

FUNDAMENTOS DEL ARTE II (2º curso)

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

Define los siguientes conceptos:

1. *Prêt à porter*:
(5 puntos)

Término francés que significa listo para llevar. Se refiere a las prendas de moda hechas en serie con patrones.

2. Pixar:
(5 puntos)

Pixar es un estudio de animación, con sede en Estados Unidos, creado en 1979 y comprado por Disney en 2006, compañía con la que colaboró a lo largo de todos estos años. Pixar ha adquirido una gran notoriedad en pocos años, su primer largometraje producido por ordenador fue *Toy story* en 1995. Sus películas han contado con un gran éxito, unas críticas excelentes y además, se les han concedido algunos premios. Algunos de sus éxitos, además de la ya mencionada *Toy story*, pueden ser: *Buscando a Nemo*, *Ratatouille*, *Up* o *Inside out*.

3. Lámpara Tiffany:
(5 puntos)

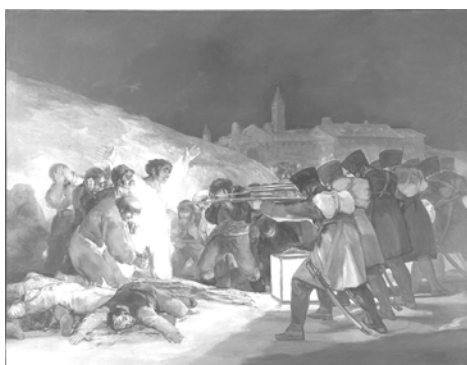
Tipo de lámpara, diseñada por Louis Comfort Tiffany y su estudio de diseño, cuya pantalla está hecha de vidrio. La más famosa fue la lámpara de vidrio emplomado coloreado. Las lámparas Tiffany son consideradas como parte del movimiento del *art nouveau*.

4. Técnica Graham:
(5 puntos)

Técnica de danza contemporánea que se basa en contracciones y relajaciones, fundamentalmente del torso. Estos movimientos parten de la pelvis y están acompañados con la respiración.

B. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS GRÁFICOS.(50 puntos)

5. Observa atentamente estas dos imágenes. A continuación, redacta una composición en la que comentes y compares ambas creaciones. (20 puntos)

Imagén 1 en Wikipedia.org bajo dominio público

Imagén 2 en Flickr bajo licencia CC

Para elaborar tu escrito, sigue el guion propuesto:

- Describe cada imagen teniendo en cuenta los elementos estéticos y técnicos que ves en ellas.
- Indica cuál es la iconografía elegida por los autores, señalando también el estilo de cada obra, fecha aproximada y su autoría.
- Señala las diferencias y semejanzas entre ellas.
- Cita algunas obras de esos mismos autores.

La **Imagen 1** corresponde a *Los fusilamientos del 3 de mayo*, obra de Francisco de Goya realizada en 1814. Goya elige uno de los momentos heroicos de la lucha contra los franceses: el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levanta contra los invasores (lo que da origen a la guerra de la Independencia) y, al día siguiente, los madrileños apresados son fusilados como castigo en la montaña de Príncipe Pío.

La composición se centra en torno al hombre que se adelanta, con los brazos en alto como un crucificado y con el rostro conmovido, conocedor del destino que le espera. La centralidad de la figura se acentúa por el color blanco de la camisa, sobre la que se refleja la luz del farol, que es el recurso que utiliza Goya para iluminar esta escena nocturna. Al fondo, un Madrid en penumbra del que se adivinan formas de su arquitectura.

El grupo de patriotas que van a ser fusilados tienen rostro, son seres humanos y llaman nuestra atención, mientras que el grupo de verdugos, sin rostro, aparece como una máquina de muerte. La violencia se acentúa por el hecho de que los fusiles casi tocan a los ajusticiados. Entre ellos, hay un estudio de distintas actitudes (el personaje central desafía a sus ejecutores, otros se tapan la cara por el miedo, otros lloran...).

