

EDUCACIÓN ARTÍSTICA I:

TEMA 3: LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTILOS ARTÍSTICOS

Prof. Montserrat Font

ARTE GRIEGO	1.150 a.C – s. IV
--------------------	--------------------------

- Período arcaico, ss. VII-V a.C.
- Período clásico, s. V a.C.
- Período helenístico, s. IV a.C.

Arquitectura: Edificios públicos y religiosos...

- Templos en mármol blanco policromados, de forma rectangular y alzados sobre una plataforma con techos planos o adintelados, o tejados a doble vertiente; se sostenían por columnas. Tenían varias estancias:
  1. *Pronaos* o vestíbulo
  2. *Naos, cella* o sala principal con la estatua de la divinidad
  3. *Opisthodomos* o sala de las ofrendas
- La preocupación por la armonía, la belleza y las proporciones llevó a los griegos a construir según unas reglas u órdenes arquitectónicos: **dórico, jónico y corintio**, en el que cambia la disposición decorativa de las columnas y capiteles; algunas con forma humana (cariátides).
- Ej. Acrópolis de Atenas (Erecteión, Templo de Atenea Niké...).

Escultura:

- Estatuas y relieves con función religiosa (ubicados en templos, Ej. escultura de *Atenea Prómacos* en la Acrópolis), representando a héroes y divinidades, en estilo realista.
- Interés por representar la belleza ideal del **cuerpo humano** desnudo, basado en un canon de proporciones armoniosas (Ej. *Doríforo* de Policleteo = altura corporal de 7 cabezas). Materiales: bronce y mármol policromados (los colores se han perdido así como las esculturas en bronce, imitadas por las copias romanas).
- Evolución:

Época arcaica – esculturas estáticas, rígidas y esquemáticas de influencia egipcia (Ej. *Kurós* o atleta desnudo y *Koré* o joven vestida).

Época clásica – esculturas realistas y con movimiento. Rostros con “serenidad clásica” y composiciones equilibradas (Ej. *Discóbolo* de Mirón, *Venus saliendo del baño* de Praxíteles...).

Época helenística – esculturas dinámicas y expresivas. Rostros atormentados (Ej. *Laoconte y sus hijos*).

Pintura: Cerámica

- Hay abundantes restos de cerámica usada para almacenaje (con diferentes formas de recipientes), celebraciones, ungüentos y perfumes o rituales y ceremonias. En la época arcaica se pintaba en color negro sobre fondo rojizo (**cerámica de figuras negras**); en la época clásica se pintaban figuras rojas con fondo negro (**cerámica de figuras rojas**) y en la época helenística eran policromadas sobre fondo blanco. Se representaban temas mitológicos y cotidianos.

ARTE ROMANO	s. I a.C – s. IV
--------------------	------------------

Arquitectura:

- Construyeron sólidos y monumentales edificios con cemento y hormigón de carácter público, cubiertos con arcos, bóvedas y cúpulas; los muros se decoraban con pinturas y los suelos con mosaicos.
- Tipos de edificios según sus funciones:
  1. Religiosos: templos politeístas
  2. Políticos y económicos: curia (senado) y basílica (comercio y justicia)
  3. Ocio: anfiteatros (gladiadores), teatros y circos (cuadrigas)
  4. Estética: gimnasios y termas o baños públicos
  5. Conmemorativos: arcos de triunfo y columnas (Ej. *Columna Trajana*)
  6. Comunicaciones: calzadas, puentes y acueductos (Ej. *Puente de Alcántara*, Cáceres; *Acueducto de Segovia*; *Murallas de Lugo*)

Escultura:

- Estatuas y relieves en mármol y bronce, copias griegas.
- Retratos realistas: busto, cuerpo entero, ecuestres...
- Temas: histórico-militares (relieves), religiosos y cotidianos

Pintura:

- Embellecían las paredes de los edificios con temáticas variadas: imitando mármoles y piedras, elementos arquitectónicos decorativos y escenas religiosas o cotidianas (Ej. Pompeya).

Mosaico:

- Policromados con pequeñas piezas incrustadas con cemento llamadas teselas y variadas temáticas, desde dibujos geométricos a

representaciones cotidianas, representaciones animalísticas, luchas de gladiadores...etc. (Ej. mosaicos de *Asturica Augusta*/ Astorga; Villa de la Olmeda, Palencia).

