

Trabajo Práctico N°1: Vangurdias artisticas Cubismo

- **ASIGNATURA** | Producción Digital III
- **PROFESOR** | Mariano ingerto
- **APELLIDO Y NOMBRE** | Pincirolli, Facundo
- **CARRERA** | Diseño de Imagen y sonido
- **E-MAIL** | facundopincirolli00@gmail.com **LEGAJO** | 0113832
- **TELÉFONO** | 1154621074
- **TRABAJO PRÁCTICO INDIVIDUAL** | N° 1 **FECHA DE ENTREGA** | 27/08/2021

Trabajo Práctico Vanguardia

Alumno: Facundo Pinicrolli

Docente: Mariano Ingerto

Auxiliar: Luky Massaro

Materia: Producción Digital III

Legajo: 0113832

Cubismo

1907 a 1914

Surgimiento

Principalmente
en
Francia

Generos en donde se destacó

Pintura

Escultura

Georges Braque

Pablo Picasso

Juan Gris

Fernand Léger

Principales figuras

Georges Braque

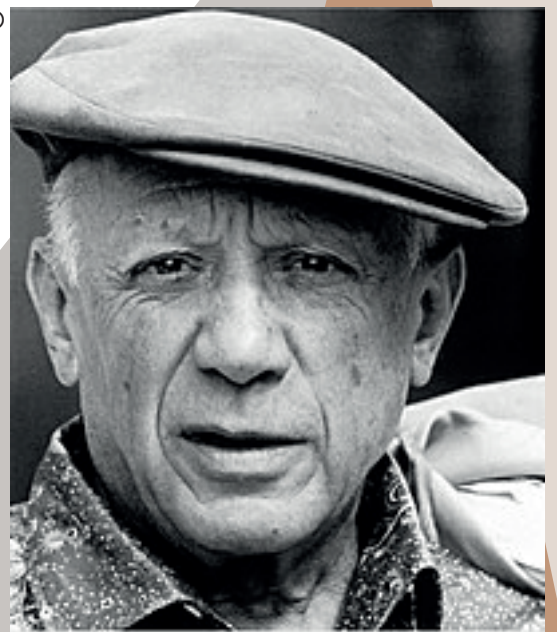
Braque fue, junto a Juan Gris y Picasso, uno de los **representantes clásicos del cubismo**. Antes fue pintor de brocha gorda, como su padre, y miembro del fauvismo, que lo fascinó por su modernidad, pero fue conocer la pintura de Cezanne, y sobre todo la carismática figura de Pablo Picasso lo que hizo cambiar definitivamente su estilo. Entre Picasso y Braque consiguieron que el cubismo se asentara como una de las vanguardias más sólidas y evolucionara hacia otros caminos.

A diferencia de Picasso, al que le gustaba **representar la figura humana**, Braque prefirió las naturalezas muertas para sus pinturas. Pasó por las dos etapas del cubismo, que hoy en día son ya como la biblia para la historia del arte: el **cubismo analítico**, con la realidad descompuesta en facetas hasta el punto de ser irreconocible e ignorando el cromatismo pues lo interesante era captar los diferentes puntos de vista y la geometrización; y el **cubismo sintético**, donde introdujo novedades revolucionarias como el empleo del collage o la incorporación de caligrafías y números.

