos y excentricidades en la que se basó el cineasta Orson Welles para su película *Ciudadano Kane*. Hearst coleccionó valiosas antigüedades a lo largo de su vida que utilizó para construir su increíble mansión en California, el denominado *Castillo Hearst*. Entre otras cosas, envió piedra a piedra a su mansión un monasterio de Guadalajara o un templo romano.

Fachada de la mansión de Hearst

Imagen de King of Hearts en [Wikipedia](#) bajo [Licencia GNU](#)

Piscina con un templo romano original

Imagen de S. Shebs en [Wikipedia](#) bajo [Licencia CC](#)

Por otra parte, en honor del otro magnate periodístico, **Joseph Pulitzer**, se crearon los prestigiosos premios que llevan su nombre en 1917 y desde entonces se otorgan anualmente en 21 categorías, siendo los mejores galardones para el periodismo en todo el mundo.

Comprueba lo aprendido

Los cómics surgen en Norteamérica a finales del siglo XVIII

☐ Verdadero ☐ Falso

☐ Verdadero ☐ Falso

Como antecedentes del cómic podemos citar a la Columna Adriana o el tapiz de bayeux

☐ Verdadero ☐ Falso

Los cómics se denominan así porque en su origen tenían una finalidad cómica

☐ Verdadero ☐ Falso

El primer cómic fue el protagonizado por Krazy Kat

☐ Verdadero ☐ Falso

El estilo de Tintín se ha denominado como de la línea clara

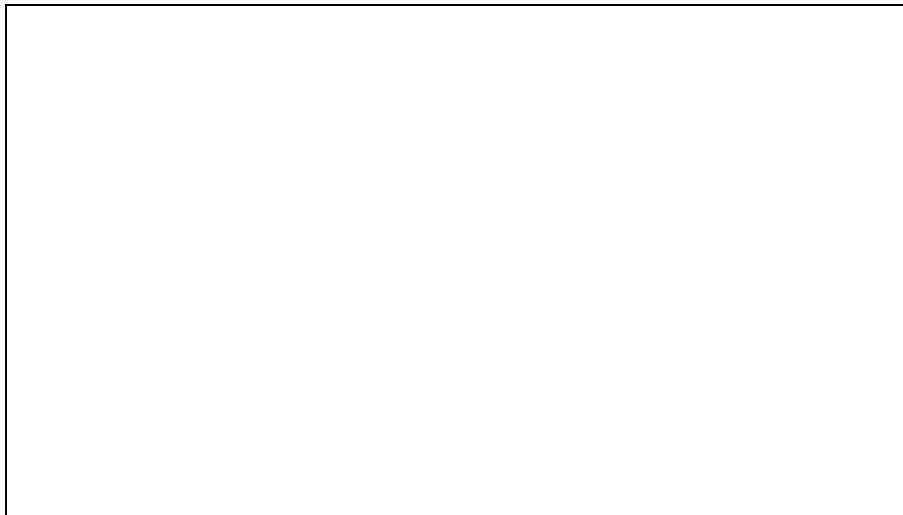
☐ Verdadero ☐ Falso

3. Las estampas japonesas.

Quizás para los occidentales—fundamentalmente franceses—la pintura japonesa fue un **descubrimiento en el siglo XVIII**, pero eso sólo revela la prepotencia de una cultura que empezaba a perder sus raíces. ¿No dijo Voltaire que el Siglo de Oro Español era Velázquez y poco más? Ciertamente, los europeos estaban interesados por razones económicas por Japón, aunque sería un cañonero de los EEUU, dirigido por el Comodoro Perry, los que forzarían la **apertura económica de Japón**. A lo largo del siglo XIX las intervenciones europeas (alemanas, francesas e inglesas) y estadounidenses se multiplicaron y, así, se entró en contacto con una cultura milenaria.

