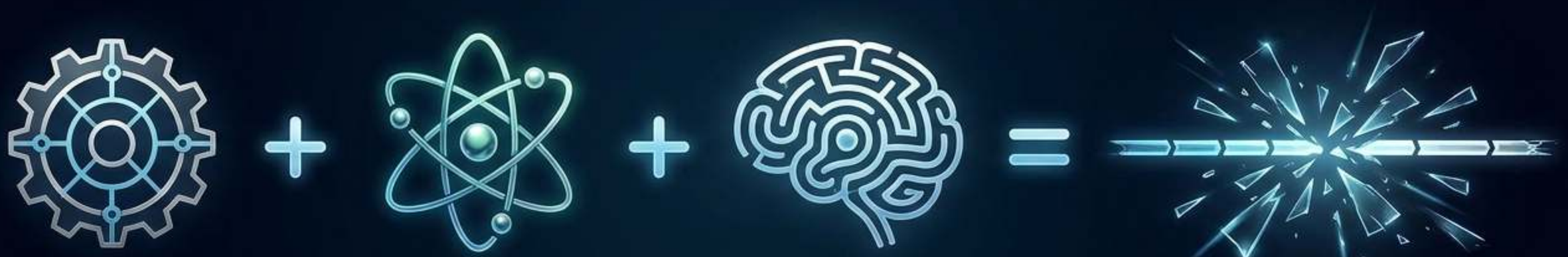

Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX (Parte 1)

El momento exacto en que el lienzo dejó de ser un espejo de la realidad para convertirse en una radiografía del alma humana.

Gemini Notebook

El contexto: Un mundo que se desintegra

2ª Rev. Industrial (Aceleración y Máquinas)

Einstein y Física Cuántica (Relatividad del espacio-tiempo)

Freud (El descubrimiento del subconsciente)

Cuando el mundo sólido y predecible del siglo XIX colapsa bajo el peso de nuevas velocidades y misterios invisibles, el arte clásico se vuelve obsoleto. Una realidad fragmentada exige un lenguaje fragmentado.

Gemini Notebook

El Catalizador: La crisis de la representación

Fotografía: Más rápida, más barata, más exacta.

La pintura académica perdió su principal función histórica: imitar la realidad con fidelidad. Si la cámara puede copiar el mundo físico con una exactitud inalcanzable para el pincel, ¿para qué seguir pintando objetos «tal como se ven»?

Gemini Notebook

La Nueva Misión: Pintar lo invisible

Apariencia
(Lo que ve la cámara)

Emociones interiores

Estructura oculta
de los objetos

El subconsciente

El movimiento
y el tiempo

La ruptura no fue un capricho ni un deseo de provocar.
El antinaturalismo nace de una necesidad profunda: representar aquello que la lente fotográfica jamás podrá captar.

Gemini Notebook

1905: El año de la bifurcación

Hacia París: La alegría violenta y la liberación del color (Fauvismo).

Hacia Alemania: El grito, la angustia y la alienación urbana (Expresionismo).

Frente al colapso de la realidad visual,
el arte toma dos caminos paralelos
pero diametralmente opuestos.

Gemini Notebook

«¡Donatello rodeado de fieras!»

— Crítico Louis Vauxcelles, Salón de Otoño de París (1905)

El Fauvismo: Un movimiento fulgurante (apenas duró dos años en su forma pura) que cambió la pintura para siempre.

La emancipación: El mar puede ser amarillo; un rostro, verde. El color es liberado violentamente de su obligación de describir la verdad óptica.

Gemini Notebook

Matisse y la Autonomía del Color

La ruptura facial: Una raya verde y grisácea divide el rostro. Ningún ser humano tiene estos colores.

«Mi obra debe ser como un buen sillón para quien llega cansado del trabajo.»
— Henri Matisse

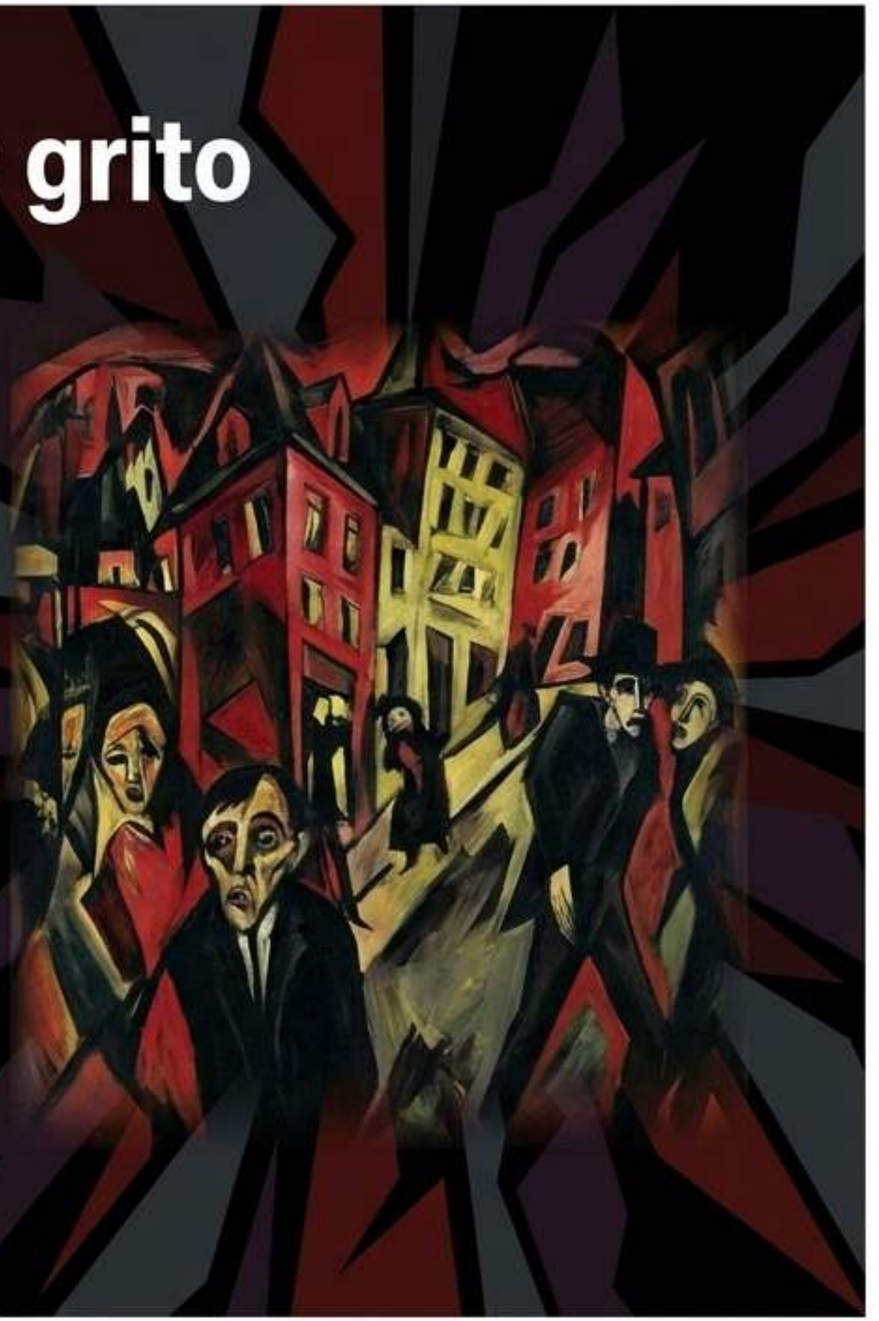
El color ya no rellena el espacio; el color construye el espacio y genera la armonía serena.

Gemini Notebook

El Expresionismo: El arte como grito

Mientras París celebra la vida, Alemania sufre la modernidad. Grupos como **Die Brücke** (Dresde, 1905) y **Der Blaue Reiter** (Múnich, 1911) utilizan el color arbitrario y la deformación para un fin antagónico.

- Alienación urbana y tormento psicológico.
- Líneas angulosas y composiciones perturbadoras.

«Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza.» — Edvard Munch (Precursor)

Gemini Notebook

El Cambio de Vector:
Impresión vs. Expresión

Impresionismo

De afuera hacia adentro

Capta la realidad exterior. La luz entra por los sentidos del artista.

Expresionismo

De adentro hacia afuera

Es la antítesis absoluta. El artista expulsa su estado interior hacia el lienzo, deformando la realidad desde dentro.

Gemini Notebook

Síntesis de 1905: Dos caras de la misma ruptura

	Fauvismo	Expresionismo
Origen	París (Salón de Otoño, 1905)	Alemania (*Die Brücke*, 1905 / *Der Blaue Reiter*, 1911)
Enfoque	Alegría vital, armonía serena, celebración	Angustia existencial, alienación, sufrimiento psíquico
El Color es...	Una liberación estética (autónomo)	Un arma psicológica (perturbador)
Representantes	Matisse, Derain, Vlaminck	Munch (precursor), Kirchner, Kandinsky

Ambas vanguardias emanciparon el color de la realidad objetiva. Destruyeron las reglas del Renacimiento y abrieron la puerta a lo impensable. (Próximamente en la Parte 2: Si el color ya no necesita un objeto… ¿qué pasa si eliminamos el objeto por completo?)

