

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA

HACIA LA TRANSFORMACION CON AMOR

NIT 8060035965- DANE 113001002413

GUIA DE APRENDIZAJE # 5 –AREA DE ARTÍSTICA GRADO 11

Docentes: Beatriz Paola Mallarino – Alexander Guerrero Ramírez

Periodo: Tercer periodo

Semana: 06/09/2021-30/09/2021

Fecha límite de entrega: 30/09/2021

Fecha de revisión: 01/10/2021

Propósito de aprendizaje:

- Conocer la vida y obra de diferentes artistas.
- Reconocer la importancia de las obras plásticas de vanguardia.
- Realizar una obra plástica inspirada en el arte de vanguardia.

INTRODUCCIÓN

TEMA: Vanguardias artísticas

- 1. Cubismo**
- 2. Dadaísmo**

CONCEPTOS BÁSICOS:

Vanguardia: La palabra vanguardia proviene de la expresión francesa avant-garde y esta del latín ab ante, que quiere decir 'sin nadie adelante', y garde, que significa 'guardar'. Originalmente el término se usaba en la jerga militar para referir a los que encabezan el pelotón abriendo paso en la contienda.

Cubismo: Movimiento artístico europeo de principios del siglo XX caracterizado por la descomposición de la realidad en figuras geométricas.

Dadaísmo: El dadaísmo es un movimiento artístico y literario que surgió durante la Primera Guerra Mundial como una forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes. El término tiene su origen en el francés *dadaïsme*.

Apropiación: En términos artísticos y con origen en la fotografía, la apropiación es una directa multiplicación, copia o incorporación de una imagen por otro artista, quien re-representa dentro de un contexto diferente, alterando completamente su significado y cuestionando los conceptos de originalidad y autenticidad.

Si deseas ampliar tus conocimientos, visita los siguientes enlaces:

<https://tiposdearte.com/arte-vanguardista-que-es-caracteristicas-y-expresiones/>

https://www.youtube.com/watch?v=w_NMCah-jVU&ab_channel=ExperienciasconArte

<https://historia-arte.com/movimientos/cubismo>
<https://historia-arte.com/artistas/pablo-picasso>
<https://historia-arte.com/artistas/georges-braque>
<https://historia-arte.com/movimientos/dadaismo>

INDAGACIÓN

¿QUÉ VOY A APRENDER?

¿Qué son las vanguardias artísticas?

Se llaman vanguardias artísticas a los movimientos rupturistas de las artes plásticas que surgieron a partir del siglo XX, y que tuvieron como objetivo expresar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje pictórico y/o escultórico. Entre ellos podemos mencionar al cubismo, al futurismo, al dadaísmo, al abstraccionismo (con sus diferentes corrientes) y al surrealismo.

CONCEPTUALIZACION

LO QUE ESTOY APRENDIENDO

1. Cubismo

Ilustración 1. Chica frente a un espejo, Picasso
P.1932.

Los orígenes del Cubismo giran en torno a 1907, fecha en la que Picasso concluye Las Señoritas de Avignon, que será el punto de partida.

George Braque junto con Picasso son los inspiradores del movimiento y algunos de los principales maestros son Juan Gris, Fernand Leger, Jean Metzinger y Albert Gleizes, pero con anterioridad, Cézanne ya habría marcado el camino.

Cézanne recibió la influencia del Impresionismo y reaccionó contra él. Rechazó la impresión en favor de una comprensión más profunda de la realidad, su fórmula era la forma-color. Él cree que la naturaleza no se dibuja, sino que se manifiesta a través del color y cuanto más color se precisa más aparece el dibujo de los objetos, pero aparece en la forma por eso, la pintura de Cézanne no es una pintura dibujada, sino una pintura de volúmenes, de formas y una vez creadas, hay que relacionarlas entre sí, surgiendo aquí el problema de los planos, que lo impulsa a mirar los objetos desde varios puntos de vista.