En Japón han existido escuelas de pintura desde tiempos inmemoriales, pero sólo en el **siglo XIX empezaron a circular por Europa paisajes japoneses**, que ellos llamaban **ukiyo-e**, algo que parece significar *pinturas del mundo flotante (o del mundo efímero)*, porque pretendían, y consiguieron, detenerse en captar los **instantes fugaces**—una de sus muchas relaciones con la pintura europea de finales del siglo XIX. A la influencia de la pintura japonesa (en la que la caligrafía era muy importante) en Europa se la suele llamar **japonismo**. Sin embargo, las pinturas *ukiyo-e* tienen un significado relevante en la cultura japonesa mucho antes de ejercer su influencia sobre los artistas europeos. Los temas cambiaron con el tiempo (y con la censura de las autoridades, pues, por ejemplo, se prohibieron durante tiempo los desnudos y las escenas de sexo), pero en general estaban centrados en la vida cotidiana de las gentes y de la naturaleza que les rodeaba. Así, a veces con humor, se pintaba la vida de los trabajadores, a la gente acelerando el paso bajo la lluvia, los paisajes floridos de primavera, el gesto de los actores en un instante, las hojas de los árboles acariciadas por la brisa, la blancura de la flores de los cerezos o la luz que se apaga... En todos estos temas el tratamiento es fundamental, pues lo que se buscaba era la belleza eterna pero efímera, flotante, ese *presente eterno* tan importante en el budismo zen japonés. Es un error interpretar esta pintura desde una mentalidad decimonónica europea, es decir, colonialista, aunque alcanzaron Europa un poco como los abanicos filipinos, por exotismo. La genialidad, fundamentalmente de los impresionistas, consistirá en aprender esa mirada impresa en las estampas japonesas, que son un poco como los haikus: **el yo del pintor está presente precisamente porque se ha retirado**. Algo aprendido de la filosofía de la nada del budismo zen, ajena casi por completo al nihilismo campante de la cultura burguesa europea.

3.1. Origen y técnicas

Hemos dicho que la pintura japonesa tiene tras de sí una historia milenaria: las primeras pinturas, de diseños geométricos, pueden datarse en el **300 a. C.** Después llegaría el **budismo y la gran influencia china**, que sería asimilada de forma peculiar por los artistas japoneses. Hubo cambios, vaivenes y búsquedas. Quizás por influencia de los monjes budistas empezaron a realizarse en el **siglo XVII grabados sobre madera (xilografías)**, pero con una técnica bastante compleja, pues la estampa se debía imprimir tantas veces como colores tuviera el dibujo que le servía de soporte. En principio, había el **dibujo con tinta sobre el papel**, que se pegaba a la madera sobre la que el grabador trabajaba haciendo una plancha para cada color (un trabajo extraordinariamente complejo). Después se **imprimía en una prensa** según las técnicas que son conocidas: la intensidad, los matices, etc. dependían de la intensidad que se diera a la plancha. Lógicamente, no se empezó directamente por el color, sino que **las primeras estampas**, si podemos llamarlas así, se hicieron **en blanco y negro**. Posteriormente, se fueron introduciendo colores a mano y, además, desde mediados del siglo XVIII, muchas de las estampas se **laqueaban**, es decir, se trataban con *laca* para darles un aspecto brillante a la vez que quebradizo.

Sólo entonces, una vez alcanzado el nivel técnico necesario, se comenzaron a usar diversas **planchas para el color**, dando lugar a lo que propiamente podemos llamar **estampas japonesas**. Curiosamente, el tipo de pintura de estas estampas alcanzó una gran éxito entre el pueblo (no así entre la nobleza), pues veía reflejada en ellas no sólo su vida, sino **su espiritualidad** y, así, se tomó de los monjes budistas la técnica del grabado, como hemos dicho más arriba.

Impresión utilizando planchas de madera.

Imagen de [David Monniaux](#) en Wikipedia. Licencia, [CC BY-SA 3.0](#)

Comprueba lo aprendido

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F)

Las primeras pinturas datan del siglo IV a. C

☐ Verdadero ☐ Falso

Las xilografías comenzaron a hacerse por influencias de monjes europeos.

☐ Verdadero ☐ Falso

Las primeras estampas se hicieron en color.

