

B I B L I O T E C A D E A U L A

A R T E
CONTEMPORÁNEO

PROYECTO CONSIDERADO
DE INTERÉS CULTURAL Y EDUCATIVO POR LA

ANA RIU TORT

ART E
CONTEMPORÁNEO

Pág. 2:

Jackson Pollock: *Pintura* —fragmento, óleo sobre papel, 1948

Pág. anterior:

Georges Méliès: *Viaje a la Luna* —filme, 1902

Henry Moore: *Figura reclinada* —madera de olmo, 1939

1	EL SIGLO XX	11
---	--------------------	----

2	ARQUITECTURA	27
---	---------------------	----

	Modernismo	29
	Bélgica y Francia, 31	
	Inglaterra, 33	
	Austria, 33	
	España, 34	
	Racionalismo	39
	Holanda, 42	
	Rusia, 43	
	Alemania, 44	
	Otras corrientes	51
	Estructuralismo, 51	
	Arquitectura orgánica, 53	
	España, 57	
	Arquitectura totalitaria, 59	

Estados Unidos	61
América Latina	66
Fin de siglo	69
Libertad y tecnología, 69	
Arquitectura-escultura, 75	
<i>High-tech</i> , 79	
Posmodernidad, 81	
Deconstructivismo, 83	

3 **ESCULTURA** 87

Escultura tradicional	89
Las vanguardias	93

4 **PINTURA** 121

Introducción	123
Ingenuismo	127
Fauvismo	129
Expresionismo	135
Muralistas mexicanos	145
Realismo socialista, 147	
Futurismo	149
Cubismo	153
Picasso, 159	
Dadá	165

Surrealismo	169
Abstracción	185
Expresionismo abstracto	193
Otras tendencias vanguardistas	201

RESUMEN	211
---------	-----

Arquitectura, 213
Escultura, 218
Pintura, 221

ABREVIATURAS	227
--------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	235
--------------	-----

EL SIGLO XX

Pág. anterior:
El «hombre amplificado» en un mundo digital

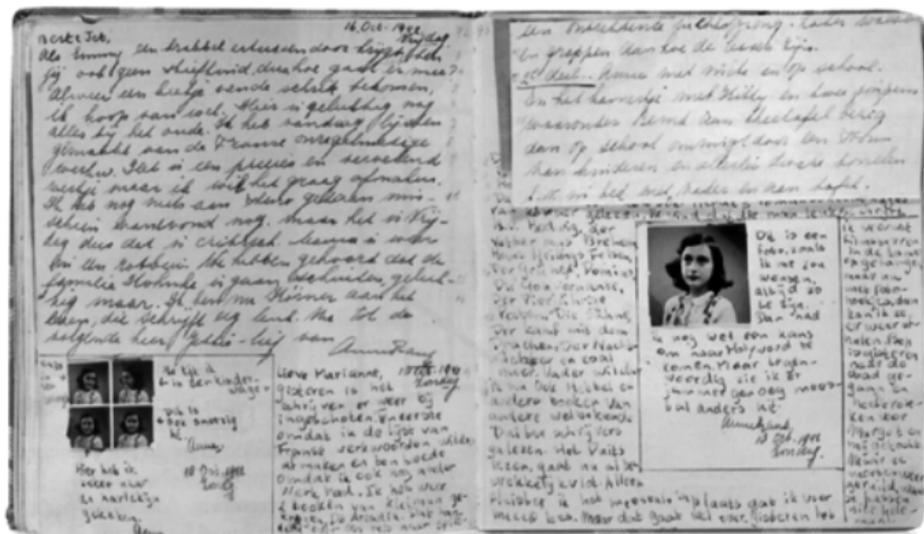
Este ha sido el siglo de la llamada «explosión demográfica», es decir, del crecimiento desmesurado de la población mundial.

Las «masas» provocarán la creación de toda una superestructura de medios de comunicación, así como de cadenas de fabricación de productos que abaraten los costos produciendo mucho, lo que es necesario para hacer frente a una «demanda» fuerte que, sin embargo, casi siempre será provocada *a priori*, dando lugar a lo que se conoce como «sociedad de consumo», propia de la economía de mercado. Asimismo aumenta la demanda de viviendas y habrá que ofrecer soluciones.

Fritz Erler:
*Retrato
del Führer*
—1937

Pág.
siguiente:
Páginas del
Diario de
Ana Frank

Surgen movimientos de masas, totalitarismos basados en un líder o una idea. Las conflagraciones desencadenadas obligarán a las alianzas entre potencias, a la formación de grandes bloques que implican en las guerras a varios países; así ocurrió en las llamadas guerras mundiales: Primera (1914-1918) y Segunda (1939-1945). Paralelamente a la Primera, en 1917, se llevó a cabo la revolución socialista de Rusia (posteriormente Unión Soviética), que después llevó bajo su política a los países vecinos (Países del Este), irreconciliables con el gran bloque a cuya cabeza se encuentra Estados

Unidos. Este enfrentamiento (*guerra fría*) tuvo momentos críticos: así la «crisis de los misiles» (1962) y otros enfrentamientos a través de terceros.

También surgen una serie de organizaciones internacionales, como la ONU, con sede en Nueva York, cuya *Carta* se aprobó en 1945, y cuya misión es el logro de la paz mundial.

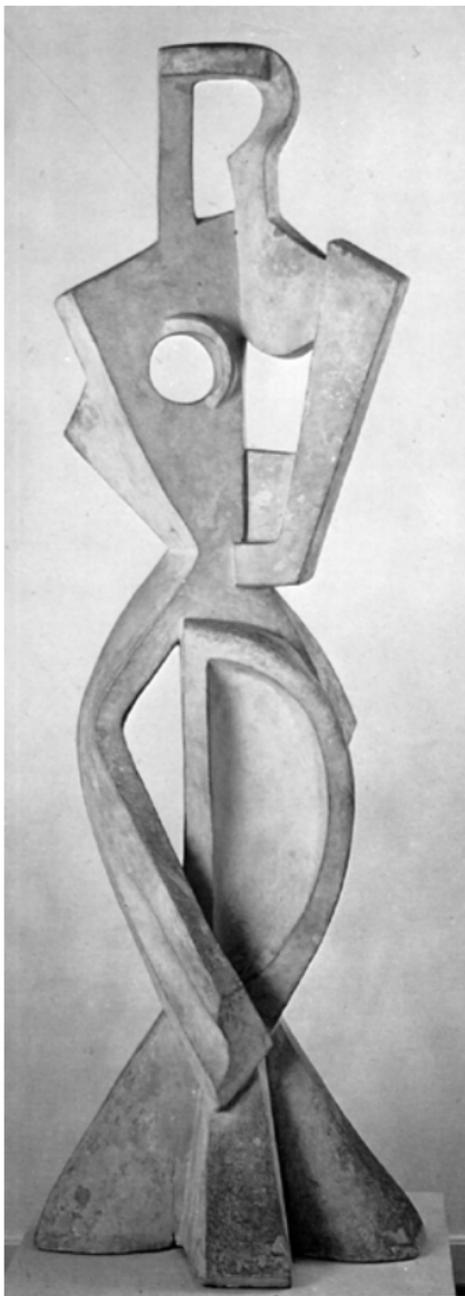
Escudo de la antigua URSS
Derecha: Nikita Krushev y Fidel Castro
durante la «crisis de los misiles» de 1962

Más allá de los espectaculares avances científicos y técnicos (radioactividad, teoría de la relatividad –A. Einstein–, desintegración del átomo, descubrimiento de las sulfamidas y los antibióticos –A. Fleming– y la llegada del hombre a la luna), el siglo XX ha sido y es el de la frustración del ser humano, que lo lleva a la búsqueda de mundos

Escena del filme *Viaje a la Luna*,
de Georges Méliés —1902
Izquierda: Albert Einstein

irreales. Frente a los grandes ideales que arrastraron a las masas surgieron, ligados al arte y a la literatura, movimientos de «destrucción», que formulaban preguntas sin aceptar respuestas fáciles. Se retoman algunas de las tendencias trascendentalistas que hemos visto en el siglo anterior, pero cada vez con menos esperanza, y habrá muchos que se inclinen por la negación de todo, por la burla. Se intentará acabar con la tradición en muchos de sus aspectos; así, no siempre será

pigmento lo que empleen los pintores, ni el soporte de sus obras será un lienzo o un cartón: se inventarán numerosos nuevos modos de expresión, y se podrá decir que «todo vale». El concepto de belleza cambiará radicalmente; es más, ya no se tendrá que buscar lo bello en el arte. Habrá múltiples tendencias, algunas francamente innovadoras, que después arrastrarán tras de sí toda una fila de malos o mediocres imitadores; paralelamente correrá un arte más o menos tradicional y vendible.

Pág. anterior:

Alexandr Archipenko: *Desnudo* —1920.

Este escultor fue el primero en utilizar montajes de estuco y otros materiales «menos nobles» y de incluir el espacio hueco como un elemento plástico más en la escultura.

Debajo: Escena de *El chico*,

filme de Charles Chaplin —1921

Es importante resaltar la relación del arte con la literatura (los movimientos vanguardistas publicarán «manifiestos») y con otros medios de expresión: música, ballet, cine (recordemos la película surrealista *El perro andaluz*, de Buñuel y Dalí).

Las relaciones entre países y entre continentes son constantes y rápidas, razón por la cual es difícil hablar del arte en diversos países aislados, salvo en algunos casos de movimientos más localizados o en el de la arquitectura.

Escena de *La estrella de mar*, filme surrealista de Man Ray —1928

Derecha:

Félix el gato, creado por el australiano Pat Sullivan en 1919

Pág. anterior

Miquel Barceló: *4 Pendus*
—óleo, 1992

Algunas de las figuras de las letras y del pensamiento son: los franceses Bergson, filósofo muy relacionado con el simbolismo, al igual que el novelista Proust, autor de *En busca del tiempo perdido*, y los también novelistas Gide y Malraux, éste además crítico de arte; A. Breton que se inició en el movimiento dadá, y posteriormente redactó el *Manifiesto surrealista* (1924); los existencialistas Sartre y Camus, y el gran autor teatral Anouilh.

En Italia destacan el dramaturgo Pirandello, que abordó el tema de la búsqueda de la identidad (*Seis personajes en busca de autor*) y Papini.

En Inglaterra, los poetas Yeats y Eliot (éste último de origen norteamericano), los narradores Chesterton, Joyce, Wells, Huxley y Orwell, sientan las bases de toda una literatura posterior que raras veces alcanza las cotas de los fundadores, así como V. Woolf, gran autora de novelas y críticas. Interés singular merece en su campo B. Russell, filósofo y matemático, que destacó por su actitud pacifista.

En Alemania el poeta más importante es Rilke, y Mann el principal novelista junto a Kafka, nacido en Praga. La filosofía está representada por

Husserl, Jaspers, también psiquiatra, Heidegger, discípulo de Husserl, autor de *Ser y tiempo*, y Marcuse, sin olvidar al austríaco Freud, creador del psicoanálisis y autor de *La interpretación de los sueños* (1900).

El escritor de la «crueldad»
Antonin Artaud, en el papel de
Marat en la película *Napoleón*,
de Abel Gance —1927

América da cuatro figuras literarias fundamentales dentro del movimiento modernista: los cubanos J. del Casal y J. Martí (transición del romanticismo al modernismo) y los plenamente modernistas Rubén Darío (nicaragüense) y Gutiérrez Nájera (mexicano).

La música continúa la tendencia nacionalista con el ruso Rachmaninoff, que marchó de su país tras el triunfo de la Revolución, el brasileño Villa-lobos y Bártok, húngaro, considerado uno de los renovadores de la música contemporánea. Asimismo Schönberg, austríaco, autor de *Pierrot Lunaire*, que inició el movimiento atonal en la música con-

Boceto de Serguéi Diaguilev para la coreografía original de *La consagración de la primavera*, de Igor Stravinski—París, 1925

temporánea. Sus discípulos Berg y Webern siguen las huellas del maestro.

En la búsqueda de una música propia y nacional en relación con otros elementos no puramente sinfónicos hay que destacar al norteamericano Gershwin, relacionado con el jazz (*Rapsodia en «blue»*).

Importantes son los también rusos Prokofiev y Stravinsky, ambos discípulos de Rimsky-Korsakov; el segundo, colaborador de Diaghilev, coreógrafo que le encargó la música del ballet *El pájaro de fuego* (en el que también trabajó Picasso).

Antes había surgido en Francia un movimiento importante: el impresionismo musical, iniciado por Debussy, con obras como *El mar* e *Imágenes*, que había sido precedido por Fauré, maestro de Ravel; también destacó Satie.

Posterior, y muy importante, es el inglés Britten, y entre los compositores españoles contemporáneos destacan los hermanos Halffter y Luis de Pablo.

ARQUITECTURA

Pág. anterior:
Frank Lloyd Wright: Falling Water
—vivienda, Pensilvania, 1935-1939

Modernismo

La arquitectura del siglo xx perfecciona la arquitectura del hierro que se había iniciado a fines del xix.

El movimiento modernista integra todas las artes. La estética del modernismo es la misma que la del simbolismo o responde a los mismos intereses: ir contra el tecnicismo y la masa; hacer un arte «privado», para unos pocos; es el antiautoritarismo, el decadentismo y el sensualismo de la belle-époque. El hierro se emplea decorativamente en la arquitectura, siguiendo modelos del mundo vegetal, el llamado coup de fouet (latigazo) o línea ondulada que da una idea de rapidez sinuosa y, en ocasiones, violenta.

Victor Horta: Hotel Tassel
—Bruselas, 1892-1893

El modernismo se llamó art nouveau en Francia; jugendstil en Alemania; en Inglaterra modern style, liberty o liberty floreal; en Italia liberty; en Austria sezeccion, tomando el nombre de un club inconformista; en Latinoamérica, donde arraigó con particular fuerza en Argentina, es más conocido por el nombre francés. El estilo tuvo en el eje París-Bruselas, Viena y Barcelona sus tres centros más importantes, si bien su influencia llegó a toda Europa.

Los modernistas no caen en el repeticionismo de los «neos» románticos, sino que crean algo realmente distinto, utilizando los nuevos materiales, como el hierro, tratando de que los elementos, además de cumplir su función, valgan por sí mismos como ornamentos, lo cual no tuvo aceptación en aquel momento.

Bélgica y Francia

En Bélgica destacan: Víctor Horta (1861-1947), que en la Casa del pueblo (Bruselas, hoy demolida), con fachada y techo curvos, explota al máximo las posibilidades del hierro en un todo armónico y ligero; en la casa de la calle Turín (actual Janson,

Victor Horta:
Hotel Tassel, escalera interior
—Bruselas, 1893

Bruselas) crea la planta doméstica moderna; también construyó su propia casa (Bruselas) de interesante balcón de hierro, y hoteles (Solvay y Aubecq); Henri van de Velde (1863-1957), que pretendió integrar todas las artes, fue pintor simbolista y precursor del diseño industrial (Escuela de artes aplicadas de Weimar, primera sede de la Bauhaus y Teatro de la Werkbund —Exposición de Colonia, 1914—, con tendencia al racionalismo); y Augusto Endell (1871-1927), cuyo estudio fotográfico hoy

desaparecido: Taller Elvira (Munich), tenía la fachada decorada con formas abstractas.

En Francia, el gran arquitecto modernista fue Hécctor Guimard (1897-1942), quien bajo influencia de Horta fue autor de las entradas del Metro de París (por lo que su arte se conoce como «estilo Metro»). Construyó hoteles y palacetes; la sala de conciertos Humbert de Romans, el Castel Bérannger (casa de vecindad), etc.; hoy casi toda su obra ha desaparecido

Inglaterra

En Inglaterra el arquitecto modernista más importante es Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), que anticipa el racionalismo y reivindica el valor de la piedra sin olvidar los logros recientes; fue gran diseñador de muebles y otros objetos domésticos; destaca su Glasgow School of Art, en cuya biblioteca domina el gusto por el prisma y la línea recta.

Austria

En Austria destacan los arquitectos Otto Wagner (m.1918): Estación de tranvías de la Karlsplatz, Caja

de Ahorros y Biblioteca Universitaria (Viena), y sus discípulos Joseph María Olbrich (m.1908) y Joseph Hoffmann (m.1956). Estos últimos, junto al pintor Klimt fundan el movimiento Sezession (1897). Olbrich levantó en Viena el edificio del movimiento, de original cúpula a base de flores metálicas y la Colonia de artistas de Darmstadt. La obra más importante de Hoffmann es el Palacio Stoclet (Bruselas) de estilo prismático; fue precursor del racionalismo, pues consideraba que la necesidad es lo único importante en arquitectura, donde función, materiales y estructura son lo esencial.

España

En España, el «ensanche» de Barcelona, la ciudad española modernista por excelencia coincide con esta época. Antonio Gaudí (1852-1926), uno de los arquitectos más interesantes que haya dado España, es su figura más destacada. Su estilo es plenamente modernista, por tanto simbolista, es decir: místico, visionario, excéntrico, cargado de significación. Se encuentra influido por un medievalismo romántico y por un orientalismo cargado de notas vegetales y animales en el tratamiento

Antoni Gaudí:
Casa Milà («La Pedrera»)
—Barcelona, 1905-1910

de la luz, con cancelas y celosías. Formado en el historicismo, Gaudí lo supera desde la Casa Vicens, ya con elementos florales. En el Palacio Güell (1885-1888), una de sus obras mejores, emplea azulejos de colores y los arcos parabólicos que después seguiría utilizando. La Sagrada Familia de Barcelo-

Antoni Gaudí:
Capilla de la Colonia Güell
—Santa Coloma de Cervelló, 1980-1915

na y la Capilla de la Colonia Güell (Santa Coloma de Cervelló, Barcelona) quedan inacabadas. La primera con gran influencia gótica en el ábside; la segunda fue una especie de laboratorio experimental: columnas inclinadas, improvisaciones a pie de obra, combinación de materiales diversos, etc.

En el Parque Güell —hoy parque municipal—, realizado por Gaudí con la ayuda de Jujol, destaca un banco corrido, de forma serpenteante, decorado con la abstracta policromía de los escombros. Gaudí reformó la Casa Batlló, de fachada ondulante y policroma, columnas de formas óseas y balcones con decoraciones a base de calaveras, Y levantó la famosa Casa Milá (La Pedrera), de chimeneas con formas muy originales.

Otros arquitectos barceloneses importantes en la época son: Lluís Domènech i Montaner: Palau de la Música Catalana, y Joseph Puig i Cadafalch, que sintetiza el historicismo medieval con la decoración vegetal modernista: café Els Quatre Gats.

En Madrid destaca José Grases: Palacio Longoria, hoy sede de la Sociedad de Autores.

Racionalismo

Partiendo de las obras de Horta, Van de Velde, Hoffmann y otros se llega a la arquitectura racionalista. Hoffmann consideraba que función, materiales y estructura eran lo más importante de la obra arquitectónica. Los materiales debían ser duraderos, fáciles de trabajar y baratos, y la estructura general dividirse en estructuras parciales homogéneas más pequeñas y manipulables. Esto respondía a la búsqueda de una arquitectura por elementos, molecular, imprescindible a la hora de introducir la técnica del prefabricado, que se hace

Pág. anterior:

Joseph M. Olbrich: Hochzeitsturm sobre la Mathildenhöhe

—torre nupcial, Viena, 1909

Josef Hoffmann:
Palacio Stoclet
—Bruselas, 1905-1911

posible gracias a los avances tecnológicos y el empleo de nuevos materiales (plásticos, aluminio, hormigón pretensado, etc.). En todos ellos predominan la línea recta y los ángulos; lo lujoso y decorativo desaparece. Todo se pone en función de la comodidad del hombre que habita el inmueble, de ahí que esta arquitectura se llama funcionalista. Estéticamente, la arquitectura racionalista está muy relacionada con los movimientos pictóricos cubista y neoplasticista.

Adolf Loos:
Casa comercial y de viviendas Goldman & Salatsch
—Viena, 1909-1911

Entre los precursores de esta arquitectura se encuentran los franceses Auguste Perret (1874-1954), que pone de manifiesto la importancia del hormigón armado: Teatro de los Campos Elíseos (París) e iglesia de Notre Dame de Raincy, Tony Garnier (1869-1948), que proyecta ciudades industriales, y el austriaco Adolf Loos (1870-1933), que revisa el estilo Sezession: Villa Steiner; Alemania entra a formar parte de la vanguardia arquitectónica con la fundación de la Deutscher Werkbund. El alemán Peter Behrens (1868-1940), integrante del grupo Sezession en Munich, es elegido consultor artístico de A.E.G. y levanta la fábrica de turbinas de dicha empresa.

Holanda

En Holanda se crea la Escuela de Amsterdam en torno a Hendrik Petrus Berlage (1856-1934): Bolsa de Amsterdam. Acabada la Primera guerra mundial, surge en Rotterdam, inspirado por Theo van Doesburg (1883-1931) un movimiento innovador, llamado De Stijl, cuyo ideal estético, muy influido por el cubismo, es el neoplasticismo (Mondrian), caracterizado por un geometrismo puro a

base de líneas rectas. El movimiento tuvo relaciones con la Bauhaus (que veremos enseguida).

Rusia

El constructivismo ruso contemporáneo y de estética similar a lo visto alcanza su plenitud hacia

1915 con Vladimir Tatlin (1885-1955), que muestra influencias futurista e impresionista de Gabo y Pevsner

Vladimir Tatlin:
Modelo para el Monumento
a la III Internacional
—madera, hierro y cristal,
1919

en su Torre conmemorativa de la III Internacional, que nunca pasó de maqueta; Casimir Malévitch (1878-1935) publica el Manifiesto suprematista en 1922; son importantes también Eliezer Lissitzky y Konstantin Melnikov, el arquitecto más destacado, que construye el Pabellón soviético para la Exposición de París de 1925 y el Club obrero (Moscú). Todos son considerados artistas de la inicial Revolución rusa, su arte es lineal, abstracto y espiritual.

Alemania

Es también el momento del expresionismo arquitectónico; destacan en Alemania Hans Poelzig (m.1936): Gran Teatro de Berlín y Depósito de agua de Posen; Fritz Höger (m.1949), Bruno Taut (m. 1938), Rudolf Steiner (m.1925), Erich Mendelsohn (m.1953), orientado hacia el racionalismo: Torre de Einstein (Potsdam) y Almacenes Schocken (Stuttgart) y Hans Scharoun, antecedente de la arquitectura orgánica.

Se advierte que la arquitectura europea del momento comparte intereses comunes al tiempo que conserva características nacionales particulares. Es el período de los «ismos» (más adelante vere-

mos cuánto tiene que ver con la escultura y la pintura). La riqueza y variedad de comienzos del siglo se verá limitada por la tiranía estética que ejercerá la Bauhaus (bau, «construir», y haus, «casa») uno de los máximos exponentes de arquitectura racionalista.

Walter Gropius (1887-1969) fue un arquitecto empírico, que gustó de los espacios amplios y los ángulos rectos (fábrica Fagus Alfeld, y pabellón de la Werkbund de 1914).

En 1919 une la Escuela de Artes Aplicadas de Weimar (Alemania) a la Academia de Bellas Artes y funda la Bauhaus. En abril de ese año publica el Manifiesto de la Bauhaus, donde declara la importancia de la arquitectura como fin de todas las artes, critica a las Academias y postula la vuelta al oficio, pero utilizando las máquinas, pues sostiene que la genialidad artística no existe, sino sólo el esforzado trabajo artesanal del diseñador. Destaca la importancia del diseño industrial, las estructuras simples, las formas geométricas, los colores puros y el trabajo en equipo. La escuela, de alto nivel, fue un internado para alumnos y profesores, y estaba en contacto con las corrientes

Walter Gropius y Adolf Meyer:
Fábrica Fagus
—Alfred, Alemania, 1911-1913

más avanzadas del momento (Van Doesburg colaboró en ella).

En la escuela todo estaba bien organizado y el plan de estudios sistematizado: en su centro se encontraba la arquitectura, que concedía gran importancia a la distinción entre estructura (morfología interna), textura (morfología externa) y factura (morfología que crea el artista). De ella parte la mitología de lo funcional de la línea recta. Kandinsky, Klimt y Moholy-Nagy figuraron entre sus profesores.

Mies van der Rohe fue director de la Bauhaus y uno de los grandes arquitectos de la primera mitad del siglo. Relacionado con el neoplasticismo, eleva a mayor calidad estética el concepto de libertad de espacios de Gropius y emplea cristal en los muros; en él es esencial el vacío, muy relacionado con la escultura constructivista. Construyó en Alemania el Monumento a Liebknecht y Rosa Luxemburgo (Berlín) y el Pabellón de Alemania de la Exposición internacional de Barcelona de 1929; pero es en Estados Unidos donde se encuentra lo fundamental de su obra: Instituto de Tecnología de Chicago y Seagram Building (Nueva York).

El suizo Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier, 1887-1965) popularizó y convirtió en dogma sus teorías arquitectónicas. Sus diseños partían de las proporciones humanas (modulor), pues trataba de unir en su obra humanismo y técnica. Destacó como urbanista e hizo planes para Barcelona y París que nunca se llevaron a cabo. Su ideal era hacer de un gran edificio una ciudad que se bastase a sí misma, una «máquina de habitar».

Le Corbusier lleva a límites insospechados la utilidad del rascacielos, trasladándola de su inicial concepción comercial a la vida privada del hombre: el edificio desarrollará «a lo alto» todo lo que la ciudad tradicional desarrolla «a lo ancho». Estas unidades de habitación que construyó en Marsella, Nantes-Reze y Berlín no tuvieron, sin embargo, mucho éxito.

Son importantes sus obras Villa Stein y Ville Saboye, viviendas unifamiliares donde suprime la división interna tradicional y aplica sus ideas; y su proyecto para el Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra. Hacia 1930 acaba su etapa maquinista. Una de sus obras mejor proyectadas (aunque realizada por otros) es el Ministerio de Educación

Le Corbusier:
La Ciudad Radiante
—Marsella, 1947-1952

Gio Ponti y colaboradores:
Rascacielos Pirelli
—Milán, 1957-1961

de Río de Janeiro. En la Iglesia de Ronchamp, el Convento de la Tourette (Lyon) y los edificios de Chandigarh (capital del Punjab) muestra nuevamente su genialidad de arquitecto y reacciona contra el racionalismo; posterior es la Casa de la juventud de Firminy (1965), de techo cóncavo y diseño muy avanzado.

Otras corrientes

Estructuralismo

Entre los representantes de estas tendencias destaca Giovanni (Gio) Ponti (m.1979), decorador y diseñador de muebles y otros objetos domésticos; como arquitecto, construyó en Milán los edificios Montecatini y Pirelli. Pier Luigi Nervi (m. 1979), arquitecto de grandes construcciones, casi

obras de ingeniería, con un estilo llamado estructuralismo calcula las resistencias con elementos constructivos: utiliza pies verticales en el Palacio de los Deportes de Roma; en el Palacio de Exposiciones de Turín emplea muros de vidrio y una especie de palmeras que sustentan elementos cuadrados. Otras obras suyas son: el Estadio de Río de Janeiro y el Salón de conferencias del Palacio la UNESCO (París).

Pier Luigi Nervi:
Palacio de Exposiciones
—Turín, 1961

Arquitectura orgánica

El finlandés Alvar Aalto (1898-1976), creador de la arquitectura orgánica, muy influida por la naturaleza de su país, se preocupa por hacer construcciones a la medida del hombre y se interesa en los trazados asimétricos y las curvas, con el propósito de introducir un poco de gracia y ligereza en el frío funcionalismo, sin salir completamente de él, pero

Alvar Aalto:
Sanatorio antituberculoso
—Paimio, 1929-1933

lejos del geometrismo de De Stijl y la Bauhaus: Sanatorio de Paimio, aún racionalista, Biblioteca de Viipuri, que muestra ya el sentido orgánico, Pabellones de Finlandia de las Exposiciones de París (1937) y Nueva York (1939), donde emplea paredes onduladas a base de listones, con huecos que dejan pasar la luz, dormitorios del MIT (Boston), de planta ondulada, y Auditorio y Palacio de Congresos de Helsinki (1968-1972).

