

OBRAS DE VANGUARDIA

Expresionismo

La danza alrededor del bocero de oro

(Emil Nolde, 1910)

El bocero de oro

(Nicolas Poussin, 1633)

Nolde desfigura los cuerpos y usa colores vivos para mostrar la violencia de la alienación y del fanatismo colectivo. A la derecha, la maestría del equilibrio moral y formal de la versión de Poussin.

Futurismo

Dinamismo de un perro con correa

(Giacomo Balla, 1912)

John Plampin

(Thomas Gainsborough, 1805)

Balla, inspirado en la fotografía de Muybridge, se sirve del movimiento y la velocidad como exaltación de la energía del mundo moderno. En contraposición, el estatismo de esta pintura clásica.

Cubismo

La mesa del músico

(Juan Gris, 1926)

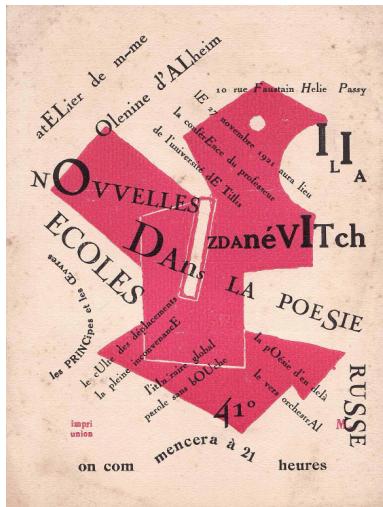

Apolo tocando el laúd

(Caravaggio, 1595)

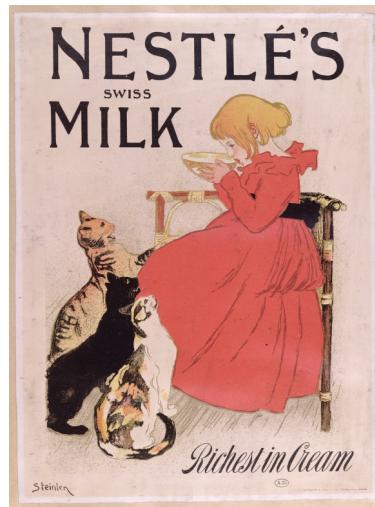
Gris fragmenta la escena en planos superpuestos y geometrizados, reduciendo la experiencia musical a estructura visual y color. Caravaggio, en cambio, exalta el naturalismo y la sensualidad del personaje usando su característica gama cromática en una composición similar a un bodegón.

Dadaísmo

Cartel de la conferencia de Ilia Zdanévich "Nuevas escuelas de poesía rusa"

(Iliá Zdanévich, 1921)

Póster publicitario de la leche suiza de Nestlé

(Théophile Alexandre Steinlen, finales del s. XIX)

La libertad dispositiva de la información del cartel de Ilia Zdanévich y la ausencia de elementos figurativos contrastan con la disposición lineal del póster de Théophile, cuya ilustración representa el modernismo pictórico propio de la *Belle Époque*.

Ultraísmo

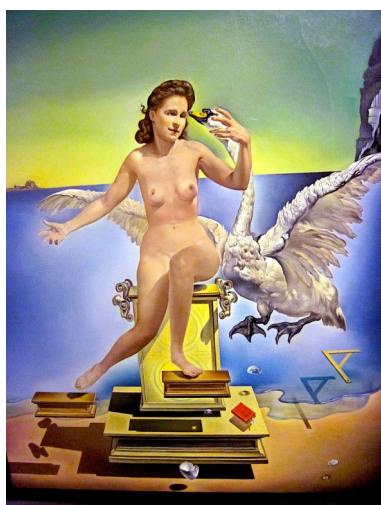
Portada de la publicación *Horizonte*
(Norah Borges, 1922)

Portada del entonces semanal *Harper's Bazar*
(artista desconocido, 1873)

La estilización geométrica, cercana al cubismo, de Norah Borges (hermana de un mozo ultraísta llamado Jorge Luis Borges) difiere de una representación puramente concreta y figurativo como es la portada de la revista de moda más longeva de la historia, de un estilo más naturalista y académico.