La pintura tiene un fuerte dramatismo y una gran expresividad que la convierten en una obra plenamente romántica. Es una auténtica revisión de las pinturas de batallas. Este género normalmente tenía como función la exaltación del héroe y del ejército. Aquí es la sinrazón de la guerra la verdadera protagonista por lo que los vencidos, en realidad, aparecen como los vencedores. Un legítimo manifiesto moral contra la barbarie.

Considerado el iniciador de la pintura moderna, Goya influyó en buena parte de la pintura del siglo XIX avanzando soluciones impresionistas y de algunos movimientos del siglo XX, como el expresionismo.

La **Imagen 2** muestra *El Guernica* de Pablo Picasso. La obra representa simbólicamente el bombardeo de la localidad vizcaína de Guernica por parte de la aviación nazi, que tuvo lugar el 26 de abril de 1937, durante la guerra civil española.

El centro del cuadro se encuentra dominado por un gran eje triangular, con vértice en el quinqué y como base la figura del guerrero muerto. A ambos lados del triángulo se disponen dos estructuras verticales: la formada por el toro y la mujer con su hijo muerto (a la izquierda), y la constituida por la casa en llamas y la persona atrapada en su interior (a la derecha).

Las principales figuras del cuadro son, de izquierda a derecha: la madre con su hijo muerto en brazos, el toro, la paloma, el guerrero muerto y descuartizado, el caballo herido por una lanza, la bombilla, la mujer que porta el quinqué, la mujer que se desplaza medio arrodillada y la casa en llamas con una persona dentro.

El cuadro es casi monocromo. Picasso empleó exclusivamente los colores blanco, negro y gris, y algunos toques azulados; lo que aportó dramatismo y expresividad a la obra.

El dolor, en las distintas formas que se manifiesta, es el protagonista del cuadro. Queda reflejado especialmente en el rostro de la madre que lleva a su hijo muerto, en el hombre de la casa en llamas y en la figura del caballo.

Desde el punto de vista estilístico, es una obra de difícil adscripción: Picasso utiliza el cubismo en sus figuras desdobladas, el carácter de pesadilla se relaciona con el surrealismo y la intensidad dramática es claramente expresionista.

Tanto la **Imagen 1** como la **Imagen 2** son dos obras de arte que tienen en común algo tan contemporáneo como los estragos de una guerra. En ambas escenas se refleja la lucha asimétrica de un ejército regular contra unas clases populares desvalidas. No hay épica en ninguno de los dos bandos, no hay héroes ni valientes luchadores sino crueldad y deshumanización.

Ambos autores, Goya y Picasso, se abstienen de construir relatos heroicos; muestran una parte muy oscura de la naturaleza humana pero al mismo tiempo llevan “la luz” a la barbarie para mostrarla al mundo. Desde los primeros esbozos del *Guernica*, Picasso pinta a la mujer asomada a la ventana con una lámpara que ilumina lo sucedido en la calle, es una de las pocas imágenes que no se modificarán en el proceso de gestación del cuadro. Esa lámpara que ilumina es la misma que Goya sitúa a los pies de los soldados

franceses, que van a ejecutar a los españoles en el 3 de mayo. Son dos lámparas que iluminan, que nos obligan a mirar lo que queremos ignorar.

Entre la amplia producción de Goya podemos destacar: cartones para tapices como *El quitasol* o *La gallina ciega*, retratos como el de *La condesa de Chinchón*, las majas o *La familia de Carlos IV*, *La carga de los Mamelucos* que hacía pareja con *Los fusilamientos del 3 de mayo*, las pinturas negras y sus series de grabados.

Otras obras de Picasso son *Las señoritas de Avignon*, *Los tres músicos*, *La masacre en Corea* o las interpretaciones sobre *Las Meninas*.

6. Observa las siguientes imágenes y responde a las cuestiones que figuran a continuación:
(30 puntos; 10 el apartado A y 20 el B)

Imagen 1 en Sandsteinen Wikimedia Commons bajo licencia CC

Imagen 2 en wikipedia.org bajo licencia CC BY-SA 4.0

Imagen 3 en Wikipedia bajo dominio público

Imagen 4 en Wikipedia bajo dominio público

- A.** Ordénalas cronológicamente y establece el título, el autor, el estilo y la fecha aproximada de cada una de ellas.