Gemini Notebook

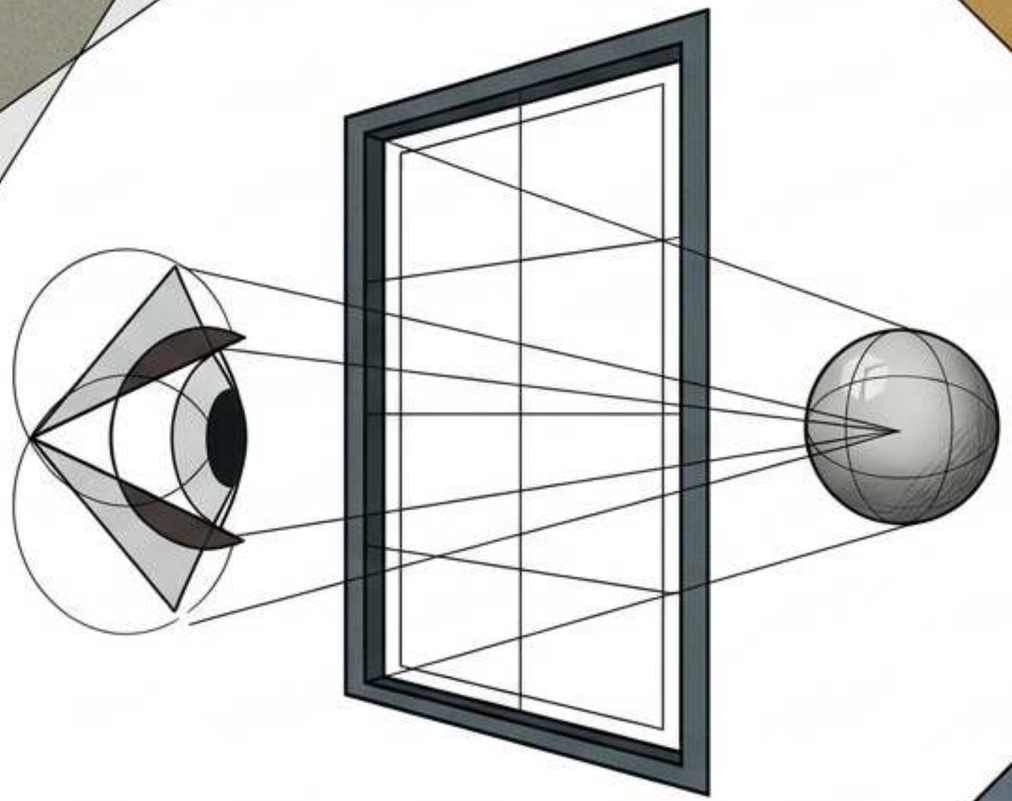
EL CUBISMO

LA CUARTA DIMENSIÓN EN EL ARTE

Fases, mecánicas y los cuatro pilares del movimiento (1907-1925)

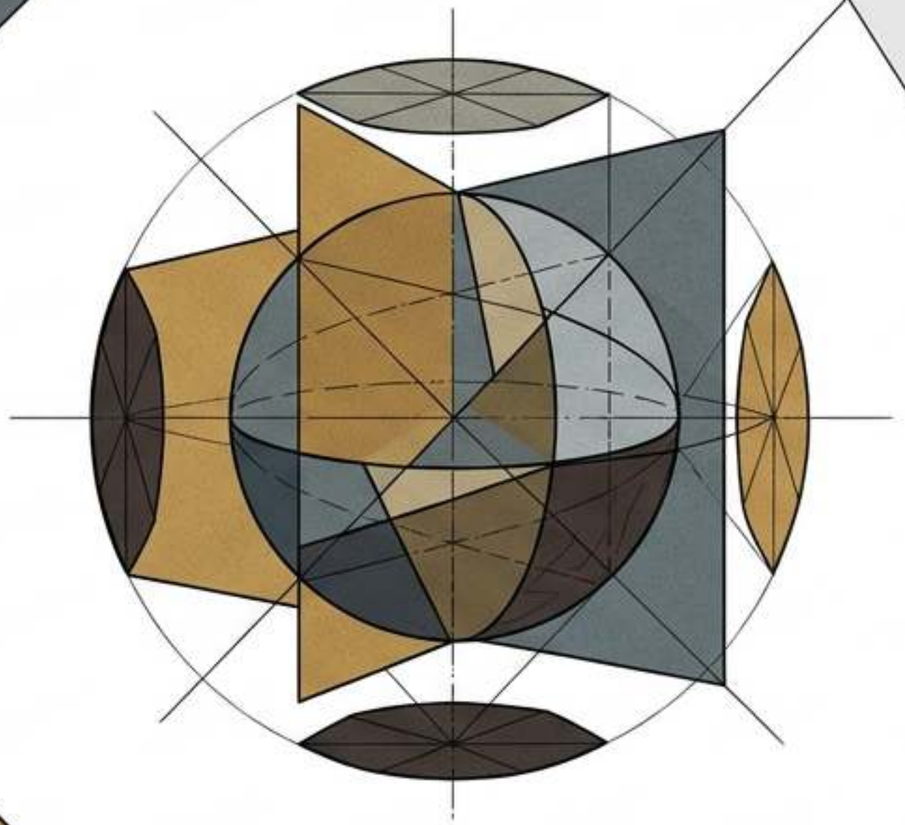
Gemini Notebook

ROMPER LA VENTANA RENACENTISTA

EL DOGMA DE 400 AÑOS.

Desde el Renacimiento, el cuadro era una ventana abierta al mundo. Exigía un punto de vista único, fijo y estático para crear la ilusión de profundidad tridimensional.

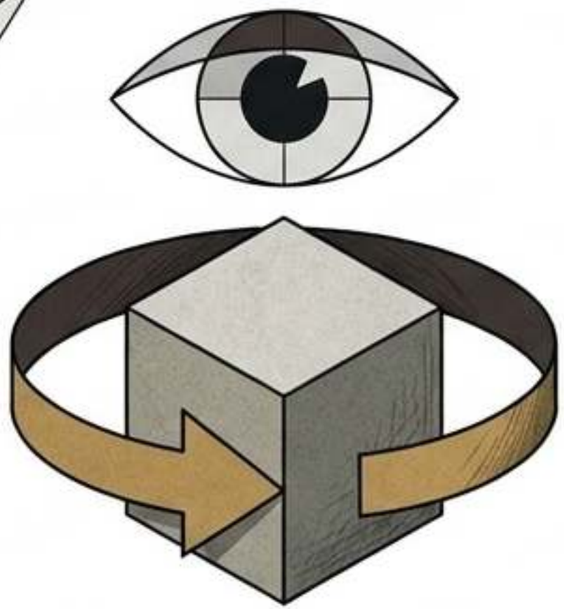

LA VISIÓN SIMULTÁNEA.

El Cubismo destruye el punto fijo. Representa el objeto —por ejemplo, una guitarra— simultáneamente de frente, de lado, desde arriba y desde abajo en un espacio bidimensional.

Gemini Notebook

EL TIEMPO COMO DIMENSIÓN PICTÓRICA

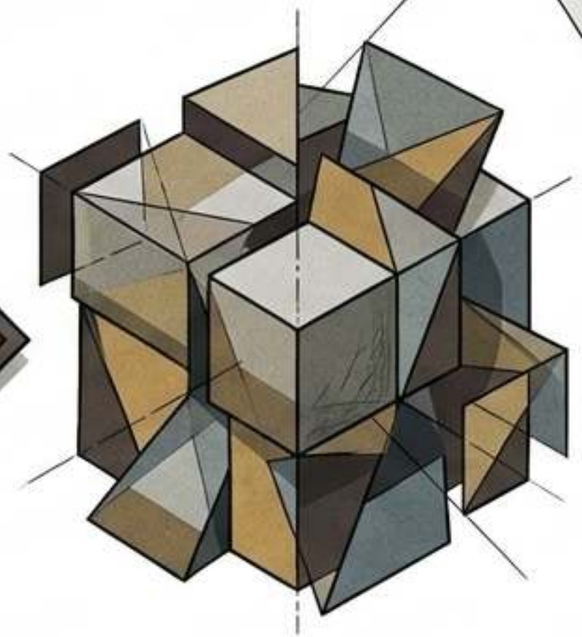
El problema de la percepción:

Para ver un objeto desde múltiples ángulos en la realidad, el observador necesita moverse a su alrededor.

La Cuarta Dimensión:

Ese movimiento requiere tiempo. Al plasmar perspectivas sucesivas de forma simultánea, el Cubismo captura el tiempo en un lienzo 2D.