Alvar Aalto: Ayuntamiento
—Säynätsalo, 1951

Organicismo más art nouveau según un arquitecto adelantado a su tiempo:
Frank Lloyd Wright: Interior de la Fábrica Johnson Wax
—Madison, Wisconsin, 1936-1939

Eduardo Torroja: Hipódromo de la Zarzuela
—Madrid, 1935

España

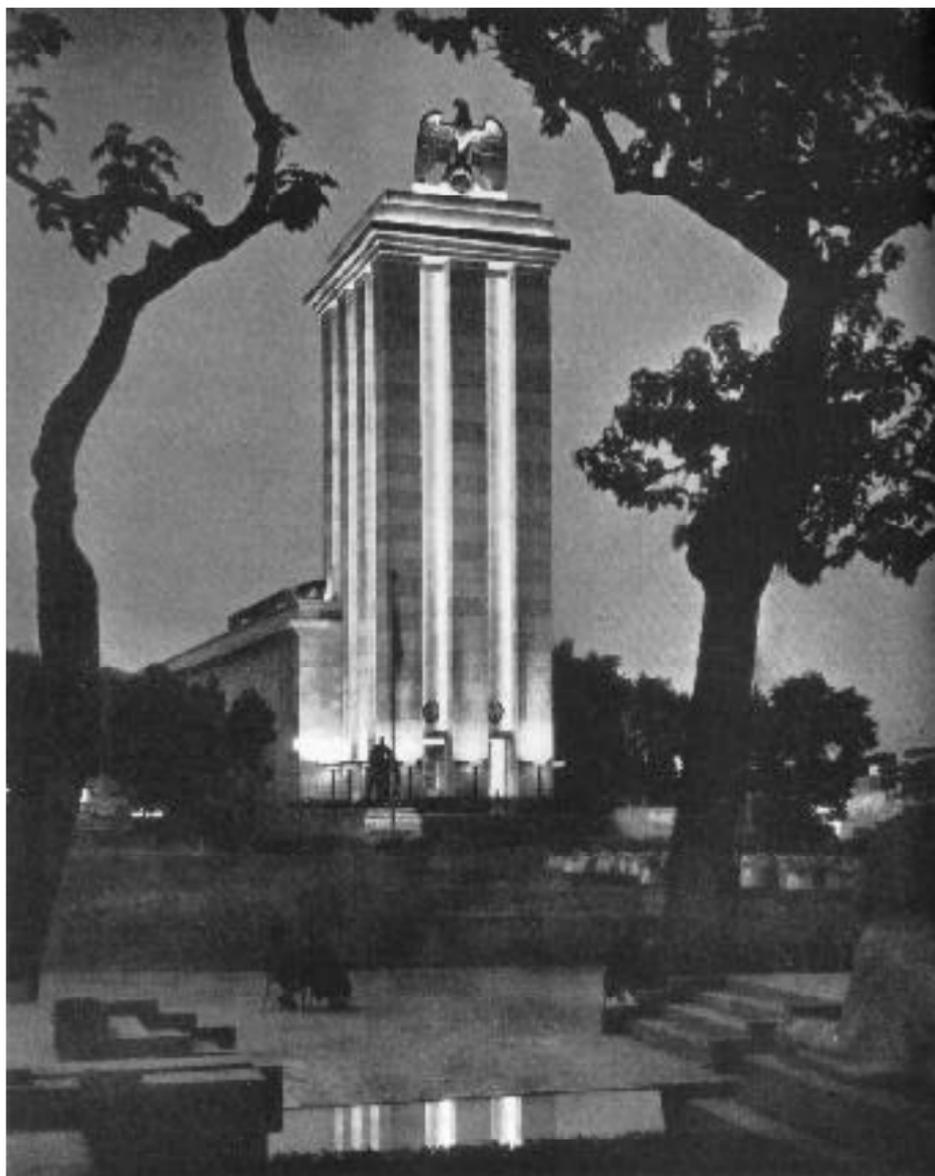
En España se inicia el racionalismo en los años 1920-30 con la Ciudad universitaria madrileña y la Colonia El Viso que constituyen un intento de ir con la arquitectura imperante en Europa.

Mejor representación será la de los grupos GATCPAC y GATEPAC, este último integrado en torno de Josep Lluís Sert, que había trabajado con Le Corbusier.

Cabe destacar también a Secundino Zuazo (1887-1970): Casa de las Flores (Madrid), proyecto del Plan de expansión de Madrid y Prolongación de la Castellana, y a Eduardo Torroja (1899-1961), ingeniero: Hipódromo de la Zarzuela.

Dentro de la arquitectura franquista destaca el Ministerio del Aire de Luis Gutiérrez Soto, que presenta influencia de El Escorial.

Entre los mejores arquitectos españoles contemporáneos cabe destacar a J. J. Sáenz de Oiza, Oriol Bohigas, Ricardo Bofill, Luis Peña Ganche-gui y Rafael Moneo.

Arquitectura totalitaria

Su función es el adoctrinamiento, retornando la ancestral tradición de la arquitectura, y en contra de las corrientes vanguardistas. El nazismo clausuró la Bauhaus y propuso una arquitectura grandiosa e impresionante, como un decorado de cartón piedra. Paul Ludwig Troost (1878-1934), es el principal arquitecto de Hitler; trabajó en Munich y añadió a lo comenzado con los Propileos, la Casa del Führer, la Casa de la administración y el Templo de la Guardia Eterna. Sus continuadores, Albert Speer (m. 1981) y Werner March levantaron en Berlín, respectivamente, la Cancillería y el Ministerio del Aire y el Estadio Olímpico.

Estos edificios se inspiran en el ideal imperial romano, sazonado con la megalomanía nazi.

Lo mismo se puede decir del Palacio de los Soviet de Moscú, en la antigua Unión Soviética, de similares fines.

Pág. anterior;

Albert Speer: Pabellón alemán para la Exposición internacional

—París, 1937

William
van Allen:
Edificio
Chrysler
—Nueva
York,
1930

Estados Unidos

Durante los años finales del siglo XIX y el primer cuarto del XX el eclecticismo fue muy cultivado en Estados Unidos. Hemos hablado ya del surgimiento de la Escuela de Chicago, así como su gran creación: el rascacielos, que altera la concepción tradicional urbanística y desarrolla la ciudad en altura con el fin primero de aglutinar las oficinas de las grandes empresas. La estructura metálica y el elevador permitían dar altura al edificio sin ensanchar los muros en la base. El vidrio permitaba cerramientos ligeros. Así se creó un bosque de edificios-jaula en el centro de las ciudades, principalmente en Nueva York, gracias a que la estructura granítica de la isla de Manhattan posi-

bilitó la concentración de esas construcciones enormes que son los rascacielos (skycrapers).

En Nueva York, ya en el siglo xx, destacan Cass Gilbert: Woolworth Building (1913), de cierto regusto gótico; Mead Howells y Raymond Hood: edificios del Chicago Tribune y el Daily News.

Hood ya se muestra racionalista en el edificio de la McGraw Hill (1931).

Otros rascacielos interesantes por sus innovaciones son: Empire State (1931), de Harmond; el Centro Rockefeller (1947), Lever House, con fachada de cristal, del grupo S.O.M. (Skidmore, Owings y Merrill); el edificio central de la ONU, de Harrison; el Seagram (1956), revestido de cobre, de Mies van der Rohe, el Lincoln Center; el Pan American, de Gropius; la Fundación Ford (1967), de Kevin, y el Trade World Center (1975), de Yamasaki. El único recurso para dar un impresionante y bello aspecto a estos edificios consiste en el empleo de materiales lujosos como el mármol, el cobre, etc.

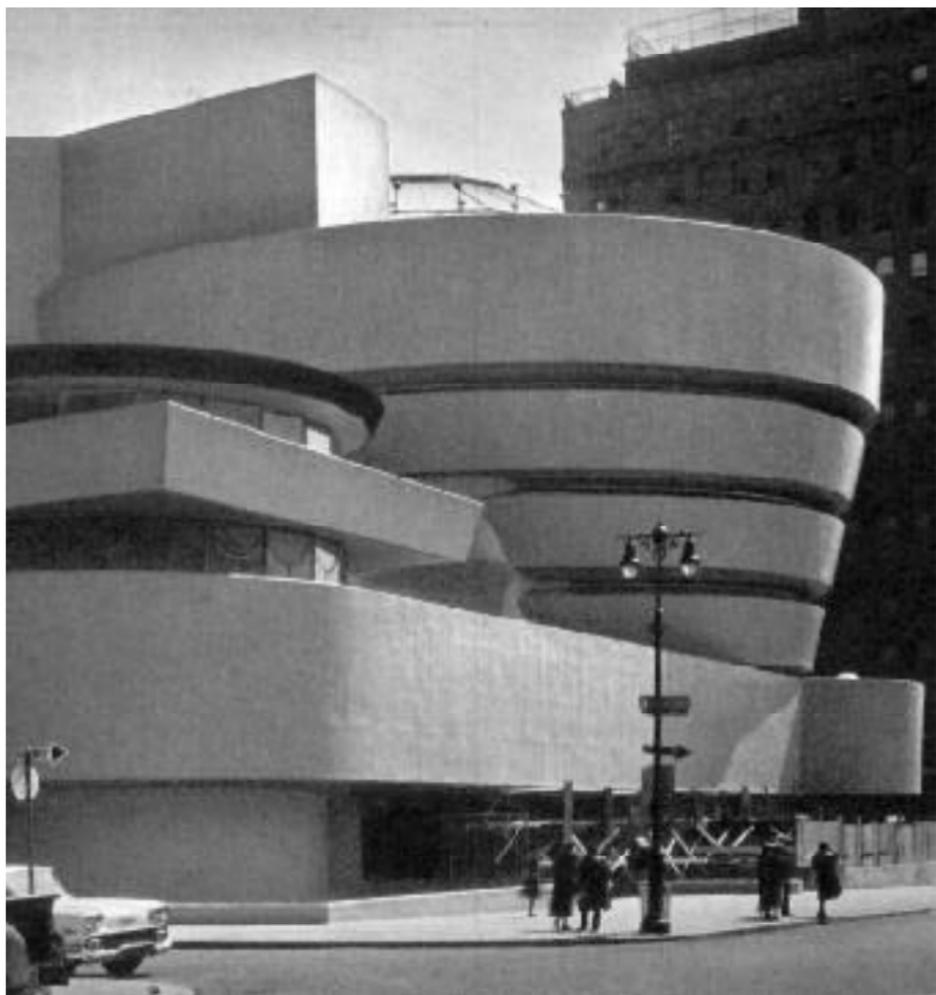
La afluencia de arquitectos europeos a Estados Unidos es decisiva, así Richard Neutra y los que llegan huyendo del nazismo, como Gropius y Mies van der Rohe. Poco después llegarán Alvar Aalto y Breuer.

Frank Lloyd Wright y Philip Johnson:
Casa Robie
—Chicago, 1909

El gran arquitecto organicista Frank Lloyd Wright (1869-1959) fue un gran adelantado a su época y tuvo muchos seguidores. Construyó casas de lujo: Casa Robie (Chicago), Casa Kaufmann o de la Cascada (Pennsylvania) y Taliesin West, su propio estudio, en Phoenix (Arizona); el Templo Unitario de Oak Park (Illinois); y el edificio de la Johnson Wax (Wisconsin). Su última gran obra es el Museo Guggenheim de Nueva York (1956-1959).

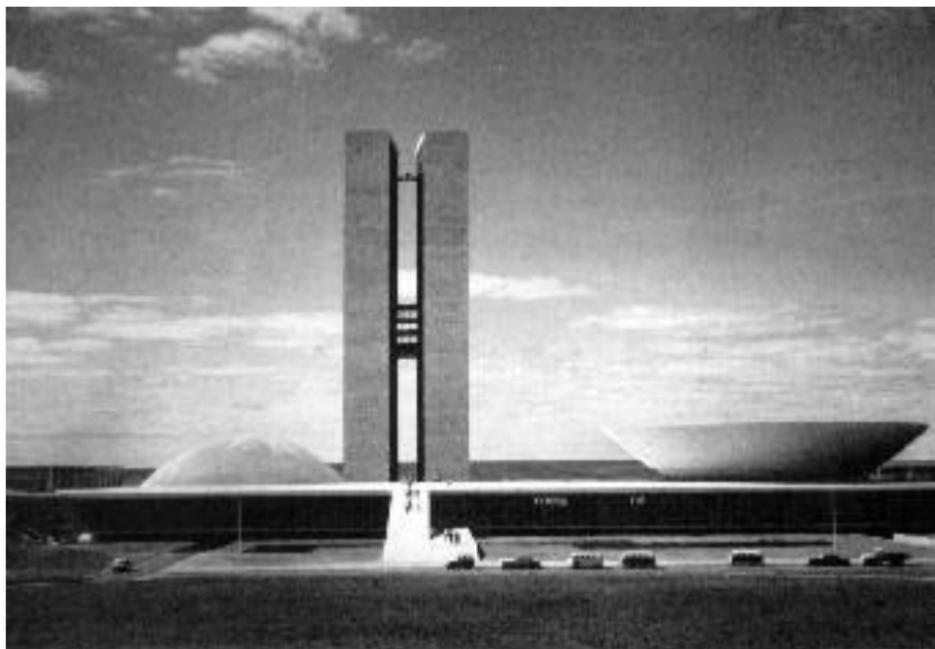
Frank Lloyd Wright:
Museo Salomon Guggenheim
— Nueva York, 1946-1959

América Latina

Tras asistir a Le Corbusier en el proyecto del Ministerio de Educación y Sanidad (1938-43), Oscar Niemeyer y Lucio Costa lo levantarán y encabezarán las dos grandes corrientes de la arquitectura brasileña, muy influidas por las concepciones de su maestro. Lucio Costa (1902) destaca sobre todo como urbanista; Oscar Niemeyer (1907) utilizó los diseños de Costa para Brasilia, pero es más imaginativo y menos sistemático que él. Fue el director de la arquitectura de Brasilia, capital de nueva creación, donde construyó varios edificios. Entre otros trabajos suyos destaca el proyecto del Museo de Arte Moderno de Caracas y la construcción de la Universidad de Argel.

Otro gran arquitecto es el venezolano Carlos Raúl Villanueva (1900-1978), también discípulo

Oscar Niemeyer:
Palácio del Congreso
—Plaza de los Tres Poderes, Brasilia

de Le Corbusier. Su obra más importante es la Ciudad universitaria de Caracas, comenzada en 1944, plenamente funcionalista, con todas las facultades unidas por galerías y cubierta plana sobre soportes cilíndricos. Dentro de ella destacan las instalaciones deportivas, cuyas tribunas voladas en hormigón armado son impresionantes; el Parainfo y la Escuela de Arquitectura. Su estilo está muy influido por la Bauhaus.

Ludwig Mies van der Rohe:
Seagram Building

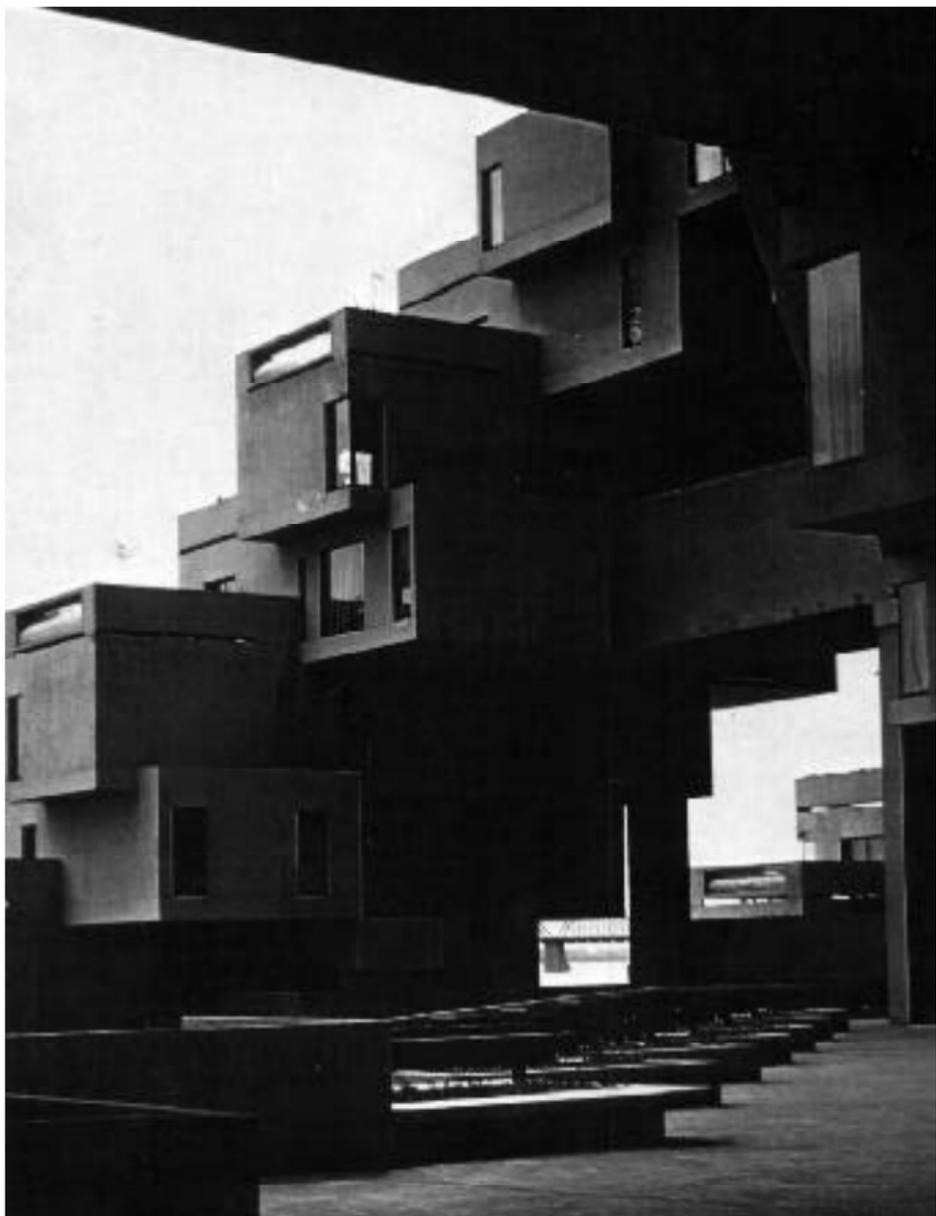
Fin de siglo

Libertad y tecnología

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se impone la modernidad en la arquitectura.

Se consolida un racionalismo de formas sencillas, estilizadas, ligeras y transparentes, que va a simbolizar los ideales de libertad y democracia y la certeza en el progreso logrado a través del desarrollo tecnológico e industrial.

La arquitectura mundial se caracterizará por la universalidad, con la expansión de todo tipo de tendencias artísticas que coinciden simultáneamente, con formas cada vez más libres apoyadas en las innovaciones técnicas: estructuras móviles y de tensión, cúpulas geodésicas, formas neumáticas, etc.

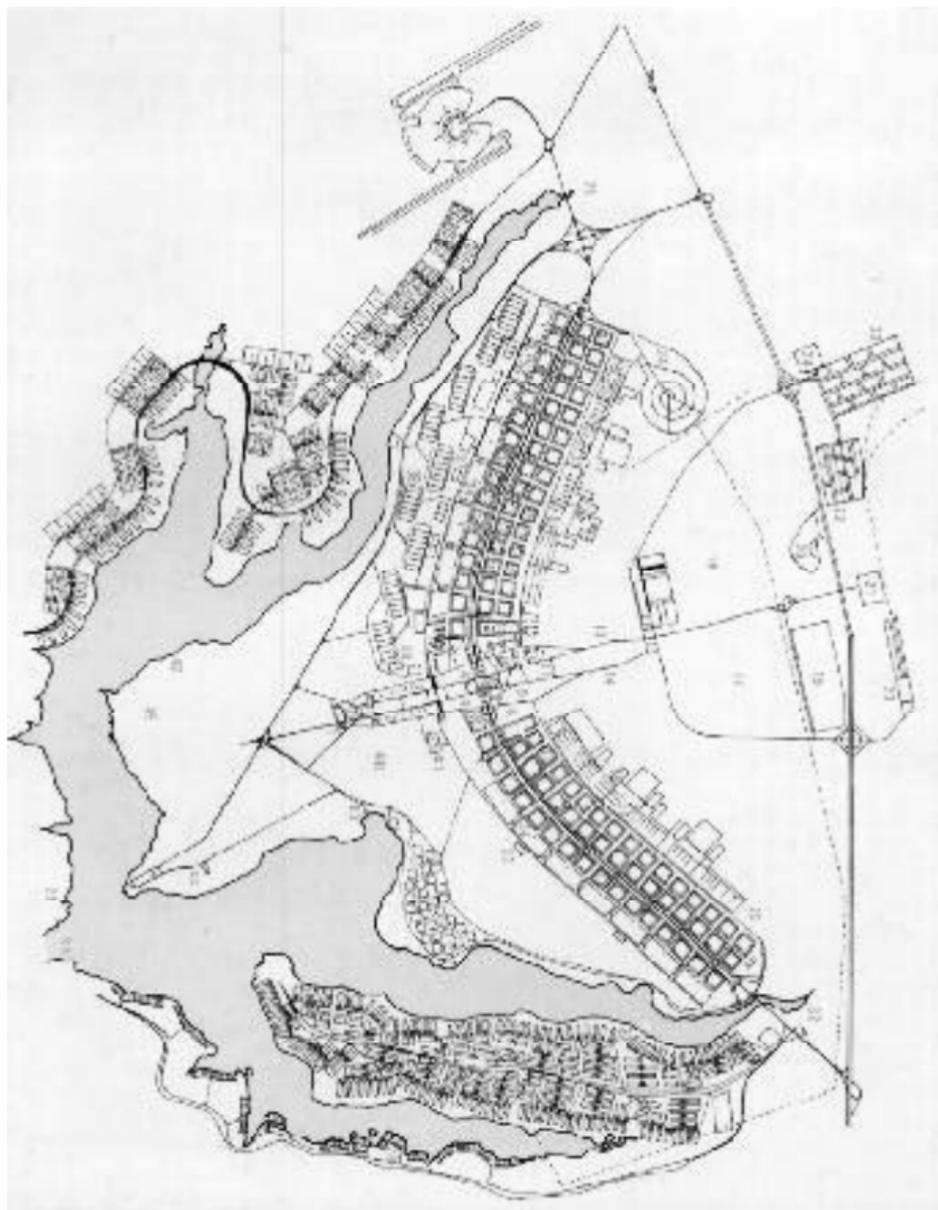

M. Safdie: Hábitat 67
—Israel para la Expo universal de Montreal, 1967

Mies van der Rohe radicaliza este estilo «moderno» en prismas regulares puros: verdaderas cajas de cristal soportadas por perfiles de acero, dibujadas con líneas y ángulos rectos. Sus lemas: «menos es más» y «tan sencillo como sea posible, cueste lo que cueste». La culminación de su obra, el Edificio Seagram, en Nueva York (1954-1958).

Le Corbusier propone su famosa Unidad de habitación (Marsella, 1945-1952): una torre de 135m de largo que será el esquema básico para un nuevo tipo de ciudad, estructurada de acuerdo con sus diferentes funciones: 337 pisos repiten células modulares que se organizan en un enorme entramado de hormigón que incluye guardería, salas de actos, lavandería, restaurante, jardín con instalaciones deportivas en la azotea y otros servicios comunitarios. Construye este edificio-torre sobre pilastras, dejando espacios horizontales vacíos en las zonas inferiores (que servirán para la circulación o para establecer amplias zonas verdes de respiración).

Sin embargo, y a pesar de las propuestas audaces, ninguna metrópoli europea importante adopta una transformación radical en su trazado.

Lucio Costa:
Plan piloto de Brasília—1957

Los experimentos de Chandigarh en el Punjab (según Le Corbusier) y Brasilia (según sus seguidores Lucio Costa y Oscar Niemeyer) resultan mundos fríos y artificiales, estériles sublimaciones asentadas en amplios territorios vacíos. Notables (e igualmente imposibles) resultan las utopías japonesas para ampliar la ciudad de Tokio sobre la bahía. Kenzo Tange propone construcciones sobre pilotes en el agua, con vías rápidas de transporte que se integrarían en unidades residenciales flexibles. K. Kituale una Ciudad del Mar, con viviendas sumergidas en cilindros, y K. Kurokawa una Ciudad Helicoidal, con las vías de circulación elevadas en nervaduras, entre viviendas extendidas como una tela de araña.

Aun así, la concentración demográfica sigue presionando la construcción de pequeñas ciudades residenciales adosadas a los centros urbanos, siguiendo el concepto de ciudad dividida en una zona para vivir, otra para trabajar y otra para el ocio, centralizando y organizando de una manera determinista las ocupaciones de los habitantes.

La masificación monótona termina por conducir a aglomeraciones ahogadas en imitaciones del

Kenzo Tange:
Estadios Olímpicos
—Tokio, 1964

mismo diseño en patrones interminables, sin inspiración ni capacidad de estímulo. Y la baja calidad en la construcción, consecuencia de una realización rápida, barata y descuidada, a desperfectos en las edificaciones.

Ante la duda de si el racionalismo yendo por tales caminos fuera la conquista de la libertad para el espíritu y una solución justa para los problemas, subsisten en la posguerra tendencias que trabajan formas «orgánicas» —curvas y asimétricas.

Arquitectura-escultura

Dos mejoras en los procesos constructivos del hormigón armado van a aportar un acertado sostén a este estilo:

- El pretensado. Las tensiones por tracción deben ser absorbidas por la armadura de acero, lo que puede producir grietas en el hormigón: sometiendo el material a una fuerte tensión previa se aumenta la resistencia del conjunto, y la estructura puede recibir mayores cargas, dibujar luces más amplias y afinar y aligerar los elementos sustentantes.

— El laminado. Nuevo elemento, a la vez muy fino y muy rígido, que es autoportante de las cargas y permite cubrir grandes espacios siguiendo la fluidez de imaginativos trazos, antes vistos sólo en laboratorio.

Los arquitectos no se interesan en la solución de los problemas de vivienda con medios económicos reducidos, sino en la construcción de grandes edificaciones comerciales, sociales o culturales, que dan cuerda a una concepción suelta del edificio como escultura de formas dinámicas.

En los años cincuenta, ya Lloyd Wright (Museo Guggenheim) y Le Corbusier (Capilla de Nôtre-Dame-du-Haut) evolucionan en esta dirección.

El finlandés Eero Saarinen (1910-1961) culmina su obra con un original despliegue de curvas en dos aeropuertos: la terminal de la TWA en el Kennedy de Nueva York (1958-1962) y el Dulles Internacional de Washington (1961-1962).

Pág. anterior:

Eero Saarinen: Terminal Aérea de la TWA

—Aeropuerto Kennedy,

Nueva York, 1956-1962

Arriba: vestíbulo

Izq.: viga de soporte

Para la Ópera de Sidney (1958-1972), Jörn Utzon coloca una cubierta de membrana, en forma de velas hinchadas al viento, sobre una terraza artificial encima el mar.

En México, Félix Candela desarrolla un método bastante barato de estructuras laminadas para

Günther Behnisch, Frei Otto, Wolfgang Leonhardt:
Estadio Olímpico
 —Munich, 1972

Pág. anterior:
 Jörn Otzon: Ópera
 —Sidney, 1972

crear espacios abovedados en tensión, muy característicos.

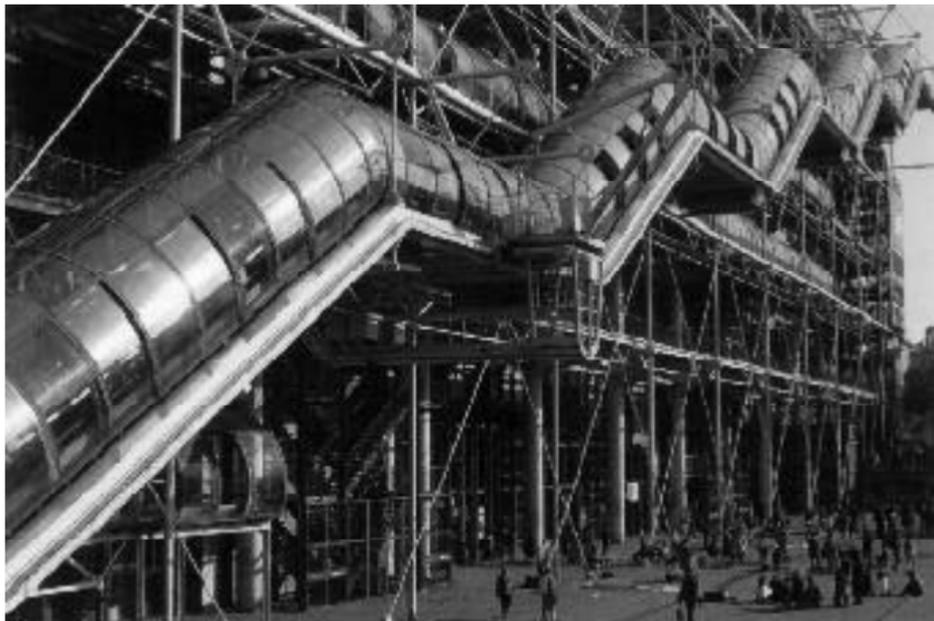
High-tech

Inspirándose en las obras de ingeniería del siglo XIX y el Palacio de Cristal de Londres (1851), se

manifiesta, durante la década de los 60, una tendencia que llegará a separar el diseño de las necesidades constructivas, al considerar la edificación como una «obra de arte de alta tecnología».