ARTE ISLÁMICO / AL-ANDALUS	ss. X- XV
-----------------------------------	-----------

Arquitectura:

- En Al-Andalus, se construyeron **mezquitas y alcázares (castillos), palacios o baños árabes (*hammam*)**, en los que se utilizó la bóveda de mocárabes (similar a estalactitas) y la cúpula gallonada (similar a gajos de naranja).
- Se usaron **materiales** pobres y poco duraderos: ladrillos, yeso, azulejos...etc.
- Los edificios se sostenían sobre columnas, pilares y diferentes tipos de arcos como los **arcos polilobulados** y el de **herradura** de medio punto o apuntado, además de **arcos cruzados**. A veces eran tan numerosos que formaban auténticos “bosques” (Ej. Mezquita de Córdoba). Se cubrían con techos planos y de madera, aunque también usaban cúpulas ricamente decoradas.
- Crearon ambientes agradables y frescos con abundantes juegos de luces y sombras, logrados mediante vidrieras, celosías y reflejos en los azulejos. Su **gusto por el agua** se materializaba en fuentes, piscinas, cascadas...etc. A menudo se pretendía conseguir un efecto sorpresa en el espectador recreando los oasis de desierto...(culto al agua).
- Arquitectura hispanomusulmana, evolución:
  1. Califato: Ej. Mezquita de Córdoba y Medina Azahara
  2. Reinos Taifas: Ej. Aljafería de Zaragoza y alcazaba de Málaga
  3. Almorávides y Almohades: Ej. La Torre del Oro y la Giralda de Sevilla
  4. Nazarí: Ej. La Alhambra (“la roja” en árabe) de Granada

Pintura y escultura:

- Tuvieron un escaso desarrollo, aunque se usaron para decorar los edificios: recubrir paredes, techos o columnas o decorar fuentes en jardines y patios (Ej. La Alhambra, Granada).
- Se empleaba una **decoración** abundante con apariencia de gran riqueza (horror vacui o miedo al vacío), predominando elementos geométricos (lacería) y vegetales (ataurique), ya que el Islam prohíbe representar animales y personas (tradición anicónica o iconoclasta); otra forma decorativa era mediante la caligrafía o inscripciones: los muros se cubrían con textos del Corán, poemas y alabanzas.

ARTE RENACENTISTA	ss. XV-XVI
--------------------------	------------

Inspirado en los modelos de la Antigüedad, los artistas se preocuparon por plasmar las formas armoniosas grecorromanas y el ideal de belleza clásico, rechazando la grandiosidad gótica. Surgió el **Humanismo** en Italia: en Florencia se desarrolló su primera etapa o **Quattrocento** (s. XV) y en Roma su segunda etapa o **Cinquecento** (s. XVI). Los artistas que fueron polifacéticos (*Homo Universalis*) estuvieron apoyados por mecenas o personas ricas que financiaban sus obras de arte, siempre inspiradas en el ser humano y el valor de la razón y la experiencia (antropocentrismo).

Arquitectura:

- Se recuperaron los **elementos clásicos**: arcos de medio punto, bóvedas de cañón y columnas clásicas. Los edificios, más pequeños que los góticos, estaban adaptados a las proporciones del cuerpo humano.
- *Quattrocento*: Ej. Brunelleschi, cúpula catedral de Florencia.
- *Cinquecento*: Ej. Bramante, Miguel Ángel y Maderno, Basílica de San Pedro de Vaticano // Ej. Palladio, Villa Rotonda en Vicenza
- En España, el Palacio de Carlos V (Alhambra) o la catedral de Granada se construyeron en estilo renacentista italiano; si bien surgieron estilos propios como el **herreriano** (Ej. Juan de Herrera, monasterio de San Lorenzo de El Escorial) o el **plateresco** con decoración abundante y delicada (Ej. Fachada Universidad de Salamanca).
- En Castilla y León, predominó el *estilo Reyes Católicos* o *plateresco* (Ej. *Casa de las Conchas* de Salamanca) y sobresalieron palacios como el de Monterrey (Salamanca) entre otros, además de obras de influencia gótica como la Catedral Nueva de Salamanca. El estilo herreriano se plasmó en la catedral de Valladolid y en el conjunto de la plaza mayor y el Ayuntamiento, incipientes ejemplos de urbanismo herreriano.