El contexto científico:

La teoría de la relatividad de Einstein (1905) demostró que la perspectiva única y absoluta es una ilusión. El Cubismo es la relatividad hecha pintura.

Gemini Notebook

1907–1925: El Arco Cubista

1907:
El Detonante.

Picasso pinta *Las señoritas de la calle Avinyó*. Ruptura definitiva inspirada en la escultura africana e ibérica.

1908–1912:
Fase Analítica.

La deconstrucción geométrica extrema. (Picasso y Braque).

1912–1914:
Fase Sintética.

La reconstrucción, la simplificación y el collage. (Picasso, Braque, Gris y Léger).

Post-1914:

Expansión y consolidación del lenguaje cubista antes de la dispersión de las vanguardias.

Gemini Notebook

Fase Analítica: La Deconstrucción del Objeto (1908–1912)

Descomposición Total: El objeto se desintegra en múltiples planos y perspectivas superpuestas que saturan el lienzo.

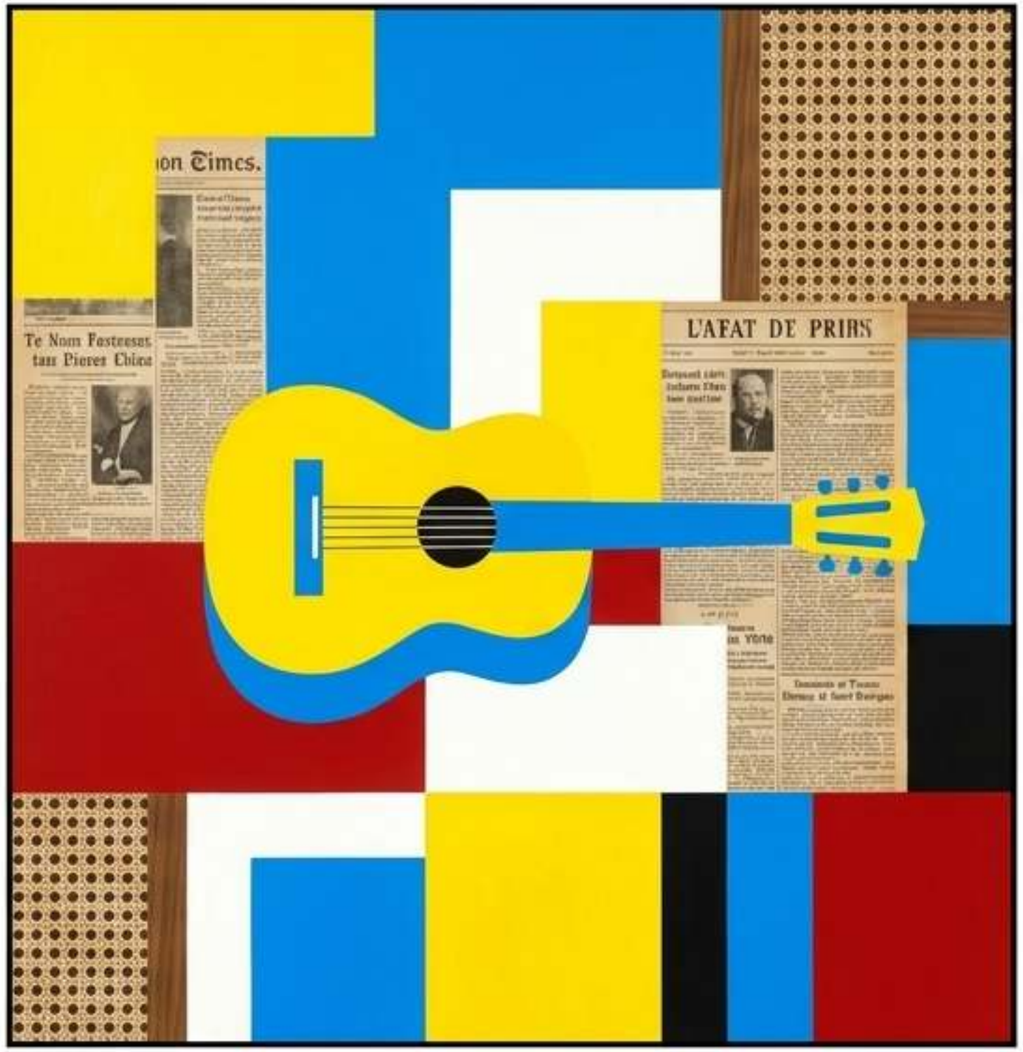
Ausencia Cromática: El color casi desaparece. Dominan los tonos ocres, grises y marrones para evitar distracciones emocionales.

Supremacía de la Forma: El análisis estructural prima sobre el color.

Complejidad Intelectual: El cuadro es deliberadamente difícil de leer; exige un desciframiento activo por parte del espectador (ej. Retrato de Ambroise Vollard, 1910).

Gemini Notebook

Fase Sintética: La Reconstrucción y el Collage (1912-1914)

Síntesis Formal:

Los objetos ya no se astillan; se simplifican en formas amplias, planas y fácilmente reconocibles.

El Regreso del Color:

Retorno de paletas vivas y contrastantes. Las formas están claramente separadas.

La Revolución del Collage:

Inventado por Braque y Picasso en 1912 (Naturaleza muerta con rejilla de caña). Se integran fragmentos de la vida real (periódicos, papel de envolver, telas) directamente sobre el lienzo. La realidad entra físicamente en el cuadro.

Gemini Notebook

Diagnóstico del Movimiento: Analítico vs. Sintético

	Fase Analítica (1908-1912)	Fase Sintética (1912-1914)
Tratamiento del Objeto	**Descompuesto** en múltiples planos superpuestos	Sintetizado en formas planas y reconocibles
Uso del Color	**Casi nulo** (ocres, grises, marrones)	**Vivo, vibrante** y contrastante
Lectura Visual	**Alta complejidad intelectual**; difícil de descifrar	Lectura **clara, directa** e inmediata
Innovación Técnica	**Fractura** total de la perspectiva única	**Incorporación radical del Collage (materiales reales)**

Gemini Notebook

Los Arquitectos Fundadores

Pablo Picasso (1881-1973): El Motor Revolucionario

Destruyó los fundamentos del arte occidental a los 26 años con *Las señoritas de la calle Avinyó*.

Capacidad de **renovación constante** (Épocas Azul, Rosa, Cubista, Clásica, Surrealista).

Uso del lenguaje cubista para el **compromiso político monumental**, culminando en ***El Guernica*** (1937).

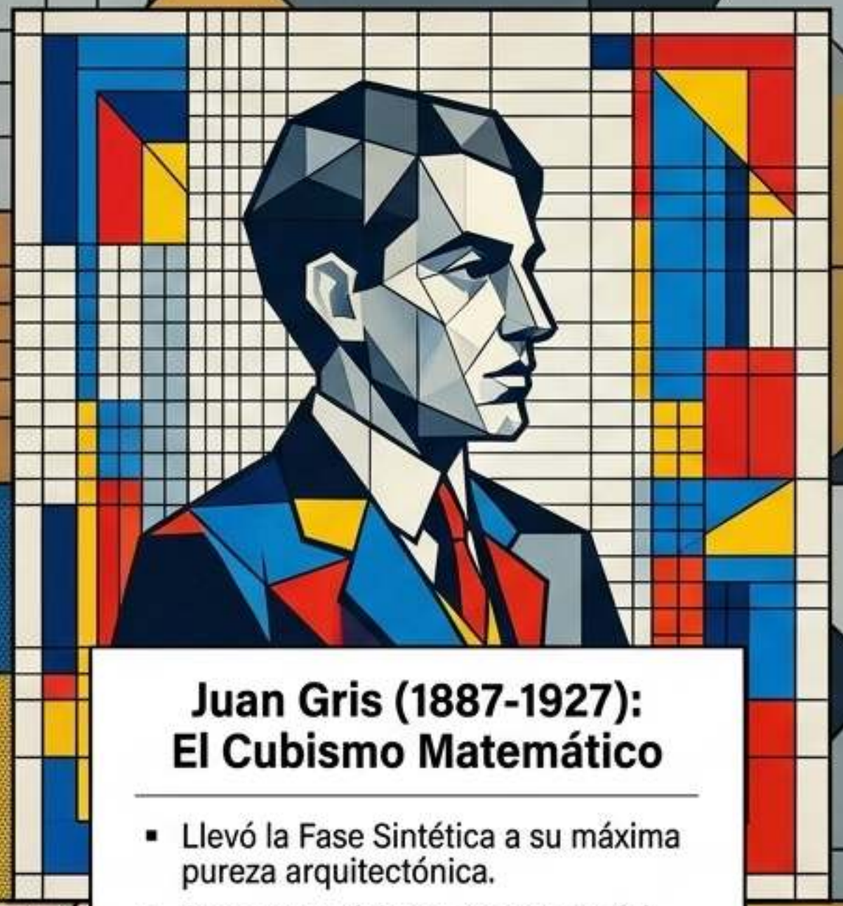
Georges Braque (1882-1963): El Intelecto Formal

Cofundador indispensable junto a Picasso.