El orden cronológico sería el siguiente:

1. Imagen 3: *La libertad guiando al pueblo*. Eugène Delacroix. Romanticismo. Primera mitad del siglo XIX. 1830.
2. Imagen 4: Cartel Savonnerie de Bagnole. Alphonse Mucha. Art nouveau. Segunda mitad del siglo XIX. 1897.
3. Imagen 2: Traje chaqueta de Chanel. Moda primera mitad del siglo XX.
4. Imagen 1: La estación de bomberos de Vitra. Zaha Hadid. Deconstructivismo. Segunda mitad del siglo XX (1991-1993).

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

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

Imagen 1

Corresponde a la estación de bomberos de Vitra, diseñada para el complejo industrial con el mismo nombre en Weil-am-Rhein, Alemania, fue uno de los primeros proyectos de diseño arquitectónico internacional de Zaha Hadid, que finalmente se construyó. Aparecen por primera vez esas aristas yuxtapuestas fruto de sus numerosos estudios basados en el suprematismo y el constructivismo.

Demuestra su técnica de mezclar polígonos con estructuras triangulares, consiguiendo un sentido del movimiento característico de sus diseños. Los planos de hormigón que se entrecruzan oblicuamente en el edificio, que sirven para dar forma y definir la calle que atraviesa el complejo, representan el primer intento de traducción de los fantásticos y poderosos dibujos conceptuales de Hadid a un espacio arquitectónico funcional. El edificio se compone de una serie de muros lineales de hormigón y elementos de cubierta. Las paredes, que desde el exterior aparecen como formas planas puras, se encuentran perforadas, inclinadas o dobladas para cumplir con los requisitos internos de circulación y otras actividades. Se trata de un edificio hermético frontalmente y sus interiores solo pueden ser intuidos desde un punto de vista perpendicular.

El edificio, como sus pinturas, posee una poderosa sensación de movimiento. La percepción del edificio cambia dramáticamente a medida que uno se mueve a través de él, las paredes, que son visualmente impenetrables desde ángulos oblicuos, de repente ofrecen una vista hacia el interior del garaje al acercarnos a un ángulo perpendicular. Todo el edificio está construido con hormigón armado *in situ*, evitando cualquier agregado que distorsionara la simplicidad de su forma prismática. La ausencia de detalles se aplicó también en el interior, aberturas sin marcos, planos corredizos de aluminio pulido que cierran la zona del garaje, barandillas protectoras o el diseño de la iluminación, manteniendo un lenguaje de coherencia que da sentido a todo el conjunto.

Aunque la estación de bomberos de Vitra tendría una función diferente de la original para la que fue diseñada, representa un hito significativo en la carrera de Zaha Hadid. Al realizar su propuesta, la arquitecta británica nacida en Irak demostró su capacidad para dejar atrás la reputación de "arquitecta de papel" para crear un espacio arquitectónico tan funcional como radical. Aunque Hadid pasaría los próximos veintitrés años produciendo una arquitectura revolucionaria, la estación de bomberos de Vitra sigue siendo uno de sus proyectos más notables.

A pesar de las dificultades iniciales, logró abrirse un hueco en el mundo de la arquitectura, llegando a ser la única mujer a la que le concedieron el premio Pritzker en 2004.

Imagen 2

Es un traje Chanel, también conocido como traje de Chanel o un Chanel. Es un tipo de traje sastre de *tweed* (tejido de lana áspera, cálido y resistente), creado en París por Coco Chanel. Estos trajes se componen de:

- Chaqueta recta con botones y múltiples bolsillos que eran exclusivos de la moda masculina, con el corte de los hombros alto para dar mayor libertad de movimiento.
- Falda recta, plisada y corta (hasta las rodillas) confeccionada con el mismo material, generalmente tejidos ligeros y suaves como el *tweed*, la seda o el punto.
- Blusa desde la blanca más sencilla, pasando por la negra que combina con todo, hasta blusa confeccionada con tela a juego con el traje.