Surrealismo

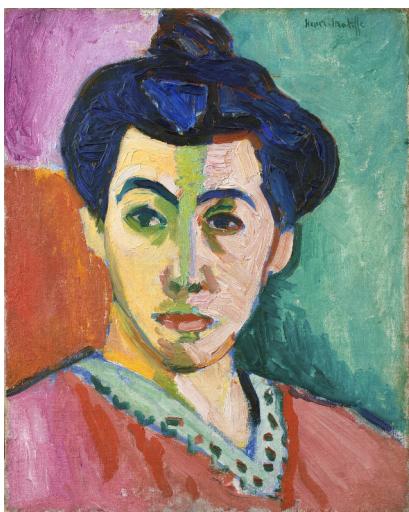
Leda atómica
(Salvador Dalí, 1949)

Leda y el cisne
(Gianbettino Cignaroli, 1756)

Frente a la visión puritana y armoniosa de los hechos, Dalí opta por usar a su mujer, Gala, como modelo para una escena encuadrada geométricamente, con reminiscencias de la pintura metafísica italiana. Los elementos se encuentran dispersos, como las distintas subpartículas del átomo.

Fauvismo

La línea verde

(Henri Matisse, 1905)

Madame Moitessier

(Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1865)

Dos retratos completamente diferentes. Debido a la estridencia del retrato de Matisse, este y sus compañeros fueron denominados como *fauves* (fieras). El posimpresionismo desembocó en un uso libre de los colores y las formas. A su lado, una obra del perfeccionista Ingres.

Abstracción lírica

Primera acuarela abstracta

(Vasili Kandinski, 1910)

Gran tabla de césped

(Albrecht Durer, 1503)

En la primera acuarela, un paisaje cromático que representa el mundo interior del autor, trasladando el estado anímico a la pintura como un músico lo haría con su piano, buscando con cada pincelada esa expresión abstracta de la nota musical. A su lado, otra acuarela, en este caso, representando un paisaje exterior. Dos formas de entender el arte, mediadas por cuatro siglos de historia del arte.

Pintura metafísica

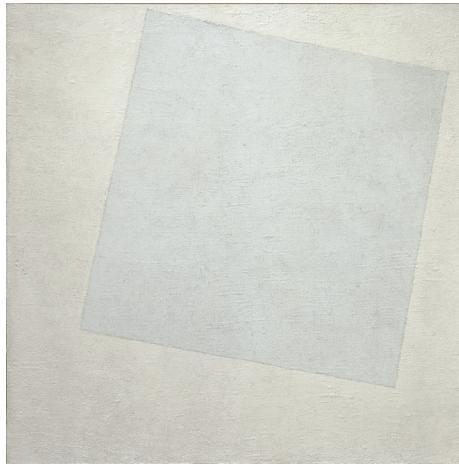
Misterio y melancolía de una calle
(Giorgio de Chirico, 1914)

La plaza de San Marcos en Venecia
(Giovanni Antonio Canal, "Canaletto", ca. 1724)

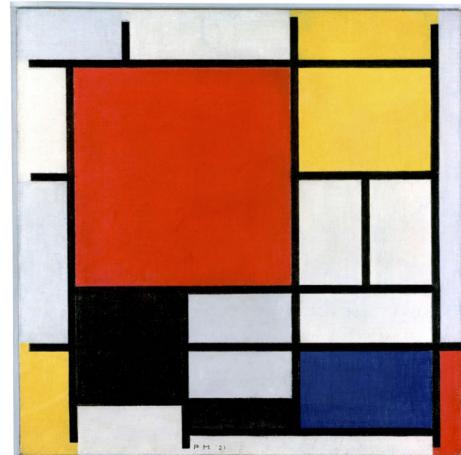
La pintura metafísica proponía una estética similar a los actualmente denominados «espacios liminares». El paisaje y los elementos que lo conformaban se sustentaban en un ilógicismo innovador: la ausencia de transeúntes, el hiperrealismo de la estructura de arcos y las figuras humanas observables como sombras, etc. Dista mucho de la archiconocida plaza veneciana de Canaletto.

Suprematismo

Blanco sobre blanco
(Kazimir Malévich, 1918)

Neoplasticismo

Composición en rojo, amarillo, azul y negro
(Pietr Mondrian, 1921)

En ambas obras podemos contemplar la completa desvinculación de la realidad material. En la suprematista, la pureza del blanco sobre blanco funciona como hipérbole en referencia a la infinitud. Por su parte, Mondrian busca la estructura que subyace al caos del mundo, su obra es una aproximación hacia el equilibrio y la armonía universales.