Aportó la **contención, el rigor metodológico** y fue el pionero indiscutible de la técnica del **collage** y la **papier collé**.

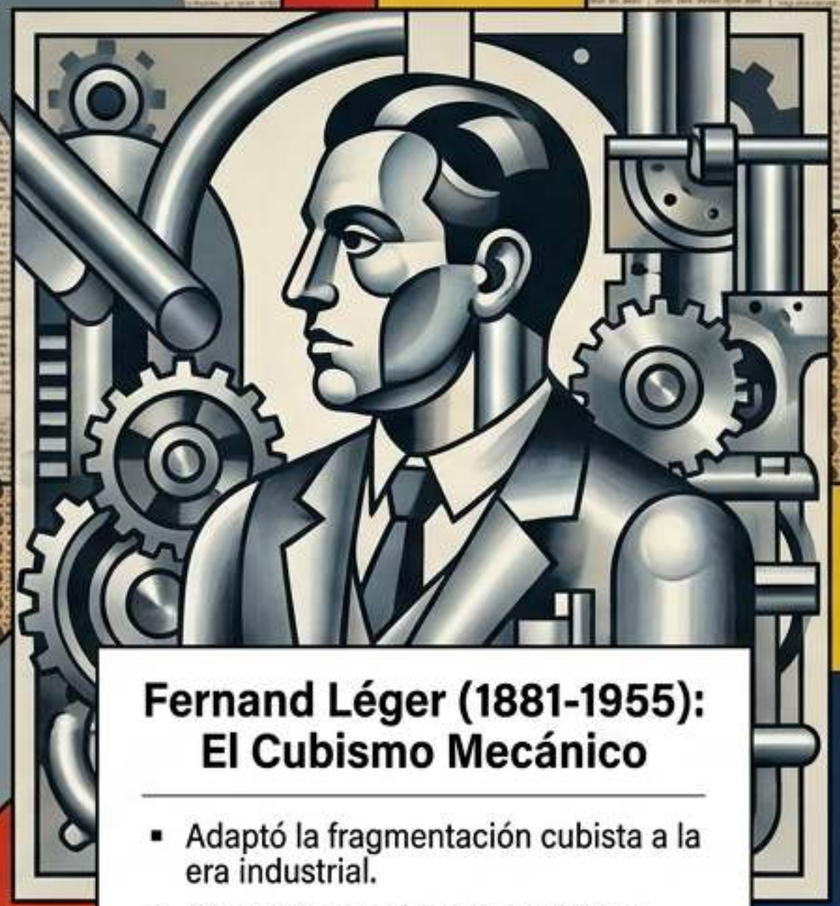
Gemini Notebook

La Expansión del Lenguaje

Juan Gris (1887-1927): El Cubismo Matemático

- Llevó la Fase Sintética a su máxima pureza arquitectónica.
- Sus composiciones no parten del objeto hacia la geometría, sino de la geometría hacia el objeto. Un rigor casi matemático y un uso vibrante del color.

Fernand Léger (1881-1955): El Cubismo Mecánico

- Adaptó la fragmentación cubista a la era industrial.
- Conocido por el Tubismo: formas cilíndricas, metálicas y mecanizadas que reflejaban la fascinación por la máquina y la vida urbana moderna.

Gemini Notebook

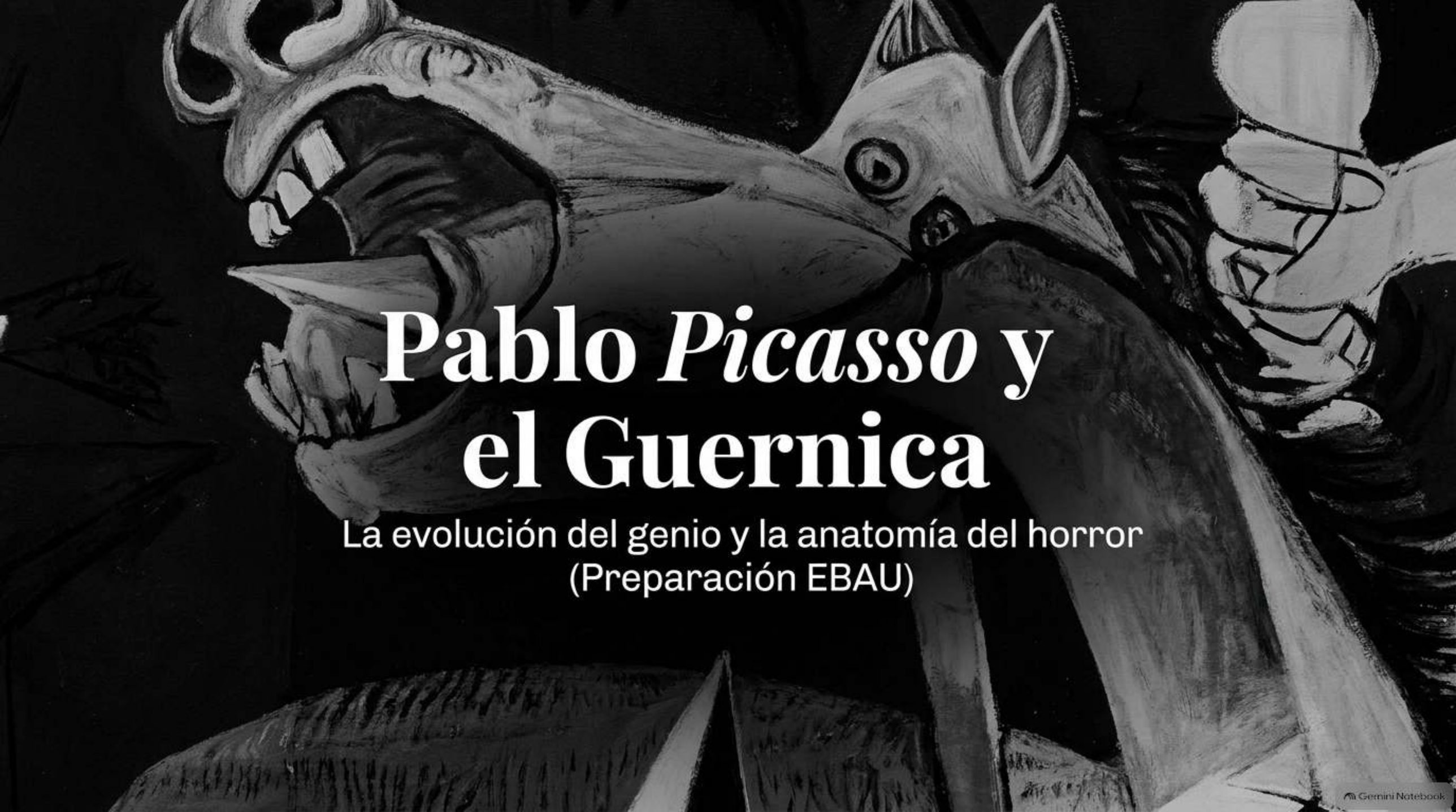
Un Nuevo Lenguaje Visual

El Cubismo no fue simplemente un estilo o un capricho estético; fue la creación de un nuevo vocabulario para la percepción humana.

Al liberar a la pintura de la obligación de imitar la realidad óptica (una tarea superada por la fotografía), Picasso, Braque, Gris y Léger demostraron que el arte podía revelar la estructura oculta del mundo.

El Legado: Rompieron **400 años de perspectiva renacentista** y abrieron la puerta, de manera irreversible, a a la **abstracción** y al **diseño contemporáneo** del siglo XX.

Gemini Notebook

Pablo *Picasso* y el Guernica

La evolución del genio y la anatomía del horror
(Preparación EBAU)

Gemini Notebook

Las Etapas de un Genio: La Adquisición del Lenguaje

Época Azul (1901-04)

Temática de miseria y marginalidad (mendigos, ciegos).

Predominio del azul frío.
Obra clave: *El guitarrista ciego.*

Época Rosa (1904-06)

Mundo circense y arlequines.

Tonos cálidos y nostálgicos.

Obra clave: *Joven acróbata y niño.*

Cubismo (1907-17)

Ruptura formal absoluta (perspectiva múltiple) y descomposición en planos.

Obra clave: *Las señoritas de Avinyó* (1907).

Etapa Clásica (1917-25)

Retorno al orden. Figuras monumentales y sólidas bajo la influencia de la Antigüedad tras su viaje a Roma.

Fase Surrealista/ Expresionista (1925-45)

Compromiso político. Deformación al servicio de la psicología y la emoción.

Obra clave: *La mujer que llora* (1937).