☐ Verdadero ☐ Falso

A partir del siglo XVIII podemos hablar de estampas japonesas.

☐ Verdadero ☐ Falso

Importante

- Las primeras pinturas se datan en le **300 a.C**
- Con la llegada del budismo y la influencia china hubo cambios, por ejemplo, la xilografía

- Con la llegada del budismo y la influencia china hubo cambios, por ejemplo, la xilografía.
- Primero se hacía el dibujo con **tinta sobre papel**, después se imprimían en una prensa.
- Las primeras fueron hechas **en blanco y negro**.
- A partir del **siglo XVIII** comienzan las planchas de color que consideramos, de verdad, **estampas japonesas**.

3.2. Artistas: Utamaro, Utagawa, Hiroshige, Hokusai

Hay muchos artistas destacados, pero sólo mencionaremos a los **más conocidos** (algo que no siempre coincide con los mejores). Mencionamos en primer lugar a **Utamaro** (1753-1806), que se especializó, por decirlo así, en retratar a **mujeres hermosas** ya fuesen mujeres de la clase alta o cortesanas. Aunque también pintaba paisajes, en su etapa final se concentró en estos retratos en los que alcanzó tanta fama que otros pintores de su época evitaban el tema, posiblemente por temor a ser comparados con Utamaro. El artista capta a las mujeres en **momentos íntimos**—desde el cuidado de los hijos hasta el sexo—cuidando la expresión, pero con una tendencia a la **despersonalización**, sobre todo en su última época porque la gran cantidad de obra producida se tradujo una en una falta de atención. La **delicadeza**, la **sensualidad** son una de sus características, pero también su manera de perfilar las figuras.

Ahora hablaremos un poco del quizás más conocido de los maestros japoneses de la escuela **ukiyo-e**, **Hokusai**, nacido en Endo (Tokio) en 1760 y fallecido en la misma ciudad en 1849. Todos conocemos el grabado **La gran ola de Kanagawa**, actualmente en el MOMA, cuya belleza es indiscutible. Su larga vida no estuvo exenta de altibajos entre los cuales se puede contar la muerte de su hijo, que le afectó profundamente. Autor de una extensa y variada producción entre la que se encuentran numerosas ilustraciones para libros (movido, tal vez, por la búsqueda de rendimiento económico de su arte). Sus grabados se caracterizan por una gran soltura y por la presencia continua de líneas curvas e incluso espirales manifestando una gran libertad, que influirá notablemente en otros artistas japoneses (entre los que cabe destacar a **Hiroshige**). El **azul** está casi absolutamente presente en sus grabados y no sólo en las escenas marinas; con él consigue dotar de una gran **profundidad a su obra** y, aunque la línea sigue siendo el elemento predominante a primera vista, el color no es sólo relleno, sino que a veces parece imponerse a la forma. Esto quizás se deba, sobre todo en la última época, al estilo de pincelada, muy suelta, que consigue dar a sus composiciones una gran vivacidad. La delicadeza se aprecia sobre todo en sus pinturas de árboles y flores (algo que influirá notablemente en los impresionistas europeos), en las que la naturaleza parece mostrarnos su vida secreta. Los seres humanos aparecen casi siempre en **plena faena**, muchas veces de espaldas o con los rostros apenas visibles, formando parte de un paisaje, a veces idílico, que posiblemente estaba desapareciendo por el crecimiento urbano de Japón. Hay, pues, en un su obra un **ingrediente nostálgico** (literalmente *dolor del hogar*) que apunta a las transformaciones que el País del Sol Naciente experimentó debido al colonialismo de EEUU y de algunos países europeos.

La gran ola de Kanagawa, Hokusai.