Pintura:

- Empezó a usarse a **pintura al óleo**. Se desarrolló la perspectiva, aportando mayor volumen y profundidad a las obras; para conseguirlo se empleaban efectos de luces y sombras (**claroscuro**) graduando el color, fondos difuminados (en *sfumato*) dando sensación de lejanía y emplearon el **escorzo** o representación perpendicular al espectador.
- Se representaron gran variedad de temas: clásicos y mitológicos, históricos, retratos y religiosos.

- En el *Quattrocento*, destacaron Masaccio, Mantegna y **Botticelli** que consiguió representar figuras en movimiento (Ej. Botticelli: *La primavera*; *El nacimiento de Venus*).
- En el *Cinquecento*, **Leonardo da Vinci** desarrolló la técnica del *sfumato* (Ej. *La Gioconda*); **Miguel Ángel** estudió el cuerpo humano (Ej. frescos de la Capilla Sixtina de Roma); **Rafael** dominó el color y la composición (Ej. *La Escuela de Atenas*) y **Tiziano** continuó el estudio del color destacando como retratista (Ej. *La Venus de Urbino*).
- En España El Greco creó obras religiosas y retratos con un estilo muy original lleno de dramatismo y movimiento, con sus características figuras alargadas (Ej. *El entierro del conde de Orgaz*), preludio del dramatismo barroco.
- En Castilla y León la mayoría de las pinturas decoraban retablos, destacando los pintores **Juan de Flandes** activo en la catedral de Salamanca, **Juan de Borgoña** (Ej. Retablo de la Catedral de Ávila), el “**maestro de Astorga**” (Ej. Retablo de San Miguel de la Catedral de Astorga) o **Alonso Berruguete**.

Escultura:

- Se independizó de la arquitectura, siguiendo los modelos clásicos de la Antigüedad (proporciones, anatomía) por lo que proliferaron los **desnudos**, junto al **retrato** y la **escultura ecuestre** en bronce o mármol como los antiguos.
- Aunque se plasmaba la personalidad del retratado, las figuras se idealizaban según los cánones de belleza clásicos (serenidad clásica).
- *Quattrocento*: Ejs. **Ghiberti**, *Puertas del baptisterio Catedral de Florencia*; **Donatello**, *David* y escultura del *condottiero* Gattamelata.
- *Cinquecento*: Ej. **Miguel Ángel**, *la Piedad*, *el David* y *el Moisés*.
- En España, destacó el artista palentino **Alonso Berruguete** que más que plasmar la belleza ideal, esculpió obras con gran intensidad religiosa en bellas tallas de madera policromadas. También **Diego de Siloé**, **Juan de Juni** o **Gaspar Becerra** tuvieron talleres de escultura activos en Castilla y León.

ARTE ROCOCÓ, NEOCLÁSICO Y ROMÁNTICO
--

ss. XVIII-XIX

Durante el s. XVIII surgió un arte superficial y aristocrático (Rococó), enfrentado al Neoclásico más racionalista y equilibrado. En la 1ª mitad del s. XIX se mantuvo el Neoclasicismo y surgió un estilo artístico nuevo el Romanticismo.

Rococó: 1ª mitad s. XVIII

Fue un estilo cortesano que exageró los rasgos barrocos. En **arquitectura**, se caracterizó por formas irregulares y curvas y una decoración fastuosa en techos (*rocalla*) y paredes de los palacios, con abundante presencia de cortinajes, muebles y objetos lujosos. En **pintura**, se representaron escenas aristocráticas, cotidianas y orientales, alejándose de temas religiosos. Se usaron colores claros y pasteles junto a formas naturales. Destacaron: Tiépolo, Watteau, Bocheur y Fragonard autor de *El columpio*.

Neoclasicismo: Francia, 2ª mitad s. XVIII

En tiempos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, el descubrimiento de las ruinas romanas de Pompeya despertó el interés por el arte antiguo clásico. Nuevamente el equilibrio, la simetría, las líneas rectas y la solidez grecolatina volvieron a ponerse de moda.

- **Arquitectura:** se construyeron arcos de triunfo, columnas conmemorativas, iglesias y edificios de inspiración clásica como el Panteón Soufflot (París).
- **Escultura:** El italiano Cánova esculpió obras realistas (Paulina Bonaparte), junto a temas mitológicos (*Eros y psique, Diana cazadora...*) en mármol.
- **Pintura:** Se representaron escenas históricas romanas así como hechos de su tiempo y retratos, destacando Jacques-Louis David autor de *El juramento de los Horacios*.
- En España, Carlos III modernizó el urbanismo de Madrid: Sabatini construyó la puerta de Alcalá y Juan de Villanueva el Museo del Prado. En escultura, sobresalió la fuente de la Cibeles obra de Ventura Rodríguez y en pintura los trabajos de Bayeu en el Palacio Real.