Se llama vanguardias artísticas a los movimientos rupturistas de las artes plásticas que surgieron a partir del siglo XX, y que tuvieron como objetivo expresar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje pictórico y/o escultórico. Entre ellos podemos mencionar al cubismo, al futurismo, al dadaísmo, al abstraccionismo (con sus diferentes corrientes) y al surrealismo.

Estas lecciones fueron asumidas por el cubismo que hará un replanteamiento de la obra de arte, de las formas, de la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc; Crea un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla.

El Cubismo es un arte mental, se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza, la obra de arte tiene valor en sí misma, como medio de expresión de ideas. La desvinculación con la naturaleza se consigue a través de la descomposición de la figura en sus partes mínimas, en planos, que serán estudiados en sí mismos y no en la visión global de volumen. Así un objeto puede ser visto desde diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno. Desaparecerán las gradaciones de luz y sombra y no se utilizarán los colores de la realidad, apareciendo en las representaciones el blanco y negro. Las formas geométricas invaden las composiciones. Las formas que se observan en la naturaleza se traducirán al lienzo de forma simplificada, en cubos, cilindros, esferas. Nunca cruzaron el umbral de lo abstracto, la forma siempre fue respetada.

principales características de una pintura cubista

1. Importan las formas. Las cosas son como son, más allá de cómo las vemos e independientemente de cómo afectan factores como la luz sobre ellas.
2. Los cubistas reducen los objetos a sus formas geométricas esenciales, las figuras se compartimentan en cubos y prismas. Se persigue que las composiciones puedan verse desde todos los puntos de vista simultáneamente.
3. A las tres dimensiones espaciales se les suma una cuarta, el tiempo, que se representa no detenido, sino expresando su continuidad.
4. El objeto se pinta en movimiento, lo que se consigue plasmando imágenes sucesivas de una misma figura en la que se compartimentan las partes.
5. La realidad, que es la que es, solo existe en el pensamiento; es decir: es una realidad intelectual.

6. El cubismo rehúye de los colores sugerentes, tan típicos en el impresionismo, y los sustituye por tonos grises, ocre, verdes y marrones.

Algo fundamental es la técnica del collage, la inserción en el cuadro de elementos de la vida cotidiana como papeles, telas y objetos diversos, el primero en practicarlo fue Braque. El collage nos ayuda a recuperar el referente concreto, a partir de aquí ya no interesa el análisis minucioso, sino la imagen global.

Artistas Cubistas más representativos

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

Las Señoritas de Aviñón anuncian su producción cubista, donde rompe con todas las normas tradicionales de la pintura figurativa fragmentando la perspectiva en volúmenes cuadrados y angulosos, el título se refiere a un burdel barcelonés situado en una calle con el mismo nombre.

En Naturaleza muerta con silla de rejilla, Guitarra y en Naturaleza muerta introduce el collage.

A partir de 1915 dirigirá su atención hacia otros campos de investigación e irá definiéndose su eclecticismo reelaborando experiencias anteriores con gran libertad, como el surrealismo y el expresionismo.

George Braque (1882-1963)

Es el otro gran creador del cubismo junto a Picasso. En L'Estaque, cerca de Marsella descubrió que se pueden simplificar las formas reduciéndolas a prismas y cilindros. Son características sus naturalezas muertas, empleando con frecuencia la guitarra, el violín o la mandolina.

En Naturaleza muerta con naipes reduce el cromatismo a colores grises y geometriza y descompone las formas para crear una nueva realidad mediante superposiciones y transparencias y también introducirá en sus pinturas los collages.

2. Dadaísmo

Ilustración 2.1a fuente, Duchamp M. 1917.

Es un movimiento artístico que surge en 1916 en Zúrich, Suiza, gracias a la propuesta hecha por Hugo Ball como alternativa para las personas que querían expresarse libremente en una época donde la libertad estaba restringida, a causa de la primera guerra mundial. Así nace el dadaísmo, de una necesidad de independencia y de desconfianza hacia la comunidad, además, se opuso a las convenciones artísticas, burlándose de los artistas de origen burgués y de su arte; también de los códigos y valores de su época, la guerra y los sistemas establecidos.