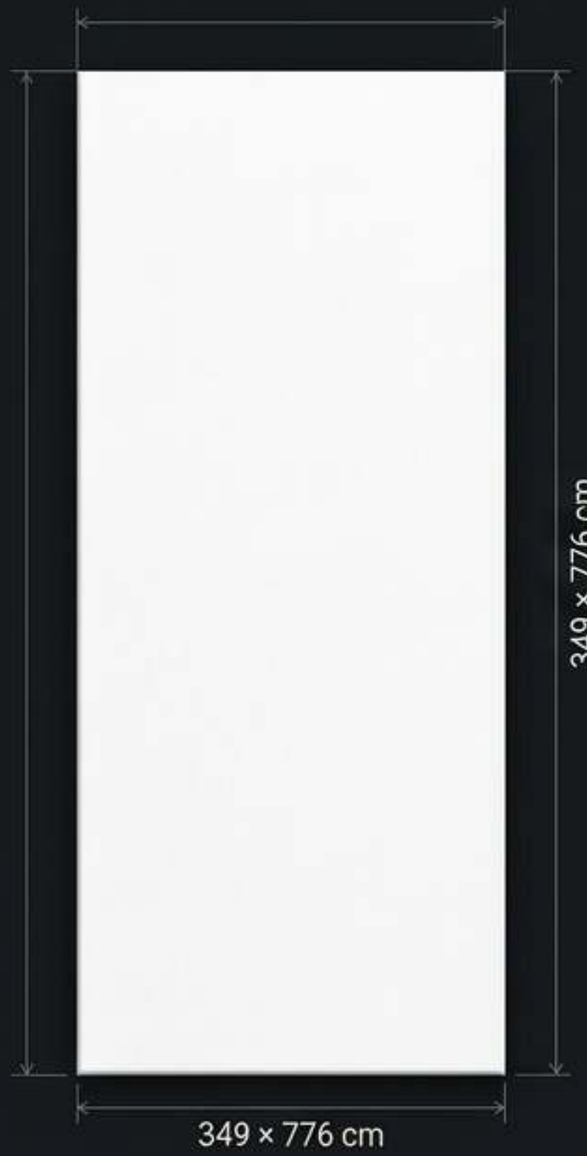
Gemini Notebook

El Catalizador Histórico

El Evento

26 de abril de 1937. Bombardeo masivo de la población civil vasca por la aviación nazi alemana. Primer ataque de este tipo en la historia.

El Encargo

El gobierno de la República Española pide a Picasso una obra monumental para el Pabellón de la Exposición Internacional de París.

El Propósito

Crear una denuncia política antifascista y un símbolo universal del horror de la guerra.

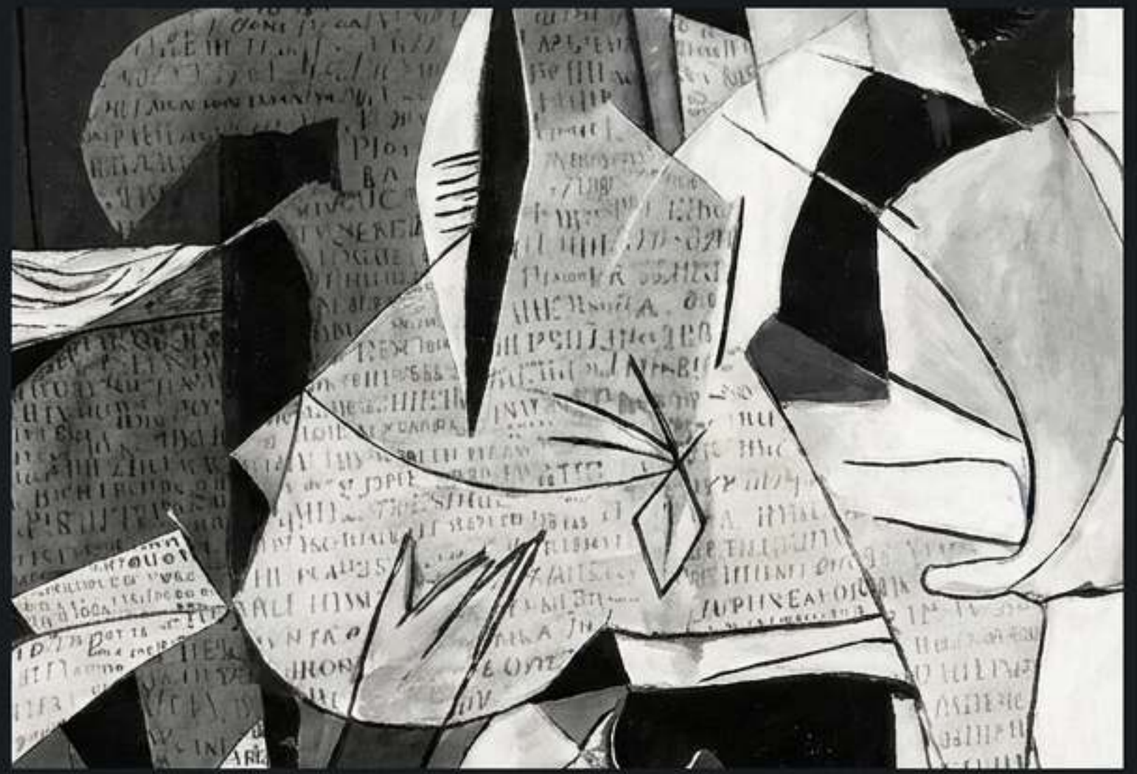
Gemini Notebook

Guernica (1937) - Óleo sobre lienzo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Gemini Notebook

Lenguaje y Técnica: El Poder de la Ausencia

Cromatismo

El uso exclusivo de blanco, negro y gris no es accidental. Elimina la distracción estética, simula la inmediatez del reportaje fotográfico/documental, y amplifica la crudeza, el dramatismo y el luto.

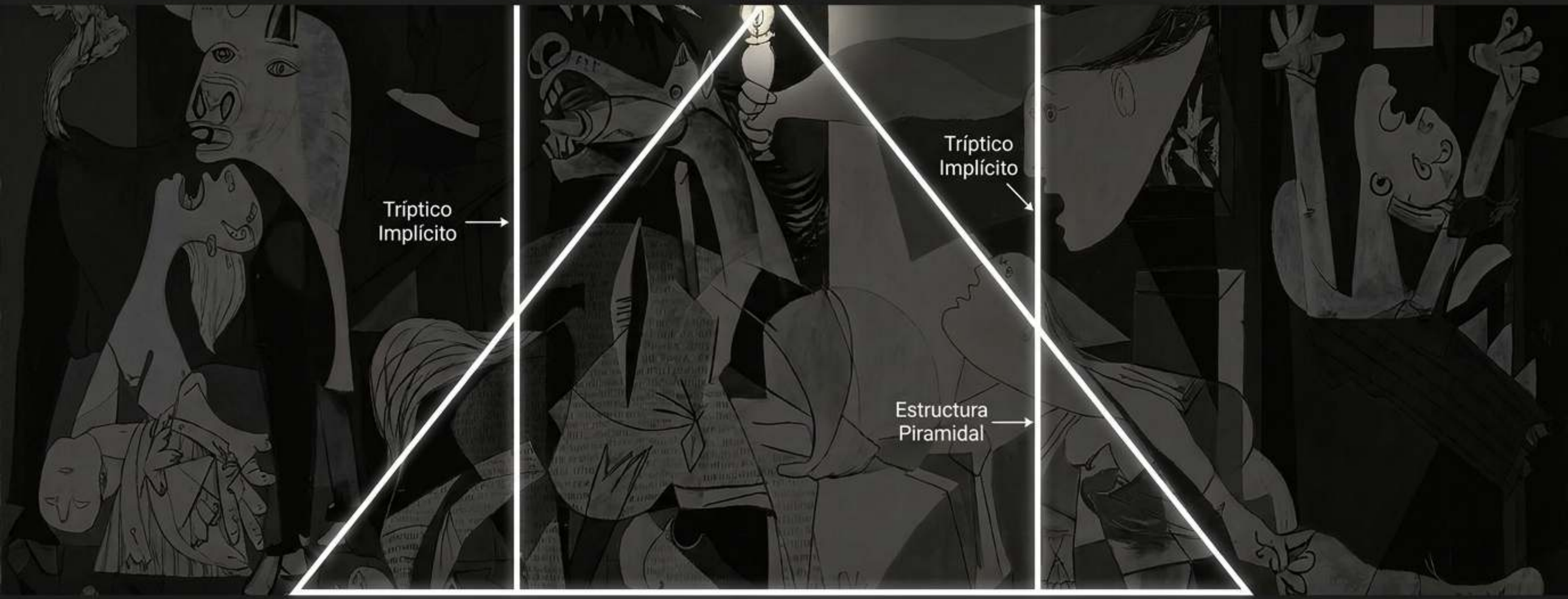
Fusión de Vanguardias

Cubismo: Perspectivas simultáneas, formas desgarradas, abolición de la profundidad y la perspectiva clásica renacentista.

Expresionismo: Deformación violenta de los cuerpos subordinada completamente a la expresión del dolor emocional.

Gemini Notebook

El Orden Dentro del Caos (Estructura Compositiva)

Tríptico Implícito
División del espacio que recuerda a los retablos clásicos (un panel central ancho y dos laterales más estrechos).