Las paredes exteriores pueden sustituirse por un muro-cortina de cristal o por membranas finas (Frei Otto para el Pabellón alemán de la Expo universal de Montreal 1967 y el Estadio Olímpico de Munich, 1972).

Renzo Piano, Richard Rogers:
Centro Pompidou
—París, 1971-1977

El Centro Pompidou, paradigma del high-tech, en París, llega a dejar a la vista las instalaciones sanitarias, escaleras, tuberías y ascensores, sometiendo la razón a un exhibicionismo plástico.

Posmodernidad

El Guild House (Filadelfia, 1960), una residencia de ancianos obra de Robert Venturi, se considera el inicio de este estilo, al que caracterizan: la vuelta

James Stirling, Michael Wilford:
Ampliación de la Galería del Estado
—Stuttgart, 1977-1984

a la simetría clásica; el esquematismo (en lugar del equilibrio asimétrico); las fachadas con ventanas tradicionales (y cada vez más pequeñas); la

Aldo Rossi:
Viviendas de la Kochstrasse
—Berlín, 1989

decoración superpuesta a la estructura. La heterogeneidad de formas, colores y materiales propia del posmodernismo, siempre a la busca un impacto extravagante, genera un decorativismo que se agota en sí mismo y resulta muy pronto aburrido y ridículo, al seguir un antiprograma poco original.

Son figuras destacadas Michael Graves, Aldo Rossi, Mario Botta, Ricardo Bofill, James Stirling y Michael Wilford.

Deconstructivismo

También conocido como «nueva modernidad», surge hacia 1990, desarrollando un lenguaje elitista a partir de una abstracción de modernidad y el recurso formal de exagerar motivos conocidos. Pero, al igual que la posmodernidad, olvida las exigencias funcionales (a menudo hasta las obstaculiza) y desarrolla una forma teatral y ostentosa, donde triunfan la fantasía y el absurdo.

Combinan materiales contrastantes, que no tienen nada que ver entre sí, en una impresión de construcción «provisional».

Zaha Hadid:
Estación de bomberos Vitra
—Weil en el Rin, 1992-1993

Pág. siguiente:
Wolf Pirk, Helmut Swiczinski:
Tejado para una oficina de abogados
—Viena, 1983-1984

**Deconstructivistas son Bernhard Tschumi,
Günther Behnisch, Daniel Libeskind, Wolf Pix,
Zada Hadid y Frank O. Gerhy.**

ESCULTURA

Pág. anterior:

Jacques Lipchitz: *Mujer recostada con guitarra*

—1928

Escultura tradicional

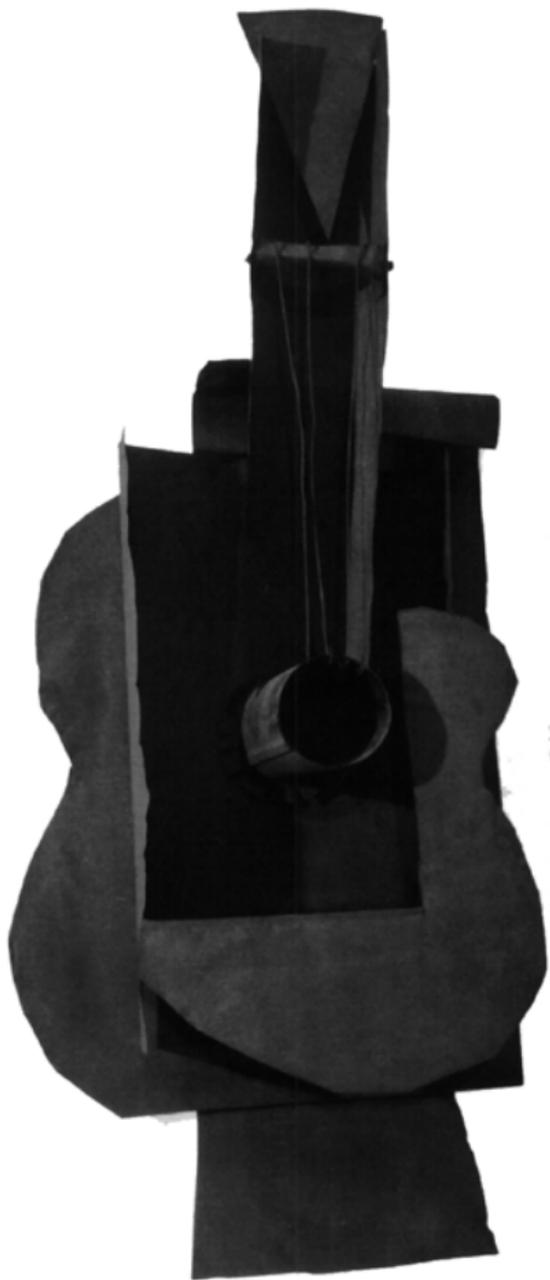
Durante el primer cuarto del siglo XX son numerosos los continuadores de Rodin en Francia. Estos mantienen una relación contradictoria con la influencia del maestro, pues aunque reaccionan contra ella a medida que evolucionan sus técnicas y su arte, en el fondo le seguirán siempre fieles.

El mejor es Antoine Bourdelle (1861-1929), gran admirador de la escultura griega arcaica y de la etrusca; le atrae el expresionismo que puede haber en estas formas primitivas. El gesto y la tensión muscular serán en él aún más importantes que en Rodin. Cultiva temas clásicos: *Penélope* y *Hércules arquero* (M.M.P.) y estatua ecuestre del *General Alvear* (Buenos Aires).

Un escultor que cultiva lo que se podría llamar escultura tradicional es Aristide Maillol (1861-1944). Sus esculturas son lisas, sin músculos vibrantes ni rompimiento en el espacio, sobre modelos femeninos de formas opulentas y curvas amplias e inmóviles, de ecos neoclásicos: *Las tres Gracias* (T.G.).

También siguen esta escultura tradicional los escultores españoles: Mariano Benlliure (m.1947), que se muestra bastante relacionado con el pasado, si bien sus esculturas son vivaces y naturalistas: *Joselito* (M.S.), de tema taurino; y Josep Llimona (m.1934), de obra que tiende al modernismo, partiendo del tratamiento rodiniano del mármol: *La primera comunión* (A,M.B.). Muy influidos por Maillol están José Clará (m.1958) y Mateo Inurria (m.1924): *Torso* (M.C.M.).

Pablo Picasso:
Guitarra
—chapa de metal y alambre, 1912

Las vanguardias

En la escultura propiamente del siglo xx surge algo no visto hasta entonces: la escultura *seriada*. Una escultura no tiene por qué ser única, puede haber muchos ejemplares de la misma, todos con el mismo valor. La tridimensionalidad se verá acentuada por la profusión del hueco y las figuras no tendrán un frente importante y una parte posterior menos cuidada; tan interesantes, como los frentes serán los perfiles o las espaldas de las esculturas.

La libertad será absoluta, cualquier material, policromado o no, será válido; la escultura podrá representar objetos con referencia en la realidad, o ser abstracta; expresar ideas, sentimientos, sueños o, simplemente, una forma bella por sí misma,

tendrá un valor propio, será pura creación, sin tener que estar limitada a la realidad. Se llegará incluso a inventar la escultura *cinética*, y con ello la ilusión de movimiento que tradicionalmente la escultura había intentado representar se hará realidad: la escultura se moverá.

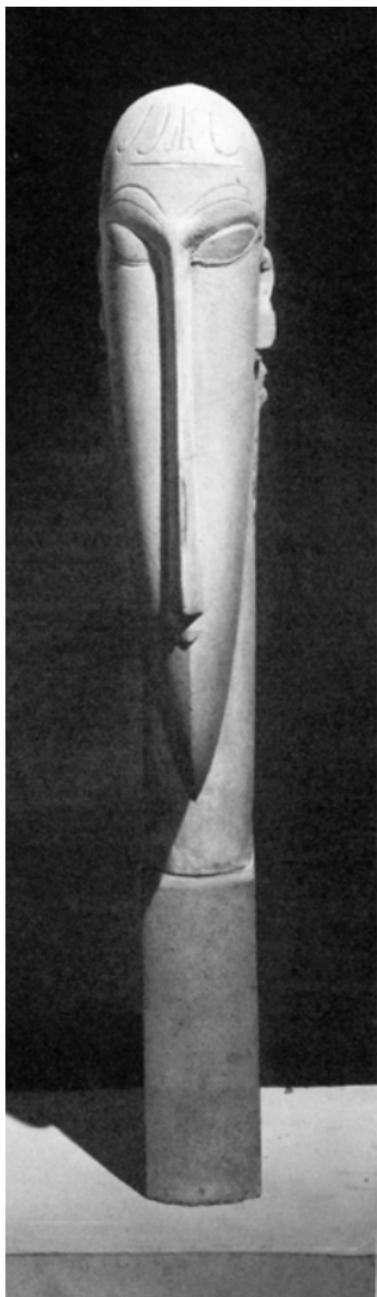
En el vanguardismo (cuyo centro es París) la escultura desempeñará un papel muy importante.

Jean Arp:
Concreción humana
—mármol

Su tangibilidad, su ser en sí misma, por contraposición al carácter ilusorio de la pintura, que no es más que una masa de pigmentos, su relación espacio-tiempo, captará el interés de los artistas.

Amedeo Modigliani:
Rostro
—madera

Es igualmente importante la interrelación de las distintas artes (arquitectura, escultura y pintura) en un todo que responda a una misma estética (en el constructivismo ruso, por ejemplo). Final-

mente, se considerará como «arte» una serie de «objetos» o «fenómenos», que se escapan de la acepción tradicional del concepto y lo llevarán al absurdo. Estos elementos, digamos «para-artísticos», se convierten en «artísticos» por la simple voluntad del «artista».

Preocupados fundamentalmente por la expresión del movimiento trabajan:

Umberto Boccioni (1882-1916), italiano, representante del movimiento futurista, interesado en la prolongación espacial de la figura: *Formas únicas de continuidad en el espacio o Velocidad* (G. Mat.).

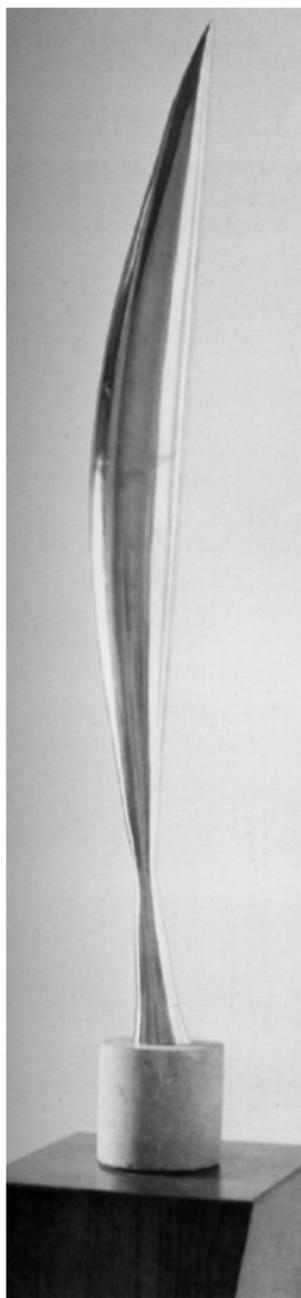
Raymond Duchamp-Villon (1876-1918), francés, que llega a la abstracción partiendo de la figura; se interesa por los volúmenes que indican movimiento resuelto en sí mismo: *Torso de mujer* y *Mujer sentada* (M.M.P.), y *Caballo*, en bronce (M.O. M.A.), que presenta una concentración del movimiento opuesta a la explosión hacia fuera de Boccioni.

Pág. anterior:

Umberto Boccioni:

Desarrollo de una botella en el espacio

—1912

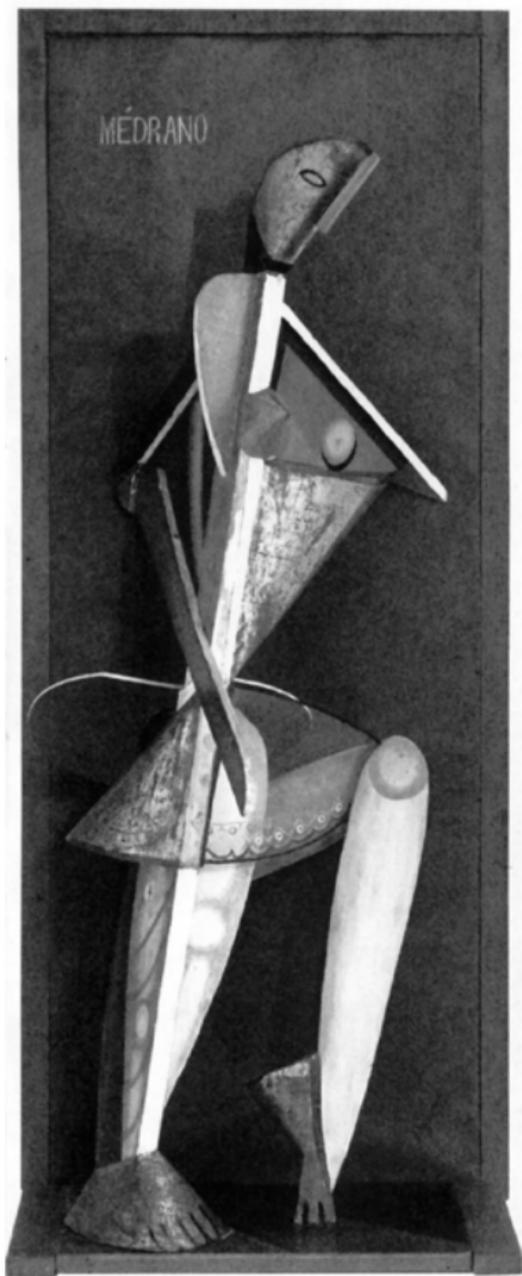

Constantin Brancusi:
Pájaro en el espacio
 —bronce dorado, 1928

Constantin Brancusi (1876-1957), rumano, que buscó expresarse mediante figuras de tan escuetos datos que quedaban reducidas a símbolos: *Mademoiselle Pogony* (T.G.), *Leda, Princesa X* (M.M.P.) y *Foca* (M.Gu.). Llega a la abstracción por la simplicidad. En sus obras destaca el brillo del metal (acero dorado muchas veces) o del mármol. Sus formas, generalmente inscritas en un óvalo, sugieren, más que muestran. Influido por la filosofía oriental, busca la esencia de las cosas, y no cree poderla expresar representando lo mismo que aparece a sus ojos en la naturaleza.

Alexandr Archipenko:
Médrano
 —metal y madera

Mucho más esquemático, relacionado con el cubismo, destaca Alexandr Archipenko (1887-1964), ruso, que abrirá todo un mundo de posibilidades escultóricas, al interesarse por el valor del vacío en la escultura, por el juego de las formas cóncavas y convexas, sin entrar a considerar la nobleza de los materiales: *Andando* (M.De.).

El español Pablo Gargallo (1881-1934) suele trabajar el bronce en láminas y se interesa, como Archipenko, por los ángulos y vacíos que ellos crean en una fusión de cubismo y expresionismo: *El profeta* (M.C.M.).

Plenamente expresionista (surrealista a veces) y maestro del hierro (introdujo en la escultura la

Henri Laurens:
Mujer acurrucada

utilización de la soldadura autógena) es el también español Julio González (1876-1942). En sus obras figurativas, la expresión, como en Gargallo, se centra en la cara y en la boca: *La Montserrat* (M.S. A.), tema sobre el que hace infinidad de variantes. Cultiva la abstracción con igual maestría: serie de *Hombre-cactus*.

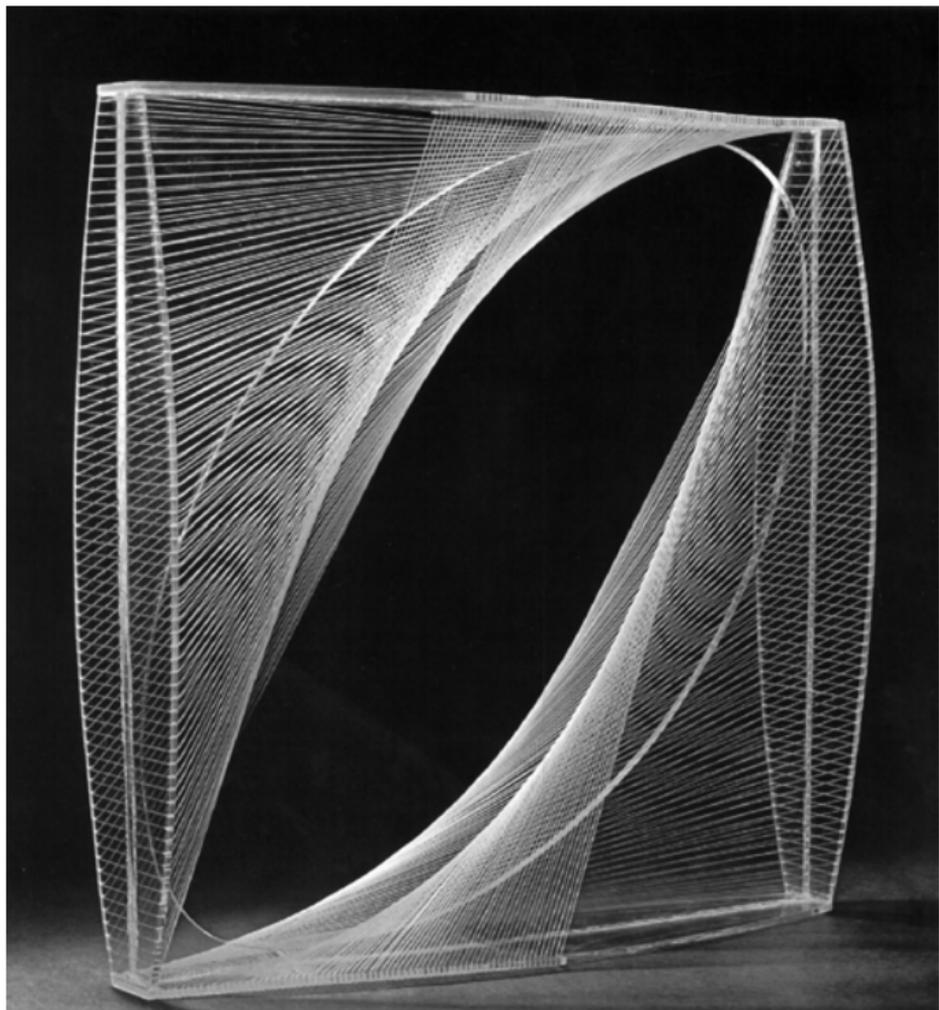
La línea de Archipenko es seguida también por el francés Henri Laurens (1885-1954), aunque sus formas redondeadas no constituyen una ruptura tan brusca con la escultura tradicional. Sus temas suelen ser desnudos, que parten de un cierto figurativismo: *La gran música* y *La sirena* (M.M.P.).

Más anguloso, dentro de esta misma concepción escultórica, relacionado con Gargallo, está el ruso Ossip Zadkin (1890-1967), cuya escultura apunta hacia arriba, muy expresionista, partiendo del cubismo: *La ciudad destruida* (Rotterdam) y *Orfeo* (Israel).

También es interesante el lituano Jacques Lipchitz (1891-1973), próximo al cubismo sintético: *Mujer recostada con guitarra* (T.G.). Es el creador de la escultura *transparente*, en la que predomina

el hueco. Lejos del cubismo se muestra en su *Prometeo* (Ministerio de Educación, Río de Janeiro).

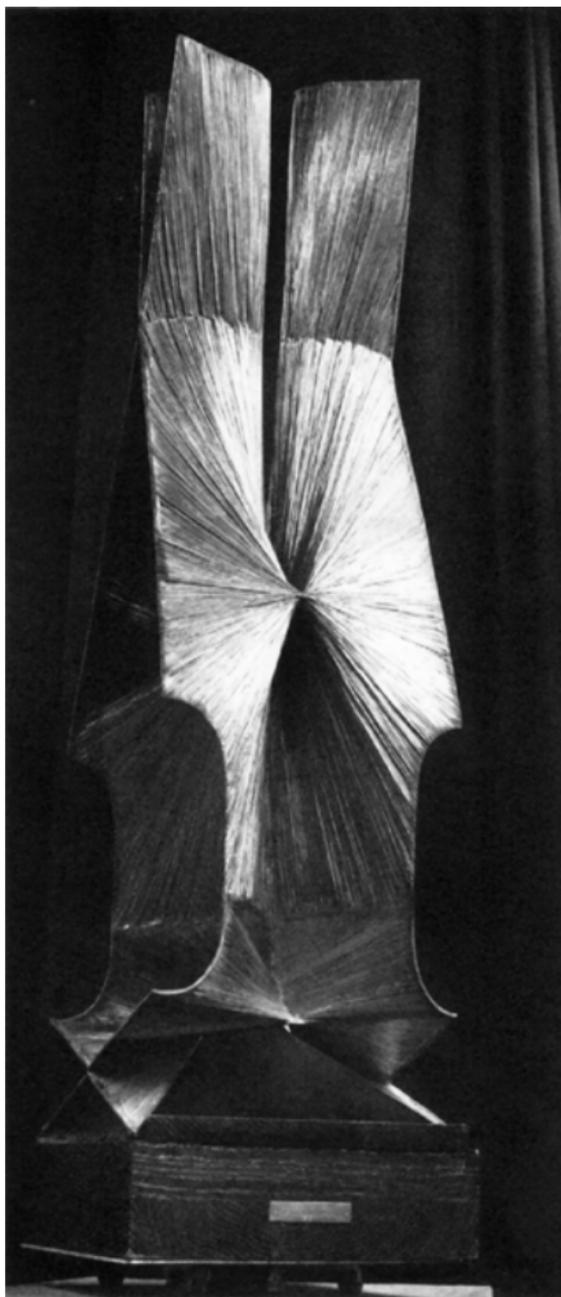
Los hermanos rusos Naum Gabo (1890-1977) y Anton Pevsner (1886-1962), constructivistas, publi-

caron en 1920 el
Manifiesto realista;
estuvieron al
lado de la Revo-

Anton Pevsner:
La columna

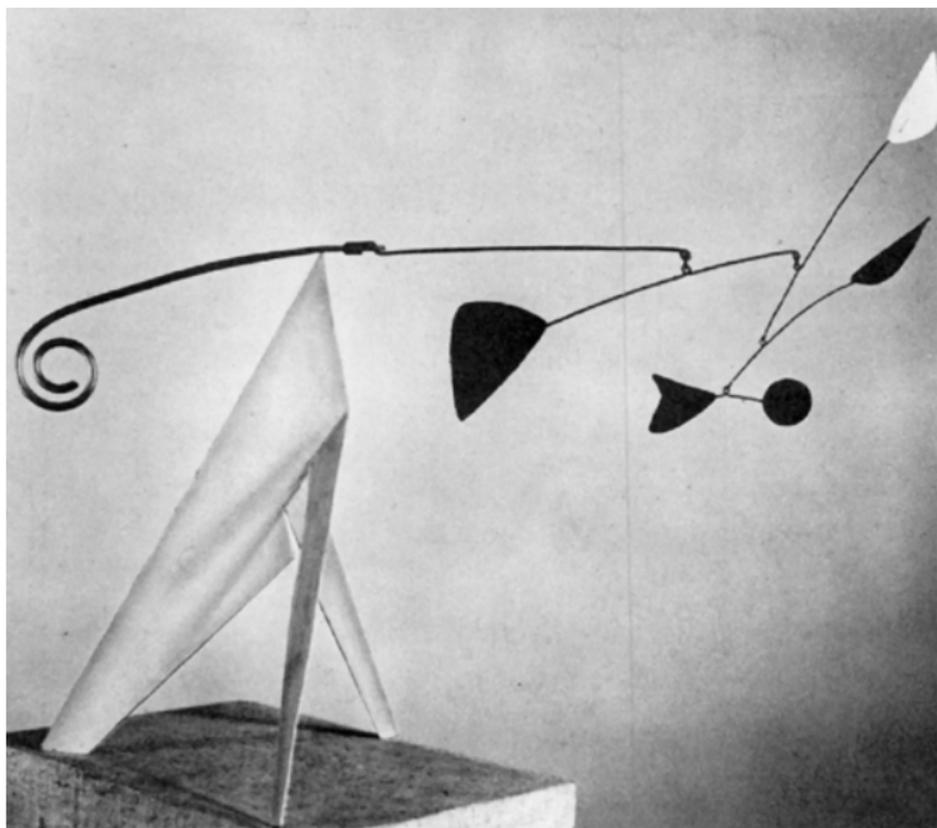
Pág. anterior:
Naum Gabo:
Construcción lineal
—h.1940

lución, pero la abandonaron poco después, al comprobar que su arte se alejaba de lo que sería el ideal socialista institucionalizado. Su escultura niega el valor del volumen, de la masa y el ritmo estático, y acepta la profundidad, el vacío y la escultura cinética. Gabo es autor de la primera escultura cinética (1920). Empleó en sus obras, siempre abstractas, materiales plásticos: *Columna y Variación traslúcido sobre un tema esférico* (1937, M.Gu.) y *Construcción lineal* (T.G.). Pevsner utiliza materiales sintéticos, vidrio, aluminio, etc. Se caracteriza por crear un gran dinamismo espacial, con leves referencias figurativas, sin caer en la escultura cinética: *Torso* (M.O. M.A.) y *Construcción en el espacio* (M.M.P.), estas últimas obras de madurez.

También es constructivista el húngaro Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946), que destaca asimismo en el empleo de fibras sintéticas.

Continuando la línea de Gabo, el representante más típico de la escultura cinética es Alexander Calder (1898-1976), norteamericano, influido por el color y las formas del surrealismo. Sus obras

Alexander Calder:
Móvil

son de dos clases: *stabiles* («estáticas») y *mobiles* («cinéticas»). Logra sus efectos mediante la utilización del alambre y de laminillas metálicas, muy ligeras, que pueden ser movidas por un mecanismo o por el aire: *La espiral* (terracea del edificio de la UNESCO, París).

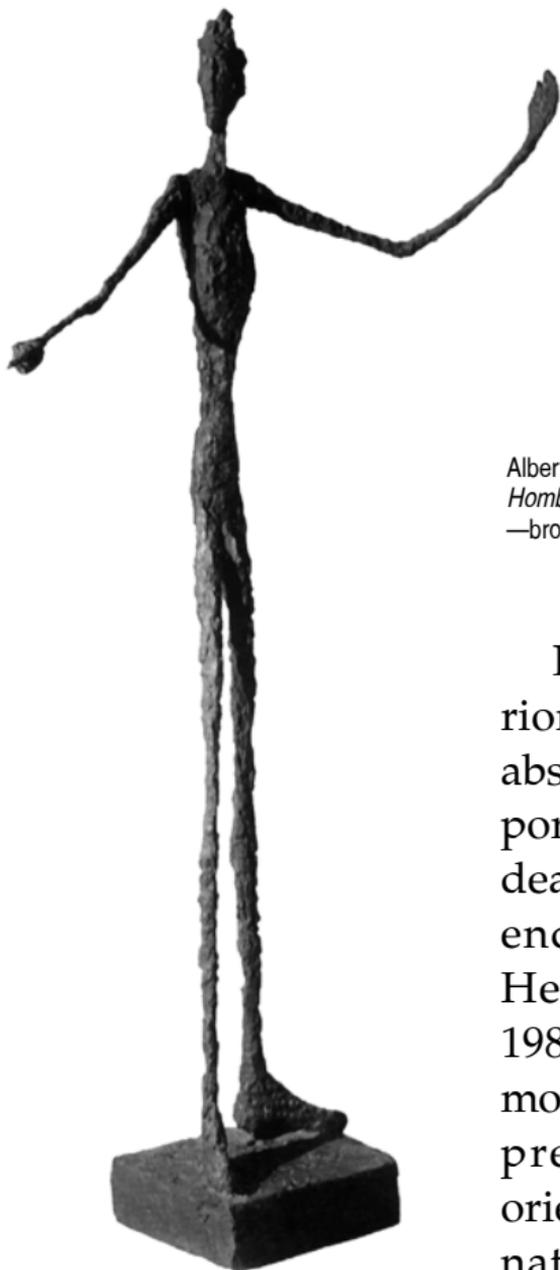

Jean Arp:
Torso
—madera, 1918

Pág. siguiente:
Henry Moore:
Familia
—bronce, 1947

Al hablar de escultura surrealista hay que citar a Jean Arp (1887-1966). Sus obras, siempre abstractas, remiten a inspiraciones naturalistas femeninas: *Corona de senos*, o relacionados con el origen de la vida, células o gérmenes: *Corona de brotes*. Llama al arte abstracto «concreto», y a sus esculturas *concreciones*.

