

GUIA DE APRENDIZAJE # 6 –AREA DE ARTÍSTICA GRADO 11

Docentes: Beatriz Paola Mallarino – Alexander Guerrero Ramírez

Periodo: Tercer periodo

Semana: 12-10-2021/29-10-2021

Fecha límite de entrega: 29-10-2021

Fecha de revisión: 12-10-2021/29-10-2021

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

3. Surrealismo

4. Expresionismo

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.

Surrealismo: Movimiento artístico y literario que surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial y que se inspira en las teorías psicoanalíticas para intentar reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional.

Expresionismo: Movimiento artístico y literario de origen europeo surgido a principios del siglo XX que se caracteriza por la intensidad de la expresión de los sentimientos y las sensaciones.

Si deseas ampliar tus conocimientos, visita los siguientes enlaces:

https://artsandculture.google.com/entity/surrealismo/mo73_6?hl=es

<https://piensa-diferente.tumblr.com/post/170674120319/la-pintura-surrealista-de-vladimir-kush>

<https://www.yaonic.com/artistas-mujeres-surrealistas/>

<https://www.artespana.com/surrealismo.htm>

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

3. Surrealismo

El Surrealismo creía en la existencia de otra realidad y en el pensamiento libre. Plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Tomó del Dadaísmo, la importancia del azar y la rebeldía, pero rechazó su carácter negativo y destructivo. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación, el método de la escritura automática y el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud.

1. Vladimir Kush

En la literatura generó una revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición.

En 1928 Breton escribió El surrealismo y la pintura, donde explica sobre el inconsciente, la realidad, los deseos y los sueños, y como el Surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte,

por medio de una asociación mental libre que no presta atención a la razón o la conciencia. Eligiendo como método el automatismo.

Pronto se distinguieron dos modos de hacer arte surrealista:

Una que defendía el automatismo, donde se encontraban los surrealistas abstractos como Joan Miró y André Masson, quienes creaban universos figurativos propios. En el automatismo las ideas y las asociaciones de imágenes, surgen de manera rápida, espontánea, fluida, sin hacer caso para nada de la coherencia y el sentido.

Y otra que creía que la figuración naturalista podía ser un recurso igual de válido. Donde los surrealistas figurativos como Salvador Dalí, René Magritte, Paul Delvaux, Estéfano Viu o Yves Tanguy, se interesaban por los sueños y el realismo mágico.

Técnicas y métodos surrealistas:

- La fotografía, la cinematografía y la fabricación de objetos (tomadas del Dadaísmo).
- El Collage y el ensamblaje de objetos incongruentes (también heredadas del Dadaísmo, de personajes como Marcel Duchamp).
- El Forttage (dibujos logrados por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo).
- Técnica del “Cadáver Exquisito” o la pintura automática (varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver el trabajo del anterior, logrando imágenes interesantes e ilógicas).
- Automatismo (cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de control).
- Inspiración en el pensamiento oculto y prohibido, en el erotismo descubren realidades oníricas.
- Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte de los niños y de los dementes.
- Preferencia por los títulos largos, equívocos, misteriosos.
- Decalcomanía.
- Grattage.

Imágenes de la pintura surrealista:

- Formas abstractas o figurativas simbólicas que intentan plasmar las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños.
- Animación de lo inanimado
- Aislamiento de fragmentos anatómicos
- Elementos incongruentes
- Metamorfosis
- Máquinas fantásticas
- Relaciones entre desnudos y maquinaria
- Evocación del caos
- Representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías
- Realidades oníricas
- Perspectivas vacías
- Universos figurativos propios