Estructura Piramidal
El vértice superior se sitúa en la bombilla, descendiendo hacia las esquinas inferiores. Demuestra un riguroso control compositivo clásico bajo la violencia visual.

Gemini Notebook

Simbología I: Víctimas y Verdugos

El Toro (Izquierda)

La única figura impasible. Representa la brutalidad, la oscuridad y el fascismo (o una España dividida).

La Madre con el Hijo Muerto

El dolor humano más puro y desgarrador. Un grito al cielo que conecta directamente con la iconografía clásica de la Pietà.

El Caballo Agonizante (Centro)

Representa al pueblo español sufriente e inocente, atravesado por la lanza de la guerra.

Gemini Notebook

Simbología II: La Luz y la Desesperación

La Bombilla / Ojo (Arriba)

El ojo que todo lo ve. La tecnología moderna utilizada para destruir, o la fría luz de la razón que ilumina el horror sin poder evitarlo.

La Mujer de la Lámpara (Derecha)

Figura fantasmagórica que irrumpe, intentando iluminar la masacre con una luz tradicional (la verdad).

Las Figuras Atrapadas (Derecha extrema)

Personaje consumido por las llamas de su propia casa, levantando los brazos en terror. Símbolo directo de la población civil indefensa.

Gemini Notebook

Síntesis EBAU: El Legado del *Guernica*

Punto Clave 1

No es una mera ilustración documental de una batalla local, sino la elevación de un suceso concreto a símbolo atemporal y universal del sufrimiento humano.

Punto Clave 2

Consolida la misión definitiva del arte contemporáneo: la pintura ya no imita la realidad fotográfica, sino que desnuda la verdad emocional y psicológica del mundo.

Conclusión

Considerada unánimemente como la obra cumbre del siglo XX por su perfecta integración de vanguardia formal (cubismo) y compromiso ético (expresionismo).

Gemini Notebook

Una declaración de guerra estética

>

Un automóvil rugiente, que parece correr sobre la straza, es márs bello que la Victoria de Samotracia.

Filippo Tommaso Marinetti, 1909. La provocación fundacional que exigía destruir el arte clásico para adorar la máquina

Gemini Notebook

EL PESO APLASTANTE DEL PASADO FRENTE A LA ACELERACIÓN DEL MUNDO

LA PARÁLISIS ITALIANA

Italia vivía bloqueada por el peso simbólico de su pasado glorioso. Sus museos estaban llenos de obras maestras que asfixiaban y aplastaban a los artistas contemporáneos.

LA ACELERACIÓN GLOBAL

La Segunda Revolución Industrial (1870-1914) transformaba radicalmente el planeta. Aparecen los trenes, los automóviles y la electricidad. El mundo se vuelve rápido, ruidoso y mecánico.

Para poder crear desde cero, los artistas debían dinamitar el pasado.

Gemini Notebook

EL MANIFIESTO QUE PRECEDIÓ A LA PINTURA

El 20 de febrero de 1909, el escritor Filippo Tommaso Marinetti publicó el Manifiesto Futurista en el periódico Le Figaro de París. El movimiento nació de la palabra escrita, reclamando un arte radicalmente nuevo.

VELOCIDAD

La exaltación del movimiento vertiginoso como la nueva belleza absoluta.

MÁQUINA

El motor, el metal y la fábrica como los nuevos ídolos de la era moderna.

VIOLENCIA Y GUERRA

La guerra entendida como la única higiene del mundo, una energía purificadora.

DESTRUCCIÓN DEL PASADO

El deseo explícito de incendiar bibliotecas, museos y academias.

Gemini Notebook

Anatomía de una ruptura visual y filosófica

El Peso del Pasado vs. La Furia del Futuro

Museos y Academias (El culto a la muerte y la conservación).	Sujeto de adoración	*Fábricas y Estaciones* (El culto a la energía y la producción).
Armonía, quietud y proporciones clásicas.	Criterio estético	*Violencia, estridencia y asimetría mecánica.*
Perspectiva central y punto de vista único y estático.	Representación espacial	*Simultaneidad y dinamismo cinético.*

Gemini Notebook

El reto técnico: esculpir la velocidad en lienzos inmóviles

El manifiesto exigía movimiento, pero el arte tradicional operaba sobre superficies estáticas. El desafío plástico inédito de los futuristas fue encontrar una fórmula matemática y visual para representar la velocidad continua.

¿Cómo se engaña al ojo humano para que perciba el tiempo además del espacio?

Gemini Notebook

Giacomo Balla y la multiplicación fotográfica

El ojo ve un instante congelado.

Multiplicación de extremidades simulando una cámara lenta fotográfica.

En su obra *Niña corriendo en un balcón* (1912), Balla hackea la percepción visual. No pinta el espacio, pinta una secuencia temporal simultánea, obligando al cerebro a unir los fragmentos en movimiento.

Gemini Notebook

Umberto Boccioni y la aerodinámica del volumen

Esto no es el cuerpo humano. Es el viento y el espacio sólido desplazado por el movimiento continuo.

Descomposición de las formas en facetas luminosas que sugieren una vibración constante.

Boccioni, el escultor más brillante del grupo, resolvió el problema del movimiento integrando la figura con la atmósfera que la rodea. (Hoy, esta iconografía es tan poderosa que figura en la moneda de 20 céntimos de euro italiana).

Gemini Notebook

Dos mecanismos para un mismo motor cinético

Mecanismo de Balla

- **Técnica:** Multiplicación Fotográfica.
- **Metodología:** Replicación exacta del sujeto en fases cronológicas sucesivas.
- **Efecto visual:** Secuencia estroboscópica (similitud a los fotogramas de una película).

Mecanismo de Boccioni

- **Técnica:** Vibración y Facetado Luminoso.
- **Metodología:** Fusión del cuerpo físico con las líneas de fuerza del ambiente.
- **Efecto visual:** Tensión aerodinámica, la forma se disuelve en el espacio por fricción.

Gemini Notebook

El ecosistema futurista: de la palabra a la acción

El Combustible (La Ideología)

Filippo Tommaso Marinetti. Propone la destrucción, la velocidad y publica el Manifiesto.

El Motor (El Lenguaje Visual)

Umberto Boccioni - Aporta el volumen, la escultura aerodinámica y el facetado.

Giacomo Balla - Aporta el ritmo temporal y la repetición cinemática.

Gino Severini - Aporta la fractura geométrica y la traslación de la energía urbana al lienzo.

El Futurismo fue el asalto a la tradición más agresivo de la historia. Marinetti encendió la chispa intelectual, mientras Boccioni, Balla y Severini construyeron la maquinaria visual que permitió a la pintura atrapar el tiempo.

Gemini Notebook

Dadaísmo: La invención del

Gemini Notebook

1916: El colapso de la razón occidental

Europa se destruye a sí misma con la guerra más racional e industrializada de la historia. Si la lógica llevó a la carnicería, el arte debía ser ilógico.

Refugio:

Cabaret Voltaire, Zúrich.

Gemini Notebook

La filosofía de la nada

El término Dadá fue elegido al azar, clavando un cuchillo en un diccionario francés. Significa *caballito de madera*, pero su verdadero significado es que *no significa nada*.

«Todo es arte porque nada es arte.»

CHEVALLE de bois (Da

Gemini Notebook

El cambio de paradigma: El Arte vs. El Antiarte

Arte Académico (Siglo XIX)	Dadaísmo (1916-1922)
Imitar la realidad con máxima fidelidad	Cuestionar la realidad y provocar al espectador
Lógica, razón y virtuosismo técnico	Azar, absurdo y falta de significado
Lo bello, lo histórico, lo sagrado	Lo cotidiano, lo industrial, lo insignificante
El lienzo, el mármol, el pedestal	El objeto encontrado (Ready-made)

Gemini Notebook

El arma de provocación masiva

La aportación más revolucionaria del movimiento: tomar un objeto fabricado industrialmente y cambiar su destino sin modificar su forma.

Cotidiano y fabricado en serie.

Extraído de su función útil.

El acto de bautizarlo.

Gemini Notebook

El urinario que cambió la historia

Fuente (1917). Marcel Duchamp expone un urinario de porcelana **boca arriba** y lo firma con el seudónimo R. Mutt.

El Baño

El Museo

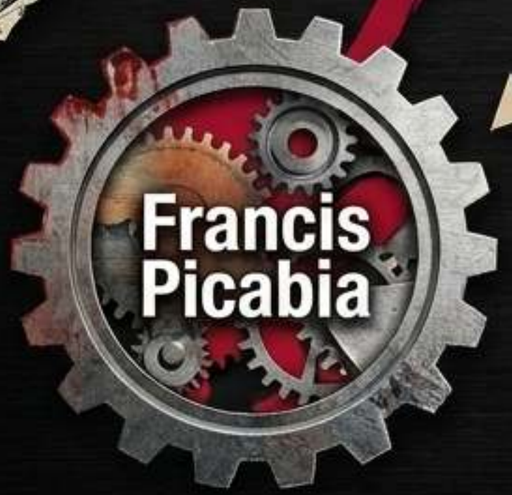
Si el artista decide que algo es arte, ¿quién puede negarlo?