Alberto Giacometti:
Hombre señalando
—bronce, 1947

Próximo al anterior en sus esculturas abstractas y en el gusto por las formas redondeadas y los huecos, se encuentra el inglés Henry Moore (1898-1986), influido asimismo por Brancusi, el arte precolombino y el oriental. Próximo a la naturaleza, sus obras

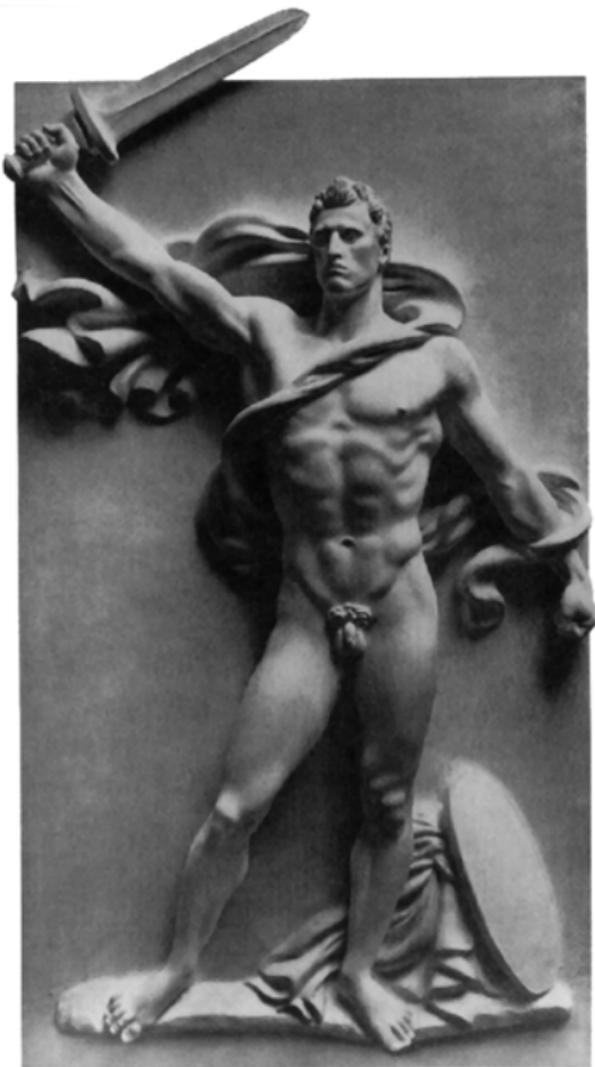
presentan a veces formas óseas, estilizadas figuras femeninas y maternas: *Figura echada* (T.G.), *Tres personajes de pie* (ayuntamiento de Londres) y *El rey y la reina* (Escocia).

Estilo muy personal es el del suizo Alberto Giacometti (1901-1966). Aunque tradicional en la técnica (bronce) y en el tema (el hombre), su manera de abordarlos es tan original que no tiene parangón con nada de lo visto hasta ahora. Estiliza a sus personajes hasta que dan la impresión de estar desintegrándose, aunque su desarrollo espacial es admirable: *Hombre andando* (K.Z.).

En España, además de los ya citados, recordemos a Alberto Sánchez (Alberto) (1895-1962), relacionado con lo visto en Arp y en Moore; la mayor parte de sus esculturas se han perdido, pero quedan sus dibujos; Angel Ferrant (1890-1961), vinculado al grupo «Dau al Set»; Pablo Serrano (1910-1985), cofundador de dicho grupo, que hace escultura abstracta y figurativa de tipo expresionista: *monumentos a Gregorio Marañón* (Madrid) y *Pérez Galdós* (Las Palmas) y Eduardo Chillida (1924), que utiliza el hierro, la madera y el cemento, y

cultiva la abstracción en formas amplias, abiertas, que se lanzan al espacio: *Mutación* (G.Ma.) y *Lugar de encuentros* (Madrid); Jorge de Oteiza (1908); Andrés Alfaro (1927) y Eusebio Sempere (1924-1985).

Arno Brecker:
La Partida del Guerrero
 —1940

Pág. anterior:
 Eduardo Chillida:
Yunque de sueños

Paralelamente, se desarrolla en España un arte franquista, cuya máxima figura es Juan de Ávalos (1911): *Evangelistas del Valle de los Caídos* (Madrid), signados por el monumentalismo.

Barnett
Newman:
Obelisco roto
—acero,
3,50 m

El arte llamado *minimal* («mínimo») se origina en los Estados Unidos a mediados de los años sesenta, al igual que el *happening* a fines de los cincuenta, antitético del anterior. El *happening* no es escultura, ni pintura, ni edificio, sino un «acontecimiento», algo que está ocurriendo, por lo que

Richard Long: *Camino del sauce de Somerset*
—palos de sauce, Galería Anthony d'Offray, Londres

tiene connotaciones escénicas; el artista se da completamente, en vivo, al público, comunica en ese mismo instante todo lo que tiene que decir, algo que puede devenir en una especie de fiesta para los sentidos. El artista del *minimal* se eclipsa tras su obra, que es absolutamente intelectual y no tiene que ver con él más que en la concepción, pues su realización es industrial. Ejemplo de *minimal* es el *Obelisco roto* de Barnett Newmann (1905-1970), que se alza frente al *Seagram Building*, en Nueva York, hecho de acero, formado por una pirámide como base que se une por el vértice a un obelisco invertido en un equilibrio calculado científicamente. Cabe pensar que el *happening* con su colorido, humanidad, carácter onírico y vitalista, es la consecuencia extrema del dadá y el surrealismo, mientras que el *minimal* con su realismo científicista lo es del constructivismo.

Pág. anterior:

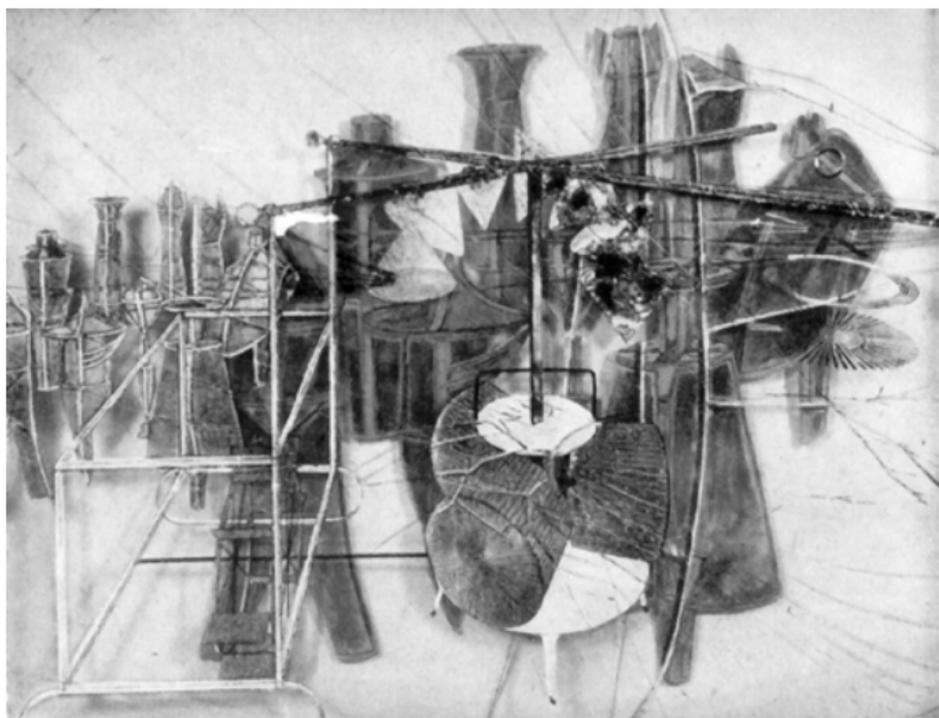
Joseph Beuys:

Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta

—*happening* en la Galería Schmela,

Düsseldorf, noviembre de 1965

Mención aparte merecen los *ready-made*, que pasaron a la historia del arte junto a sus creadores, los dadá, inventores de las agresiones al espectador que en nuestros días aún se consideran vanguardistas. Los *ready-made* fueron una de sus más personales aportaciones; se trata de productos industriales, adquiridos en cualquier almacén que por la simple voluntad del artista, que en ocasiones se limita a estampar su firma en él y a presentarlo en una exposición, se transforman en «obras

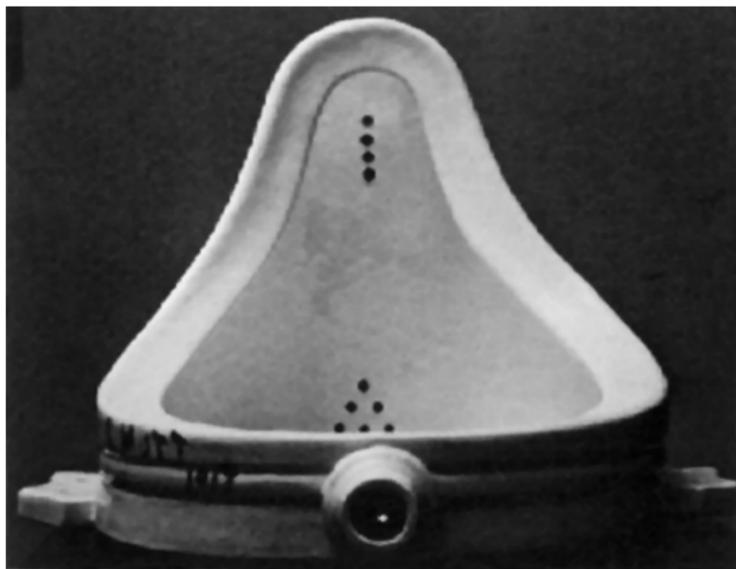
de arte». Esta actitud antiartística, anticreacionista, supuso un escándalo.

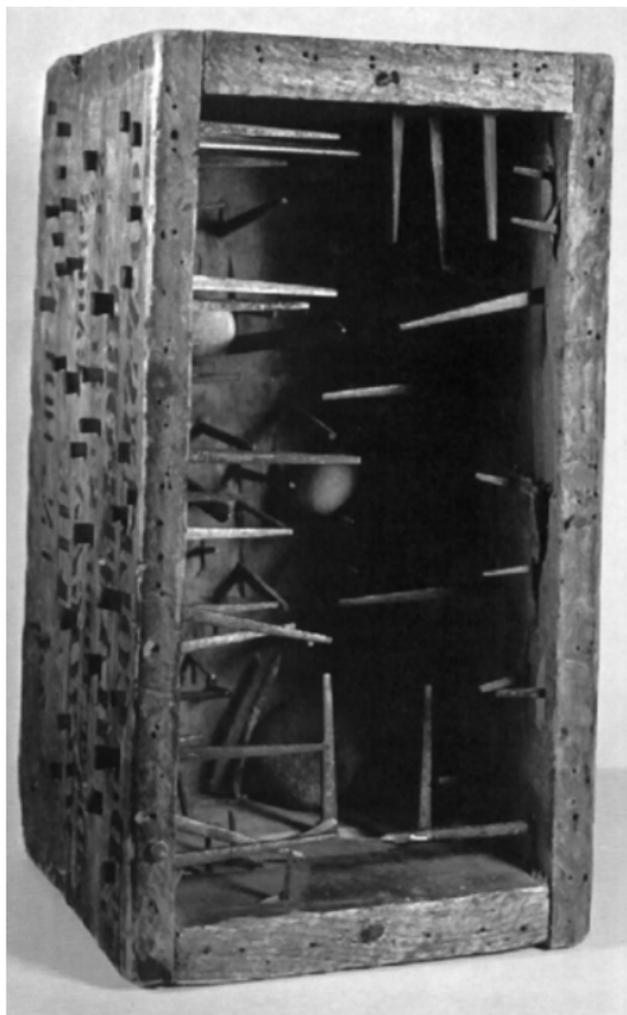
Uno de sus principales activistas fue Marcel Duchamp (1887-1968): *Rueda de bicicleta* (1913), *Portabotellas* y *Fontaine* (un urinario colocado al revés). Una obra de Duchamp de la que es difícil decir si se trata o no de una escultura es *Mariée mise a nu par ses célibataires, même* o *Gran vidrio*, que el autor sólo consideró acabada cuando Man Ray, al ir a fotografiarla, la rompió.

Dos *ready-made* de Marcel Duchamp

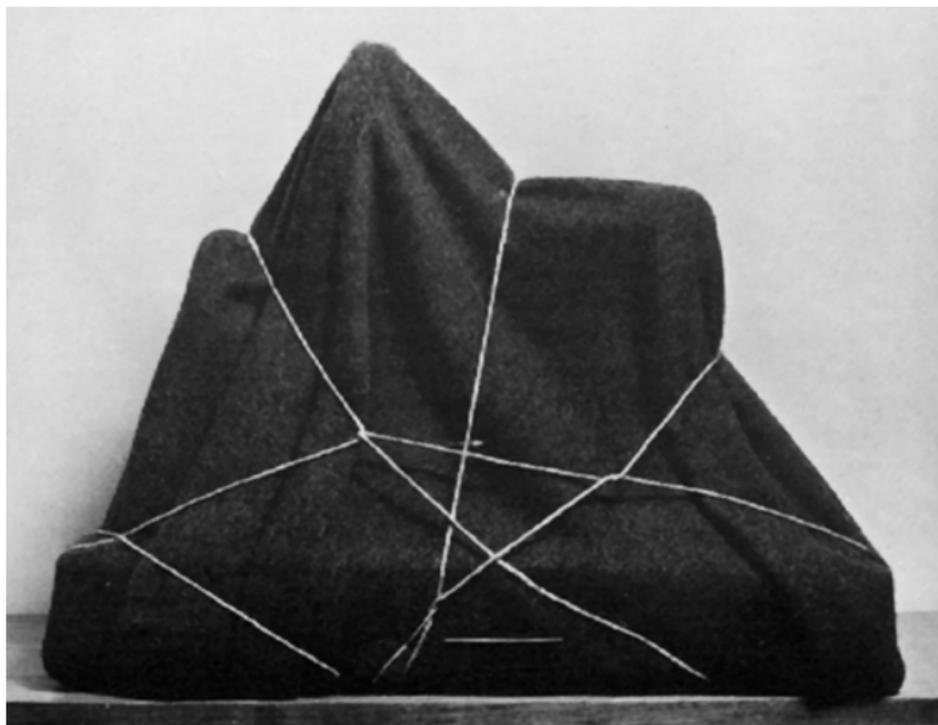
Debajo: *Fuente* —1917

Pág. anterior: *Composición*

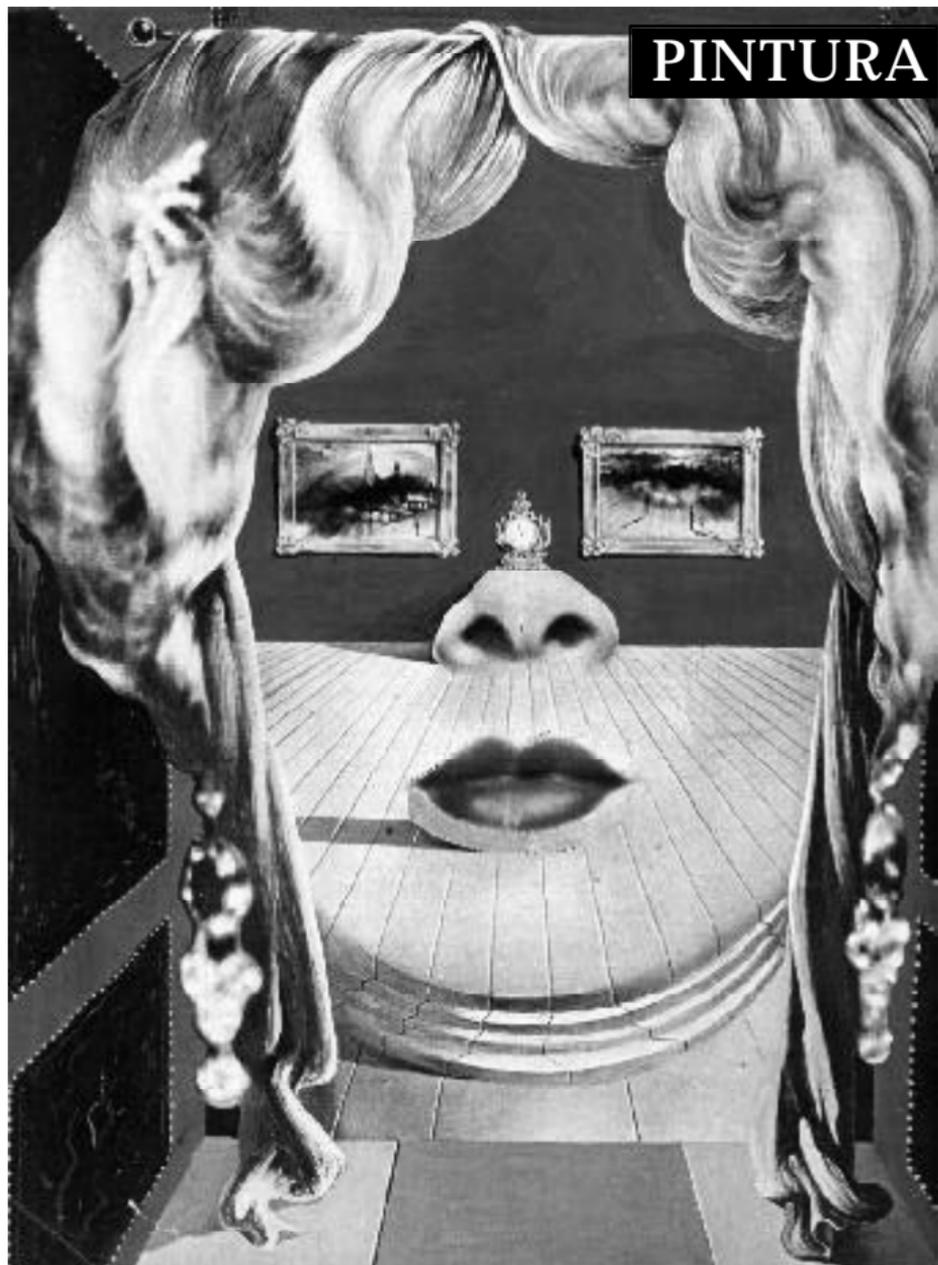
Robert Rauschenberg:
Caja de música
—1951

Man Ray:
El enigma de Isidore Ducasse
—paquete, 1920

Hoy, con la objetividad de la distancia en el tiempo, cabe preguntarse hasta qué punto eran sinceras las manifestaciones de los dadá de querer acabar con todo; aunque, fuera cual fuera su intención, el consumismo del arte acabó devorándolos.

PINTURA

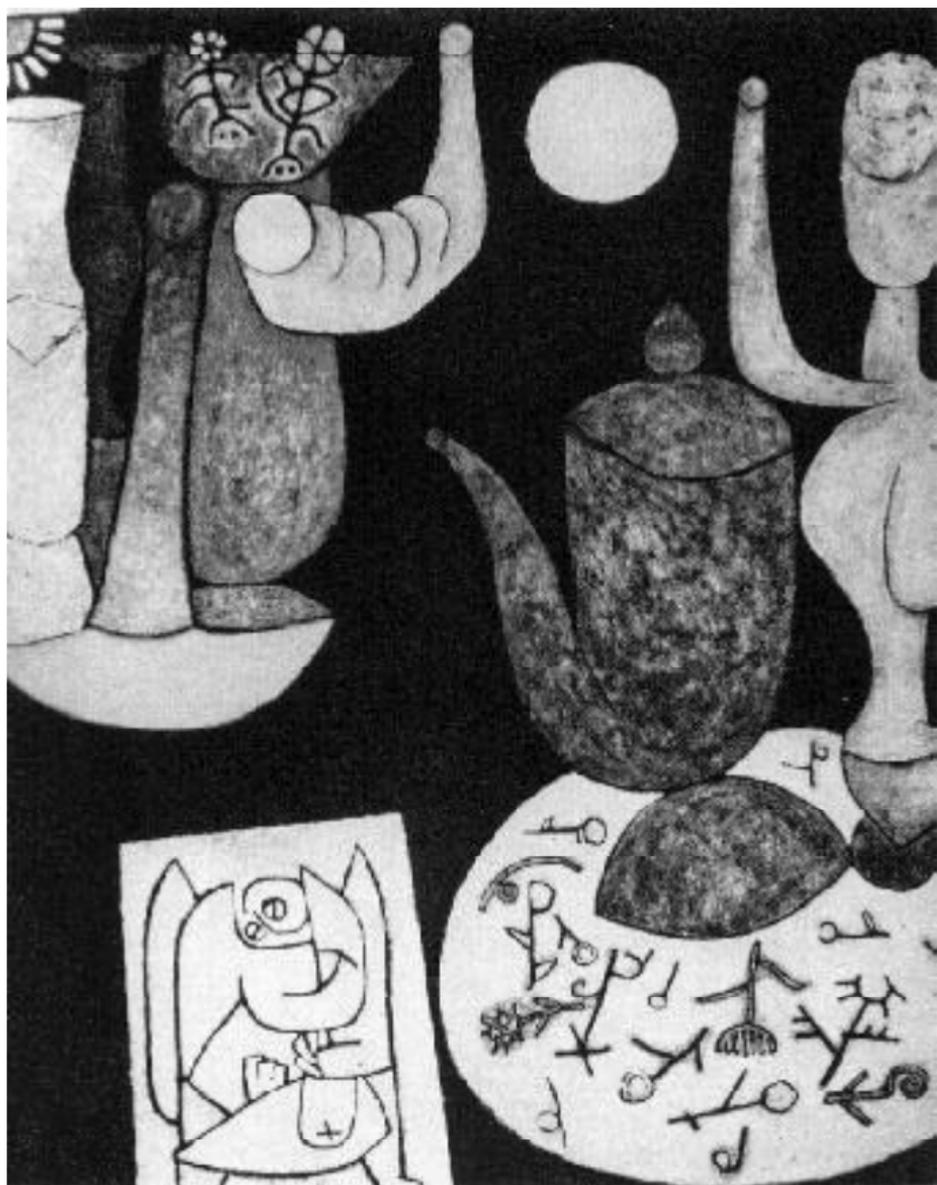
Pág. anterior:
Salvador Dalí: MaeWest
—1934-1936

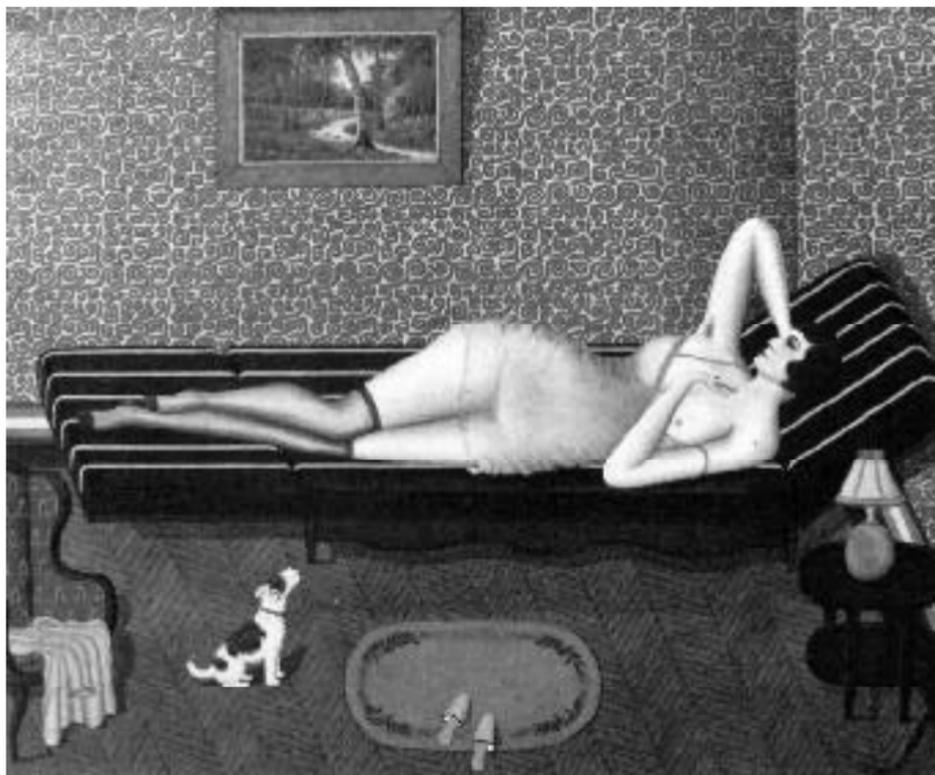
Introducción

El siglo xx continúa, por una parte, la tradición de la pintura del xix, con derivaciones postimpresionistas, y por otra realizará grandes innovaciones vanguardistas. Ya en 1910 surge la abstracción, inicialmente algo tímida, muy cercana aún al figurativismo. Los dadá, artífices del ready-made, lo serán también de los collages, obras que con la leve referencia aglutinante del cuadro, introducen objetos extraños al pigmento, y que tendría muchos cultivadores. La libertad de expresión y de lenguaje es la tónica dominante: se pasa de la abstracción pura a un crudo realismo; de un expresionismo paroxístico a la frialdad geométrica de las líneas rectas.

París es el centro de la pintura de vanguardia, lo que no significa que hayan sido precisamente los pintores franceses quienes crearon las nuevas tendencias. Su puesto será heredado por Nueva York, capital artística de los Estados Unidos, que florece con la savia de artistas europeos escapados al nazismo.