Romanticismo: 1ª mitad s. XIX

Este estilo opuesto al Neoclasicismo se caracterizó por revalorizar la expresión sentimental interior o individualista, inspirarse en la Edad Media y apelar a una mayor libertad a favor de la imaginación, la fantasía y la creatividad de artista; así como del pasado nacional.

- **Arquitectura:** inspirada en estilos medievales historicistas imitó el arte gótico originando el estilo neogótico (Ej. Barry, *Parlamento* de Londres), orientales (Ej. John Nash, Pabellón Real de Brighton) y neomudéjar en España.

- **Pintura:** cuadros dinámicos con sentimientos dramáticos y apasionados de temáticas orientales y colores cálidos; destacando los franceses Delacroix (*La libertad guiando al pueblo*) y Géricault (*La balsa de la Medusa*), junto a los paisajes de Constable o las tormentas del británico Turner, precursor del impresionismo. En Alemania, Friederich mostró la impotencia humana frente a la grandeza de la naturaleza (Ej. *El viajero contemplando un mar de nubes*).
- **Escultura:** Reflejó los ideales independentistas con mayor dramatismo y movimiento, destacando el relieve de Rude *La Marsellesa*, en el Arco de la Estrella de París.
- En España, destacaron edificios neomudéjares (ladrillo) como el balneario Vichy Catalán o la plaza de las Ventas de Madrid. También destacan los retratos de Vicente López, Federico de Madrazo (*La condesa de Vilches*), los paisajes de Pérez Villaamil o la pintura historicista de Gisbert.

GOYA:

Pintor más representativo de esta época en España, su evolución es la siguiente:

1. Pintor de corte (1771-1808): Cartones para tapices en la Real Fábrica y retratos cortesanos (Ejs. *La vendimia*; *La familia de Carlos IV*), de estilo rococó y neoclásico.
Los Caprichos (grabados): crítica costumbrista
2. Guerra de la Independencia (1808-1820): Ejs. *Los fusilamientos del 2 de Mayo de 1808*; grabados *Los desastres de la guerra*. Crítica la guerra con un estilo más desgarrado.
3. Reclusión en Madrid (sordera) y exilio en Francia (1820-1828): Ej. *La lechera de Burdeos*. Escenas cotidianas con pinceladas sueltas pre-impresionistas de tonalidades oscuras (pinturas negras o fantasmales y delirantes como *Aquelarre...*).

REALISMO	mediados s. XIX
-----------------	-----------------

Los principales rasgos de esta corriente centrada en reflejar la realidad de los trabajadores son: capacidad de observación del artista, objetividad y temas comprometidos con su tiempo (denuncia social de las condiciones obreras) o escenas cotidianas (campo, mina, lavandería...).

Arquitectura del Hierro: obras construidas con hierro (Ej. *Torre Eiffel* de París, 1889) y los desarrollos de la nueva industria siderúrgica. Destacan la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Francia (París) y el Palacio de Cristal de Madrid, obra de Velázquez Bosco.

Pintura: Entre los pintores destacan Courbet (Ej. *El entierro en Ornans*), Millet (Ej. *El Angelus*) y Daumier (Ej. *El vagón de tercera*, *La lavandera*). En España destacan las pinturas de Martí i Alsina y las pinturas históricas de Casado del Alisal (Ej. *La capitulación de Bailén*).

Escultura: obras de bronce de Meunier (Ej. *El herrero*), Bellver (Ej. *El ángel caído*) y Benlliure (Ej. *Monumento al general Martínez Campos*) con personajes naturalistas.

MODERNISMO	finales s. XIX
-------------------	----------------

Arquitectura: usó materiales nuevos junto a innovadores diseños y una mayor libertad creativa reaccionando contra la estética industrial, con una clara preferencia por las líneas curvas, decoraciones vegetales y elementos fantásticos; todo ello desde una concepción orgánica o global del edificio a partir de materiales funcionales inspirados siempre en la naturaleza.