Gemini Notebook

Los arquitectos del caos

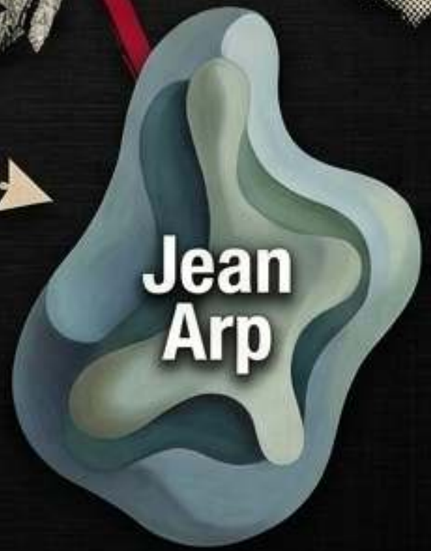
Nueva York

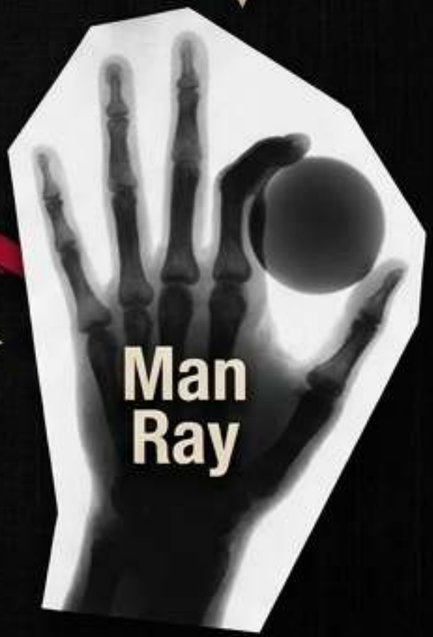

París

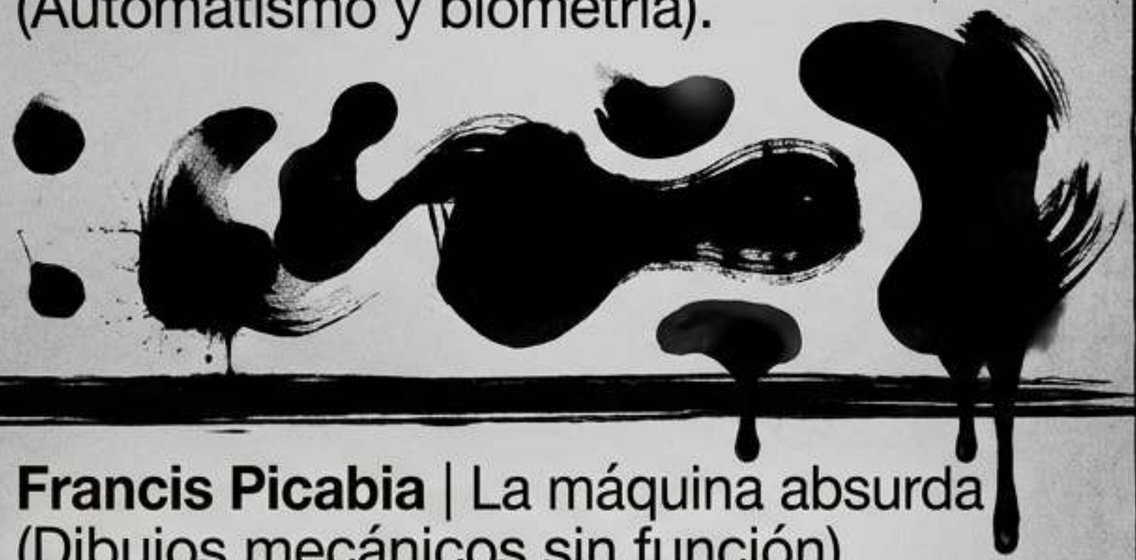
Gemini Notebook

Tácticas de rebelión estética

Tristan Tzara | La palabra como azar
(Manifiestos y poemas recortados).

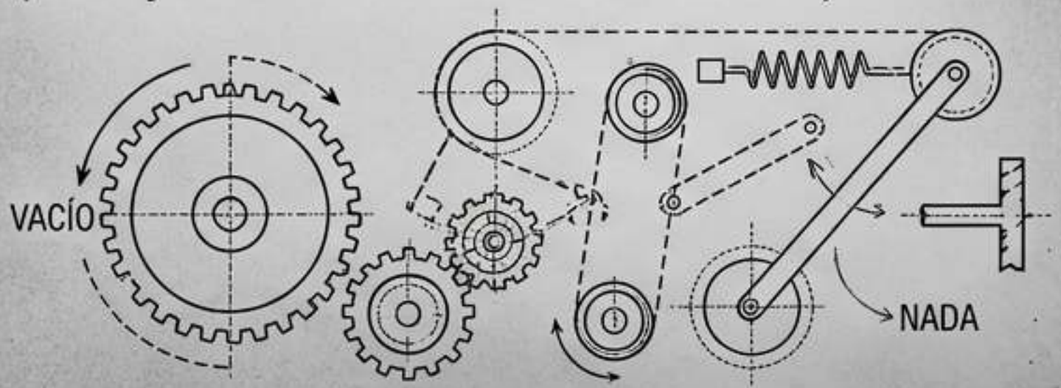
Jean Arp | Las leyes del azar en la forma
(Automatismo y biometría).

Man Ray | La manipulación de la luz
(Fotografía sin cámara / Rayogramas).

Francis Picabia | La máquina absurda
(Dibujos mecánicos sin función).

Gemini Notebook

La gran paradoja

Al intentar destruir el arte, lo expandieron para siempre. El valor de la obra dejó de residir en la habilidad manual para instalarse definitivamente en la idea.

Gemini Notebook

La provocación que ganó

Hoy, toda instalación artística contemporánea es deudora del dadaísmo.

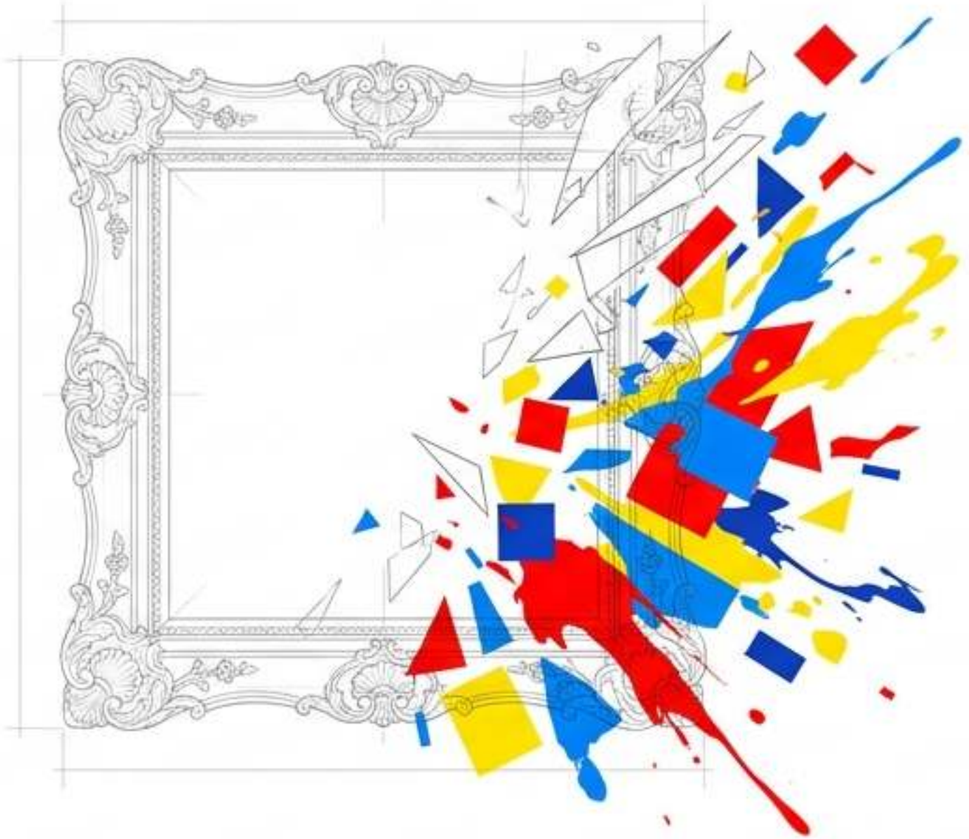

¿Qué hace que un objeto sea arte?

Gemini Notebook

La Desaparición del Objeto

El nacimiento del arte abstracto: Kandinsky, Mondrian, Malevich y Klee.