Imagen de [Katsushika Hokusai](#) (□□□□) - Restored version of [File:Great Wave off Kanagawa.jpg](#) en Wikipedia. Licencia, [Dominio público](#)

Utagawa Hiroshige (1797-1858) fue quizás el **más prolífico** de los grabadores japoneses de su época, pues realizó unos cinco mil ochocientos grabados. Sin embargo, lo primero que debemos aclarar es que **Utagawa es el nombre de una escuela de pintura de la época Edo** (1603-1868) por lo que **varios grabadores anteponen ese nombre**. De hecho, Hiroshige es el pseudónimo de Andō Tokuratō, cuya importancia no reside en la cantidad de su producción (recuérdese que en Europa por la misma época los medios mecánicos de reproducción, la fotografía fundamentalmente, hacían a la pintura plantearse su sentido), sino en su calidad. La trayectoria vital de Utagawa estuvo sin duda ligada a la ciudad de Endo (actual Tokio), que era la ciudad más populosa del mundo y alcanzó en el siglo XIX los dos millones de habitantes. Quizás sus **pequeñas figuras humanas**, perdidas entre los paisajes, pero verdadero centro de su obra, reflejen los cambios sociales experimentados en el Japón de su tiempo—como queda patente en la época Meiji, tras la muerte del emperador Kōmei Tennō. Los grabados de Utagawa, casi siempre de **formato vertical y en los que los verdes y los azules tienen una gran importancia**, son delicados y prestan una gran atención al detalle. La presencia de los seres humanos es constante, pero, como hemos dicho, parecen perdidos en una inmensidad que los sobrepasa. Véase, por ejemplo, *En el santuario Akiba en Ukeji (vista de Edo)* o *El puente de Ohashi en Atake bajo una lluvia repentina*. Algunas de sus obras pueden recordarnos intensamente a las de Hokusai.

En el santuario Akiba en Ukeji (vista de Edo), Hiroshige.

Imagen de [Utagawa Hiroshige](#) - Online
Collection of Brooklyn Museum en Wikipedia.
Licencia, [Dominio público](#)

Por último, **Utagawa Kuniyoshi** (1797- 1861) perteneció también a la **escuela ukiyo-e** y, a diferencia de Hiroshige, alcanzó el **éxito un poco tardíamente**. En su obra podemos contemplar, sobre todo, **guerreros y héroes** representados con una estética que puede recordarnos a la del **cómic**. Con esto señalamos la importancia del **dibujo perfilado y el relleno de color**. Sus obras causan un gran impacto visual y tienen mucha fuerza, pero parecen haber perdido espontaneidad.

Combate a la luz de la luna, Kuniyoshi.

Imagen de [Petrusbarbygere](#) (talk | contribs) en Wikipedia. Licencia, [Dominio público](#)

Importante

- Hay muchos artistas conocidos, el primero **Utamaro**.
- El más "famoso" es **Hokusai** y su obra más popular **La gran ola de Kanagawa**.
- **Hokusai** destaca por su azul y el ingrediente nostálgico.
- **Hiroshige** es el más prolífico.
- Lo reconocemos por sus pequeñas figuras perdidas en el paisaje como en *El santuario Akiba en Ukeji*.
- **Kunyyoshi** es llamativo por su color y perfilado.

Comprueba lo aprendido

Lee el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.

Todos conocemos el grabado *La gran ola de Kanagawa*, actualmente en el MOMA, cuya belleza es indiscutible.

...fue autor de una extensa y variada producción entre la que se encuentran numerosas ilustraciones para libros (movido, tal vez, por la búsqueda de rendimiento económico de su arte). Sus grabados se caracterizan por una gran [] y por la presencia continua de líneas [] e incluso [] manifestando una gran libertad, que influiría notablemente en otros artistas japoneses (entre los que cabe destacar a []). El [] está casi absolutamente presente en sus grabados y no sólo en las escenas marinas; con él consigue dotar de una gran profundidad a su obra y, aunque la línea sigue siendo el elemento predominante a primera vista, el color no es sólo relleno, sino que a veces parece imponerse a la forma.