El traje Chanel hizo que la mujer del periodo de entreguerras se sintiera cómoda y por lo tanto, bella y elegante, convirtiéndose en una prenda imprescindible de la nueva mujer del primer tercio del pasado siglo.

Para terminar su creación, Chanel impuso la moda de los cómodos zapatos de tacón bajo a modo de las actuales bailarinas. Desde la década de los sesenta Chanel los confeccionó de manera masiva para que cualquier mujer, de todas las condiciones sociales, pudiera tener al menos un traje chaqueta Chanel.

Gabriell Bonheur Chanel, mundialmente conocida como Cocó Chanel (1883-1971), fue la figura más destacada y revolucionaria de la moda durante todo el siglo XX y una de las cien personas más influyentes de la historia según la revista *Time*.

Imagen 3

Se trata de la obra *La libertad guiando al pueblo* de Eugène Delacroix realizada en 1830.

Delacroix estructura la composición a modo de pirámide: la bandera tricolor de Francia es el vértice superior y los cuerpos muertos que introducen la escena en primer término, la base. La figura femenina se convierte en el eje central de la obra, alrededor de la cual se distribuyen el resto de personajes.

Otro aspecto importante de la obra es la gran movilidad que consigue imprimir el pintor a la escena, dando una mayor importancia a la línea curva, y elevando ligeramente la figura principal, dejándola sin ningún obstáculo visual que permita detener su avance. De esta manera, Delacroix consigue que la acción se dirija directamente hacia el espectador, como si de alguna manera le quisiera hacer partícipe de la escena. En segundo plano, se intuye la silueta de algunos edificios de París, así como las dos torres de Notre-Dame, detalle que permite situar geográficamente la acción.

Cromáticamente, la obra se encuentra dominada por tonalidades oscuras y ocres. El artista rompe esta monotonía con la inclusión, en determinadas zonas del lienzo, de los colores de la bandera francesa: blanco, rojo y azul. Dichos colores se encuentran casualmente iluminados a partir de un foco irreal, que el artista dispone expresamente para resaltar dichas partes. Todo ello nos indica que Delacroix ha supeditado las funciones naturalistas del color y la luz a su voluntad de crear un dinamismo interno que refuerce el carácter combativo del cuadro. Este cuadro muestra, de un modo alegórico, los sucesos revolucionarios que se dieron durante los días 27, 28 y 29 de julio de 1830, y que pusieron fin al reinado de los Borbones en Francia, dando paso a una monarquía constitucional. El lienzo tiene como finalidad resaltar el espíritu combativo y de rebeldía que unió al pueblo francés. Para destacarlo, en la tela aparecen representantes de varias clases y condiciones sociales: la burguesía, personificada en la figura que lleva chistera y empuña un fusil; la clase menestral, con camisa blanca, un sombrero con escarapela y un sable en su mano derecha; los jóvenes, que simbolizan el futuro cambio, empuñando dos pistolas; y la gran masa popular que llena el fondo de la obra. Guiando a todos ellos destaca una figura femenina medio desnuda, armada con un fusil y que ondea la bandera tricolor. Se trata de la personificación de la Libertad, y por asimilación, de la nueva Francia.

El gran impacto de la obra hizo que, con el tiempo, dejara de tener su inicial función propagandística para pasar a adquirir un carácter más conmemorativo. La obra de Delacroix recoge la influencia de varios creadores: la fuerza dinámica de Rubens, la *terribilità* de Miguel Ángel, el claroscuro de Caravaggio y el tratamiento del color de la escuela veneciana, en especial, de Tiziano. Asimismo, tampoco fue ajeno a pintores más cercanos como Goya o su maestro Géricault, de quien parece haber sacado algunas de las figuras moribundas de la parte inferior del lienzo, que recuerdan a las aparecidas en *La balsa de la Medusa*. Considerado el máximo exponente del romanticismo, Delacroix fue uno de los principales pintores de la temática exótica, mostrando una gran riqueza cromática. Esto tuvo una gran repercusión e inspiró obras de numerosos artistas como Renoir, Seurat y Van Gogh, entre otros.