Pág. siguiente:
Paul Klee:
Bodegón
—1940

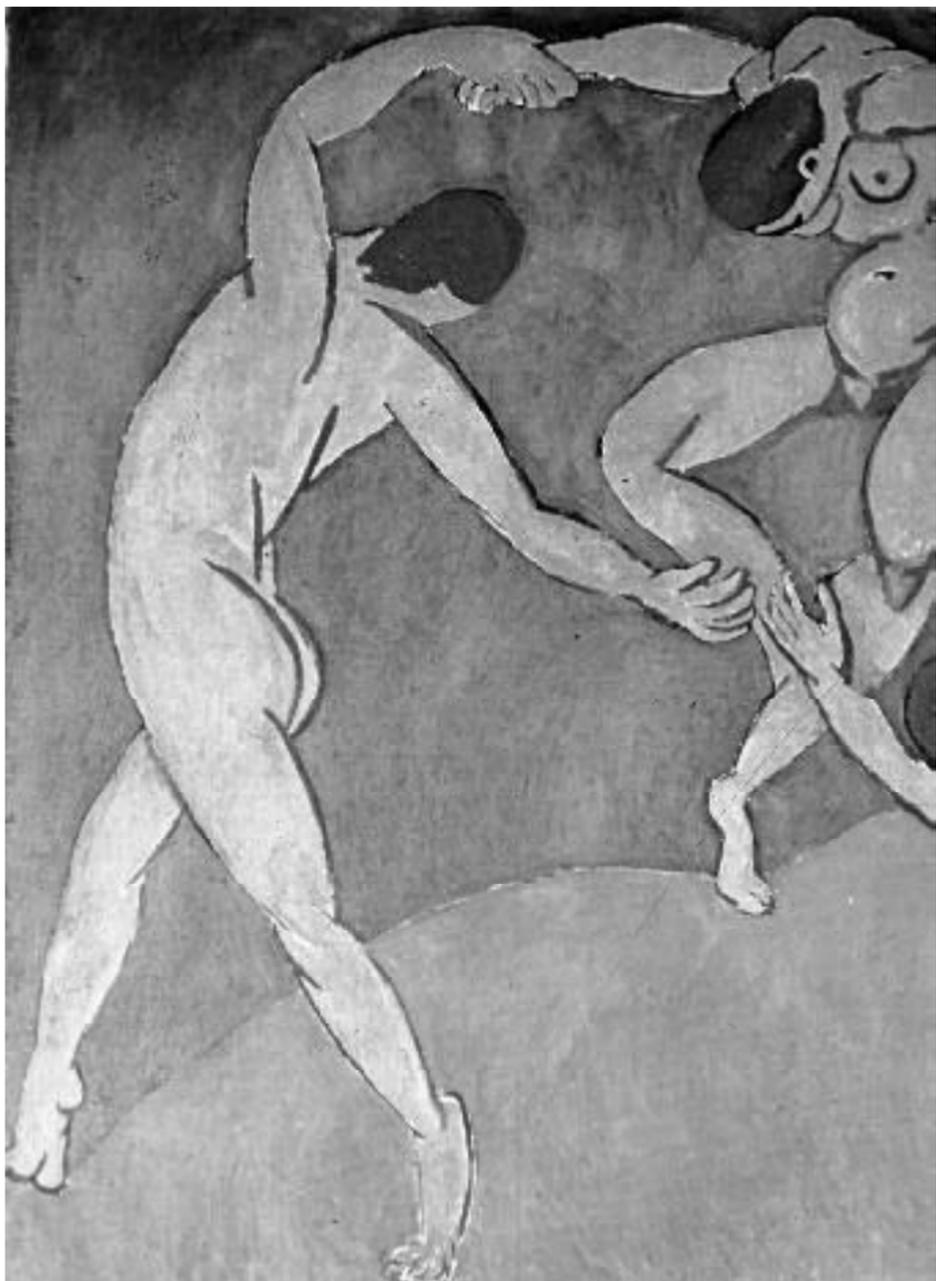

Dominique Peyronnet:
Mujertendida

Ingenuismo

Heredera del naïf por el contenido más que por la forma, utiliza una técnica tradicional muy dibujística a base de colores planos y luminosos. Se desarrolla en París, contemporánea del fauvismo y del cubismo (movimientos que veremos a continuación), y está representada por Maurice Utrillo (1883-1955), de sencilla y admirable técnica: *Vistas de París (M.M.P.)*; y sobre todo por Amedeo Modigliani (1884-1920), italiano de origen judío; buen dibujante y pintor, admirador de los postimpresionistas, que carece de la sinceridad de Utrillo. Está influido por el arte primitivo (la escultura negra: también era escultor). Destaca por sus retratos y desnudos femeninos: *Lipchitz y su esposa (A.Ch.)*, *Jeanne Hébuterne y Desnudo acostado (G.Mat.)*.

Fauvismo

Aunque con reservas, se puede afirmar que el fauvismo es heredero del postimpresionismo. El término *fauve*, aplicado peyorativamente a sus cultivadores en su primera exposición (Salón de Otoño de París, 1905), significa «fiera». Su técnica es a base de grandes manchas de colores puros, muy contrastados (lo que los aproxima al cloisonismo de Gauguin y a los nabis), con temas que nos recuerdan las derivaciones del impresionismo y postimpresionismo: intrascendentes, cotidianos, retratos, paisajes, etc., influidos por los arabescos y kimonos japoneses.

Su jefe es Henri Matisse, quien subrayó la importancia de la estructura interna del cuadro,

Pág. anterior:

Henri Matisse: La danza —fragmento, 1910

Henri Matisse:
Autorretrato
—h.1900

signada por el equilibrio, el ritmo y la pureza, con lo que se aparta del impresionismo. Intentaban dar una visión del mundo alegre, llena de colorido, algo irreflexivo: la joie de vivre («alegría de vivir») impresionista; Matisse tituló *Alegría de vivir* uno de sus lienzos. La semejanza entre su técnica y la expresionista es evidente, pero los fauves utilizan colores claros decorativos y no tratan de expresar sentimientos dramáticos ni de comunicar problemas al espectador.

El movimiento duró poco (de 1905 a 1910, aproximadamente); sus cultivadores siguieron después caminos diversos. Henri Matisse (1869-1954), llevó al extremo el gusto por la yuxtaposición de colores violentos y planos utilizando papeles pegados (*papiers collés*) en las composiciones de su última época. Fue un excelente pintor, muy personal, que investigó mucho y escribió un libro titulado *Sobre arte*. Destacan sus ilustraciones para jazz, donde utiliza formas abstractas de leve inspiración naturalista; así como sus óleos *La danza* (M.E.), *Naturaleza muerta: peces rojos y escultura* (M.O.M.A.), *L'Algerienne*, *La blusa rumana* (M.M.P.), *La música* (A.B.) y la decoración de la Capilla del Rosario en Vence.

Otros pintores importantes son André Derain (1880-1954), que comenzó como divisionista y cultiva el paisaje: *Puerto de Collioure* (M.M.P.) y *Puente de Westminster* (J.P.); Maurice Vlaminck (1876-1958), que pintó con Derain pero se vio influido por Cézanne, lo que se aprecia en cierto geometrismo y tonalidad apagada: *El estanque* (M.Na.); pero es plenamente fauve en *Calle de Marly-le-Roi* (M.M.P.), *Restaurante en Marly-le-Roi*

y Naturaleza muerta (J.P.); Raoul Dufy (1877-1953): Carteles en Trouville, La partida de bacará y el mural El hada electricidad, del Pabellón de la Electricidad de la Exposición de París de 1937 (M.M.P.); Albert Marquet (1875-1947), que integró junto con Dufy el Grupo de El Havre, cultiva también el paisaje, y no utiliza colores tan violentos como los anteriores, por lo que se encuentra más próximo al impresionismo: La mujer rubia y Saint-Michel y Quai des Grands Augustins (M.M.P.); el holandés Kees van Dongen (1877-1968), gran colorista, considerado como uno de los mejores pintores fauves; pintó sobre todo temas femeninos: Mujer en blanco (G.M.R.) y Georges Rouault (1871-1958), de acentuado clonismo gauguiniano; sus cuadros parecen vitrales de brillantes colores separados por gruesas líneas negras. Su arte de temas religiosos, místicos y de intención social no es plenamente fauve, pero tampoco se puede calificar de expresionista: Pequeña mala (M.M.P.) y Cabeza de Cristo (M.Ci.).

Georges
Rouault:
Pierrot

Expresionismo

Movimiento surgido en Alemania, contemporáneo del fauvismo. Sus técnicas son similares (aunque en el expresionismo dominan los tonos oscuros), pero los temas son distintos. Todo lo que en los fauves era alegría de vivir aquí es drama, exasperación y angustia que se convierte en «grito». En sus composiciones domina la línea diagonal.

El movimiento lo integran dos grupos: El Puente (Die Brücke), formado por Ernst-Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluft, Eric Heckel, y, posteriormente, Emil Nolde (1867-1956), y Otto Mueller; y El jinete azul (Der Blaue Reiter), en el

Emil Nolde:
Xilografía

que interviene Oskar Kokoschka, organizador de una exposición de cuadros vanguardistas franceses, el ruso Vasili Kandinsky, que lo dirige, Franz Marc y posteriormente, August Macke y Paul Klee. El movimiento tuvo precursores en el belga Ensor, el modernista austríaco Klimt y el noruego Munch, e influyó en figuras como Picasso y Rouault.

Vasili Kandinsky: Lirismo (Caballero)
—1911

El arte expresionista pretende reaccionar contra el modernismo, pero conserva una gran carga simbolista; trata de expresar los problemas profundos y existenciales del ser humano, la soledad y la angustia, valiéndose para ello de modelos múltiples.

La mayor parte de los pintores expresionistas fueron excelentes grabadores. Edvard Munch

E. L. Kirchner:
Xilografía

(1863-1944), comenzó con tendencias simbolistas (*La niña enferma*), pero se muestra expresionista en *Enredadera roja*, *El grito* y *Angustia* (M.Os.).

James Ensor (1860-1949), comenzó como impresionista pero pronto evolucionó hacia un estilo más personal: *Entrada de Cristo en Bruselas* (M.A.).

Franz Marc:
Xilografía

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) expresa la soledad de las personas que deambulan o pasean por las grandes ciudades: *Calle en Dresde* y *La calle* (M.O.M.A.).

Franz Marc (1880-1916) da a los colores una gran carga simbólica (el azul es el color de la espi-

ritualidad). Cultivó temas de caballos: El sueño (C.N.K.) y Caballos rojos (F.E.). Se acerca a la abstracción al incluir en sus cuadros una división geométrica de influencia cubista.

August Macke (1887-1914), cultiva un expresionismo más elegante, quizá de menos fuerza, con temas que hubieran podido ser impresionistas: Restaurante en el jardín (Be.M.) y Sombrerería (F.E.).

Oskar Kokoschka (1886-1980) se forma en el modernismo de Klimt; su intenso colorido revela influencia del fauvismo: La borrasca (M.Ba.) y Polperro en Cornualles (T.G.).

En George Grosz (1893-1959): Entierro de Oscar Panizza (G.S.), y Otto Dix, representantes de lo que se conoció como Nueva objetividad, con temas satíricos, pervive el expresionismo alemán después de la Primera guerra mundial. En Francia cultiva el expresionismo con tendencias ingenuistas Chaim Soutine; y en España, entre otros Benjamín Palencia, también con influencia naïf, y

Pág. siguiente:
Otto Dix:

Retrato de la periodista Sylvia Harden
—1924

sobre todo José Gutiérrez Solana (1886-1945), pintor de la España negra, con regusto por los tonos muy oscuros y la decrepitud de los personajes: La visita del Obispo (M.C.M.).

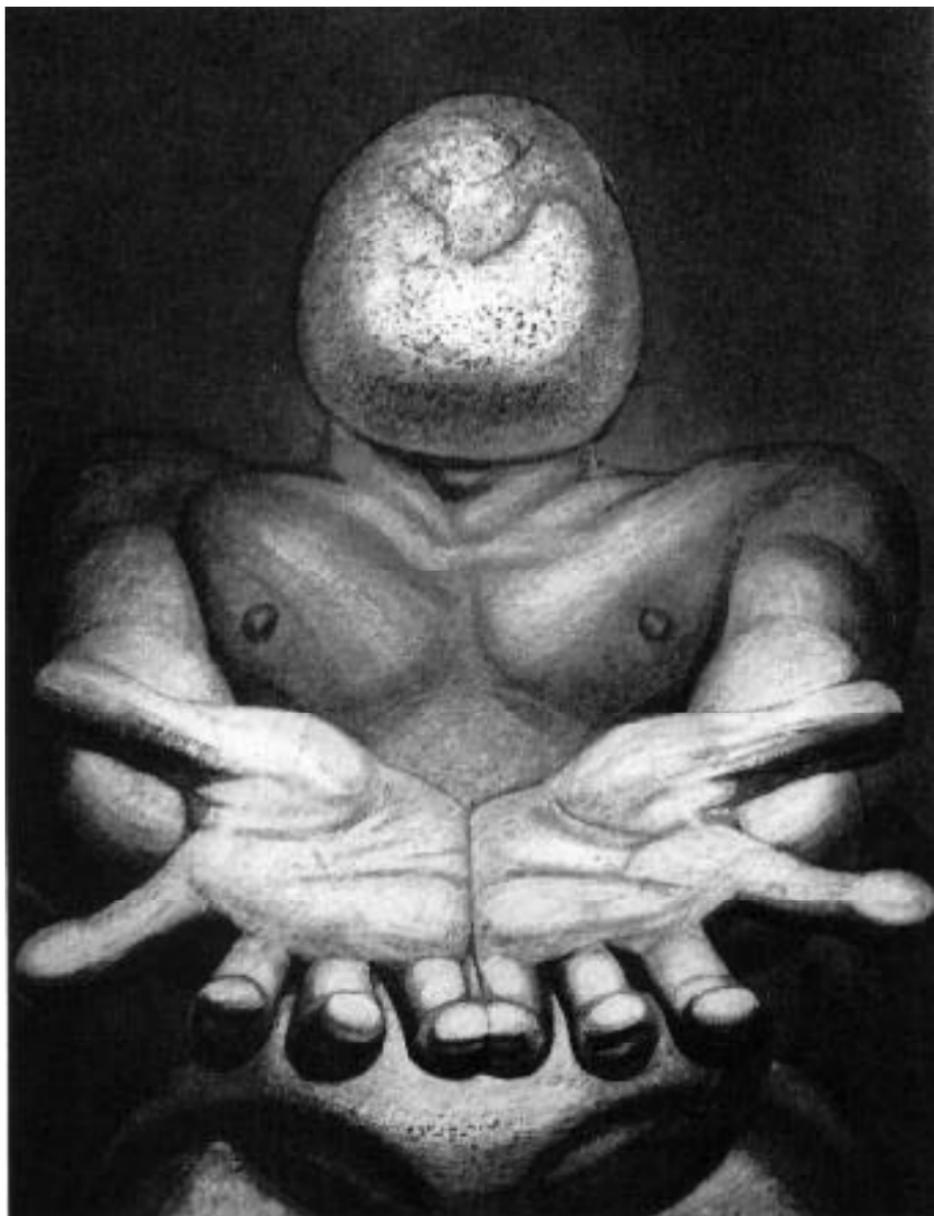
Pág- siguiente:
Francis Bacon:
Henrietta Morales
—1966

Max Beckman:
El carromato

La herencia del expresionismo figurativo es recogida admirablemente por el irlandés Francis Bacon (1909-1996): Estudio del papa Inocencio X, según el retrato de Velázquez.

David Alfaro Siqueiros:
Nuestra imagen actual

Muralistas mexicanos

Su creación de marcada intención política, es típica y original de su país, muy ligada a su Revolución. Su obra constituye un caso aislado en la historia del arte, pero su estilo se halla influido por los expresionistas, si bien cada artista presenta características propias.

José Clemente Orozco (1883-1949) estudió en profundidad la técnica del fresco e imprimió gran fuerza y crudeza a su obra: *Catarsis* (P.Me.), frescos del Auditorio de la Universidad y del Hospicio Cabañas (Guadalajara), y frescos de la Suprema Corte y del Castillo de Chapultepec (México).

Diego Rivera (1886-1957) se basa en estampas de José Guadalupe Posada, del que toma las calaveras. Su obra es de gran monumentalidad: frescos del Palacio Cortés en Cuernavaca, y de la Escalera del Palacio Nacional, donde destaca *La gran Tenoch-*

titlán; y Sueño de una tarde dominical en la alameda (H.P.).

David Alfaro Siqueiros (1896-1974), muy influenciado por el futurismo y el surrealismo, no cultivó el fresco tradicional, sino procedimientos modernos de pintura acrílica a pistola: Del Porfirismo a

José Clemente Orozco:
La absorción del indio
—mural en la Escuela Nacional
Preparatoria, México D.F.,
fragmento, 1922-1927

la Revolución y Zapatista (C.Ch.), y Nueva Democracia (P.Me.).

Rufino Tamayo (1899-1991) está muy influido por la escultura precolombina: Homenaje a la raza, Nacimiento de nuestra nacionalidad (P.Me.).

El muralismo también es cultivado por el brasileño Cándido Portinari y el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.

Realismo socialista

Dentro de una expresión figurada ligada a la política hay que citar el «realismo socialista» de la antigua Unión Soviética, que intentó retomar el hilo de la figuración y el colorido de la pintura anterior a 1914; con un afán propagandístico y doctrinal que aspiraba a la popularidad desde posiciones opuestas al constructivismo vanguardista. Los pintores más interesantes son: Alexander Guerásimov, Mikhaíl Nesterov, Petrov-Vodkin, de tendencia naïf, y Alexandr Deineka.

Futurismo

El movimiento se inicia en Italia con la publicación, en 1909, del Manifiesto futurista, debido al poeta Marinetti, y alcanza a la pintura al año siguiente. Su ideal es el vértigo y la velocidad como expresión concentrada de la sociedad industrial. Su poética es la belleza del maquinismo. Tiene su centro en Turín. Piensa que todo movimiento concentra su energía en unas líneas maestras que son las que hay que representar. Es la antítesis del cubismo, pero afin al orfismo (simultaneísmo) y rayonismo ruso.

Idealiza al hombre nuevo, invencible, capaz de dominar al mundo y ajeno a la tradición senti-

Pág. anterior:

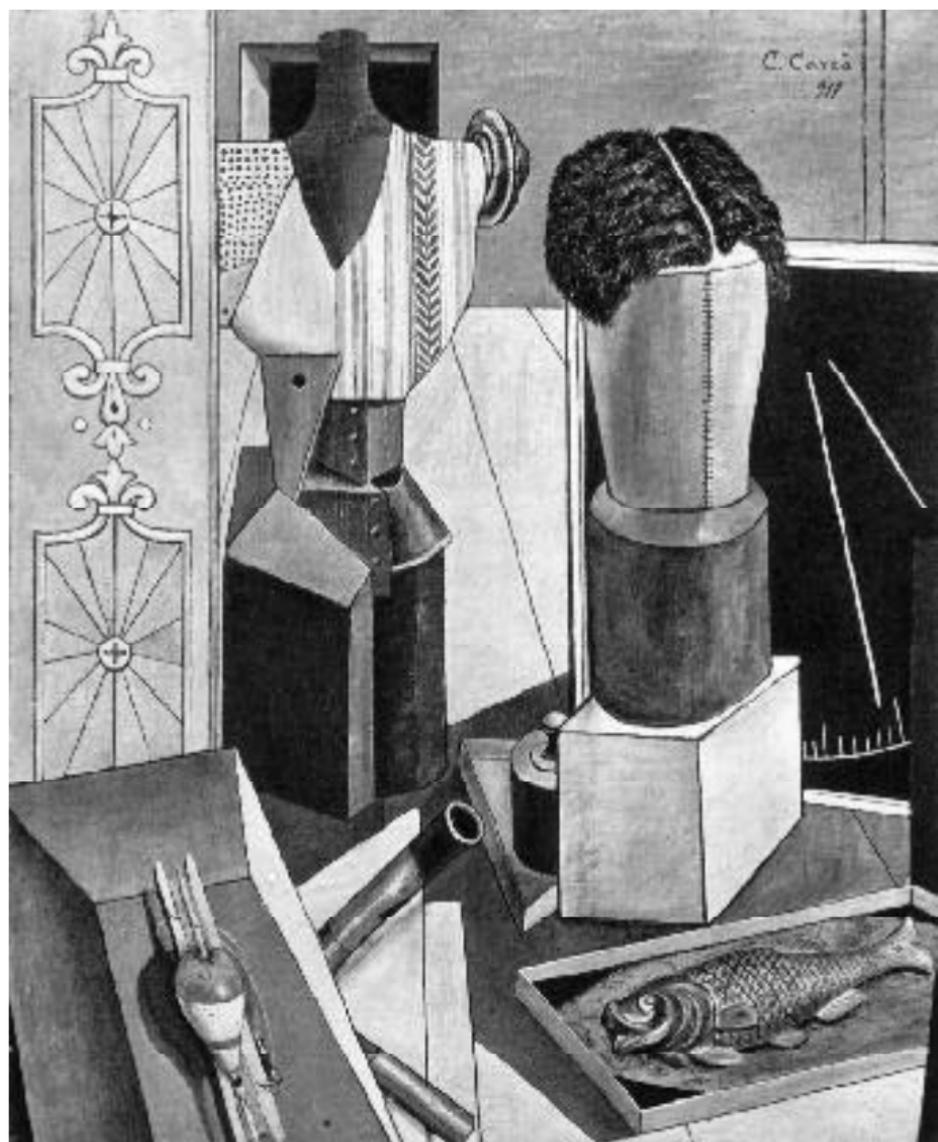
Umberto Boccioni: Estados mentales I - 2º : Los que se van
—fragmento, 1911

mental y mojigata. Esta agresividad lo hizo grato al fascismo.

Los principales pintores futuristas son: Giacomo Balla (1871-1958): *Dinamismo de un perro sujeto por una correa* (A.Bu.); Umberto Boccioni (1882-1916), que ya hemos visto como escultor, destaca como pintor en *Carga de lanceros* (C.P.), donde inicia el cultivo del collage, ya plenamente utilizado por Carlo Carrá (1881-1966) en *Manifestación intervencionista* (G.Mat.); y Gino Severini (1883-1966): *Bailarina azul* (G.Mat.), influido por el divisionismo y el cubismo.

El futurismo influye en pintores como Marcel Duchamp, según lo evidencia su *Desnudo bajando la escalera* (M.Fi.), Jacques Villon y Fernand Léger.

Pág. siguiente:
Carlo Carrá:
La habitación encantada
—1917

Pablo Picasso:
Las señoritas de Avignon
—1907-1908

Cubismo

Fue el crítico Vauxcelles quien acuñó el término. Es un estilo muy francés (aunque no sean franceses todos sus cultivadores), en el que dominan la austeridad en el color, que tiende a los grises, y las formas geométricas.

El cubismo, que se generaliza hacia 1912 y tuvo sus teóricos en Jean Metzinger y Albert Gleizes, es una reacción contra los estilos puramente coloristas y agitados, y se basa en una esquematización de la realidad, que presenta inmóvil, reducida a formas geométricas, que ignora la perspectiva tradicional para dejar ver lo que ésta ocultaría. Es una pintura muy intelectualizada que intentaba «crear» algo con valor en sí mismo, actitud que también inspira a la pintura abstracta. Solían utilizar el mismo modelo varias veces,

generalmente una naturaleza muerta (instrumentos musicales, partituras, periódicos, botellas, cartas, pipas, etc.).

La pintura cubista atraviesa dos fases: analítica y sintética. En la primera se partía del natural, y mediante una extrema simplificación se llegaba a la composición del cuadro; en la segunda se partía de una cierta forma, de una composición que le parece bella al artista, y a la que se adaptan, deformándose, los objetos.

Una innovación del cubismo que el dadá utilizaría mucho es el collage, técnica que, en lugar de pintarlos, introduce en el cuadro objetos de la realidad, como pedazos de periódicos, de telas, elementos tipográficos, etc.

Contemporáneamente llega a París la influencia del arte negro africano, como lo revela el cuadro de Picasso *Las señoritas de Avignon* (M.O.M. A.), obra trascendente en la historia del arte.

Las principales figuras del movimiento son:

Georges Braque (1882-1963), que empezó como fauvista. Entre sus obras: *Paisaje de l'Estaque* (M.M. P.), *La musicienne* (1913), ejemplo de cubismo sintético y *El velador negro* (M.M.P.).

Juan Gris:
Bodegón con guitarra

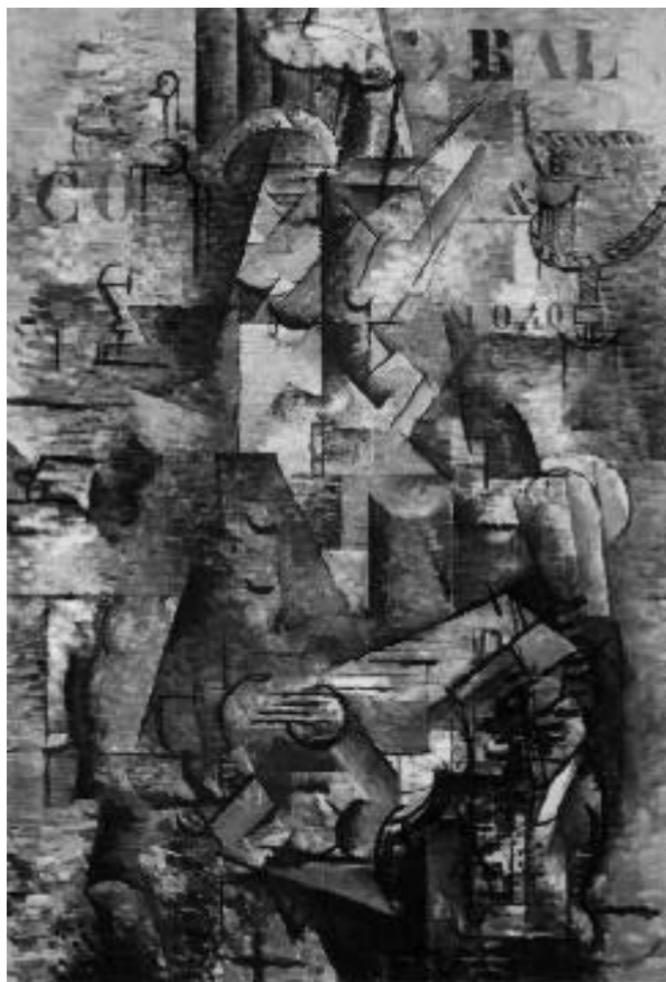
Juan Gris (José Victoriano González) (1887-1927) destaca sobre todo por cultivar un cubismo sintético intelectual: *La mesa* (1914, M.Fi.) y *Tablero de ajedrez* (A.Ch.).

Fernand Léger (1881-1955), cuya obra constituye una especie de mundo poblado de robots. Utiliza en ocasiones formas geométricas simples (cilindros) y es austero en el color. Con el tiempo

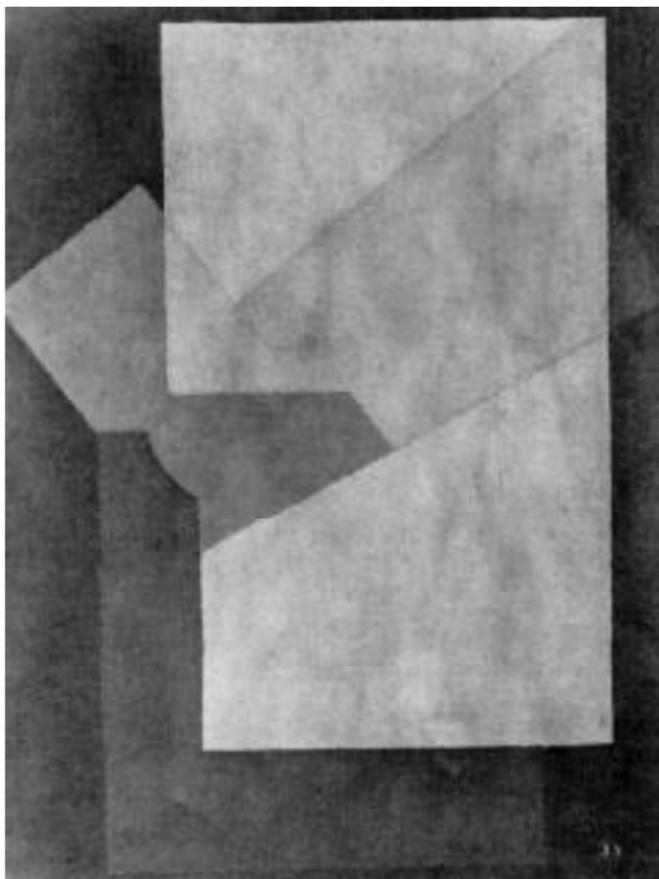
Fernand Léger: La tropa
—1913

sus colores se hacen cada vez más planos y las preocupaciones atmosféricas desaparecen. A una primera etapa corresponde *Los fumadores* (M.Gti.). Un estilo más figurativo, dibujístico y un poco naïf,

Georges Braque: El portugués
—1911

aparece en *El ocio* (1948, M.M.P.). En su último período utilizará composiciones geométricas disociadas de las líneas que crean dibujos figurativos: *Dos mujeres con flores* (T.G.).

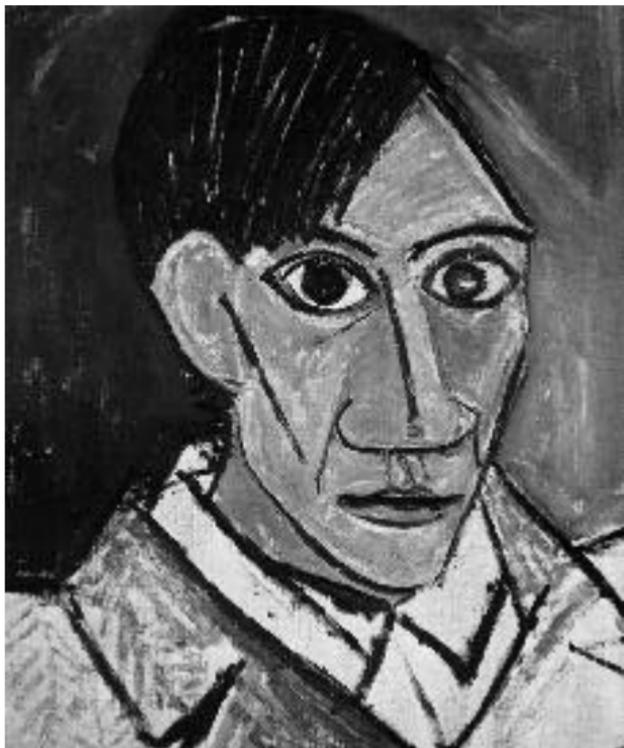
Jacques Villon:
Silencio

Robert Delaunay (1882-1914) incorpora dinamismo y riqueza cromática a su obra, de espaldas al estatismo característico del cubismo puro; crea así el orfismo o simultaneísmo: La torre Eiffel (A.Ch.).