2. Remedios Varo

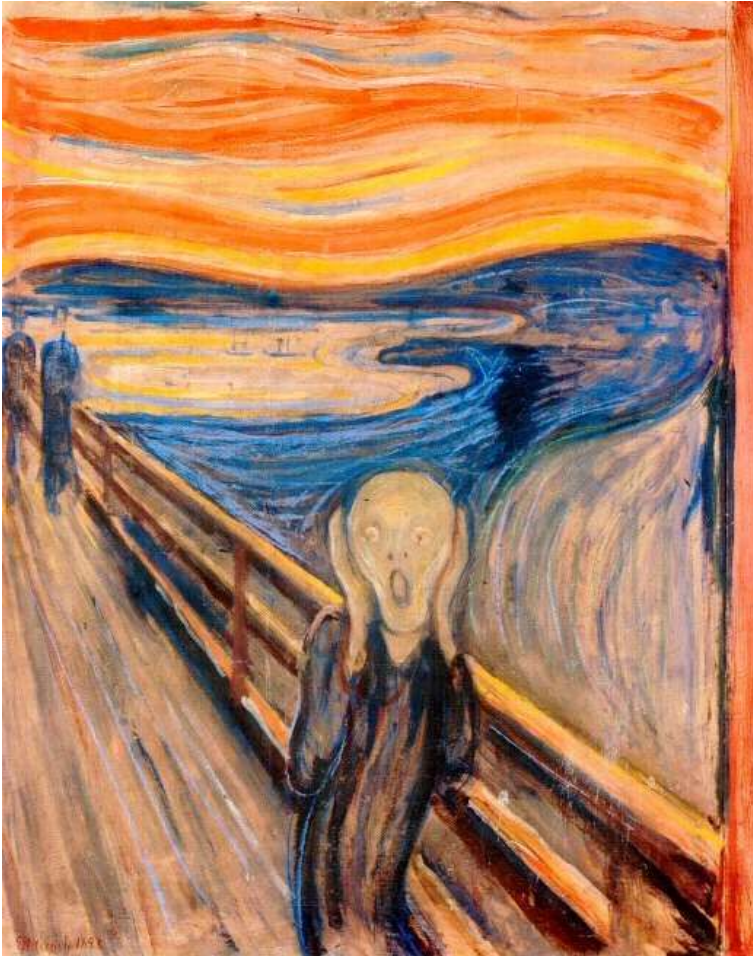

3. Salvador Dalí

4. Expresionismo

El Expresionismo es una corriente artística de vanguardia que surge en Alemania a principios del siglo XX, en donde más que la representación de la realidad objetiva buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor.

A lo largo de la historia del arte podemos encontrar artistas deformadores de la realidad, sin embargo, es hasta el siglo XX que diversos artistas se unieron para desarrollar un arte más personal e intuitivo, mostrando una visión interior, una expresión frente a la plasmación de la realidad.

4. Edward Munch

Características del expresionismo:

- El expresionismo es una deformación de la realidad expresándola de forma más subjetiva
- Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano
- La angustia existencial es el principal motor de su estética
- Pretender potenciar las emociones del espectador distorsionando deliberadamente y exagerando los temas
- Se basa en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella
- Los expresionistas manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad
- Utilizan colores fuertes y puros, formas retorcidas y una composición agresiva
- No importa ni la luz ni la perspectiva, alterada de manera intencional
- El arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior
- Podemos encontrar diversas tendencias impresionistas, desde lo exagerado colorido hasta las abstractas
- Se desarrolla en todas las artes como la poesía, teatro, música, artes gráficas
- La opinión del artista es más importante que la concordancia y la armonía del trabajo realizado

- Los exponentes expresionistas fueron vistos como iconoclastas
- La literatura expresionista se valió del uso de un lenguaje desgarrado, la presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad, busca que el lector entre en la historia y sienta como si la hubiera vivido
- Abarca temas sociales, culturales, ecológicos, habla del poder, el mundo real, la maldad y la guerra.

APLICACIÓN

PRACTICO LO QUE APRENDI

Tema 3

1. Realiza una obra de arte de estilo surrealista ten en cuenta las características y temáticas de este movimiento. (puede ser collage, dibujo, pintura, acuarela, lápices de colores, entre otros).
2. Escoge uno de los siguientes cortometrajes, obsérvalo y realiza una reseña que contenga:
 - Título de la película:
 - Año:
 - Director:
 - Genero (drama, comedia, ciencia ficción, etc.):
 - País de origen:
 - Duración:
 - Tema (¿de qué trata la película?):
 - Reseña:

¿Qué reacciones, impresiones y/o sensaciones te dejó la película?

¿Qué apreciación personal puedes hacer sobre la película en relación al tema, el discurso implícito y su desarrollo audiovisual y narrativo?

Destino, 2003:

<https://www.youtube.com/watch?v=w38cerphic4>

Doodlebug, 1997

https://www.youtube.com/watch?v=z-GYwqI4Xv8&ab_channel=SinemaSanat%C4%B1

Tema 4

1. Realiza una obra de arte expresionista figurativa o abstracta donde plasmes tus sentimientos y emociones.

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 los elementos y características conceptuales del movimiento surrealista		
Tiene en cuenta las características del expresionismo para sus representaciones artísticas		
Realiza una reseña cinematográfica		