Imagen 4

Es un cartel de Alphonse Mucha para anunciar la Savonnerie de Bagnolet. La protagonista indiscutible del cartel es una mujer muy atractiva, con cabellos dorados al aire, enfatizando la sensualidad, la belleza y el deseo. El cartel resulta sugerente y agradable. Utiliza la litografía a color. Mucha emplea la gama de colores cálidos como ocres, dorados, rojizos destacando la belleza y evitando la estridencia. Mucha creó un estilo propio caracterizado por utilizar formatos muy verticales y composiciones cuidadosamente elaboradas, que vienen enmarcadas por elementos geométricos de origen oriental y bizantino (columnas, arcos...). Utilizaba elementos naturales y orgánicos que le ayudaban a equilibrar tensiones mediante líneas y formas curvas y dotan de un aspecto exótico y exuberante a la obra. Crea atmósferas de gran misterio, repletas de elementos teatrales y alegóricos.

Es habitual la utilización de la figura femenina que actúa a modo de reclamo publicitario, estas icónicas mujeres son generalmente jóvenes seductoras de larga melena y sofisticadas vestimentas que ejercen un gran poder de atracción sobre el espectador.

Alphonse Mucha fue un artista enormemente polifacético, sus creaciones no se limitaron exclusivamente al diseño de carteles, abarcó muchas y diversas modalidades: pinturas murales,

fotografía, litografía, reprografía, libros, revistas, postales, tarjetas, sellos postales, billetes, joyas, cerámicas...

Es considerado uno de los mayores representantes del *art nouveau*, pionero del *merchandising* y precursor de la publicidad moderna.

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

7. Siguiendo el guion que se propone, realiza una composición con una extensión aproximada de entre 280 y 300 palabras en la que desarrolles uno de los dos temas que se plantean a continuación:

- El arte más popular: los años 60 y 70: la escultura y la fotografía
  - Introducción.
  - La escultura cinética. Calder.
  - El *pop* en la escultura. Oldenburg.
  - La abstracción escultórica: Moore y Serra.
  - El arte conceptual.
  - La escultura española del momento:
    - La escultura vasca: Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.
    - La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino y Amadeo Gabino.
    - El movimiento cinético: Sempere.

Para una correcta realización de este apartado sería conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Introducción. Aparición de nuevas manifestaciones artísticas: instalaciones, *happening*, escultura cinética, arte conceptual...
- La escultura cinética. Calder. Características de su escultura. Móviles y Estábiles. Principales obras.
- El *pop* en la escultura. Oldenburg. El arte Pop también se expresó mediante la escultura, destacando la obra de Oldenburg, quien comenzó realizando réplicas de objetos de consumo en escayola. Después realizó versiones de objetos con materiales blandos, para evolucionar creando grandes esculturas de objetos banales como herramientas o cubiertos pintados con vivos colores. Otros escultores Pop fueron George Segal, Marisol Escobar y Arman.
- La abstracción escultórica: Moore y Serra. La escultura abstracta supone una gran revolución para esta disciplina, cuyo precursor fue Brancusi. Las esculturas abstractas investigan las posibilidades plásticas de este medio, utilizan una gran variedad de materiales, resaltan las texturas e introducen el vacío. Henry Moore destacó por su dominio de la técnica del bronce, con una vasta producción en donde los huecos son tan importantes como los volúmenes, y con temas recurrentes como la maternidad y la figura humana recostada. Richard Serra utiliza el acero corten para crear enormes estructuras que invitan al público a recorrerlas.
- El arte conceptual. El proceso creativo y las ideas que se quieren transmitir son más importantes que la propia obra de arte, que va desmaterializándose hasta casi desaparecer. Surgen nuevas formas de expresión y se incorporan novedosos materiales, apareciendo las instalaciones y las *performances*. El arte conceptual requiere que el espectador piense y reflexione al observar la obra, lo que supuso que paulatinamente el público en general fuera distanciándose del arte al no comprenderlo. Aparecen nuevas tendencias artísticas como el *land art*, el *body art* y el *arte povera*, y entre las figuras más destacadas hay que resaltar a Joseph Kosuth, Sol LeWitt y Joseph Beuys.
- La escultura española del momento.
  - Durante la posguerra se produce una gran revolución en el terreno de la escultura protagonizada por un grupo de artistas que vivían en la capital francesa y muchos de los cuales se agruparon en torno al denominado Equipo 57, que estuvo activo entre los años 1957 y 1962. Estos artistas tenían un claro objetivo: reaccionar ante