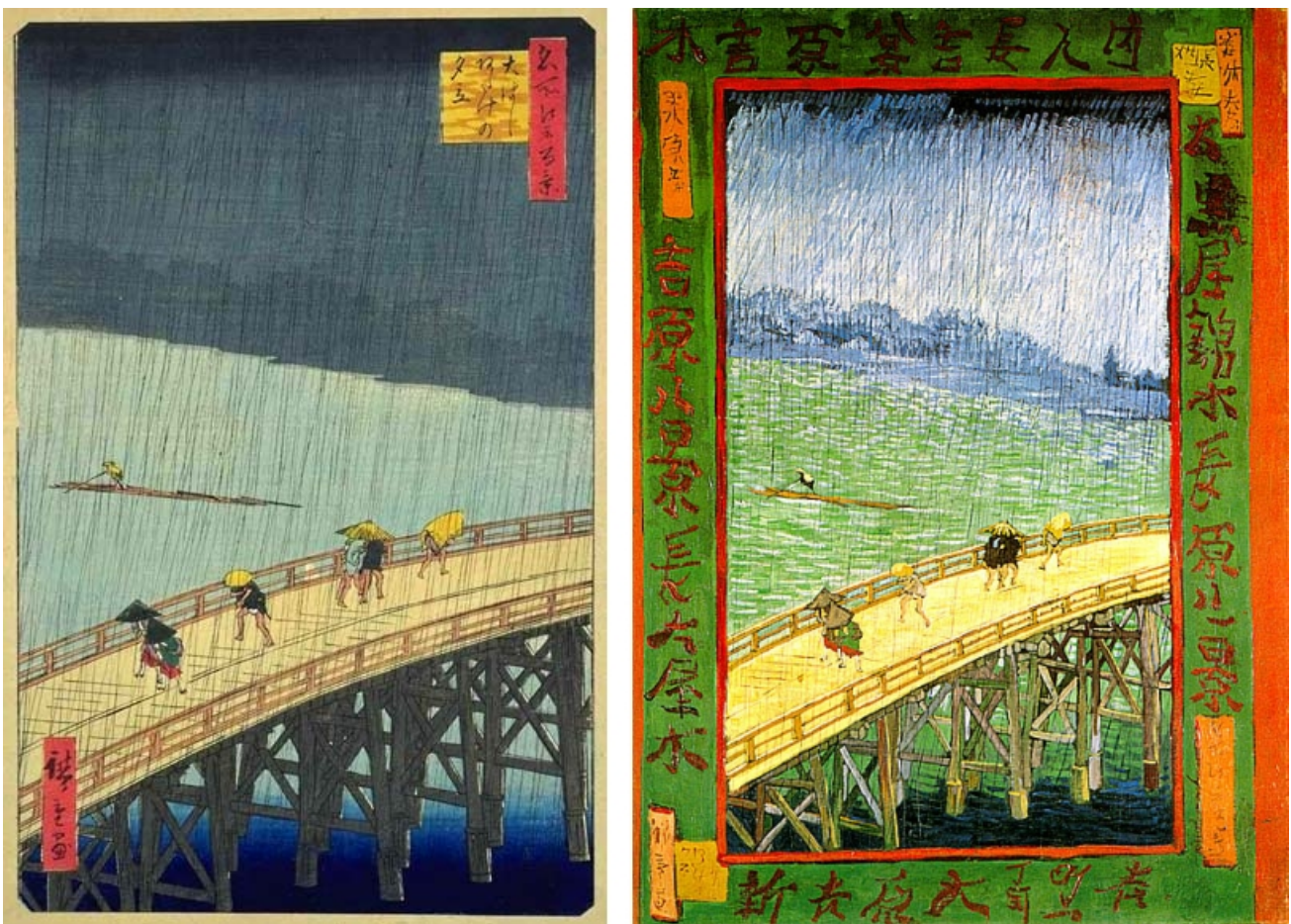
Enviar

3.3. La influencia japonesa en Europa: impresionistas y postimpresionistas.

Nos hemos referido al *japonismo* más arriba. Ahora, sin entrar a discutir el origen de esta palabra, debemos decir que **la influencia de los artistas japoneses del XIX en la pintura europea es evidente y profunda**. Japón se vio obligado a abrirse a los países *occidentales* (la política de los cañones de EEUU tanto en Asia como en Centro y Sur América). Comenzó, por tanto, a **importar modelos y modos europeos, pero a la vez ejerció influencia en Europa**. Desde abanicos y biombos hasta obras de artistas japoneses llegaron fácilmente al Viejo Continente. Al principio de manera exótica, por así decir, casi como curiosidades de otros mundos que no se tomaban demasiado en serio y que sólo alcanzan a **formar parte de la decoración de los hogares burgueses**. De la misma manera que la filosofía japonesa (de raíz zen) formaba parte de los estudios antropológicos (no de la Filosofía), **el arte japonés era sólo decorativo**. Sin duda hubo excepciones, pero debemos esperar hasta los impresionistas para que la *forma de mirar* de los grabadores japoneses (*ukiyo-e*) se reciba de manera verdaderamente estética, es decir, no sólo se acepte, sino que sobre todo se descubra como manera de entender el mundo. Fue normal encontrar en los estudios de los pintores impresionistas y postimpresionistas estampas japonesas, que les llamaron la atención porque, de alguna manera, **se habían anticipado al ojo impresionista**: buscaban captar la belleza del momento, evasiva, y lo hacían mediante el uso del color y de una forma de pintar muy libre (quien no conociese la historia de la pintura japonesa podría decir "muy poco académica").

Manet fue quizás el primero en apreciar la espontaneidad de las obras llegadas desde Japón. En ellas descubrió no sólo esa libertad creativa, sino **una nueva manera de mirar el espacio con una perspectiva radicalmente diferente a la utilizada en Europa**. La participación de Japón en las exposiciones universales consiguió que la influencia y el prestigio de los artistas nipones creciesen. Su forma de *narrar* en la pintura, la diferencia de tamaños, el