También cultivan el cubismo Jacques Villon y, en algún momento de su evolución pictórica, María Blanchard.

Picasso

Pablo Picasso:
Autorretrato
—1907

Uno de los grandes cultivadores del cubismo es el español Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). Su genialidad lo llevó a cultivar estilos pictóricos muy distintos, influyendo con cada uno de ellos en muchos creadores. Después de iniciarse en una pintura tradicional y conocer el modernismo barcelonés, marcha a París, en 1900.

Pablo Picasso:
Retrato de Gertrude Stein
—1905-1906

A partir de 1901 inicia su etapa simbolista: épocas «azul» (1901-1904) y «rosa» (1904-1906): La vida (M.CI.), El guitarrista ciego (A.Ch.), Madre con niño enfermo (M.Pi.) y Los volatineros (G.N.). En 1906 pinta el retrato de Gertrude Stein (M.N.Y.), que anuncia las influencias cubista y de las máscaras africanas que se harán más palpables en Las señoritas de Avignon, terminado en 1907. Sus mejores cuadros cubistas son: Retrato de Ambroise Vollard (M.P.M.), Hombre con guitarra (M.Pi.) y Los tres músicos (M.O.M.A.), de 1921, que entronca con el cubismo sintético.

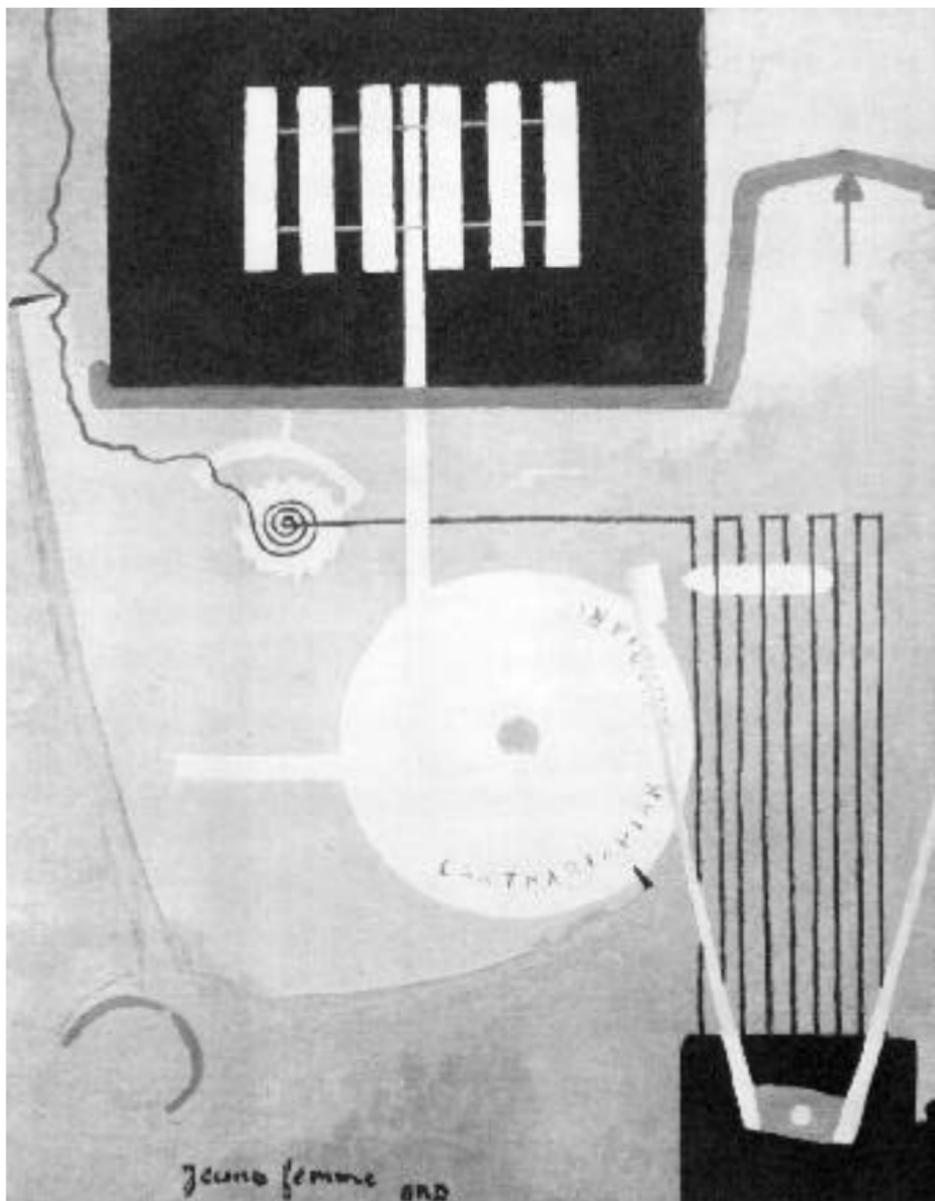
En la década de los veinte desarrolla su época «clasicista», de figuras muy corpulentas, femeninas casi siempre, con influencia romana: Tres mujeres en la fuente (M.O.M.A.) y el denominado «feísmo»: formas escultóricas deformadas, retorcidas, con huecos: La danza (T.G.) y Bañista sentada (M.O.M.A.).

Tendencias conceptuales con influencia cubista encontramos en la segunda mitad de la década de los treinta: La musa (M.M.P.), joven ante un espejo (M.O.M.A.) y Retrato de Dora Maar (M.P.). La misma tendencia cargada de expresionismo la

mantendrá durante el período al que pertenecen: **Guernica, 1937 (C.B.R.)**, pleno de simbolismo y antibelicista, **Mujeres llorando (C.P.)** y **Osario (M.O. M.A.)**. A esta época pertenece su escultura **Hombre con cordero (M.Pi.)**.

A partir de los años cincuenta, pinta variaciones sobre temas antiguos: **Las Meninas (M.Pi.)**. Obras de última época son: **El pintor y la modelo (M.C.M.)** y **La familia (M.Pi.)**.

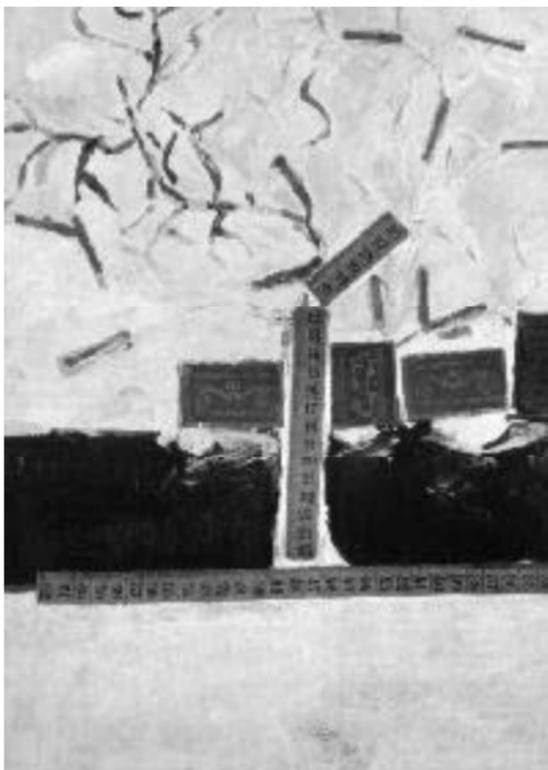

Georges Ribemont-Desaigues:
Muchacha

Dadá

En 1916, en la tertulia literaria y artística del Cabaret Voltaire de Zurich, se origina el movimiento dadá, cuyo nombre parece haber sido elegido al azar. Entre sus fundadores se cuentan el poeta rumano Tristan Tzara (m.1963), los escritores alemanes Hugo Bail y Hulsenbeck, y Jean Arp.

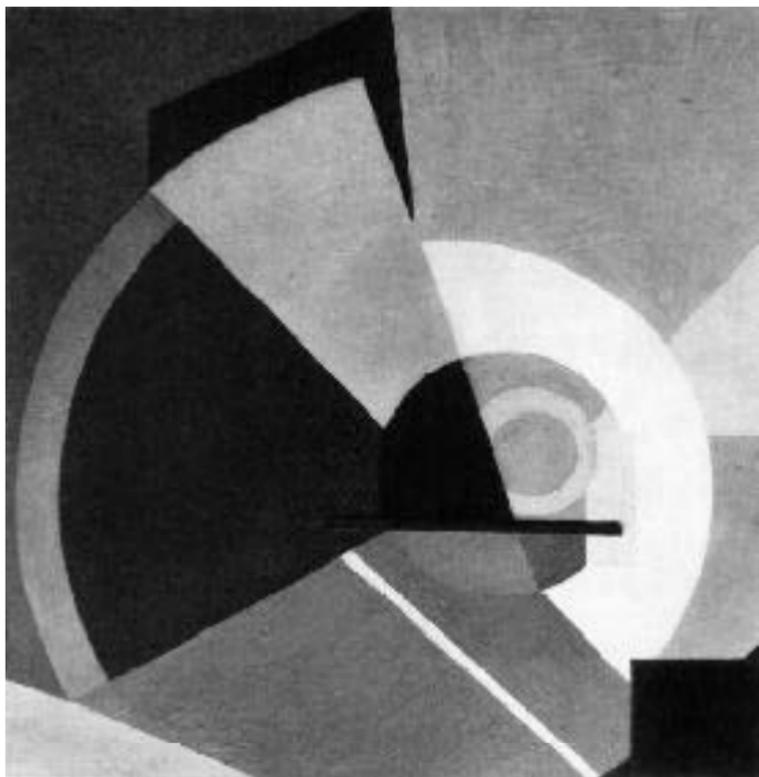
El movimiento cuestionaba todos los valores religiosos, culturales y nacionales. En 1918 Tzara publica el Manifiesto de Monsieur Antipirine, que conmovió de tal manera los valores artísticos heredados de la antigüedad que todo el arte postdadá se verá influido en mayor o menor medida por el movimiento. El azar era el medio y el absurdo la meta de una poética que propugnaba la entera libertad del artista.

Francis Picabia: Los centímetros
—fragmento

Otro foco dadá surge en Nueva York, integrado por Marcel Duchamp, Francis Picabia, que funda en Barcelona la revista 391, y el fotógrafo Man Ray. Picabia, de origen cubano-español, realiza *Cauchú* (1909), obra casi abstracta, y pinta cuadros que parecen máquinas, lo que lo acerca al futurismo.

Kurt Schwitters (1887-1948) fundó en Hannover, en 1918, el movimiento Merz, rama de dadá

Kurt Schwitters:
Merz 1003

que emplea collages de toda clase de objetos de desecho: **Construcción Merz, (1921, M.Fi.)**.

Más que una estética, el dadá fue una actitud ante la vida; al negarlo todo, negaba el arte y también los estilos. Su influencia más directa la ejerció sobre el surrealismo, pero también alcanzó tendencias posteriores como el pop-art, los happenings, el arte objetivo, etc.

Victor
Brauner:
Duelo

Surrealismo

La pintura es aquí tributaria de la literatura. El primero en emplear el término «surrealismo» fue el poeta Guillaume Apollinaire; André Breton lo empleó en su Manifiesto surrealista (1924) en el que se postulan las bases estéticas del movimiento. Estas se centran en el concepto de lo maravilloso, al que se identifica con lo bello, y se cree encontrarlo en las relaciones insólitas y absurdas entre ideas y cosas (Lautréamont, una de las figuras precursoras del surrealismo literario llegó a decir: «bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones»), y en el automatismo, que da libertad total.

Giorgio de Chirico:
Melancholía y misterio de una calle
—1914

Muy influido por las teorías que por entonces elaboraba Freud, encontrará su fuente de inspiración en las imágenes oníricas, de frecuentes connotaciones eróticas, y en las provocadas por los estados anormales de la conciencia. Empleará abundantemente, en la búsqueda de las asociaciones infrecuentes, el collage, el frottage y la calcomanía.

Pueden considerarse precursores del surrealismo: el movimiento dadá, del cual hereda el principio de la libertad absoluta del artista; los poetas Baudelaire y Rimbaud; los pintores simbolistas (Odilon Redon), y, más alejados en el tiempo, figuras como Brueghel y El Bosco.

El movimiento tiene dos vertientes (según Patrick Waldberg): el surrealismo intuitivo (obras sin participación de la razón) y la «desorientación reflexiva» (pintura tradicional, con mensaje trascendente, muy intelectual, que busca lo incongruente). Como precursor inmediato de esta última tendencia, destaca el pintor «metafísico» italiano Giorgio de Chirico (1888-1978), que antes del surgimiento del dadá, introdujo en su pintura visiones oníricas donde abundan esculturas y

arquitecturas clásicas y estaciones de trenes: La conquista del filósofo (A.Ch.) y Musas inquietantes (G.Mat.), así como personajes que son como robots, algo semejante a lo que hemos visto en Léger, pero con predominio del elemento onírico característico del surrealismo: Héctor y Andrómeda (G.Mat.).

Herederos de esta tendencia son:

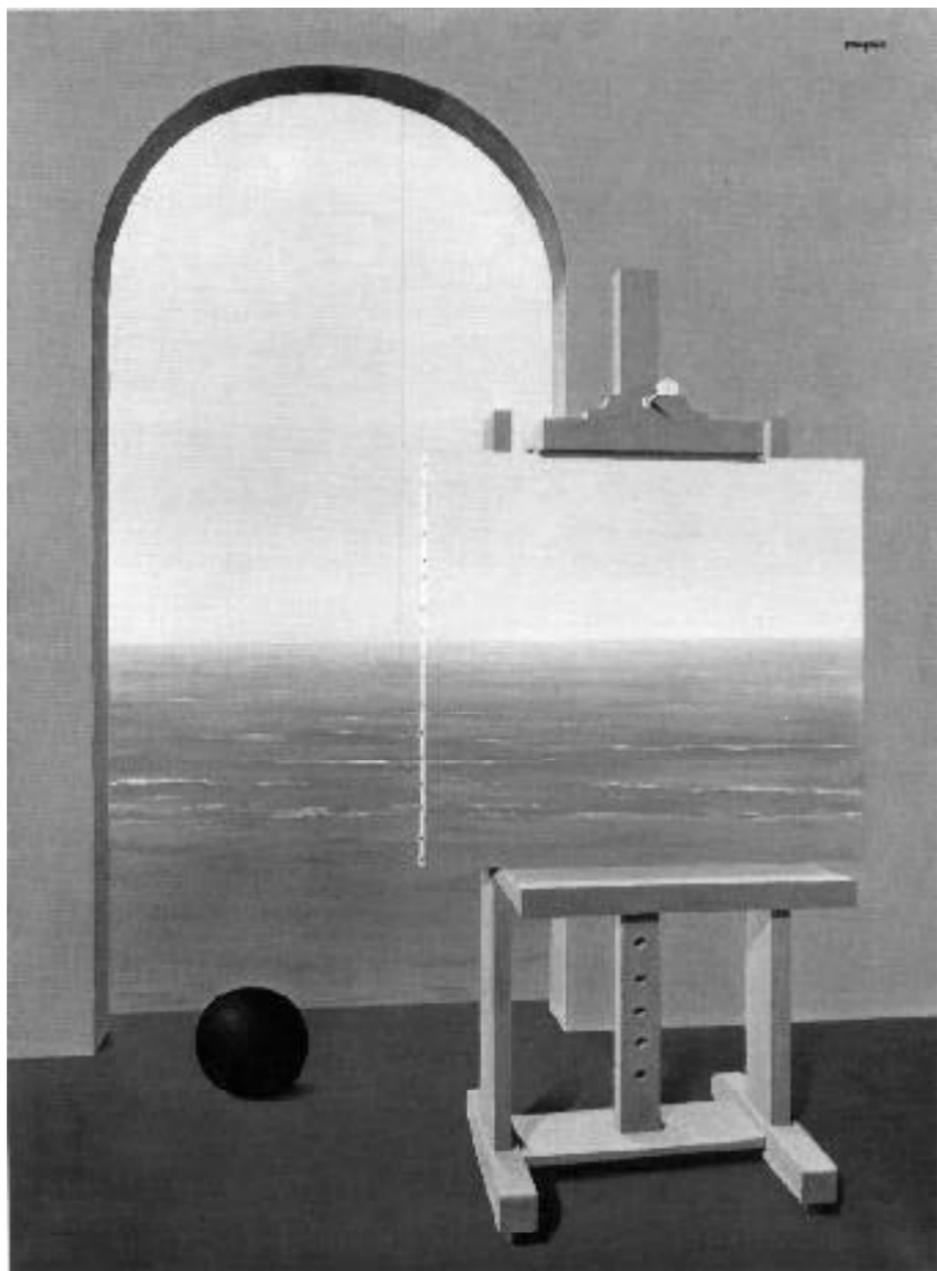
Ives Tanguy (1900-1955), norteamericano de origen francés, que destaca por sus playas inmensas, donde aparecen piedras de formas extrañas, fantásticos mundos submarinos, o desiertos con objetos indefinidos, que en ocasiones parecen restos de una catástrofe, con una técnica dibujística casi fotográfica: Viejo horizonte, (1928, G.M.N.Y.) y El tiempo amueblado (Connecticut).

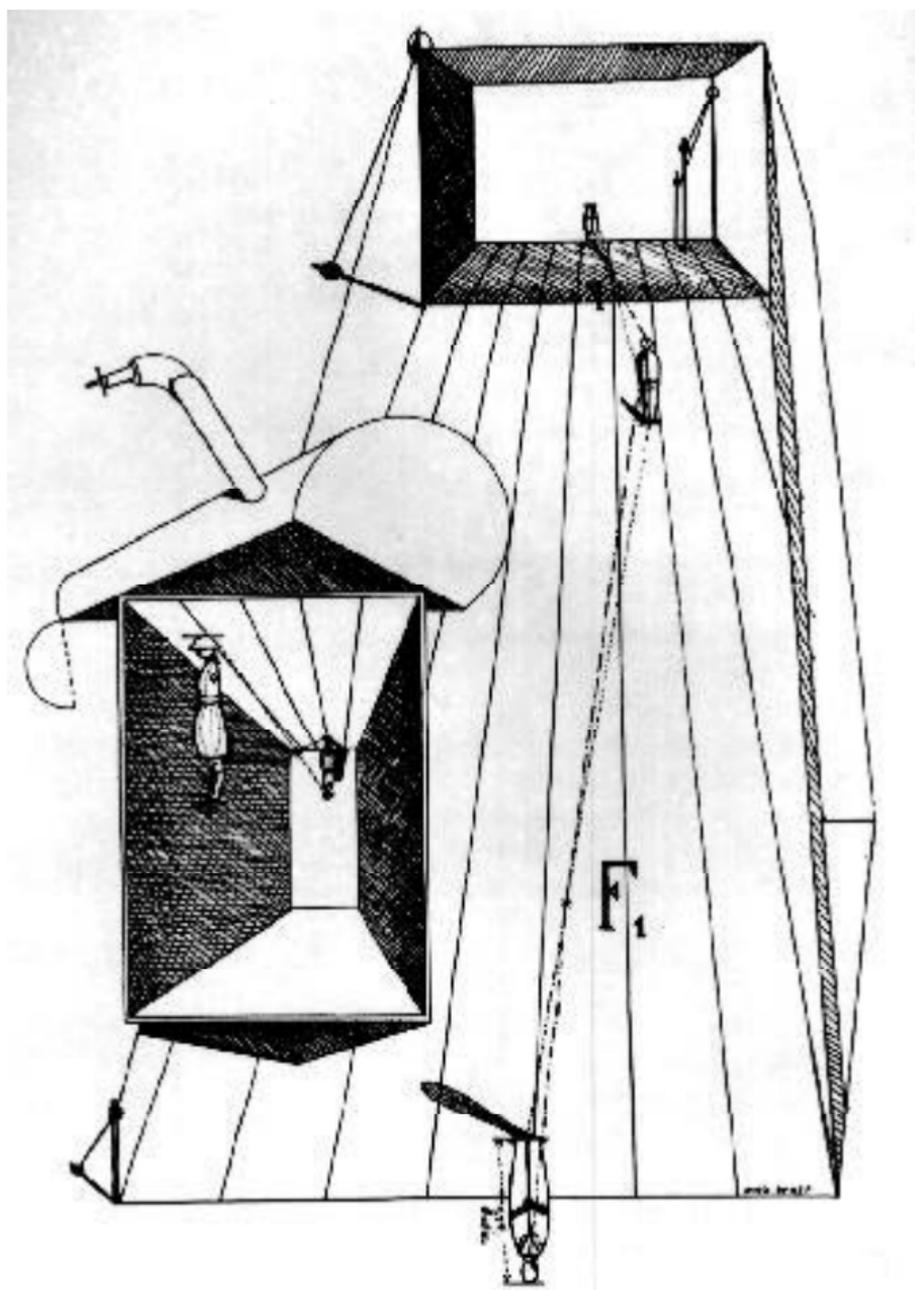
René Magritte (1898-1967), belga, precursor del pop-art, de técnica meticulosa, crea mundos de ensueño a base de asociaciones de imágenes: serie de La condición humana; El imperio de la luz (M.Br.) y El tiempo traspasado (A. C h.).

Pág. siguiente:

René Magritte: La condición humana II

—1935

Max Ernst (1891-1976), alemán, considerado uno de los mejores pintores surrealistas, pinta cuadros cargados de un mensaje trascendente que se apoyan en visiones simbólicas que arrancan de la naturaleza, como la identificación entre los pájaros y la maldad, llena de amargura y próxima a los expresionistas; sobresale por sus frottages y collages: Los hombres no se enterarán de ello (1923, T.G.), de influencia dadá; La mujer tambaleante (M.Dü.), próxima a Chirico; Napoleón en el desierto (1961, M.O.M.A.) y la serie de collages Une semaine de bonté.

Marc Chagall (1887-1985), ruso de origen judío que llega a París en 1910, es autor de los vitrales para la catedral de Metz y para la sinagoga del Centro médico de Jerusalén; del techo de la Ópera de París y de los murales del Lincoln Center, (1966, Nueva York). Se muestra ingenuo y lírico en El pueblo y yo (1911, M.O.M.A.) e influido por el cubismo en Autorretrato con siete dedos (M.S.A.), Doble retrato con vaso de vino y A mi mujer (M.M.P.).

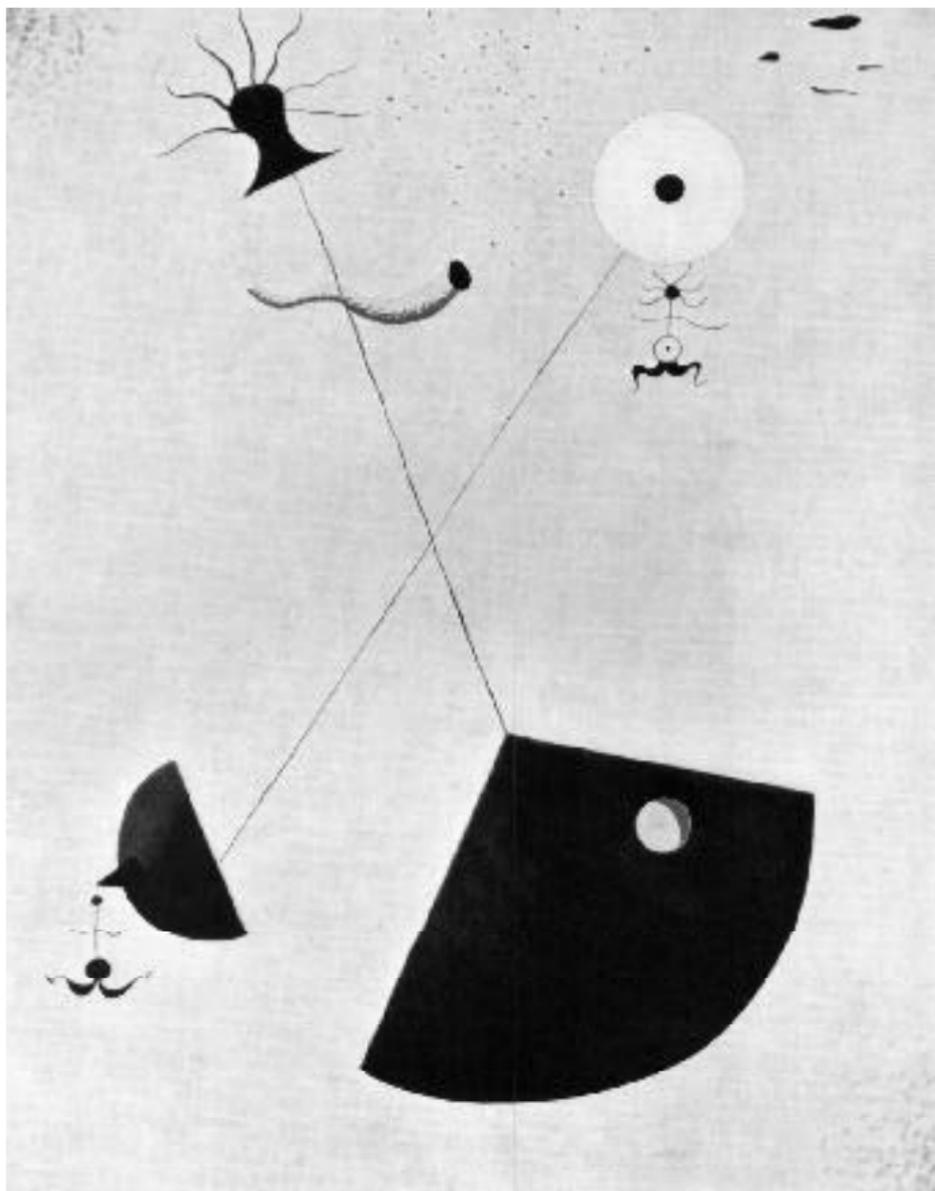

Marc Chagall:
El aniversario

Salvador Dalí (1904-1989), español, es uno de los pintores surrealistas más destacados. Excelente dibujante de técnica fotográfica incluye en su obra una gran carga crítica. Se muestra simbolista en Muchacha asomada a la ventana (1925, M.C.M.).

Pág. siguiente:
Salvador Dalí:
Meditaciones en el Arpa
—1932-1934

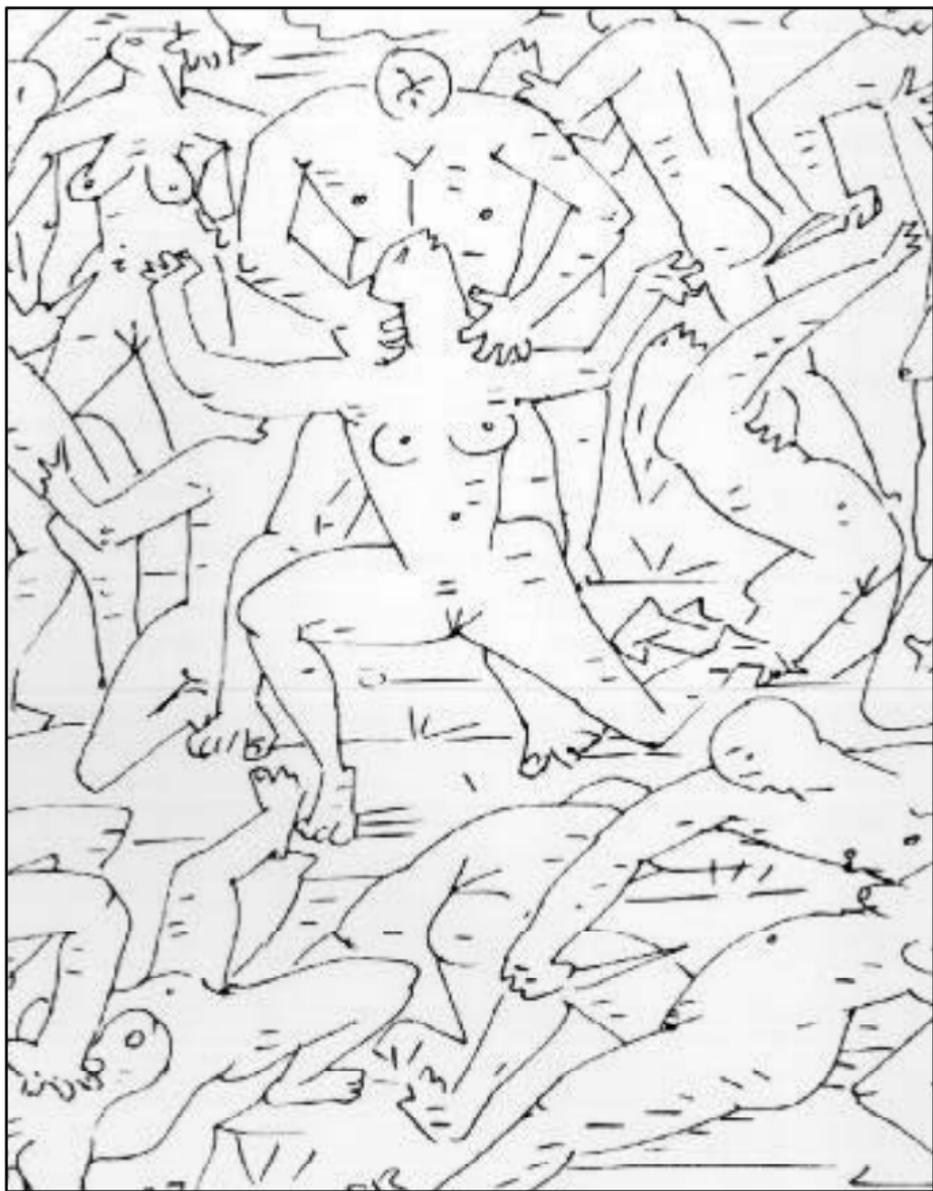

Joan Miró:
Maternidad
—1924

Su estilo de plenitud recuerda al de Tanguy. Es típicamente suyo el imprimir blandura a objetos rígidos como pianos, violines, relojes, etcétera, emplear elementos óseos o músculos, o referencias a arquitecturas clásicas que recuerdan a Chirico, o a cuadros conocidos, como *El Ángelus* de Millet, y la frecuente presencia del elemento sexual. Entre sus obras: *La persistencia de la memoria* (M.O.M.A.), *Mae West*, (1936, A.Ch.), *Construcción blanda con judías hervidas* (M.Fi.), *Cristo de San Juan de la Cruz* (A.G.) y *Crucifixión*, (1954, M.N.Y.).

