**El ARTE EN EL MUNDO ACTUAL**

**(PARTE 2)**

****

**Nombre:** Fabricio Adrian Castillo Mayta

**Colegio:** Técnico Humanístico Uruguay

**Curso:** 6TOB

**Año: 2023**

**7. El CUBISMO**

El cubismo es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX. Sus características principales son:

1. Fragmentación y geometrización: El cubismo busca representar los objetos desde diferentes puntos de vista, descomponiéndolos en formas geométricas y fragmentándolos en múltiples planos. Esto crea una sensación de volumen y perspectiva múltiple.
2. Superposición de formas: En el cubismo, se superponen distintas formas y perspectivas en una misma obra, rompiendo con la idea de una única representación visual. Esto genera una sensación de simultaneidad y movimiento en la obra.
3. Uso de colores terrosos y tonos neutros: Los colores en el cubismo suelen ser apagados y terrosos, como tonos grises, marrones y ocres. Esto permite resaltar las formas y la estructura geométrica de las obras.
4. Ausencia de la perspectiva tradicional: En lugar de representar la profundidad y la perspectiva como se hacía en el arte renacentista, el cubismo busca representar el objeto desde múltiples ángulos y con diferentes planos, rompiendo con la idea de una única perspectiva central.

Algunos de los representantes más destacados del cubismo son:

1. Pablo Picasso: Considerado uno de los padres del cubismo, Picasso experimentó con diferentes estilos cubistas a lo largo de su carrera, destacando su periodo analítico y sintético.
2. Georges Braque: Junto a Picasso, Braque es considerado uno de los fundadores del cubismo. Trabajó en estrecha colaboración con Picasso en los primeros años del movimiento.
3. Juan Gris: Destacó por su estilo cubista sintético, caracterizado por la simplificación de las formas y el uso de colores brillantes.

Estos artistas, junto con otros como Fernand Léger y Robert Delaunay, contribuyeron significativamente al desarrollo y la difusión del cubismo, marcando un hito importante en la historia del arte moderno.

¡Claro! Aquí te enumero algunas obras destacadas de Pablo Picasso y Georges Braque en el cubismo:

Pablo Picasso:

1. "Les Demoiselles d'Avignon" (1907): Considerada una de las obras más emblemáticas del cubismo, esta pintura revolucionaria rompió con la representación tradicional del cuerpo humano y mostró figuras fragmentadas y geométricas.

2. "Nature morte à la chaise cannée" (1912): Esta obra es un ejemplo de la fase analítica del cubismo de Picasso. Muestra un bodegón con una silla de rejilla, utilizando una paleta de colores monocromáticos y formas fragmentadas.

3. "Guitarra" (1912): Pablo Picasso creó numerosas obras inspiradas en guitarras durante su época cubista. Estas pinturas y esculturas presentan formas geométricas que representan el instrumento desde distintos ángulos simultáneamente.

Georges Braque:

1. "Hombre con guitarra" (1913): Esta obra muestra una figura humana fragmentada junto a una guitarra, destacando la influencia del arte africano y la descomposición de las formas tradicionales del cubismo.
2. "Violín y jarrón" (1910): Esta pintura muestra objetos superpuestos y descompuestos en múltiples planos geométricos. Braque utilizó una paleta de colores terrosos y logró un efecto visual tridimensional mediante la representación de perspectivas múltiples.
3. "La cesta de manzanas" (1912): En esta obra, Braque utiliza formas geométricas para representar una cesta de frutas y una jarra, descomponiendo y superponiendo las formas para crear una composición compleja y multifacética.

Ten en cuenta que tanto Picasso como Braque produjeron numerosas obras importantes en sus carreras cubistas, y esta lista solo representa una selección.

**8. EL EXPRESIONISMO**

El expresionismo es un movimiento artístico que se desarrolló principalmente en Alemania y Austria, a principios del siglo XX. Se caracteriza por representar una visión subjetiva y emocional del mundo, a través del uso de colores vibrantes, formas exageradas y distorsionadas, y una temática centrada en la angustia y la alienación.