punto de mirada del autor, la ausencia del punto de fuga... todo esto era diferente de la tradición europea y fue lentamente incorporado obligando a adoptar **una nueva manera de mirar** (de ver con atención). Además, la **estética del fragmento**, si se puede llamar así, tuvo un fuerte impacto: en los grabados japoneses era habitual representar sólo partes de lo que se pintaba e incluso los bordes de la obra jugaban un importante papel cortando la representación, pero haciendo a la vez que la obra rebosase fuera de sus límites. Los autores impresionistas y muchos de los que los siguieron bebieron de estas innovaciones: pueden apreciarse en Manet, pero también en Degas y otros muchos, entre los que se puede citar a Bonnard, Monet, Pissarro, Gauguin... **Quizás sea en Toulouse-Lautrec en quien más vivamente se puede apreciar la influencia japonesa**; pero Klimt y, sobre todo Van Gogh fueron también fuertemente marcados por esa nueva manera de mirar. El segundo especialmente mostró un profundo respeto por los artistas japoneses e incluso los *imitó* abiertamente (véase *El ciruelo en flor*) usando la manera de representar el movimiento de la naturaleza y la delicadeza, tan característica de la escuela japonesa de *ukiyo-e*.

El puente Oashi en Atake, bajo una lluvia repentina, Hiroshige y Van Gogh.

Imagen de Montage personnel de deux images: un tableau original d'Hiroshige et une copie de Van Gogh. A gauche, Hiroshige "Le pont Ôhashi et Atake sous une averse soudaine" (*Evening Shower at Atake and the Great Bridge*): http://hiroshige.org.uk/hiroshige/100_views_edo/images/100_views_edo_052.jpg A droite, Van Gogh "Japonaiserie : pont sous la pluie": <http://www.van-gogh-on-canvas.com/prod168.htm> en Wikipedia. Licencia, **Dominio público**

Importante

- La influencia de los artistas japoneses en Europa es innegable.
- Las obras japonesas forman parte de la decoración

- Las obras japonesas forman parte de la decoración.
- Manet fue el primero en apreciar estas obras.
- Destacamos la **nueva forma de mirar y la estética del fragmento**.
- En Toulouse-Lautrec y en Van Gogh se aprecia con más énfasis esta influencia.

Reflexiona

¿A qué nos referimos con la *estética del fragmento*?