Paul Delvaux (1897), belga, pinta con técnica dibujística desnudos femeninos en marcos urbanos: *La vía pública* (M.Br.); el español Oscar Domínguez (1906-1958), maestro del frottage y de la calcomanía, y el alemán Hans Bellmer (1902-1975) revelan preferencia por el aspecto erótico del surrealismo.

Los principales representantes del surrealismo intuitivo son el francés André Masson (1896) y el español Joan Miró (1893-1985). En ambos predomina el automatismo. Miró, de colorido muy rico, llegó a la abstracción creando un estilo muy personal, que oscila entre lo dramático y lo infantil.

André Masson:
Masacre
—tinta china, fragmento, 1933

Entre las obras de Masson destaca Goethe y la metamorfosis de las plantas (G.S.M.); y entre las de Miró, las Constelaciones, la Corrida de toros (M.M.P.), El oro del azul del cielo (F.J.M.) y El carnaval de Arlequín (A.B.).

Roberto Matta:
Mozart M'Onde
—1966

Los dos pintores surrealistas hispanoamericanos más importantes son el chileno Roberto Matta (1912) que, influido por Duchamp y Tanguy, crea espacios insondables, como de mundo submarino, o con máquinas extrañas, que lo relacionan con dadá: *El vértigo de Eros* (M.O.M.A.); y el cubano Wifredo Lam (1902-1982), a quien la influencia del arte negro africano le viene, además de por la moda de París, por sus ancestros, y marca no sólo su estética sino también sus temas: *La jungla* (M.O.M.A.), *Las bodas* (M.B.) y *Umbral* (M.M.P.).

Pág. siguiente:
Wifredo Lam:
La jungla
—fragmento, 1942

Abstracción

Con la pintura abstracta, cuyo antecedente podríamos encontrar en los motivos decorativos a lo largo de toda la historia del arte, el cuadro llega a lo que Maurice Denis había anunciado: «una superficie plana recubierta de colores dispuestos de una cierta manera». El lienzo será importante por sí mismo como nunca fue, al no necesitar la referencia del mundo exterior para poder existir.

La pintura ha perdido su valor testimonial, desde que existen la fotografía y el cine, y a partir de ahora será pura creación, con lo que se subraya el valor del cuadro por sí mismo. El abstraccionismo no surge en Francia, sino en el este de Europa, y con su difusión París dejará de ser la capital del arte pictórico moderno.

El rayonismo ruso (1913) de Larionov y Goncharova constituye una tentativa de abstracción, pero se valora a Vasili Kandinsky (1866-1944), que formó parte del grupo expresionista El jinete azul como el fundador de la nueva tendencia. Después de su Acuarela abstracta, (1910, C.N.K.), que se considera decisiva, siguió investigando en el nuevo mundo descubierto.

Kandinsky integrará junto con Klee, Feininger y Jawlensky el grupo Los cuatro azules (Die Blauen

Vasili Kandinsky:
Composición IV
—1911

Vier), pero él será el único totalmente abstracto. Sus formas y colores tienen un simbolismo concreto: el blanco es la nada anterior al nacimiento; el negro, la nada después de la muerte; el rojo, el «color sin límites», la vida en sí misma; el amarillo, la tierra; el azul, el cielo, etc. Kandinsky distingue entre «impresiones» (formas provocadas por la visión del exterior), «Improvisaciones» (formas que expresan emociones íntimas con leves referencias a la realidad: Improvisación 14 (M.M.P.); y «composiciones» (obras fruto de un estudio, elaboración y depuración extremas). Además de óleos, pintó tintas chinas, acuarelas y gouaches de dibujo admirable: Impresión 5. Parque; Con mancha roja (improvisación); Amarillo, rojo, azul (composición, C.N.K.) y Línea quebrada (G.M.R.). Es importante su obra didáctica: De lo espiritual en el arte y Punto y línea sobre el plano, relacionada con la Bauhaus.

Paul Klee (1879-1940), suizo, formó parte de los grupos El jinete azul y Los cuatro azules; para él el arte era un símbolo. Su pintura fusiona abstracción y figuración con maestría técnica; gran dibujante y colorista, con evidente influencia surrealista en su aspecto crítico, su aparente inge-

nidad hace sus obras muy atractivas: Villa R., Senecio y Ad marginem (M.Ba.) y Aventura de una joven (T.G.).

Frantisek Kupka (1871-1957), checo, a partir de un orfismo, próximo a Delaunay, llegó a la abstracción geométrica en la búsqueda de la síntesis pictórico-musical, preocupación heredada del divisionismo de Seurat: Arquitectura filosófica (G.L.C.).

Piet Mondrian (1872-1944), holandés, es decisivo en el camino hacia la abstracción geométrica. Relacionado con el neoplasticismo, la revista De Stijl, la Bauhaus y el constructivismo ruso, su estética se basaba en la sencillez de líneas (rectas), formas (rectángulos) y colores (primarios); tendía a la simplicidad del espacio y la vida. El valor del arte sería ayudar al hombre en la búsqueda de estos valores en su mundo interior: Planos de color en óvalo (M.O.M.A.) y Composición 1936 (M.Ba.).

En el constructivismo ruso, que había tenido como preliminar el rayonismo, Casimir Malé-

Pág. anterior:

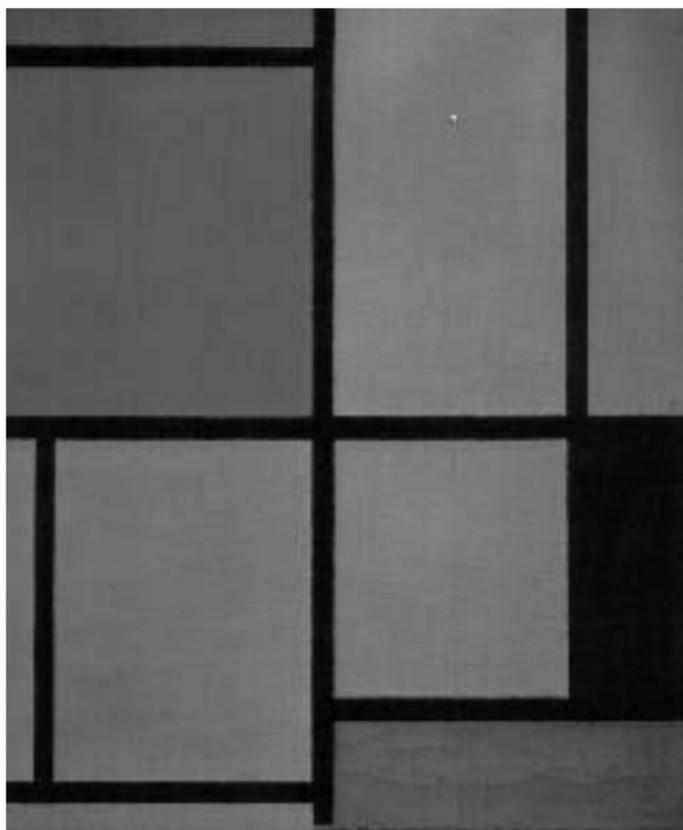
Paul Klee:

Ciudad amurallada

—fragmento, 1932

vitch, autor del Manifiesto suprematista (1915), evoluciona hacia la abstracción partiendo de un arte a base de tubos que recuerdan a Léger y de collages, muy cubista; es más austero y simple que Mondrian; su arte es muy espiritual y sensible: Suprematismo 417 y 418 (M.S.A.).

El Manifiesto realista (1920) de Gabo y Pevsner es plenamente constructivista. En él se rechaza el

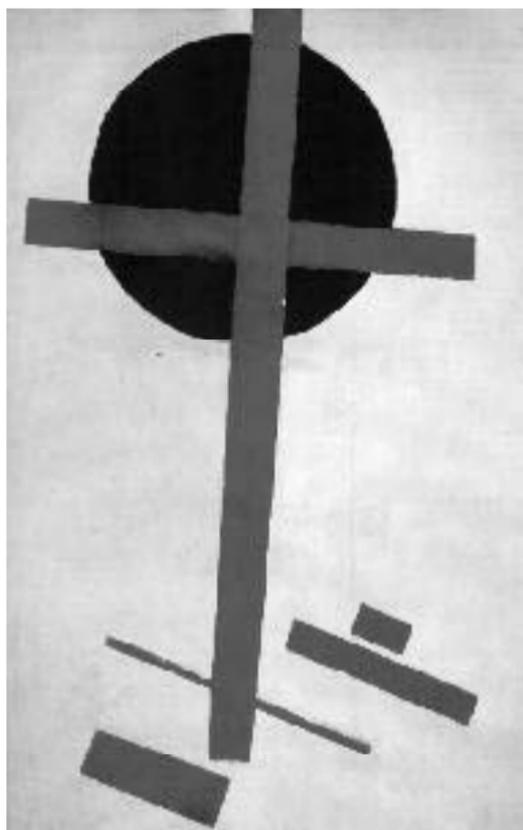

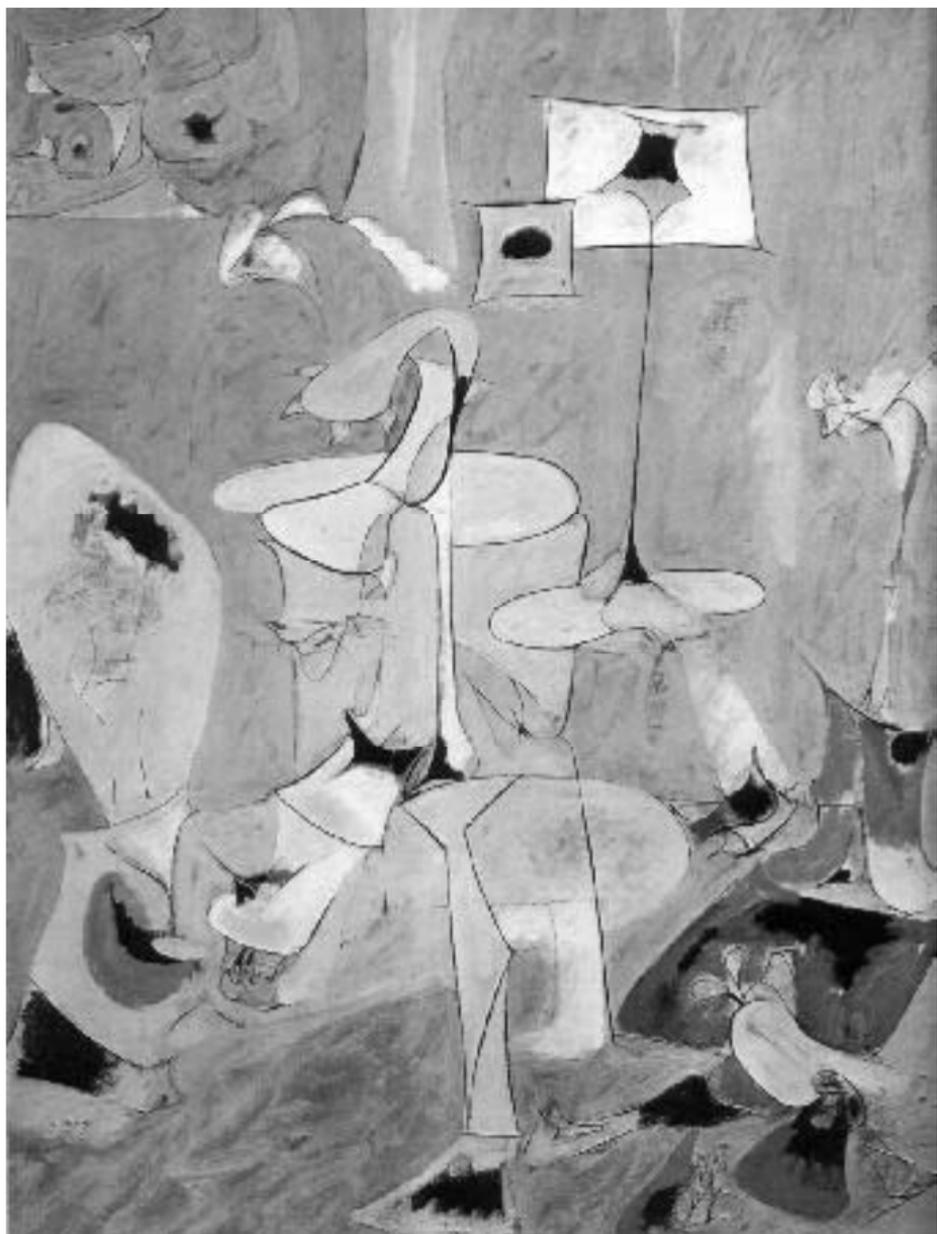
Piet Mondrian:
Composición
—1921

color como elemento pictórico y se atribuye a la línea el único valor de indicadora de ritmos.

La Bauhaus, de la que fueron profesores artistas tan importantes como Johannes Iten, Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer y Josef Albers, aparte de los citados, tuvo papel protagónico en la difusión de las teorías de los grandes maestros de la abstracción.

Casimir Malévitch:
Cruz roja sobre círculo negro
—1914

Arshille Gorky:
Los esponales II

Expresionismo abstracto

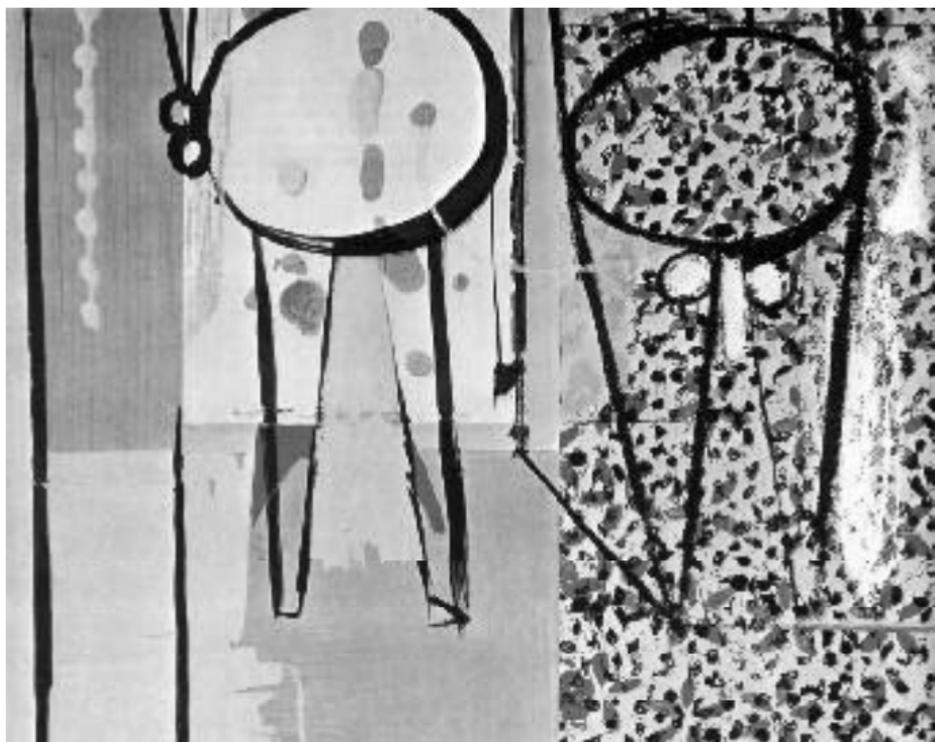
En 1942 Peggy Guggenheim huye de Europa hacia Estados Unidos e inaugura en Nueva York su galería Art of this Century; se desarrolla entonces lo que estaba fraguándose desde tiempos atrás. Artistas como Mondrian, Marchel Duchamp y Moholy-Nagy se instalarán definitivamente en Estados Unidos y otros muchos residirán allí largo tiempo.

El término «expresionismo abstracto» es original del crítico Robert Coates. El movimiento nace en Estados Unidos y en él halla su realización plástica la noción surrealista del automatismo y el azar: el pintor se sitúa ante el lienzo (o sobre él) sin ideas preconcebidas; el resultado: la improvisación en estado puro.

Jackson Pollock:
Pintura
—1952

Esta pintura de plena «acción» sobre el lienzo blanco, esta «entrega» (relacionada con los fenómenos happenings), es la que incitó en 1952 al crítico Harold Rosenberg a denominarla action painting («pintura de acción»). Pintura instintiva, heredera directa del surrealismo, al que eleva a la abstracción a base de expresión pura, se caracteriza por

Robert Motherwell:
Pancho Villa, vivo y muerto
—1943

el enorme tamaño de sus telas. Sus principales representantes son: Willem de Kooning (1904), que marca una transición, al conservar cierta figuración: Mujeres (M.O.M.A.); Arshille Gorky; Robert Motherwell (1915-1991), pintor de lienzos a base de trazos negros sobre un inmenso fondo blanco; Clifford Still (1904); Mark Rothko (1903-1970), que

pinta enormes telas de un color uniforme: Rojo, blanco y marrón (M.Ba.), y Franz Kline (1910-1962), que influyó en Europa con una especie de ideogramas que dejaban ver la influencia de la caligrafía oriental.

También revelan influencias orientales Sam Francis (1923), que pinta manchas con formas que recuerdan flores, muy colorista, y que, junto a

Willem de Kooning:
Mujer I
—fragmento, 1950-1952

Mark Tobey (1890-1976), que fue su figura principal, forma parte de la Escuela del Pacífico.

Jackson Pollock (1912-1956) desarrolla la técnica del over all que había sido iniciada por Tobey y que consiste en cubrir de pintura toda la superficie del cuadro. Destacan sus cuadros del M.O.M.A.

En Europa cultivan el Action Painting el italiano **Emilio Vedova** y el español **Antonio Saura (1930-**

Antonio Saura:
Geraldine Chaplin

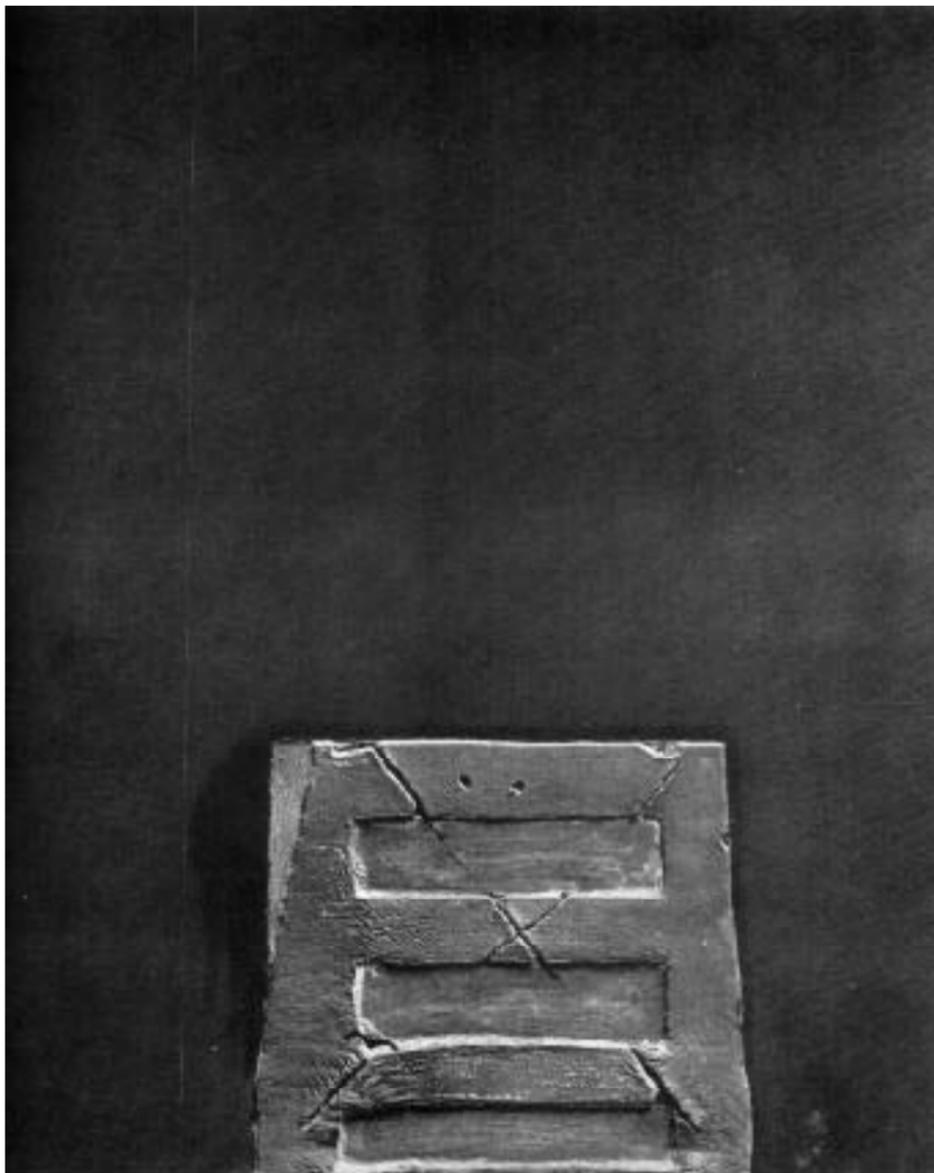
1998), líder del grupo El Paso, el más vanguardista de la España de la postguerra, donde destacan Feito, Millares, etc.

Simultáneamente con el movimiento americano surge la Escuela de París, con los Peintres de tradition française (Bissière, Camille Bryen, Jean Bazaine, Maurice Esteve y María Elena Vieira da Silva), expresionistas abstractos más equilibrados que pintan cuadros de dimensiones normales a base de colores naturales.

Una estética muy personal es la del alemán Hans Hartung (1904-1989), cuya obra muestra una influencia oriental, con líneas que se lanzan o arquean en colores planos. Estética algo parecida a la suya es la del español Fernando Zóbel.

Wols (Wolfgang Schulze, 1913-1951), uno de los líderes de la abstracción en Europa y que crea un mundo especialmente lírico, cultivador del informalismo francés, emplea diversos materiales ajenos a los pigmentos tradicionales, herederos de los collages dadá.

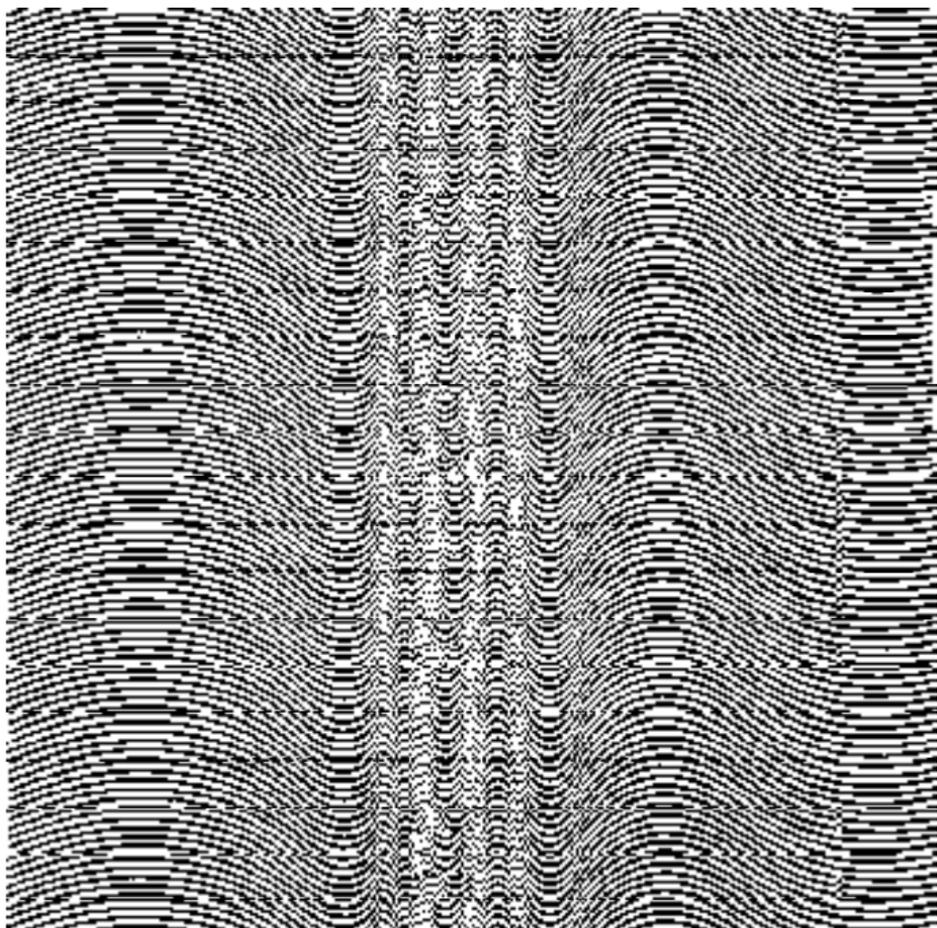

Antoni Tàpies:
Nº LXVI
—1957

Otras tendencias vanguardistas

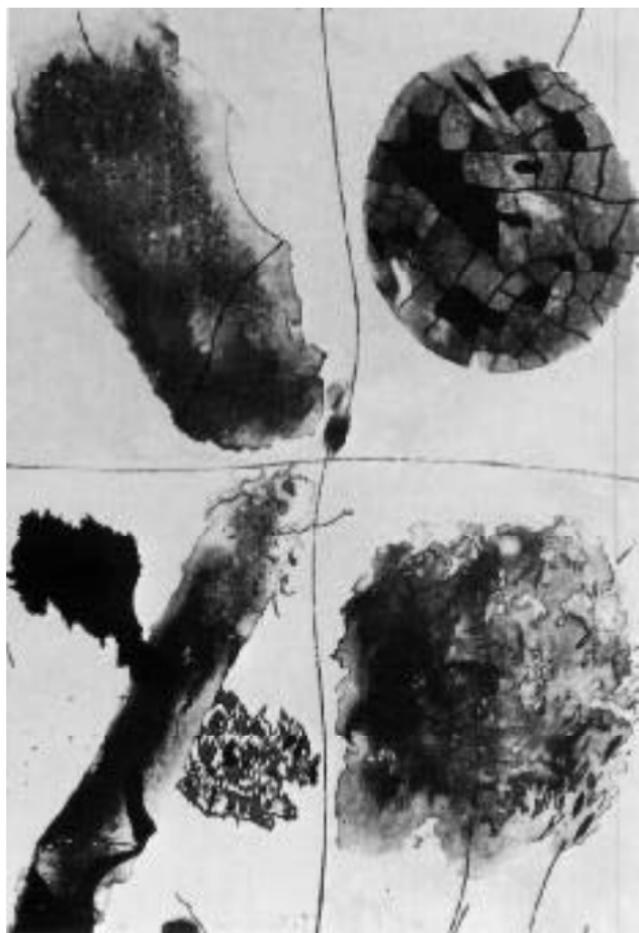
Herederos de dadá y el surrealismo, los franceses Jean Fautrier (1898-1964) y Jean Dubuffet (1901-1985), y el español Antoni Tàpies (1923), uno de los fundadores del grupo barcelonés Dan al Set, cultivan el llamado art autre o art brut, en el que lo «feo», lo extrapictórico (arena, telas, etc.) tiene una gran importancia.