En España, su exponente fue **Gaudí** que construyó La Casa Milà o *La Pedrera*, la Casa Batlló, la Sagrada Família o el Parque Güell en Barcelona, así como el Palacio Episcopal de Astorga o la Casa de Botines de León o la Casa Lis de Salamanca obra de Joaquín de Vargas; si bien existen múltiples ejemplos de arquitectura modernista en Europa (Ej. entradas del metro de París de Guimard).

Escultura: También en España, las obras de Llimona (Ej. *Desconsuelo*) presentan interesantes efectos de claroscuro junto a formas onduladas; y en Castilla y León sobresalen Mateo Hernández y Victorio Macho autor del Cristo del Otero (Palencia) y Emiliano Barral, ambos partidarios de la renovación por la vía del realismo.

Pintura: Klimt (Ej. *El beso*) y Eduardo García Benito en Castilla y León (art *déco*).

T.6. LOS INICIOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO:

Como rasgos generales, identificamos una mayor libertad de creación rebelde con los estilos “tradicionales”, tanto desde una actitud individual del artista (evolución estilística) como de movimientos generacionales (“-ismos”) de signo innovador y asimilados a las vanguardias; en los que el arte adquiere un nuevo valor social y económico.

IMPRESIONISMO	finales s. XIX - 1910
----------------------	-----------------------

Se caracterizó por la importancia que el artista otorgaba a la *impresión* subjetiva de su obra en el espectador. Fue una corriente anti-clásica y la primera de la época contemporánea. Sus rasgos fueron:

1. **Arte experimental:** los pintores captaban la incidencia de la luz fugaz en los objetos y la naturaleza pintando al aire libre (*au plein air*).
2. **Temas cotidianos y lúdicos:** paisajes, bailes, fiestas, carreras de caballos, regatas, paseos en la playa... (sin denuncia social o política...), resaltando los aspectos más fugaces del paisaje (mar, cielo, nubes, sol, niebla, nieve, humo...).
3. **Técnica novedosa:** colores puros sin mezclar, con pinceladas sueltas y superpuestas (mezcla óptica del espectador), protagonismo de la luz y apariencia de los objetos en un "instante" determinado. Influencia de la fotografía.

Pintura: Monet (Ej. *Impresión. Sol naciente*), Manet (Ej. *Olympia*) y Renoir (Ej. *Baile en el Moulin de la Galette*). En España destacaron Sorolla y Regoyos.

Escultura: Rodin destacó por representar personajes con mayor expresividad, alejándose de las proporciones clásicas y buscando nuevos efectos de luz (Ej. *El beso, Los burgueses de Calais, El pensador* de 1890...).

PRIMERAS VANGUARDIAS	1905- 1945
-----------------------------	------------

Fueron movimientos artísticos europeos caracterizados por innovar las artes al implicar una ruptura con las formas clásicas.

POSIMPRESIONISMO: CÉZANNE, GAUGUIN Y VAN GOGH (pintura)

- **Cézanne:** reduce los objetos a sus formas esenciales o geométricas. Es el precedente del cubismo.
- **Gauguin:** elimina la perspectiva consiguiendo atmosferas apacibles alcanzando un arte que exalta el primitivismo (influencia de Tahití), con colores puros y trazos negros, opuestos al Impresionismo.
- **Van Gogh:** Pinceladas grandes y zigzagueantes que modelan el color en la tela siguiendo las emociones internas y desequilibrios psíquicos del pintor.

FAUVISMO: *fauve* = fiera en francés; forma atrevida de usar los colores en pintura.

- Recuperación del color y el objeto, abandonado por los impresionistas.
- Plano único y desaparición de la luz, tampoco hay matices.
- Protagonismo del color (grandes superficies planas de colores primarios sin mezclar)
- Trazo libre y línea negra de los contornos.
- Pintores: **Matisse** (Ej. *Lux, calme et volupté*), **Derain** y **Vlaminck**.

CUBISMO: Francia = Picasso (Ej. *Las señoritas de Aviñón*, 1907) y Braque.

- Pintura a través de la **idea esencial** o memoria visual del artista (se rechaza representar la realidad fielmente + operación mental espectador).
- Simplificación figurativa a través de **formas geométricas** (cubo, cono, cilindro, esfera...etc.) = Perspectiva múltiple.
- Planos de color o *facetas* + **nuevas técnicas** (*collage* o cubismo sintético).
- Temas cotidianos (objetos) y ocasionalmente retratos.
- Obras abiertas (interés de los “huecos”) en escultura (Archipenko)
- Influencias de Cézanne y la escultura africana.