el Informalismo que dominaba desde hacía años el panorama artístico y sentar su nuevo lenguaje sobre unas claras normas matemáticas y geométricas que se basaran en la objetividad más que en la subjetividad individual del artista.

- Tras la posguerra surge un grupo de escultores vascos que renuevan la escultura española y trabajan acorde con las vanguardias de Europa y Estados Unidos. Jorge Oteiza realiza el friso de Los Apóstoles de la Basílica de Aránzazu y trabaja usando formas geométricas en sus *Cajas metafísicas*. Chillida empleó fundamentalmente el hierro en sus colosales construcciones, donde el vacío ocupa un papel protagonista. Destaca su *Peine de los vientos* de San Sebastián y su proyecto para la montaña Tindaya en Fuerteventura. Agustín Ibarrola se enmarca dentro de la corriente del *land art*, con interesantes intervenciones en parajes naturales, como el bosque de Oma o los cubos del puerto de Llanes, Asturias.
- La abstracción geométrica escultórica tiene tres grandes representantes españoles: Pablo Palazuelo, autor de esculturas geométricas donde el orden y el cuadrado rigen las estructuras; Martín Chirino, que trabajó con el hierro realizando grandes esculturas con las espirales como constante en su obra; y Amadeo Gabino, quien realizó *collages* de láminas de metal con formas circulares concéntricas.
- La escultura cinética tuvo un claro exponente: Eusebio Sempere. Enmarcado dentro del arte cinético y el *op art*. Continuando la estela de artistas como Vasarely, Jesús Rafael Soto y Bridget Riley, Sempere investigó diferentes técnicas y materiales, como las tiras de papel, las láminas de metal, la serigrafía y la luz, creando una vasta e interesantísima obra que combina la pintura, la escultura y las artes gráficas.

- El flamenco

- Introducción.
- Los grandes cantaores y guitarristas: Camarón y Paco de Lucía.
- El baile: Carmen Amaya y Antonio Gades.

Para una correcta realización de este apartado sería conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Introducción. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los palos. Los orígenes. Las décadas de los sesenta y setenta. El flamenco es una arte popular, genuinamente andaluz, fruto de la mezcla de varias culturas, predominantemente de la gitana, en donde confluyen el cante, el baile y la música. Las variedades del cante se denominan palos, entre los que están: los fandangos, las soleás o las seguiriyas. Camarón de la Isla fue el cantaor más grande del siglo XX, que revolucionó el flamenco al fusionarlo con otras músicas en su disco *La leyenda del tiempo*. Paco de Lucía fue un maestro de la guitarra, incorporando el cajón en sus composiciones. Otros nombres del cante jondo son: José Mercé, Enrique Morente o Rocío Jurado.
- El baile flamenco se internacionaliza, al igual que el cante, a mediados del siglo XX, destacando las batas de cola de las bailaoras y el característico zapateo o taconeo. Los brazos se mueven suavemente mientras que el cuerpo se contonea al son del duende de los bailaores. Carmen Amaya fue la más grande bailaora, con una pasión y una fuerza inigualables, y Antonio Gades sorprendió al mundo entero con sus apasionadas coreografías, protagonizando varios *filmes* de Saura y creando compañías de baile que profesionalizaron el baile flamenco.