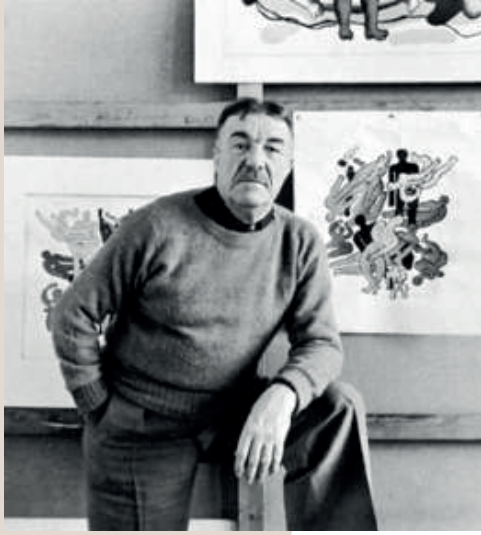
Pablo Picasso

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso (según su certificado de nacimiento), fue el primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga (España), en el seno de una familia burguesa. Picasso tuvo dos hermanas, Dolores (1884-1958) y Concepción (1887-1895). Su bisabuelo materno, Tommaso Picasso (nacido en 1787), era originario de la localidad de Sorì en Génova, Italia, y se trasladó a España alrededor del 1807.

Podemos decir que Picasso es el **artista más importante del siglo XX**. Realizó un número impresionante de pinturas, de esculturas, de dibujos y grabados. Su genio creativo fue muy variado. **Rompió con las tradiciones artísticas haciendo evolucionar el Cubismo**. El arte abstracto se debe a Picasso.

Fernand Léger

Pintor de las máquinas, de industria y la vida urbana, Fernand Léger fue un cubista muy personal, que además se adelantó al futurismo, al Art-Decó y al pop-art.

El artista nace en el seno de una familia campesina francesa y empieza a trabajar como dibujante de arquitectura. No consigue una plaza en Bellas Artes, pero visita asiduamente el Museo del Louvre y las galerías impresionistas, donde probablemente aprendió más.

Al igual que Picasso y Braque, su vida cambia al descubrir a Cézanne, pero se aleja del cubismo ortodoxo para dotarlo de un colorido propio y una **temática orientada a la iconografía de la máquina**.

Artefactos y robots, convertidos en cilindros y conos son el retrato perfecto de esos primeros años del siglo XX, un mundo nuevo y deshumanizado.

Con colores primarios, llega en ocasiones a una estructura abstracta de formas geométricas, pero nunca saliéndose del todo de lo figurativo.

Juan Gris

José Victoriano González-Pérez, más conocido como Juan Gris nacido en Madrid el 23 de marzo de 1887 y fallecido el 11 de mayo de 1927 en Boulogne-sur-Seine, fue un **pintor e ilustrador** español que desarrolló su actividad principalmente en París. Es considerado uno de los **maestros del cubismo**.

Nacido en la clase media madrileña, emigró joven a París para probar suerte en esto del arte y de paso evitar el servicio militar. Ahí vive en Montmartre y conoce a todo el mundo. En esos primeros años parisinos subsiste dibujando para pequeñas publicaciones y en 1910 se mete de lleno en la pintura y se dedica entre otras cosas a trabajar la técnica del papier collé, es decir, recortes de cartón y papel, muchas

veces de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el pigmento. Esa fue su marca de identidad y su principal aportación al cubismo.

El suyo fue un cubismo, por cierto, mucho más estilizado y suave que el de sus dos compañeros.

Obras destacadas del cubismo

"Las señoritas de Avignon" (1907) de Pablo Picasso

Las señoritas de Avignon, Las señoritas de Aviñón o, más correctamente, Las señoritas de la calle de Avinyó, es un cuadro del pintor español Pablo Picasso pintado en 1907 al óleo sobre lienzo y sus medidas son 243,9 x 233,7 cm. Se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Picasso nos muestra en esta obra a cinco prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo inédito hasta entonces: lo hace al estilo cubista.

Aunque en realidad este cuadro es más bien **proto-cubista**, ya que el movimiento no existía aún. De hecho el cubismo se inicia a causa del terremoto provocado por esta obra. El cubismo y el arte de vanguardia en general.

"La fenêtre ouverte" (1921) de Juan Gris

Entre la vista marina y el bodegón no hay relación alguna, entre ambos distinguimos con su propia individualidad la presentación de la ventana en sí. También como hecho diferencial e independiente de lo que se ve en el interior y en el exterior. Esa es la gran característica de esta obra de Juan Gris, su **capacidad para pintar en un mismo espacio diversos ambientes y no relacionarlos entre sí**. Es como una prolongación de su constante investigación en el Cubismo, ya que al igual que cualquier objeto se pinta desde distintos puntos de vista,

también este panorámica desde un interior hacia al exterior atravesando una ventana tiene distintos ángulos, diferentes perspectivas y encuadres para darnos el máximo de información posible.