EXPRESIONISMO: Alemania (ca. 1ª Guerra Mundial)

- Estados anímicos y sentimientos dramáticos (angustia, sufrimiento...), influidos por el psicoanálisis de Freud y la falsedad de lo artificial (convencionalismos de la vida social moderna).
- Lenguaje sencillo y expresivo: cuerpo humano = silueta (líneas nítidas y perfiladas).
- Usos poco convencionales de los colores con fines expresivos o deformación cromática. Colores impuros, predominando mezclas con tonos oscuros.
- Ejs. **Nolde, Kirchner, Munch, *El grito***.

FUTURISMO: Italia (Marinetti)

- Figuras dinámicas que pretenden transmitir movimiento (hombres, caballos, automóviles, aviones...), mediante la superposición de planos de un mismo objeto (series radiales de extremidades, ondas sonoras, prismas que reflejan colores en movimiento...).
- Defiende la tecnología, las máquinas, la velocidad, el cambio y la deshumanización de las grandes ciudades; hecho que conlleva ironía y escepticismo hacia la sociedad de su tiempo.
- Ejs.: **Boccioni** (Ej. *Formas singulares de continuidad en el espacio* de 1913), **Carrà** y **Russolo**.

DADAÍSMO: Europa (Suiza – Tristan Tzara), d. 1ª Guerra Mundial. “Dadá” = caballo (balbuceo infantil).

- Provocación al espectador, contra los modelos tradicionales de arte y los convencionalismos (bibliotecas, museos). Predominio de lo absurdo y lo irracional.

- Nuevas técnicas: *collage*, fotomontaje y *ready-made* o arte sobre “objetos encontrados” (objetos de deshecho convertidos en obras de arte).
  - **Duchamp** (Ej. *Fuente y Rueda de bicicleta*) y **Man Ray**.
- SURREALISMO:** (1920-1930)

- Se supera la realidad tomando imágenes del subconsciente y oníricas (sueños), influidas por el psicoanálisis de Freud; repudiando la razón.
- Técnica: “pintura automática”
- Uso de símbolos y objetos incongruentes asociados a emociones atormentadas (tema del caos representado en espacios vacíos en infinitos)
- Destacaron: **Duchamp, De Chirico, Magritte** (Ej. *Los hijos del hombre*, 1964) y en España **Dalí** (Ej. *La persistencia de la memoria*) y **Miró** (Ej. *Carnaval de Arlequín, La tierra labrada*).

TEMA 7: EL ARTE ENTRE DOS GUERRAS

ARTE ABSTRACTO	d. 1945
-----------------------	---------

Pretendió desvincularse por completo de la realidad para buscar el “**arte puro**”. Se originó en pintura a inicios del s. XX con Kandinsky que abandonó el arte figurativo, consolidándose a partir de 1945 con los pintores Paul Klee y Piet Mondrian.

Arquitectura:

Se desarrolló el **funcionalismo** (la utilidad sustituye a la estética) con el uso del hormigón, el hierro y materiales de finales del s. XIX para construir grandes rascacielos con predominio de superficies planas y formas geométricas, destacando los rascacielos de Nueva York.

En contraste, surgieron 3 escuelas urbanísticas más acordes con la naturaleza:

- (1) **Racionalismo. Le Corbusier:** pureza de formas y volúmenes simples (uso de pilares como soportes para elevar la construcción, terraza-jardín sobre tejado-plano, planta libre, ventana longitudinal, fachada de libre composición...). Ej. Villa Saboya de Poissy (Francia, 1930).
- (2) **Bauhaus:** (Mies van der Rohe) renovó los edificios, diseño y mobiliario.
- (3) **Orgánica. F. L. Wright:** integró la arquitectura en el paisaje, adaptándola a las necesidades humanas.

En Castilla y León se desarrolló la arquitectura historicista imperial influida por el franquismo, destacando la Universidad Laboral de Zamora y el Seminario Diocesano de Burgos.

Escultura:

Se simplificaron las formas, desapareciendo los rasgos de las figuras representadas. Se usaron nuevos materiales (hierro, cristal, cartón...etc.) y los temas se diversificaron, independizándose de su entorno. Ejs. Brancusi (*Musa dormida*) y Henri Moore (*Figura recostada*). En Castilla y León, José Luis Medina continuó la línea clásica.