Características principales del expresionismo:

1. Subjetividad: Los artistas expresionistas buscaban mostrar su visión interna y personal del mundo.

2. Emoción: Se enfocan en transmitir emociones intensas y perturbadoras, como el miedo, la ira o la frustración.

3. Distorsión: Utilizan formas y figuras exageradas y deformadas, para resaltar las emociones y crear un impacto visual.

4. Colorido: Emplean colores vibrantes y contrastantes, para acentuar la expresividad y la intensidad emocional de la obra.

5. Temas angustiantes: Los expresionistas se interesan en la alienación, la soledad, la guerra y la decadencia de la sociedad moderna.

Oskar Kokoschka (1886-1980):

- Representante destacado del expresionismo austríaco.

- Obras destacadas: “El asesinato, la esperanza de mujer” (1907), “Retrato de Adolf Lois” (1910), “Beso de despedida” (1930).

José Clemente Orozco (1886-1949):

- Representante destacado del expresionismo mexicano.

- Obras destacadas: “Hombre en llamas” (1939), “La madre abandonada” (1926), “Cathedralin” (1929).

Ambos artistas lograron plasmar en sus obras una intensidad emocional y una visión subjetiva del mundo característicos del expresionismo, a través del uso de colores y formas impactantes y de una temática cargada de angustia y crítica social.

**9. EL SURREALISMO**

El surrealismo es un movimiento artístico y literario que se desarrolló principalmente en Europa, entre las décadas de 1920 y 1930. Es conocido por explorar el mundo del subconsciente y los sueños, rompiendo con la lógica y explorando la liberación de la mente. Se basa en la libre asociación de ideas, la representación de lo irracional y la combinación de elementos discordantes en imágenes vívidas y oníricas.

Características principales del surrealismo:

1. Irracionalidad: Se busca expresar las ideas y los sueños sin restricciones de la realidad o la lógica.

2. Automatismo: Se emplea la técnica de escritura o dibujo automático, liberando la mente de las restricciones y dejando que fluyan las ideas sin pensar en ellas.

3. Combinaciones improbables: Representa la yuxtaposición de elementos y objetos que no tienen relación lógica o convencional.

4. Imágenes oníricas: Utiliza la representación de sueños y el subconsciente, creando imágenes evocadoras, extrañas y enigmáticas.

5. Critica social: El surrealismo tiene un componente crítico y utiliza el mundo de los sueños y lo irracional para cuestionar y ridiculizar la sociedad y sus convenciones.

Algunos representantes destacados del surrealismo son:

- Salvador Dalí (1904-1989): Conocido por sus pinturas detalladas y oníricas, como “La persistencia de la memoria” (1931) y “El elefante surrealista”.

- René Magritte (1898-1967): Conocido por sus pinturas que desafían la lógica y exploran la relación entre palabras e imágenes, como “La traición de las imágenes” (1928-1929).

- Max Ernst (1891-1976): Conocido por su uso de collages y técnicas de ensamblaje, como “El elefante celebes” (1921) y “La mujer 100 cabezas” (1929).

- André Breton (1896-1966): Fundador del movimiento surrealista y autor del “Manifiesto surrealista” (1924). Su obra literaria exploró el subconsciente y el automatismo.

Estos representantes del surrealismo lograron plasmar en sus obras un estilo único y rompedor, que revolucionó el arte y exploró el mundo de los sueños y lo irracional, siguiendo los principios fundamentales del movimiento surrealista.

