

FUNDAMENTOS DEL ARTE II (2º curso)

A. EJERCICIOS DE DEFINICIÓN Y RELACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS. (20 puntos)

Define los siguientes conceptos.

1. Historicismo:
(5 puntos)

Estilo fundamentalmente arquitectónico desarrollado en el siglo XIX y principios del XX que mira hacia el pasado para buscar modelos estéticos en los que apoyarse.

2. *Cloisonné*:
(5 puntos)

Técnica artística utilizada sobre todo durante el modernismo que consistía en la creación de objetos llenos de equilibrio y tonalidades a partir de polvo triturado dispuesto en los cordones de cobre que sirven para crear los motivos decorativos.

3. *Nouvelle Vague*:
(5 puntos)

Estilo cinematográfico desarrollado en la Francia de los años 50 y 60 que quiso ofrecer una imagen renovadora del cine francés del momento, buscando nuevas temáticas, más conectadas con la realidad y el existencialismo y alejadas de las formas académicas habituales hasta ese momento.

4. *Pop Art*:
(5 puntos)

Movimiento artístico que quiere recuperar el puente entre el arte y el público y que está unido indisolublemente a lo urbano y a los grandes mercados, usando como temas no ya los tradicionales, sino aquellos de consumo y propaganda íntimamente vinculados a la cultura popular y de masas de los años 60.

B. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS GRÁFICOS. (50 puntos)

5. Observa atentamente estas dos imágenes correspondientes a carteles de películas. A continuación, redacta una composición en la que comentes y compares ambas obras.
(20 puntos)

Metrópolis. Fritz Lang
Imagen en Wikipedia. Fair Use

Star Wars. Georges Lucas
Imagen en elpais.es

Para elaborar tu escrito, sigue el guion propuesto:

- Describe cada uno de los carteles teniendo en cuenta el momento en el que se diseñan y la trama que desarrollan. Resume, brevemente, la propia trama de cada película.

- Indica a qué estilo pertenece cada una de estas películas y con qué fase de la evolución del cine en el siglo XX se corresponde, incluyendo una fecha aproximada de su estreno.
- Señala las diferencias entre estos dos estilos: si está más o menos orientado hacia el gran público, cuál es la relación que cada película tiene con los movimientos artísticos de su momento de creación...
- Señala estilos cinematográficos y directores que estén relacionados con cada una de estas películas.

La primera imagen es el cartel de la película de Fritz Lang, *Metrópolis*. Muestra una estética propia del momento, con toques surrealistas (tanto en la figura representada como en la grafía elegida) futuristas, con esas construcciones potentes y de enorme carga volumétrica, y sobre todo, expresionistas, como no puede ser menos teniendo en cuenta el origen y el momento de la creación cinematográfica. La trama, que es una historia basada en el año 2026, muestra una sociedad fragmentada en grupos enfrentados y a la vez complementarios, reflejando los problemas y contradicciones de su tiempo: industrialización, aportación de las máquinas, ciencia, psicoanálisis... Hay una visión de futuro a partir del análisis del presente de Lang. Esta película fue estrenada en el año 1927.

La segunda imagen es el cartel de la primera película de la saga *Star Wars*, titulada con el mismo nombre y que fue estrenada en el año 1977. El cartel muestra una mezcla de las claves de la película: los tres personajes de una misma familia (Darth Vader, la Princesa Leia y Luke Skywalker) con los dos robots esenciales en la trama y la Estrella de la Muerte en un segundo plano, en una estética muy propia de los 70, sin elementos abstractos o no figurativos, incluyendo la famosa frase del inicio de la saga *A lo largo del tiempo, en una galaxia muy, muy lejana...* todo con un lenguaje muy pop y muy vinculado a la cultura de masas hacia la que va dirigida la película. La trama de la película es relativamente sencilla: la lucha entre una república que quiere mantenerse democrática e independiente, frente al malvado opresor imperial; todo enmarcado en un lenguaje de ciencia ficción, con viajes interestelares, habitantes de planetas y galaxias lejanas y *jedis* capaces de usar "la fuerza" para el bien o para el mal.

El estilo en el que se encuadran ambas películas es la ciencia ficción, aunque si bien en la primera el peso del expresionismo y de las vanguardias artísticas es evidente (alejándolo quizá de algún modo a un arte para el gran público), el segundo usa todos los registros propios del arte pop desde el punto de vista del *mainstream* y de la búsqueda por acceder al máximo número de espectadores. Mientras *Metrópolis* está enmarcada en pleno desarrollo de las vanguardias artísticas, *Star Wars* está en el punto culminante de la época del nuevo Hollywood.