Basados en nuevas técnicas y nuevos materiales industriales surgen el op-art (optical art) que, a base de puro geometrismo persigue ilusiones ópticas de movimiento, tanto en pintura como en escultura, y cuya principal figura es el húngaro Victor Vasarely (1908); también destacan el argentino Julio Le Parc (1928), los venezolanos Jesús

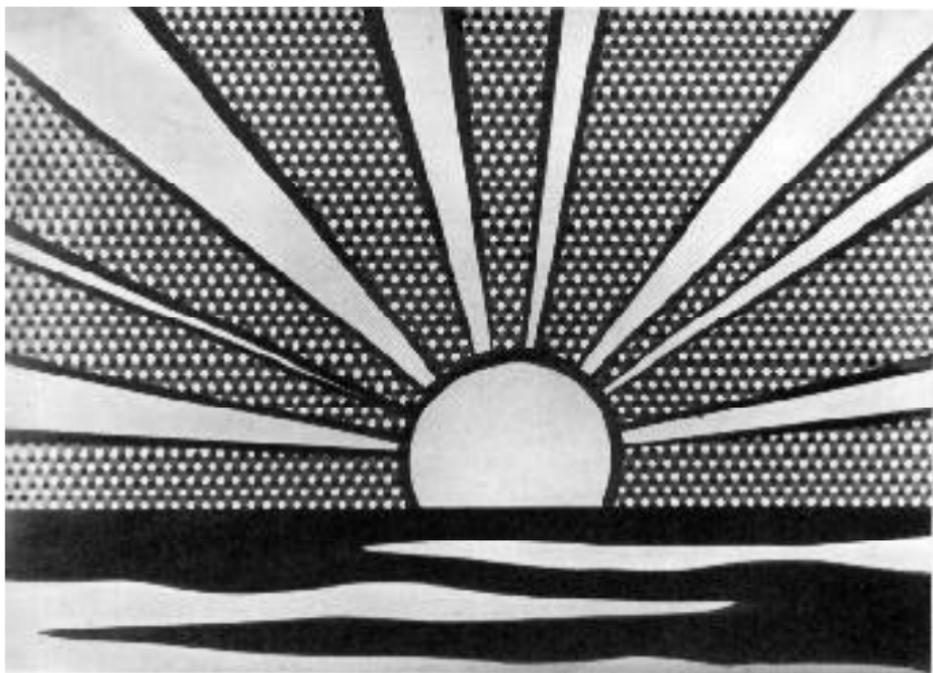
Bridget Riley:
Current
—1964

Soto (1923) y Carlos Cruz-Díez (1923), la inglesa Bridget Riley y el español Sempere (1923-1985). El arte cinético, relacionado con el anterior y heredero de Calder; objetos de arte cibernético, combi-

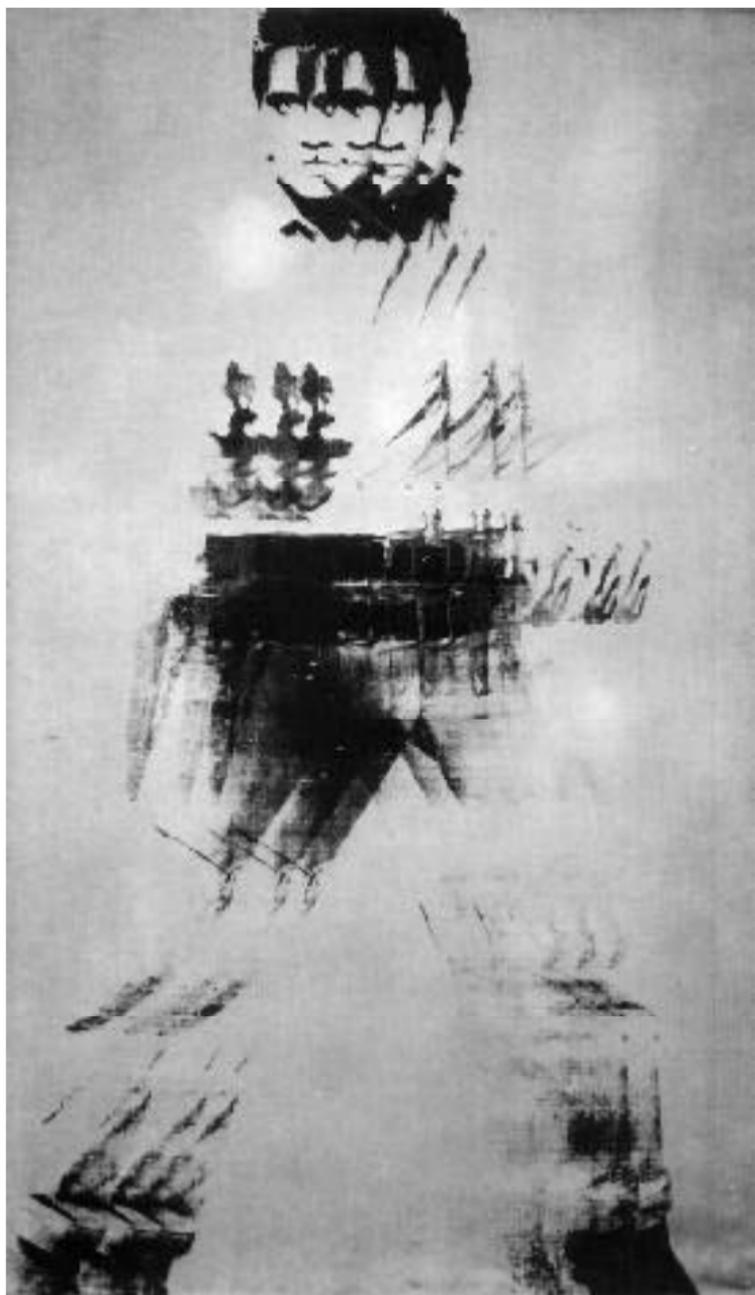
Josep Guinovart:
Blaus
—litografía, 1982

naciones de luz y sonido; medios que solicitan la activa participación del público, a veces instalados al aire libre; el pop-art (popular art) con técnica de collage, heredera del Merz, y collage fotográfico,

Roy Lichtenstein:
Sol

encabezado por Robert Rauschenberg (1925), cuyas obras (objetos artísticos) recuerdan los ready-made; destaca en este movimiento Roy Lichtenstein (1923), con su técnica del cómic, y Andy Warhol, (1930-1987) con su Sopa Campbell's y su serie de Marilyn, en la que es fundamental el tratamiento erótico de la figura femenina y su relación con el mundo de la publicidad americana.

Andy Warhol:
Triple Elvis
—1963

Robert
Longo:
Hombre en
el City-Rick
—carbón,
1981-1986

John C.
Kacere:
Sin
título
—óleo,
1972

En la misma onda vanguardista junto al art- brut, al minimal y al pop-art aparecen el arte hiperrealista, el happening, el body-art

y el arte conceptual, entre otras manifestaciones. Todos ellos subrayan lo efímero del arte y cuestionan el valor de los puntos de vista tradicionales sobre la perdu-

Bengt Lindström:
El encuentro
de los lobos
—1982

Gilbert
& George:
Luz matinal
sobre arte
para todos
—body art,
1971

rabilidad y la inmortalidad: una revolución, una época de crisis y de crítica, una pintura y una actitud inconformistas que van camino de ser centenarias.

RESUMEN

Pág. anterior:
Roy Lichtenstein:
Gran pintura 6
—1965

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA**RESUMEN****MODERNISMO**

EUROPA

INTEGRACIÓN DE TODAS LAS ARTES

INTIMISMO

SENSUALIDAD

HIERRO

INSPIRACIÓN VEGETAL

BÉLGICA	
VÍCTOR HORTA	<i>CASA DEL PUEBLO</i> <i>CASA DE LA CALLE TURÍN</i>
HENRY VAN DE VELDE	<i>TEATRO DE LA WERKBUND</i>
ALEMANIA	
AUGUSTO ENDELL	
FRANCIA	
HÉCTOR GUIMARD	
INGLATERRA	
CHARLES R. MACKINTOSH	PRE-RACIONALISTA

AUSTRIA

OTTO WAGNER

JOSEPH M. OLBRICH

EDIFICIO DE SEZESSION

JOSEPH HOFFMANN

PRE-RACIONALISTA

ESPAÑA

ANTONIO GAUDÍ

MÍSTICO, VISIONARIO, EXCÉNTRICO

CASA VICENS
 PALACIO GÜELL
 LA SAGRADA FAMILIA
 PARQUE GÜELL
 CASA BATLLÓ

BARCELONA

LL. DOMENECH I MONTANER

J. PUIG I CADAFALCH

RACIONALISMO

LO IMPORTANTE ES: FUNCIÓN, MATERIALES Y ESTRUCTURA
 ELEMENTOS PREFABRICADOS, ALUMINIO, HORMIGÓN PRETENSADO
 LÍNEA RECTA

ANTECEDENTES INMEDIATOS

AUGUSTO PERRET

TONY GARNIER

ADOLF LOOS

PETER BEHRENS

*FÁBRICA DE
 TURBINAS A.E.G.*

HOLANDA

ESCUELA DE AMSTERDAM

H. P. BERLAGE

*DE STIJL*NEOPLASTICISMO
RELACIÓN CON BAUHAUS

MONDRIAN

THEO VAN DOESBURG

CONSTRUCTIVISMO RUSO

V. TATLIN

TORRE CONMEMORATIVA DE LA III INTERNACIONAL

C. MALÉVITCH

MANIFIESTO SUPREMATISTA

MELNIKOV

EXPRESIONISMO

H. POEIZIG

F. HÖGER

E. MENDELSON

BAUHAUS

WALTER GROPIUS

FÁBRICA FAGUS
*PABELLÓN DEL WERKBUND*ESPACIOS LIBRES
ÁNGULOS RECTOS
DISEÑO INDUSTRIAL
ESTRUCTURAS SIMPLES
FORMAS GEOMÉTRICAS
COLORES PUROS

MIES VAN DER ROHE

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE CHICAGO
SEAGRAM BUILDING (N. YORK)

LE CORBUSIER	PROPORCIONES CON BASE HUMANA: <i>MODULOR</i>
	URBANISTA: <i>UNIDADES DE HABITACIÓN</i>
	<i>PROYECTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE RÍO DE JANEIRO</i> <i>IGLESIA DE RONCHAMP</i> <i>CONVENTO DE LA TOURETTE</i>

NUEVAS CORRIENTES

ITALIA / FINLANDIA		
GIO PONTI		
PIER LUIGI NERVI	ESTRUCTURALISTA GRANDES EDIFICIOS <i>PALACIO DE LOS DEPORTES DE ROMA</i>	
ALVAR AALTO	ARQUITECTURA ORGÁNICA <i>AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS DE HELSINKI</i>	
ESPAÑA		
GRUPO GATEPAC		
SECUNDINO ZUAZO		
EDUARDO TORROJA	<i>HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA</i>	
ARQUITECTURA TOTALITARIA		
ARQUITECTURA NAZI	P.L. TROOST	
	A. SPEER	<i>CANCILLERÍA DE BERLÍN</i>
	W. MARCH	<i>ESTADIO OLÍMPICO (BERLÍN)</i>
<i>PALACIO DE LOS SOVIET (MOSCÚ)</i>		

ESTADOS UNIDOS		
RASCACIELOS	<i>EMPIRE STATE CENTRO ROCKEFELLER LINCOLN CENTER PAN AMERICAN TRADE WORLD CENTER</i>	NUEVA YORK
FRANK LLOYD WRIGHT	ARQUITECTURA ORGÁNICA	
	<i>CASA KAUFMANN MUSEO GUGGENHEIM</i>	
AMÉRICA LATINA		
BRASIL	LUCIO COSTA OSCAR NIEMEYER	<i>BRASILIA</i>
VENEZUELA	CARLOS RAÚL VILLANUEVA	<i>CIUDAD UNIVERSI - TARIA (CARACAS)</i>

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA**RESUMEN**

TRADICIÓN DE RODIN	
FRANCIA	A. BOURDELL <i>HÉRCULES ARQUERO</i>
A. MAILLOL	
ESPAÑA	M. BENLLIURE
	J. LLIMONA
	J. CLARÁ
VANGUARDISMO	
HUECO REALIDAD O ABSTRACCIÓN LIBERTAD DE MATERIALES, COLOR ESTABILIDAD O MOVIMIENTO PARÍS ELEMENTOS PARA-ARTÍSTICOS	
UMBERTO BOCCIONI	FUTURISTA <i>FORMAS ÚNICAS DE CONTINUIDAD EN EL ESPACIO</i>
RAYMOND DUCHAMP-VILLON	MOVIMIENTO ENCERRADO EN SÍ MISMO <i>TORSO DE MUJER</i>

CONSTANTIN BRANCUSI	ESENCIA DE LAS COSAS <i>PRINCESA X</i>
ALEXANDR ARCHIPENKO	CUBISMO <i>ANDANDO</i>
PABLO GARGALLO	CUBISTA EXPRESIONISTA <i>EL PROFETA</i>
JULIO GONZÁLEZ	EXPRESIONISTA SURREALISTA <i>HOMBRE-CACTUS</i>
HENRI LAURENS	CIERTO FIGURATIVISMO <i>LA GRAN MÚSICA</i>
OSSIP ZADKINE	CUBISTA EXPRESIONISTA <i>ORFEO</i>
JACQUES LIPCHITZ	CUBISMO SINTÉTICO ESCULTURAS «TRANSPARENTES» <i>PROMETEO</i>
CONSTRUCTIVISTAS	V. TATLIN
	NAUM GABO
	ANTOINE PEVSNER
	MOHOLY-NAGY
ALEXANDER CALDER	ESCULTURAS «MOBILES» (CINÉTICAS) <i>LA ESPIRAL</i>
JEAN ARP	DADÁ SURREALISTA <i>CORONA DE SENOS</i>

HENRY MOORE	ABSTRACCIÓN FIGURACIÓN <i>EL REY Y LA REINA</i>
ALBERTO GIACOMETTI	ORIGINALIDAD ESTILIZACIÓN <i>HOMBRE ANDANDO</i>
OTRAS TENDENCIAS	
<i>READY-MADE</i>	
<i>HAPPENING</i>	
<i>MINIMAL ART</i>	

PINTURA CONTEMPORÁNEA**RESUMEN****INGENUISMO**

ABSOLUTA LIBERTAD DE LENGUAJE Y EXPRESIÓN
NO ES VANGUARDISTA

MAURICE UTRILLO

AMEDEO MODIGLIANI

LIPCHITZ Y SU ESPOSA

FAUVISMO

GRANDES MANCHAS DE COLORES PUROS Y CLAROS

HENRY MATISSE

LA DANZA
ALEGRÍA DE VIVIR

ANDRÉ DERAIN

MAURICE VIAMINCK

RAOUL DUFY

GEORGES ROUAULT

CLOISONISMO
CABEZA DE CRISTO

EXPRESIONISMO

DRAMA
DEPRESIÓN, ANGUSTIA
COLORES OSCUROS

EL PUENTE	E. L. KIRCHNER		
	K. SCHMIDT-ROTTLUF		
	E. HECKEL		
	E. NOLDE		
	O. MUELLER		
EL JINETE AZUL	W. KANDINSKY		
	F. MARC		
	A. MACKE		
	O. KOKOSCHKA		
	P. KLEE	ABSTRACCIÓN	
OTROS CULTIVADORES	PRECURSORES	J. ENSOR	
		E. MUNCH	
	JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA		
	F. BACON		
	MURALISTAS MEXICANOS	J. C. OROZCO	CATARSIS
		DIEGO RIVERA	LA GRAN TENOCHTITLÁN
		D. A. SIQUEIROS	NUEVA DEMOCRACIA
		R. TAMAYO	
	REALISMO SOCIALISTA SOVIÉTICO		

FUTURISMO

VÉRTIGO, VELOCIDAD
DESARROLLO INDUSTRIAL, MÁQUINA

G. BALLA

U. BOCCIONI

C. CARRÁ

G. SEVERINI

MARCEL DUCHAMP

DESNUDO BAJANDO LA ESCALERA

CUBISMO

FORMAS GEOMÉTRICAS
COLORES AUSTEROS
INTELECTUALIZACIÓN
COLLAGE

TEÓRICOS

J. METZINGER

A. GLEIZES

GEORGES BRAQUE

LA MUSICIENNE

JUAN GRIS

TABLERO DE AJEDREZ

FERNAND LÉGER

ROBERT DELAUNAY

ORFISMO

PABLO RUIZ PICASSO

CULTIVA DISTINTOS ESTILOS

ÉPOCAS AZUL
Y ROSA

*LA VIDA
LOS VOLATINEROS*

CUBISMO

LAS SEÑORITAS DE AVIGNON

PABLO RUIZ PICASSO (CONT.)	CUBISMO	LOS TRES MÚSICOS
		LA DANZA LA MUSA GUERNICA EL PINTOR Y LA MODELO
DADÁ		
DESTRUCCIÓN DE LOS VALORES TRADICIONALES		
ESCRITORES	T. TZARA	
	H. BAIL	
	J. ARP	
	MAN RAY	
	MARCEL DUCHAMP	
	FRANCIS PICABIA	
MERZ	KURT SCHWITTERS	
SURREALISMO		
LITERATURA AUTOMATISMO, INCONSCIENCIA COLLAGE SUEÑO, LOCURA LÍBIDO		
PRECURSOR	GIORGIO DE CHIRICO	HÉCTOR Y ANDRÓMEDA
IVES TANGUY		
RENÉ MAGRITTE		

MAX ERNST		
MARC CHAGALL		
SALVADOR DALÍ		
ANDRÉ MASSON		
ABSTRACTO	JOAN MIRÓ	
ROBERTO MATTA		
WIFREDO LAM		
ABSTRACCIÓN		
LOS CUATRO AZULES	VASILY KANDINSKY	<i>ACUARELA ABSTRACTA</i> IMPRESIONES IMPROVISACIONES COMPOSICIONES
	PAUL KLEE	PROFESOR DE BAUHAUS
	FEININGER	
	JAWLENSKY	
ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA	FRANTISEK KUPKA	
	PIET MONDRIAN	NEOPLASTICISMO
	CONSTRUCTIVISMO RUSO	
	BAUHAUS	
EXPRESIONISMO ABSTRACTO	AMÉRICA	<i>ACTION PAINTING</i>
		WILLEN DE KOONING
		ROBERTH MOTHERWELL
		ARSHILLE GORKY

EXPRESIONISMO ABSTRACTO (CONT)	AMÉRICA (CONT)	MARK ROTHKO
		SAM FRANCIS
		JACKSON POLLOCK
	EUROPA	EMILIO VEDOVA
		EL PASO
		ESCUELA DE PARÍS
MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA		
OP-ART	VICTOR VASARELY	
	JULIO LE PARC	
POP-ART	ROBERT RAUSCHENBERG	
	ROY LICHTENSTEIN	
	ANDY WARHOL	
ART BRUT		
MINIMAL		
HAPPENING		
BODY-ART		
ARTE CONCEPTUAL		
HIPERREALISMO		

ABREVIATURAS

A.B.	Albright-Knox Art Gallery de Buffalo
A.Bu.	Buffalo Fine Arts Academy
A.Ch.	Art Institute, Chicago
A.G.	Art Gallery, Glasgow
B.M.	British Museum, Londres
Be.M.	Museo de Berna
B.N.P.	Biblioteca Nacional de París
C.A.M.	Centro Realis
C.B.R.	Casón del Buen Retiro, Madrid
C.Ch.	Castillo de Chapultepec, México
C.D.	Colección Denis, Saint-Germain-en-Laye

C.I.	Courtauld Institute, Londres
C.M.	Colección Marzotto
C.N.K.	Colección Nina Kandinsky, París
C.P.	Colección particular
C.W.	Colección Wallace, Londres
F.E.	Foikwang Museum, Essen
F.J.M.	Fundación Joan Miró, Barcelona
G.B.	Galería Borghese, Roma
G.F.	Galería Freer, Washington
G.H.	Galería de Hannover
G.L.C.	Galería L. Carré, París
G.M.	Galería de Manchester
G.Ma.	Galería Maeght, París
G.Mat.	Galería Mattioli, Milán
G.M.F.	Galería de Arte Moderno, Florencia
G.M.M.	Galería de Arte Moderno, Milán
G.M.N.Y.	Galería Matisse, Nueva York
G.M.R.	Galería de Arte Moderno, Roma

G.N.	Galería Nacional, Washington
G.S.	Galería del Estado de Stuttgart
G.S.M.	Galería Schwarz, Milán
G.V.	Galería de Venecia
H.P.	Hotel del Prado, México
J.P.	Jeu de Paume, París
K.Z.	Kunsthau, Zurich
M.A.	Museo de Amberes
M.Am.	Museo de Amsterdam
M-.A.C.	Museo de Arte de Cataluña, Barcelona
M.B.	Museo de Berlín
M.Ba.	Museo de Basilea
M.Be.	Museo de Besançon
M.Bg.	Museo Bargello
M.Bi.	Museo de Birmingham
M.Br.	Museo de Bruselas
M.Bw.	Museo de Brunswick
M.C.	Museo de Copenhague

M.Ca.	Museo del Capitolio, Roma
M.Ch.	Museo de Chicago
M.CI.	Museo de Arte de Cleveland
M.C.B.	Museo Comunal de Bellas Artes de Brujas
M.Co.	Museo Condé
M.C.M.	Museo de Arte Contemporáneo, Madrid
M.Ch.	Museo de Chantilly
M.D.	Museo de Dresde
M.De.	Museo de Denver
M.Dü.	Museo de Düsseldorf
M.E.	Ermitage, San Petersburgo
M.Es.	Museo de Estocolmo
M.F.	Museo de Florencia
M.Fi.	Museo de Filadelfia
M.Fr.	Museo de Frankfurt
M.G.	Museo de Bellas Artes de Gante
M.Ha.	Museo de Hamburgo
M.Haa.	Museo de Haarlem

M.L.	Museo del Louvre, París
M.Li.	Museo de Lima
M.Lis.	Museo de Lisboa
M.Liv.	Museo de Liverpool
M.Ly.	Museo de Lyon
M.L.H.	Museo de La Haya
M.Ma.	Museo de Mannheim
M.M.P.	Museo de Arte Moderno, París
M.M.V.	Museo de Arte Moderno, Venecia
M.Mo.	Museo Moreau, París
M.N.	Museo de Nápoles
M.Na.	Museo de Bellas Artes de Nancy
M.N.Y.	Museo Metropolitano, Nueva York
M.O.	Orangerie, París
M.Os.	Museo de Oslo
M.Ot.	Museo Kröller-Müller, Otterlo (Holanda)
M.O.M.A.	Museo de Arte Moderno, Nueva York
M.P.	Museo del Prado, Madrid

M.Pi.	Museo Picasso, Barcelona
M.Pit.	Museo Pitti, Florencia
M.P.M.	Museo Pushkin, Moscú
M.R.	Museo Romántico, Madrid
M.S.	Museo de Sevilla
M.Sn.	Museo Soane, Londres
M.S.A.	Museo Stedelijk, Amsterdam
M.S.Ch.	Museo de Santiago de Chile
M.S.K.	Museo South Kensington
M.T.	Museo de Turín
M.V.	Museo de Viena
M.Va.	Museo de Valladolid
M.Val.	Museo de Valencia
M.Vat.	Museos Vaticanos, Roma
M.Ve.	Museo de Versalles
M.W.	Museo Wellington, Londres
N.G.	National Gallery, Londres
N.G.E.	National Gallery, Edimburgo

P.B.	Pinacoteca Brera, Milán
P.Bo.	Pinacoteca de Bolonia
P.M.	Pinacoteca de Munich
P.Me.	Palacio Nacional de Bellas Artes, México
R.A.	Rijksmuseum, Amsterdam
R.A.H.	Real Academia de la Historia, Madrid
T.G.	Tate Gallery, Londres
T.M.	Thorvaldsens Museum, Copenhague
V.A.M.	Victoria & Albert Museum, Londres
V.V.G	Museo Vincent van Gogh, Amsterdam

BIBLIOGRAFÍA

- AREÁN, C.: *Cinco momentos en cien años de arte español*, Organización Sala Editorial, Madrid, 1972.
- BOZAL, V.: *Historia del Arte en España* (2 vols.), Ediciones Istmo, Madrid, 1978.
- BRETON, A.: *El Surrealismo*, Barral Editores, Barcelona, 1977.
- CABANNE, P.: *El siglo de Picasso* (4 vols.), Ministerio de Cultura, Madrid, 1982.
- Catálogo de la exposición Claude Monet*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1986.
- Catálogo de la exposición Edvard Munch (1863-1944)*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1984.

- Catálogo de la exposición Kandinsky 1923-1944*, Fundación Juan March, Madrid, 1978.
- Catálogo de la exposición Picasso y Barcelona*, a cargo de Joan Ainaud de Lasarte, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1981.
- Catálogo de la exposición Piet Mondrian*, Fundación Juan March, Madrid, 1981.
- CHUECA GOITÍA, F.: *Historia de la arquitectura occidental / V. El siglo XIX: De la Revolución industrial al Racionalismo*, Seminarios y Ediciones, S. A., Madrid, 1974.
- – *Historia de la arquitectura occidental / X. El siglo XX: Las fases finales y España*, Editorial Dossat, S. A., Madrid, 1980.
- DE MICHELI, M.: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza Editorial, Madrid, 1979.
- FRANCASTEL, P.: *Historia de la pintura francesa*, Alianza Editorial, Madrid, 1970.
- GAYA NUÑO, J. A.: *Escultura Ibérica*, Aguilar, S. A., Madrid, 1964.
- GUILLÉN, M.: *Picasso*, Ediciones Alfaguara, S. A., 1973.
- HUISMAN, D. y PATRIX, G.: *L'esthétique industrielle*, Presses Universitaires de France, París, 1971.

- JANSON, H. y D.: *La peinture dans le monde*, Flammarion, París, 1968.
- KANDINSKY, V.: *De lo espiritual en el arte*, Barral Editores, Barcelona, 1973.
- MANNERING, D.: *El arte de Matisse*, Ediciones Polígrafa, S. A., Barcelona, 1982.
- MATISSE, H.: *Sobre arte*, Barral Editores, Barcelona, 1978.
- MORAVIA, A. y LECALDANO, P.: *La obra pictórica completa de Picasso azul y rosa*, Noguer-Rizzoli Editores, Barcelona, 1972.
- PALERMO, M. A.: y DUPEY, A. M.: *Arte popular africano*, Centro Editor de América Latina, S. A., Buenos Aires, 1977.
- PANOFSKY, E.: *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Alianza Editorial, Madrid, 1975.
- PLÁ, J.: *Salvador Dalí*, Dasa Ediciones, S. A., Figueras (Gerona), 1981.
- PLEBE, A.: *Qué es verdaderamente el expresionismo*, Doncel, Madrid, 1971.
- RICHTER, H.: *Historia del dadaísmo*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1973.

- SUMMERSON, J.: *El lenguaje clásico de la arquitectura*, Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1978.
- TARAMELLI, E.: *De Chirico, Sarpe*, S.A., Madrid, 1979.
- TORII, T.: *El mundo enigmático de Gaudí* (2 vols.), Instituto de España, Madrid, 1983.
- UPJOHN, E. M., WINGERT, P. S. y MAHLER, J. G.: *Les arts primitifs. L'art moderne.*, colección Marabout Université, Marabout, S. A., Verviers (Bélgica), 1966.
- VV. AA.: *La grande histoire de la peinture* (16 vols.), Editions d'Art Albert Skira, S. A., París-Ginebra, 1979.
- VV. AA.: *Historia del Arte* (10 vols.), Salvat Editores, S.A.: Barcelona, 1973.
- WERTENBAKER, L.: *El mundo de Picasso: 1881-1973*, Time-Life Books B. V., Amsterdam, 1981.
- WÖLFFLIN, E.: *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*, Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1970.