**10. LA PINTURA ABSTRACTA**

La pintura abstracta es un estilo de arte que se caracteriza por prescindir de la representación literal de objetos o sujetos reconocibles. En lugar de ello, se centra en la expresión de las emociones, las formas, los colores y las texturas, de manera no figurativa y no representativa. A continuación, se presentan algunas características principales de la pintura abstracta:

* 1. No representación: La pintura abstracta no intenta imitar o representar la realidad física de manera reconocible. En lugar de ello, utiliza formas, colores y líneas abstractas para transmitir una experiencia o una emoción.

1. Enfoque en la subjetividad del artista: La pintura abstracta es altamente subjetiva y personal, ya que la obra de arte expresa los sentimientos y las emociones del artista.
2. Uso del color: El color es uno de los elementos principales de la pintura abstracta. Los artistas abstractos utilizan colores intensos y llamativos para transmitir emociones y crear contrastes, sin preocuparse por la representación realista.
3. Formas y líneas abstractas: Las formas y las líneas en la pintura abstracta suelen ser abstractas y no reconocibles. Se utilizan para crear composiciones equilibradas o desequilibradas, y transmitir una sensación de movimiento o equilibrio.
4. Énfasis en la textura: La textura es un elemento importante en la pintura abstracta. Los artistas pueden utilizar diferentes técnicas y materiales para crear texturas interesantes, como capas de pintura, pinceladas visibles u otros materiales añadidos a la superficie del lienzo.
5. Libertad creativa: La pintura abstracta permite una mayor libertad creativa, ya que los artistas pueden experimentar y explorar diferentes técnicas y expresiones sin las limitaciones de la representación figurativa.

Algunos artistas reconocidos por su obra dentro del estilo abstracto son:

Wassily Kandinsky (1866-1944): Pionero del arte abstracto, considerado uno de los padres del movimiento.

Piet Mondrian (1872-1944): Conocido por su estilo geométrico y el uso de formas y colores primarios.

Jackson Pollock (1912-1956): Famoso por su técnica del “dripping”, que consiste en salpicar o verter pintura sobre el lienzo.

Mark Rothko (1903-1970): Conocido por sus composiciones abstractas de grandes bloques de colores intensos y vibrantes.

Joan Miró (1893-1983): Su estilo surrealista abstracto se caracteriza por formas y símbolos surrealistas.

Estos artistas contribuyeron a establecer la pintura abstracta como una forma de expresión artística valiosa, que rompió con las convenciones tradicionales y abrió nuevas posibilidades creativas.

**11. EL NUEVO MURALISMO**

El Nuevo Muralismo es un movimiento artístico contemporáneo que retoma la esencia del muralismo mexicano del siglo XX, pero se renueva con nuevas formas de expresión y temáticas actuales. A continuación, se presentan algunas características principales del Nuevo Muralismo:

Compromiso social y político: Al igual que el muralismo mexicano original, el Nuevo Muralismo se centra en la reflexión y representación de problemas sociales y políticos. Los artistas utilizan sus murales como una forma de contar historias y transmitir mensajes relacionados con la justicia social, los derechos humanos, el feminismo, la ecología, entre otros temas vigentes.

Participación comunitaria: Los artistas del Nuevo Muralismo se involucran activamente con las comunidades donde realizan sus murales. Trabajan de la mano con miembros de la comunidad para identificar temas pertinentes y colaboran en la creación de una obra que refleje las aspiraciones y luchas de esa comunidad.

Influencias estéticas diversas: A diferencia del muralismo mexicano original, el Nuevo Muralismo no se adhiere necesariamente a un solo estilo estético. Los artistas de este movimiento pueden utilizar diferentes técnicas y estilos, como el realismo, el surrealismo, el pop art, entre otros, adaptándolos a su propia visión y mensaje.

Experimentación con materiales y técnicas: Los artistas del Nuevo Muralismo utilizan una amplia variedad de materiales y técnicas en sus murales. Pueden incorporar elementos tridimensionales, estarcidos, dibujos, fotografías u otros medios, enriqueciendo así la expresión y el impacto visual de sus obras.