Mostrar retroalimentación

Resumen

El **Futurismo** surge en Italia a comienzos del siglo XX y en su Manifiesto fundacional de Marinetti se defienden la velocidad, las máquinas, el ruido, lo urbano y lo moderno por encima de toda la tradición anterior. Un coche es más bello que una escultura griega, decían los artistas futuristas, entre los que destacaron Boccioni, Balla, Carrà o Severini. Tuvo una gran influencia en el movimiento posterior Constructivista ruso, y su fundador tuvo un gran acercamiento al fascismo italiano.

Boccioni. *Dinamismo de un ciclista*

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Duchamp como *Rose Sélavy*, 1921

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

El movimiento **Dadá** se crea en plena contienda bélica, y defiende el azar, la improvisación, la provocación, el juego y se cuestionan en ese mundo que se desmoronaba por las bombas de la I Guerra Mundial incluso lo que era el arte y para qué servía. Al dadaísmo le debemos los fotomontajes y los ready mades, objetos cotidianos apenas intervenidos y elevados a la categoría de arte. Fruto de lo que unas décadas después sería el arte conceptual, destacaron figuras clave como Man Ray, Marcel Duchamp o Francis Picabia.

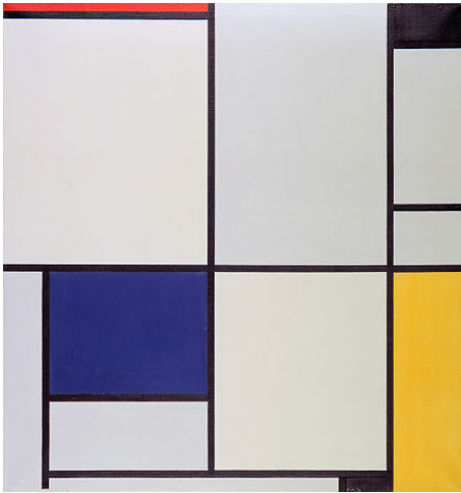

Gutiérrez Solana. *El fin del mundo*

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

El **Expresionismo** tiene al noruego Munch su principal precursor, y Alemania como principal centro artístico. Los expresionistas ahondan en el alma humana, y plasman sus miedos, angustias, obsesiones y en general todo el pesimismo que se adueñó de Europa en los años previos y posteriores a la I Guerra Mundial. La realidad se deforma, las cosas se ven como reflejan las emociones de los artistas, y sus expresiones en el arte del

la I Guerra Mundial. La realidad se deforma y los colores se usan para reñejar los sentimientos de los retratados y provocar sensaciones en el alma del espectador, no para agradarle como hacían los impresionistas. Destacaron Kandinsky, Marc, Kokoscha, Ensro, Kollwitz y el español Gutiérrez Solana.

Mondrian. Cuadro I, 1921

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Hilma af Klint. Cisne, 1915

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

La emancipación definitiva del arte con la figuración se produjo gracias al pintor **Kandinsky** y sus primeras obras abstractas, en donde ya no hay ningún referente externo y la pintura se centra en sus propios recursos para plasmar sentimientos e ideas. Gracias a la sinestesia la música y la pintura se unen para crear emociones en el espectador, ya que los sonidos evocan colores, y al contrario. Las aristas **Hilma af Klint** y **Sonia Delaunay** también practicaron la abstracción en su sentido más espiritual. Hacia 1920 la abstracción deriva en el Neoplasticismo, en una nueva corriente racionalista que busca el orden universal que late bajo la efímera apariencia externa de las cosas. **Mondrian** y **Van Doesburg** entre otros usarán líneas rectas horizontales y verticales, ángulos rectos y colores primarios para realizar sus obras, impregnadas de orden, sencillez y geometría.

El **cartel** nace gracias a la **litografía**, técnica creada por Senefelder, y la posibilidad de producir grandes tiradas a bajo coste. Basada en la repulsión de las sustancias grasas y magras, el francés Jules **Chéret** la mejoró con la introducción de la litografía a color, aunque esta técnica cayó casi en el olvido por la aparición del fotograbado.