Pintura: Ej. Pollock

Manuel Díaz Caneja y José Vela Zanetti en Castilla y León.

- El pintor se expresa a través del color, abandonando las referencias figurativas o de la realidad y el dibujo.
- La obra de arte es autónoma: pretende confrontar la sensibilidad del espectador con el material pictórico, sin referencias a temas o reglas (impresión del primer contacto del ser humano con el mundo).
- Se combinan elementos puros y simples como colores y rayas (*rayonismo*) o se usa la técnica del goteo.

TEMA 8: LOS CAMINOS DEL ARTE ACTUAL: ABSTRACCIÓN,**ARTE FIGURATIVO Y ÚLTIMAS TENDENCIAS**

En la 2ª mitad del siglo XX, han surgido diversas tendencias artísticas que contribuyen al eclecticismo y pluralismo del arte actual.

Arquitectura

- **Brutalismo:** se caracterizó por emplear materiales toscos (ladrillo, hormigón...) que no eran recubiertos por ningún tipo de decoración. Destacaron Alison y Smithson.
- **Posmodernismo:** Se usaron elementos arquitectónicos propios del mundo clásico (columnas, frontones...) colocados en edificios modernos, con el fin de crear obras impactantes y atrevidas. Destacaron Rossi y Venturi.
- **Deconstructivismo:** con la ayuda de programas de diseño, se crean espacios complejos (angulares, irregulares, yuxtapuestos...) en edificios en los que se busca algo más que la funcionalidad. Destacan Gehry, Eisenman y el estilo británico *High Tech* representado por Foster, que diseña obras en todo el mundo de estética racional apoyadas en la tecnología moderna.

- En **Castilla y León**, destaca el Colegio de los dominicos de Valladolid y la fábrica del acueducto de Segovia (-60), así como el Palacio de Congresos de Salamanca (-80) y el edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), obra de Mansilla y Tuñón (2005).

Escultura

- **Arte cinético:** Plasma el movimiento real de un objeto, ya sea por intervención del espectador, por causas naturales (agua, aire...) o por medio de un motor. Ej. esculturas cinéticas de Calder.
- En España destaca **Richard Serra** que ha modificado la funcionalidad decorativa de la escultura urbana (calles, plazas...), a la vez que el espacio pasa a complementar la obra escultórica.

Pintura

- **Pop Art** (-60): centrado en la sociedad de consumo y la estética de lo feo, lo grotesco. Es arte popular dirigido a las masas, por lo que usa la publicidad, los cómics y el lenguaje de los embalajes para expresarse. Destacaron Warhol y Lichtenstein.
- **Hiperrealismo:** Arte fiel a la iconicidad realista de la fotografía, muestra la esencia objetiva de la sociedad contemporánea consiguiendo un "retrato" exhaustivo de la realidad... Sobresalen Close y Estes.
- **Arte conceptual:** Predominan las ideas sobre las formas. Propone reflexiones sobre el sentido del arte y suele incluir textos literarios (palabras).
- **Op Art o arte óptico:** Propone la creación de ilusiones ópticas con diseños geométricos y colores contrastados que el espectador puede modificar al percibir la obra, consiguiendo la sensación de movimiento a través de obras estáticas. Destacó Stella.
- **Minimalismo:** Se emplean formas geométricas sencillas (cubos, pirámides y prismas) repetitivamente y de carácter esencial y simple.
- **Arte povera (arte pobre, -60):** Se utilizan materiales no transformados, huyendo del mercantilismo del arte (cristales, vegetales, telas, arcilla, desechos u otros materiales sin valor).
- **Land Art:** pretende reubicar el arte en el paisaje y la naturaleza, extrayéndolo de sus fronteras tradicionales (edificios históricos, museos...). Son actuaciones paisajísticas como el *Malecón en espiral* de Smithson.

- **New Media:** usa gran variedad de recursos tecnológicos (cámaras de seguridad, telefonía inalámbrica, sistemas de navegación GPS) para realizar obras de arte.
- **Net art:** utiliza los recursos de internet para crear y difundir obras artísticas (música, textos, imágenes).
- **Vídeoarte:** vídeos que utiliza el artista para expresarse.
- **Performance:** uso del cuerpo como medio de expresión artística (movimiento Fluxus).
- **Instalaciones:** combinación de elementos (objetos, telas, metales...) en un espacio determinado.

.....