Revalorización de los murales como espacios de diálogo: Los artistas del Nuevo Muralismo enfatizan la idea de que los murales son más que simples obras de arte. Los consideran como espacios de encuentro e intercambio, donde las personas pueden reflexionar, cuestionar y debatir sobre temas de importancia social y política.

Noviembre de 2019.

Representantes del Nuevo Muralismo:

Sego: Artista urbano español reconocido por sus murales en los que fusiona la figura humana con elementos abstractos y geométricos. Su trabajo se caracteriza por el uso de colores vibrantes y por abordar temas relacionados con la identidad y los derechos humanos.

Gleo: Muralista colombiana conocida por sus obras de gran formato que retratan animales y figuras humanas estilizadas. Sus murales suelen tener un fuerte mensaje medioambiental y social.

INTI: Artista chileno que combina elementos del muralismo tradicional con influencias contemporáneas. Sus murales destacan por su realismo y por su temática indigenista y política.

Invader: Artista francés reconocido por su estilo pixelado y su uso de cerámica para crear murales inspirados en los videojuegos. Sus obras suelen ser intervenciones urbanas en diferentes ciudades del mundo.

El Mac: Muralista estadounidense de origen chileno conocido por sus retratos realistas de gran formato. Sus murales se inspiran en la cultura chicana y suelen tener una gran carga emotiva.

Estos artistas, entre muchos otros, representan la diversidad y la vitalidad del Nuevo Muralismo, contribuyendo a enriquecer el panorama artístico contemporáneo con sus obras cargadas de mensaje y compromiso social.

**12. LA ESCULTURA MODERNISTA**

La escultura modernista se caracteriza por romper con las formas tradicionales y buscar nuevas formas de expresión y representación. Aquí están algunas de las características más destacadas de la escultura modernista:

Abstracción: Los escultores modernistas buscan alejarse de la representación realista y tienden a explorar formas más abstractas y simbólicas. La figura humana, los animales y los objetos se simplifican y se estilizan, sin preocuparse demasiado por la precisión anatómica.

Expresividad emocional: La escultura modernista busca transmitir emociones y estados de ánimo a través de las formas y las texturas. Los artistas buscan provocar una respuesta emocional en el espectador, ya sea a través del uso del movimiento, la tensión o la gestualidad de las figuras.

Experimentación con materiales y técnicas: Los escultores modernistas buscan nuevos materiales y técnicas para llevar a cabo sus obras. En lugar de limitarse a la tradicional escultura en bronce o mármol, pueden utilizar materiales como hierro, acero, vidrio, cerámica, entre otros. Además, pueden combinar diferentes materiales y explorar nuevas técnicas de modelado, tallado o ensamblaje.

Temáticas y conceptos innovadores: La escultura modernista deja atrás los temas clásicos y busca explorar ideas y conceptos más vanguardistas. Se puede abordar temas como la identidad, la psicología, la sociedad, la sexualidad, la naturaleza, entre otros.

Valoración de la forma y el volumen: Los escultores modernistas prestan especial atención a la forma y el volumen. Buscan crear composiciones equilibradas y armoniosas que se destaquen por su belleza formal y la relación entre los diferentes elementos.

Influencia de movimientos artísticos: La escultura modernista está influenciada por movimientos artísticos como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo. Se pueden ver elementos de estos movimientos en las obras, como la fragmentación de las formas, la exploración del inconsciente o la representación de la realidad subjetiva.

Búsqueda de originalidad y ruptura: La escultura modernista se caracteriza por su afán de originalidad y ruptura con las convenciones establecidas. Los artistas buscan crear obras únicas y distintivas, que se destaquen por su innovación y su capacidad de desafiar las normas establecidas.

Algunos escultores destacados del modernismo incluyen a Constantin Brâncuși, Auguste Rodin, Antoine Bourdelle, Hans Arp y Henry Moore, quienes dejaron una huella duradera en el desarrollo de la escultura moderna.