Metrópolis, como hemos dicho, se encuadra en las vanguardias artísticas, en el cine de ciencia ficción. En el mismo momento se están desarrollando lenguajes cinematográficos como el surrealismo, con el aragonés Luis Buñuel a la cabeza, el expresionismo de Robert Wiene o de Murnau, o el inclasificable J. V. Sternberg y su *Ángel Azul*.

Star Wars, en ese marco del nuevo Hollywood aparece junto a creadores como Spielberg, más orientado quizá al gran público, y otros con una búsqueda constante de lenguajes propios y tremendamente interesantes, como Coppola, Woody Allen o, sobre todo, Kubrick.

6. Observa la siguiente serie de obras arquitectónicas y contesta las preguntas:
(30 puntos; 10 el apartado A y 20 el B)

Imagen 1 en Wikipedia. Lic. CC BY – SA 4.0

Imagen 2 en Wikipedia. Lic. GNU

Imagen 3 en Wikipedia. Dominio Público

Imagen 4 en Wikipedia. Lic. CC0 1.0

- A.** Ordena cronológicamente las obras anteriores e indica de cada una de ellas: autor, título, estilo arquitectónico y fecha aproximada de construcción.

Imagen 3: Orden 1. William Le Baron Jenney. Home Insurance Building. 1885. Escuela de Chicago.

Imagen 1: Orden 2. Antoni Gaudí. Casa Batlló. 1904 – 06. Modernismo español.

Imagen 4: Orden 3. Roberto Venturi. Guild House. 1963. Posmoderno.

Imagen 2: Orden 4. Frank O. Gehry. Centro Stata, M.I.T. 2004. Deconstructivismo.

- B.** Comenta dos de las cuatro obras anteriores. Para el comentario te ofrecemos el siguiente guion:

- Descripción de la obra.
- Breve explicación de las novedades técnicas utilizadas.
- Relación con el estilo al que pertenece.

Imagen 1: Estamos ante una de las obras determinantes de Antoni Gaudí, la *Casa Batlló*, situada en Barcelona y construida en torno al año 1905 dentro del estilo modernista, tan particular del propio Gaudí. En la imagen vemos algunas de sus características que son propias de su lenguaje estético, un lenguaje lleno de creatividad e imaginación: líneas sinuosas, uso de la línea curva, aparición de novedades técnicas como el uso del vidrio o el hierro, intensa gama cromática gracias a la aparición de restos de cerámica vidriada así como de escoria como elemento decorativo, uso de formas libres tanto en planta como en balconadas y ventanas, alejadas de los elementos tradicionales y clásicos...

La relación con el modernismo es evidente. De hecho, aunque el modernismo en España tenga cierto desarrollo, lo cierto es que este es más geométrico y está más vinculado a las raíces medievales de nuestra arquitectura. Gaudí, sobre todo en su segunda fase arquitectónica, va más allá y sucumbe a la línea curva, asumiendo elementos estéticos más parisinos o belgas. Además, no duda en hacer uso de los materiales que los nuevos procesos industriales le permiten, sobre todo, el hierro y el vidrio. El hierro no solo como elemento estético sino también estructural. Siempre con su propio lenguaje, rompedor, imaginativo y tremendamente avanzado en el que prima el aspecto decorativo y estético de las construcciones.

Imagen 2: Estamos ante el *Centro Stata*, una de las construcciones del Massachusetts Institute of Technology que Frank O. Gehry edificó en el año 2004 dentro de ese estilo tan novedoso y, a veces, difícilmente clasificable como es el Deconstructivismo. Estamos ante un edificio con multitud de volúmenes diferenciados: conos, cubos, torres, de diferentes materiales (acero, aluminio ladrillo) lo que genera tonalidades diversas y un juego de colores realmente interesantes. Líneas curvas que se doblan, otras que se rompen, volúmenes intensos que se mueven libremente por el espacio, ofreciendo sensación de ligereza o, incluso provocando cierta sensación de que estamos en un medio líquido, gracias a esos movimientos de algunos de sus elementos.

Las características de este movimiento, que podemos observar en este edificio, pasan por la influencia del cubismo, el minimalismo, el expresionismo o, por supuesto, el constructivismo ruso de los años 20 del siglo pasado. Hay también un abandono de la decoración, pero no tanto por una cuestión de austeridad según los designios racionalistas, sino más bien porque la obra es concebida como un todo, de modo que la decoración es la propia estructura y los propios materiales; un poco en la línea de lo que pocos años antes plantearon los arquitectos del High-Tech, con los que los deconstructivistas siempre han tenido mucha relación, tanto estética como formalmente. Geometría, espíritu impredecible, sin casi elementos rectilíneos fácilmente identificables... Estamos, en fin, ante la libertad extrema en la creación arquitectónica.

