

DICCIONARIO BÁSICO SOBRE LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX

El arte pictórico del siglo XX parte esencialmente del **IMPRESIONISMO** (de 1872 en adelante: MONET, MANET, RENOIR, DEGAS, CÉZANNE...), un movimiento que intenta superar el realismo pictórico del siglo XIX mediante el estudio científico y la captación de la LUZ. Los impresionistas ponen en contacto los colores elementales (azul, amarillo, rojo) con sus complementarios (naranja, violeta, verde) para conseguir efectos de pura luz: los objetos sólo se ven en la medida en que la luz incide sobre ellos. El dibujo, la línea se extinguen entre las manchas sueltas de color. Se pinta del natural y al aire libre, intentando captar las tonalidades atmosféricas, los reflejos a diferentes horas del día, la impresión instantánea de la luz en la retina.

El **POSTIMPRESIONISMO** (VAN GOGH, GAUGUIN) representa una mayor preocupación por las sensaciones táctiles y formales frente a las visuales de antes. El **PUNTILLISMO** (SEURAT, SIGNAC, PISARRO) yuxtapone puntos de color sin mezclarlos en el cuadro.

El **EXPRESIONISMO** se desarrolló, sobre todo en Alemania, desde finales del XIX (Grupo Die Brücke –El Puente- de Dresde, NOLDE, KIRCHNER; KOKOSCHKA, MUNCH), como reacción contra lo que quedaba de realismo en los impresionistas. Trasladan al arte la expresión de los sentimientos y las vivencias interiores del artista. Reflejan usando tonos oscuros la angustia, el dolor, la locura, la brusquedad, la inquietud, la incertidumbre ante los malos tiempos que corrían en el mundo.

El **FAUVISMO** (1905 en adelante), del francés “fauve”, salvaje (MATISSE, BRAQUE, DUFY), es un arte amable que utiliza colores de tonos puros, inventados, sin relación con la realidad. No busca la forma a través de la luz y la sombra ni representa el espacio basándose en el claroscuro. El color es a veces violento, una mancha plana y ancha, independiente del objeto (un caballo verde, etc.). También se recupera la línea nítida para individualizar los objetos. Se pinta en un único plano, sin perspectiva.

El **FUTURISMO** (1909 en adelante) expresa el dinamismo de la vida moderna, mecanizada e industrializada, intentando plasmar el movimiento, la velocidad, las máquinas, los automóviles: pintan así un caballo al galope con veinte patas, una figura con muchos brazos y piernas, etc.

El **SUPREMATISMO** fue creado por el ruso MALEVICH. Usa colores puros sobre fondo blanco, con empleo del círculo, el cuadrado, el triángulo y la cruz como formas de simplificación suprema.

El **ARTE ABSTRACTO O NO FIGURATIVO** (años 20 en adelante) utiliza líneas, colores y formas sin ninguna relación con objetos identificables, para expresar emociones, sugerencias... MONDRIAN O KANDINSKY son pintores de esta tendencia.

El **CUBISMO** (PICASSO, BRAQUE, LEGER, GRIS) se inspira en Cézanne y reduce las cosas a sus esquemas geométricos esenciales, usando mucho los tonos neutros (gris, blanco). Valora la expresión primaria de volumen y forma (conos, cubos, cilindros, esferas) y muestra de modo simultáneo los objetos desde perspectivas o puntos de vista diferentes (cubismo sintético), o descompone los cuerpos en sus planos y volúmenes esenciales (cubismo analítico). Reacciona contra

la separación de lo real a que había llegado el postimpresionismo y vuelve a tomar contacto con el mundo físico. D'ORS decía que “después del carnaval impresionista se impone la cuaresma cubista”.

El **SURREALISMO** (Francia, 1924 en adelante) de DALÍ, MIRÓ, ERNST, DE CHIRICO, CHAGALL, MAGRITTE O DELVAUX, implica una ausencia de controles racionales de la expresión, recoge imágenes de procedencia onírica y subjetiva, reflejo del inconsciente y el subconsciente (en esta época estuvo en auge el psicoanálisis de Freud). Está ligado al **DADAÍSMO** (1915 en adelante), movimiento antiacadémico de protesta contra cualquier orden establecido o cualquier sistema racionalizado y sujeto a normas; manifiesta la angustia, el absurdo y el temor ante el desastre universal al que abocaba el mundo capitalista (Guerras Mundiales); son pesimistas (TZARA, DUCHAMP).

El **MANCHISMO (ACTION-PAINTING)** de POLLOCK y otros es un expresionismo abstracto en el que se pinta espontáneamente con colores aplicados sin orden. Más que representar una acción, es acción en sí misma, pintar, manchar un cuadro. Intentan expresar con el color y la materia del cuadro (arena, alambre) el movimiento, la velocidad, la energía.

El **POP-ART** (finales de los 50 y años 60) es un arte urbano ajeno a la naturaleza (WARHOL o EL GRUPO CRÓNICA en España), que nace del surrealismo y pinta objetos triviales y cotidianos, electrodomésticos, piezas industriales, ambientes urbanos... a menudo usa técnicas de cómics, carteles y collages, cuidando mucho la estética.

El **HIPERREALISMO** (años 60) busca la objetividad de la cámara fotográfica (A. LÓPEZ), estando relacionado con el pop en América y con el surrealismo en Europa.

El **EXPRESIONISMO ABSTRACTO O INFORMALISMO** (SAURA, TAPIES) usa arenas, yeso, arpilleras... buscando el volumen, la tercera dimensión de un lienzo, que es plano. Juega con texturas y colores para provocar sensaciones, sin representar objetos o personas.