Con **Toulouse-Lautrec** el cartel vivió sus momentos de máximo esplendor. Coetáneos suyos fueron **Chéret**, **Mucha** y **Capiello**, que nos dejaron fabulosos carteles destacando las sensuales y sugerentes figuras femeninas al más puro estilo art déco de los dos primeros cartelistas, mientras que el últimos se decantó por formas más simples y fondos sobrios.

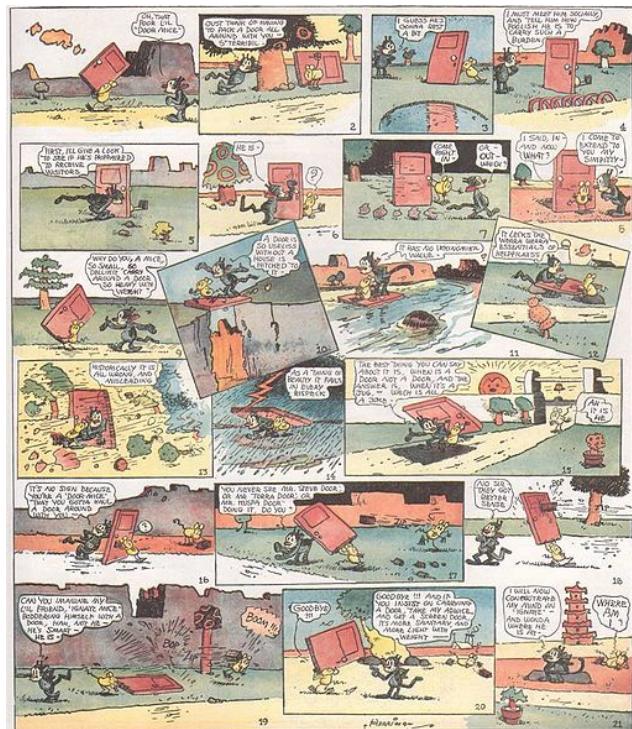
Los **cómics** surgen en Norteamérica a finales del siglo XIX como suplementos de los periódicos, siendo *Yellow Kid* el primer cómic de la historia. Con un estilo al principio caricaturesco, poco a poco van gestando su propio lenguaje y el estilo se vuelve más naturalista con la aparición de los cómics books. Destacaron personajes inolvidables como *Tarzán*, *Dick Tracy* o *Tintin*.

El tío Sam te necesita

Cartel para el reclutamiento de soldados de 1916

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Krazy Kat

Imagen en [Wikipedia](#) de [Dominio público](#)

Mujeres. Estampa de Utamaro I
Imagen en [Wikipedia](#). Dominio Público

Las primeras pinturas japonesas y que, de un modo u otro tienen relación con la estampa contemporánea, se datan en el 300 a.C. Con la llegada del budismo y la influencia china hubo cambios, por ejemplo, la **xilografía**.

A partir del siglo XVIII comienzan las planchas de color que consideramos, de verdad, estampas japonesas.

Hay muchos artistas conocidos, el primero **Utamaro**, aunque el más "famoso" es **Hokusai** y su obra más popular *La gran ola de Kanagawa*. Su obra destaca por su azul y el ingrediente nostálgico.

Hiroshige es el más prolífico. Lo reconocemos por sus pequeñas figuras perdidas en el paisaje como en *El santuario Akiba en Ukeji*.

Por otra parte, **Kunyyoshi** es llamativo por su color y perfilado.

La influencia de los artistas japoneses en Europa es innegable. De echo, sus obras forman parte de la decoración de muchos estudios de pintores y artistas en general del París bohemio de finales del XIX. De hecho, Manet fue el primero en apreciar estas obras. Si hay algo que llama la atención a los pintores europeos de estas creaciones orientales es la nueva forma de mirar, así como la estética del fragmento. Tanto **Toulouse-Lautrec** como **Van Gogh** muestran hasta qué punto se vieron influidos por este lenguaje y esta estética.