Imagen 3: Estamos ante el *Home Insurance Building*, un edificio que proyectó W. Le Baron Jenney a finales del siglo XIX para la ciudad de Chicago. Pertenece, por lo tanto a la famosa Escuela de Chicago, esa escuela arquitectónica que supuso una revolución tanto en las formas como en las estructuras de la arquitectura americana y, por extensión, mundial. Se trata de un edificio vigoroso, pero con cierta sensación de ligereza gracias a los materiales usados, y, sobre todo de una altura considerable teniendo en cuenta las formas y los usos de la época. Sin duda, la aparición de materiales como el vidrio, el hierro, y con él, el hormigón, permiten que surjan estos nuevos formatos, mucho más prácticos para albergar diferentes usos y, sobre todo, ser capaz de alojar una densidad productiva mucho mayor de la que estaban habituados hasta el momento. A pesar de ser radicalmente novedoso, Jenney plantea un respeto al lenguaje más clásico, como podemos observar con la aparición del almohadillado en la parte inferior del edificio, o las ventanas rematadas con arcos de medio punto, como, sobre todo, el remate final con esa gran cornisa volada, tan relacionada con las edificaciones renacentistas. En cualquier caso, lo más interesante es la sensación de que el elemento determinante, o el que más aparece, es el vidrio, algo a lo que se llega gracias al uso de esos esqueletos de acero, que aligeran el peso y permiten poder abandonar las estructuras pesadas en piedra.

La relación con el estilo ya la hemos citado en base a los elementos estructurales y materiales que plantea el arquitecto de Massachusetts.

Imagen 4: Estamos ante la *Guild House*, quizá la pieza más conocida de Filadelfia, creada por Roberto Venturi, uno de los maestros de la posmodernidad. Este estilo consistía, básicamente, en desmontar las ideas del Movimiento Moderno que emanaban del racionalismo y que lo fiaban todo (o casi) a la función y a la sobriedad. Venturi decide recuperar elementos del pasado, historicistas, como molduras decorativas, arcos, celosías... que prácticamente habían desaparecido. En esta *Guild House*, Venturi ofrece una arquitectura casi banal, como de barrio, pero con elegantes detalles decorativos que nos acercan a este movimiento posmoderno: la alternancia de colores de la fachada, con el rojo del ladrillo visto y el blanco marmóreo del ingreso; las celosías en los balcones, con el consiguiente juego de luces y sombras que genera, y, por supuesto, el gran arco que enmarca la fachada, que funciona casi a modo de arco de triunfo, muestran ese abandono de la monotonía moderna para ir acercándose poco a poco a estos ambientes decorativos que terminarán, en algún caso, más cerca del Kitsch que de otra cosa.

C. DESARROLLO GUIADO DE UN TEMA. (30 puntos)

7. Desarrolla uno de los dos temas que se plantean a continuación siguiendo el guion que se propone y con una extensión aproximada de entre 280 y 300 palabras.

- La arquitectura de los años 60 y 70: la superación del Movimiento Moderno
 - La reacción contra el racionalismo: El Posmoderno.
 - Los arquitectos de la posmodernidad.
 - Las claves del tardomoderno. Orígenes y características. El High Tech.
 - Los arquitectos del High Tech.
 - La edad de oro de la arquitectura española.

La idea es que el alumnado desarrolle las claves de la arquitectura una vez pasada la época del Movimiento Moderno, esa superación del organicismo y, sobre todo, del racionalismo. En este sentido, sería interesante siempre empezar con una introducción de cuál es esa reacción y por qué se produce. Quiénes la lideran, con arquitectos como el matrimonio Smithson con su esquema brutalista, o el grupo metabolista japonés de K. Tange. La reflexión sobre la crítica al movimiento moderno viene de la necesidad de alejarse de un funcionalismo que es acusado de frío y soporífero y que no conectaba con el gran público. En este sentido, vincular estos esquemas con el desarrollo de la cultura popular de masas que empieza a ser protagonista en los años 60 y 70 es evidente.

La cuestión es que reaparecen piezas ornamentales y se recupera cierto peso de la presencia histórica o historicista en algunas edificaciones; por supuesto, eso sí, adaptadas a un lenguaje contemporáneo.

Roberto Venturi o Michael Graves son quizá los más importantes de este movimiento.

El tardomoderno no es un movimiento opuesto al Movimiento Moderno, como sí lo era el anterior; aunque también supone una reacción frente a él partiendo precisamente de esa atonía de la que se le acusaba. Ocurre

que la respuesta del tardomoderno viene, sobre todo, desde el punto de vista de la tecnología y de un lenguaje radicalmente contemporáneo. El estilo preeminente aquí será el High Tech, que desarrolla edificios esculturales, en los que se muestran estructuras relacionadas con la tecnología y la industria. Al final, se trata de devolverle un sentido estético a aquello que tiene un peso funcional determinante.