Esta vanguardia se extendió por Europa y llegó hasta Estados Unidos. El dadaísmo radica principalmente en la espontaneidad, lo absurdo e irracional, buscando con ello eliminar lo que se creía que era lógico, los pensamientos rígidos, buscaba despertar al espectador y que se pregunte ¿qué es el arte? se considera que fue una idea innovadora puesto que los artistas que impulsaron dicha práctica artística se dieron a la tarea de impulsar pensamientos y acciones revolucionarias para la sociedad de esa época. Durante sus inicios era conocido como el “anti arte” ya que sus propuestas artísticas consisten en utilizar materiales no convencionales, raros e inusuales para realizar las obras de arte. Los practicantes del dadaísmo hacen oposición total a todos aquellos movimientos artísticos, literarios y poéticos cuestionando la existencia de tales géneros e incluso pueden llegar a cuestionar al propio dadaísmo, algunos lo pueden llegar a adoptar como estilo de vida, refutando todas aquellas expresiones que se consideren artísticas y que se consideren tradicionales, al contrario de todos estos, ellos proponen una vida libre fuera de los esquemas impuestos por la sociedad dando paso a lo actual y espontáneo.

Ilustración 3. Ensamblajes, Rauschenberg R. 1967.

Ready made

Palabra inglesa que, en una traducción no literal, pero bastante aceptada, se conoce como "lo ya visto", y que deriva en el "objeto encontrado" del surrealismo. Proviene de un acto practicado por primera vez por Marcel Duchamp, en 1915, y consiste en titular "artísticamente" objetos producidos industrialmente, con una mínima o ninguna intervención, declarándolos de esta manera "obras de arte", porque según Duchamp, "arte es lo que se denomina arte" y, por lo tanto, lo puede ser cualquier cosa.

Ilustración 4. Ready made.

Los primeros ready made fueron una rueda de bicicleta, y un urinario, aún más famoso que el anterior, que Duchamp tituló como Fontaine y firmó con seudónimo, provocando revuelos en la crítica, ya que este tipo de actos plantea todo un problema semántico, cuestionando las categorías estéticas que determinan qué es arte y qué no lo es.

APLICACIÓN

PRACTICO LO QUE APRENDI

Tema 1

1. Realiza una obra de arte de tema libre inspirada en el cubismo utilizando pintura, lápices de colores o papel de colores, ten en cuenta las características de una obra de arte cubista.
2. Realiza un retrato o autorretrato cubista utilizando distintas fotografías, utiliza tijeras y goma a modo de collage

Ejemplo:

Tema 2

1. Investiga y copia en tu cuaderno la biografía del artista Robert Rauschenberg, mencionando sus obras más importantes y sus características.

2. Investiga que es un ensamblaje artístico y cópialo en tu cuaderno.
3. Teniendo en cuenta las características del dadaísmo, Realiza un ensamblaje artístico; puedes usar cualquier elemento, objeto o material.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?

Toma una fotografía de tu trabajo y envíala por correo electrónico a tu docente, escribiendo en el asunto nombre completo y grado, vía correo electrónico recibirás la retroalimentación, comentarios y sugerencias de tu trabajo.

Si eres estudiante de la docente Beatriz Mallarino puedes enviar tu taller resuelto, al correo:
artisticaiemadrelaura@hotmail.com

Si eres estudiante del docente Alexander Guerrero Ramírez puedes enviar tu taller resuelto, al correo:
artemadrelaura@gmail.com

AUTOEVALUACIÓN

¿QUÉ APRENDÍ?

En la siguiente tabla encontraras los indicadores de desempeño que se trabajaron en esta guía, marca con una x la casilla que corresponda teniendo en cuenta tus nuevos conocimientos.

INDICADOR	SI	NO
Reconoce las características de una pintura cubista		
Tiene en cuenta las características del cubismo para sus representaciones artística		
Comprende la importancia del Dadaísmo en el arte contemporáneo		
Crea una obra de arte dadaísta		