"Nus dans la forêt" (1909-1911) de Fernand Léger

En su óleo «Desnudos en el bosque», de 1909-1910, para el que posiblemente se inspiró en la obra de Picasso, de igual título, de 1908, plasmó una habitación llena de artefactos y robots, apartándose de la doctrina de Cézanne de pintar a partir del cilindro y el cono, utilizó colores sobrios en su paleta de colores y una actividad frenética de los robots, con los que logró crear una atmósfera de simbolismo.

En Paisaje en L'Estaque se aprecia la geometría de todos los elementos: **a pesar de ser un paisaje, todo está representado mediante bloques**, principalmente. La obra parece desordenada y caótica, pero esto se debe a la mezcla de las formas geométricas utilizadas con la representación de los árboles. Éstos están pintados en colores más oscuros, como verdes y marrones, a diferencia de las construcciones, que son, de nuevo, de color ocre.

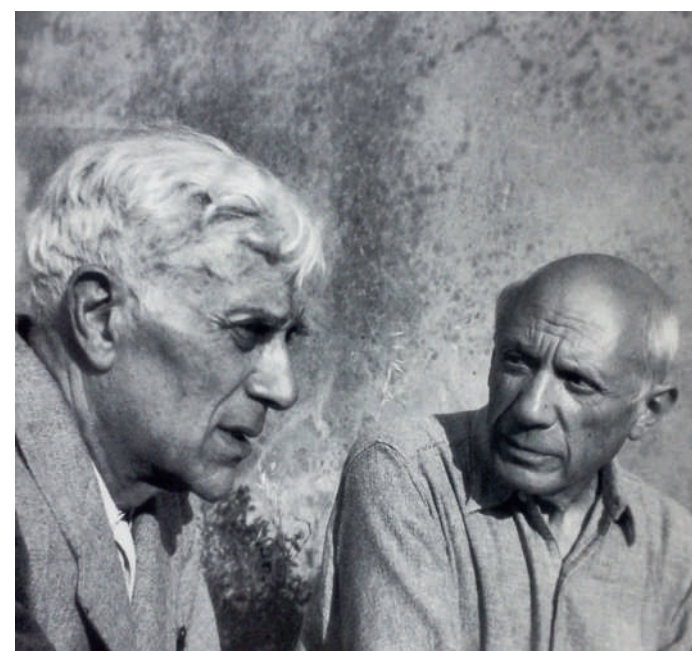
Imágenes relevantes

Imagen de la entrada de Bateau-Lavoir

El Bateau-Lavoir es el más famoso lugar de creación artística de Montmatre. Principalmente conocido por acoger desde 1889 una cueva de artistas, es el lugar de residencia y de intercambio para muchos artistas-pintores, hombres de letras, hombres y mujeres de teatro y mercantes de arte. **Pablo Picasso, que aquí puso las bases del cubismo** y creó "Les Femmes d'Alger", pero también Kees van Dongen, Juan Gris, Max Jacob o Modigliani, pasaron una temporada y trabajaron aquí.

Imagen de Pablo Picasso y Georges Braque.

El cubismo fue el **primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX**. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera **precursor de la abstracción** y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo.

Filosofía del cubismo

El cubismo representa la **realidad mediante** el empleo dominante de **elementos geométricos**, resultados del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como "son" o como se "ven", sino como han sido concebidos por la mente, que los deconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y el análisis.

MI opinion del cubismo

En mi opinión despues de lo que puede averiguar sobre esta vanguardia me parece parece que es de las más revolucionarias en canto a la percepción del arte se refiere si no basamos simplemente las vanguardias que hubo hasta ese entonces.