Norman Foster, Renzo Piano y Richard Rogers, Ieoh Ming Pei... son algunos de los arquitectos del High Tech más importantes.

En España van a destacar figuras como:

- Sáenz de Oiza, Fisac, De la Sota y Rafael Moneo, cada uno en su momento y casi todos (menos quizá Moneo, que sí se convierte en un arquitecto de talla internacional), vinculados a la arquitectura en nuestro país y todos con una enorme capacidad para transformar la realidad arquitectónica y estética del momento. Sáenz de Oiza se mueve a caballo entre el racionalismo y postulados más organicistas e incluso cercanos al posmoderno, como sus Torres Blancas de Madrid.
 - Fisac, el arquitecto manchego, siempre se sintió más cercano al organicismo que al funcionalismo, sobre todo por la necesidad de vincular la edificación al entorno en el que se integra.
 - De la Sota, gallego de nacimiento, desarrolla una arquitectura muy basada en el uso del hormigón que le permite, a la vez, unas realidades estéticas muy determinadas y otras funcionales de gran trascendencia.
 - Moneo, el arquitecto navarro y el más internacional de todos (único con un premio *Pritzker*) fue capaz de mezclar la influencia del organicismo nórdico con lenguajes muy adaptados a cada realidad, incorporando con maestría la tradición de cada territorio a los edificios construidos, algo que podemos ver en obras como el Aeropuerto de Sevilla o, por supuesto, el Museo Romano de Mérida.
- La pintura y la escultura del romanticismo
 - La escultura romántica. Claves y características. Diferencias con el neoclásico.
 - Los escultores y las escultoras del romántico: Rodin y Claudel.
 - La pintura romántica en Europa. Claves y características.
 - La pintura del romanticismo francés: Delacroix y Géricault.
 - La Inglaterra de los prerrafaelitas.
 - La pintura romántica alemana: Caspar David Friedrich.

El alumnado debería empezar explicando las claves del romanticismo y su vinculación al contexto histórico. A partir de ahí, acercarse a cada expresión artística solicitada.

La escultura romántica a través de sus características: expresividad, movimiento, pasión, imaginación, libertad creativa... refiriéndose también a las técnicas, aunque estas, por norma general, no son diferentes a las del neoclásico. Frente a un estilo neoclásico academicista, pausado, técnicamente perfecto y de influjo ilustrado, el romanticismo es más pasional, imperfecto, basado en las entrañas creativas de cada autor.

Las figuras de Rodin y Claudel, que son los grandes renovadores de la plástica del XIX, quizá no tanto desde la técnica como de las temáticas y de las formas de tratar a sus personajes: sus retratos conceptuales como *e/ Pensador*, o los de grupo como *los Burgueses de Calais*, son determinantes en este sentido. La expresividad es su gran baza y, curiosamente, lo logra a través de *las Manos*. Claudel colaboró con Rodin, de quien fue discípula. Tenía un estilo más fluido que su maestro y quizá menos expresivo; pero de una gran calidad.

La pintura romántica parte de las mismas premisas y de su vinculación política con los movimientos revolucionarios liberales del momento; algo especialmente evidente en Francia. Desde el punto de vista estético, al igual que la escultura, el romanticismo pictórico usa la pasión y la expresividad para definirse. La pintura le permite al artista romántico acercarse a la naturaleza, como elemento protagonista, como hacedora de vida – y de muerte – de muchas de sus obras.

En Francia, Géricault y Delacroix son los máximos exponentes. El primero fue capaz de pintar una de las obras más importantes del romanticismo: *La balsa de la medusa*, en la que aparece representada esa poder de la naturaleza, de la muerte, de la rebelión contra ella... Delacroix es el creador de la gran pintura romántica y revolucionaria: *La libertad guiando al pueblo*, en la que una mujer lidera a los liberales franceses contra el Antiguo Régimen.

En Inglaterra, los prerrafaelitas, al igual que sus coetáneos europeos plantean una pintura que reacciona contra el buen gusto académico del neoclasicismo. De hecho, le declaran la guerra a la pintura de moda. El nombre del grupo procede de Rafael de Sanzio, el maestro del Cinquecento. Destacarán pintores como Rossetti, Homlan Hunt y J. E. Millais.

Alemania es la patria del gran pintor del romanticismo europeo y del gran amante de la naturaleza, quizá el artista que con más pasión y respeto la trasladó al lienzo: Friedrich. Su pintura se acerca a la idea de lo sublime de Kant, con un enorme peso de la naturaleza y en los que el ser humano aparece, en el mejor de los casos, como una especie de mal necesario para contextualizar cada obra. En cualquier caso, la clave es demostrar la potencia de la naturaleza frente a la pequeñez y provisionalidad del ser humano, que aparecen representadas en abadías ruinosas, tumbas, cementerios...