Decidí elegir esta vanguardia porque fue la que a primera vista me despertó más curiosidad. Como desconozco bastante sobre el mundo del arte quería elegir alguna que en su momento haya provocado un quiebre sobre cual era la percepción del arte en ese entonces

Links sobre el cubismo

- *<https://mott.pe/noticias/6-principales-autores-y-obras-del-cubismo/>
- *https://grupenciclopedia.cat/blog/es/cubismo-obras/#1_Cases_dHorta_Pablo_Picasso_1909
- *<https://www.todocuadros.com.ar/estilos-arte/cubismo/>
- *<https://historia-arte.com/movimientos/cubismo>
- *<https://www.arteespana.com/cubismo.htm>
- *<https://www.culturagenial.com/es/cubismo/>
- *<https://historia-arte.com/artistas/georges-braque>

Analisis

— <https://historia-arte.com/movimientos/cubismo>

Esta página si no dejamos llevar solo por la parte estética es la que más me atrajo porque me gusto la forma en la que se distribuyó la información.

Pero en cuanto a la información me parece que hay bastante cosas que no se explican sobre la vanguardia, como por ejemplo los distintos tipos de cubismo que existe y cuales son sus diferencias.

— <https://www.culturagenial.com/es/cubismo/>

En cuanto a este sitio me pasó lo contrario que con el analizado anteriormente. En cuanto a el contenido me pareció de las más completas, ya que hace incapié en varios puntos que a mi parecer son muy importante como el contexto histórico, las influencias del cubismo, entre otras cosas. Pero en cuanto a el diseño de sitio no me pareció que fuese feo pero tampoco fue algo que me haya llamado mucho la atención.

— https://grupenciclopedia.cat/blog/es/cubismo-obras/#1_Cases_dHorta_Pablo_Picasso_1909

Este sitio me pareció bastante útil para poder entender más sobre las obras de arte de el cubismo que del cubismo en si. Aunque si le tuviese que cambiar algo a el sitio sería la cantidad de obras que se muestran. Tomando en cuenta que no se puso casi nada de la historia del cubismo hubiese agregado un poco de más de obras importantes del mismo

Publico al cual va dirigido la página

El público objetivo serán adultos (27-59 años), estos serían personas metidos en el mundo del arte y estarían interesados en informarse a profundidad sobre el cubismo y sus referentes.

Sistema iconográfico

Los elementos más utilizados en esta vanguardia son las figuras geométricas los cuales son utilizados para lograr crear en el cuadro una realidad propia independiente de cualquier referente y de cualquier intento por lograr la verosimilitud.

Además de usar la pintura al óleo y otras técnicas habituales, los cubistas fueron los primeros en incorporar técnicas no pictóricas al introducir el collage, es decir, el uso de materiales diversos adosados sobre la superficie del lienzo.

Las técnicas de pintura utilizadas en el cubismo fueron:

- Óleo.
- Paleta de pintor.
- Acuarela.
- Témpera o gouache.
- Acrílico.
- Temple.
- Tinta.
- Tinta china:
- Fresco.
- Grisalla.
- Puntillismo
- Dripping.
- Graffiti o aerosol.
- Colaje (Collage).

Dependiendo el periodo del cubismo también podemos ver como van cambiando los colores utilizados. En el periodo azul, el color más usado fue el azul. En el periodo rosa fue el rojo, en el periodo analítico sintético los colores opacos ocre y grises y en el periodo cezanesco una combinación de colores vivos y alegres. Sin embargo se encuentra también un buen número de pinturas monocromas en colores, amarillo, verde y violeta, y policromas.

Después de haber realizado este breve resumen de las tendencias que hubo dentro del cubismo entre sus distintas etapas, decidí que en el sitio la mayoría de items van a tener un color más bien apagado, jugando mucho entre grises y marrones. Y para las partes donde quiera que los usuarios interactuen más voy a usar colores más vivos como el amarillo que podemos ver que aparece en varias obras en sus distintas tonalidades y también se intentará utilizar, en menor medida, ciertos azules o verdes.