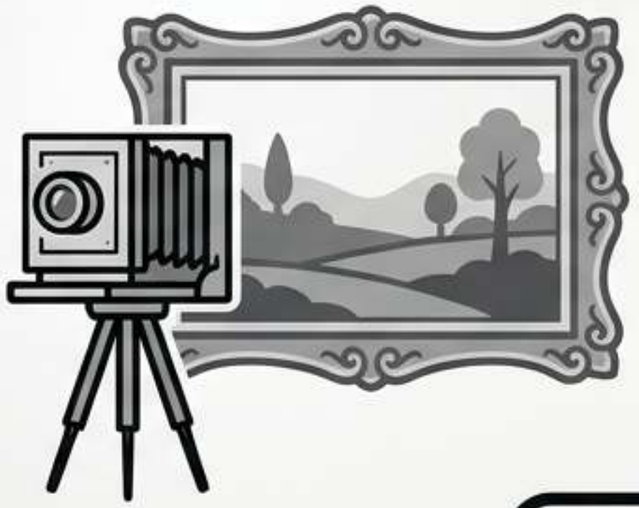
Historia del Arte · 2º Bachillerato

Gemini Notebook

PERCEPCIÓN SHIFT

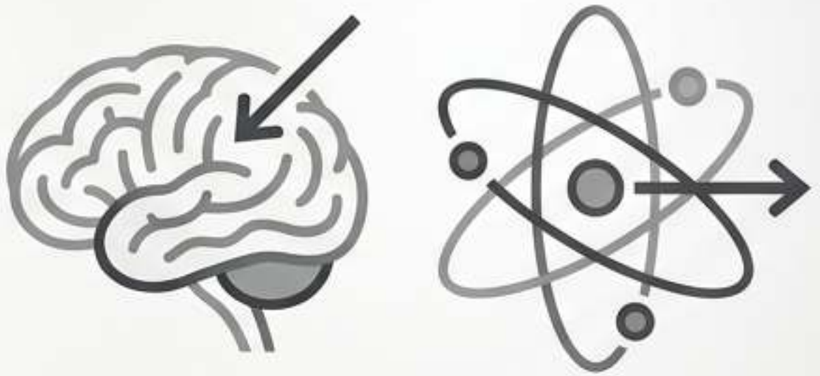
LAS FUERZAS HISTÓRICAS OPUESTAS

LA AMENAZA EXTERIOR

La Fotografía. Copia la apariencia de la realidad con exactitud y de forma más barata. El arte académico pierde su propósito imitativo.

LA REVOLUCIÓN INTERIOR

La Ciencia. Einstein (relatividad) y Freud (subconsciente) demuestran que la verdadera realidad es invisible, subjetiva y oculta a los sentidos.

Una nueva misión: Pintar lo que la cámara no puede ver.

LA RESPUESTA DEL ARTE MODERNO

Gemini Notebook

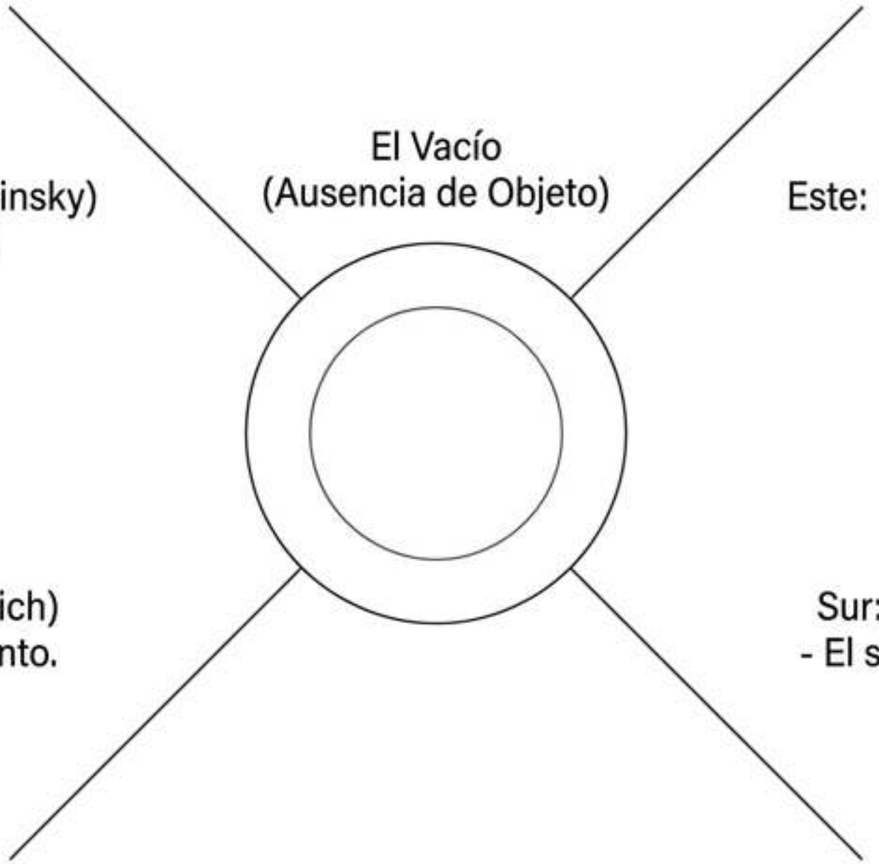
El accidente que liberó al arte

Al entrar a su estudio de Múnich, Vasily Kandinsky vio un cuadro suyo apoyado al revés. No reconoció el tema, pero sintió una profunda emoción ante la simple belleza de las manchas de color y las formas interactuando.

El tema puede desaparecer sin que el cuadro pierda su poder emocional.

Gemini Notebook

The Compass of Abstraction

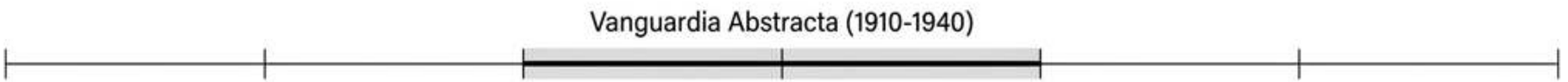
El Vacío
(Ausencia de Objeto)

Norte: Abstracción Lírica (Kandinsky)
- La emoción y la música.

Este: Neoplasticismo (Mondrian)
- El orden universal.

Oeste: Suprematismo (Malevich)
- La supremacía del sentimiento.

Sur: Poética Simbólica (Klee)
- El símbolo del mundo interior.

Primera generación de la vanguardia abstracta. Orígenes paralelos en Rusia, Alemania y Holanda.

Gemini Notebook

Kandinsky: El Color como Sinfonía

Abstracción Lírica

= angustia

= serenidad

= energía

La premisa: Si una sinfonía nos emociona sin reproducir sonidos de la naturaleza, la pintura puede emocionar sin reproducir formas del mundo real.

El método: Formas libres y colores vibrantes que poseen una resonancia interior.

Fundamento: Expuesto en su tratado De lo espiritual en el arte (1912).

Gemini Notebook

Mondrian: La Geometría de lo Universal

Neoplasticismo

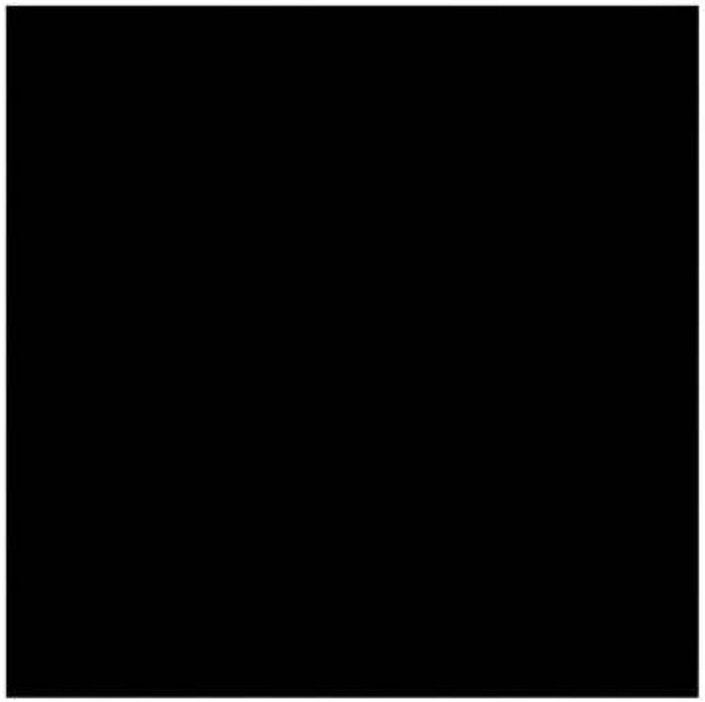
Llega a la abstracción a través del cubismo, simplificando la forma hasta su esencia matemática.

El método: Cuadrículas de serenidad absoluta. Exclusivamente líneas verticales/horizontales y colores primarios (rojo, amarillo, azul) más blanco y negro.

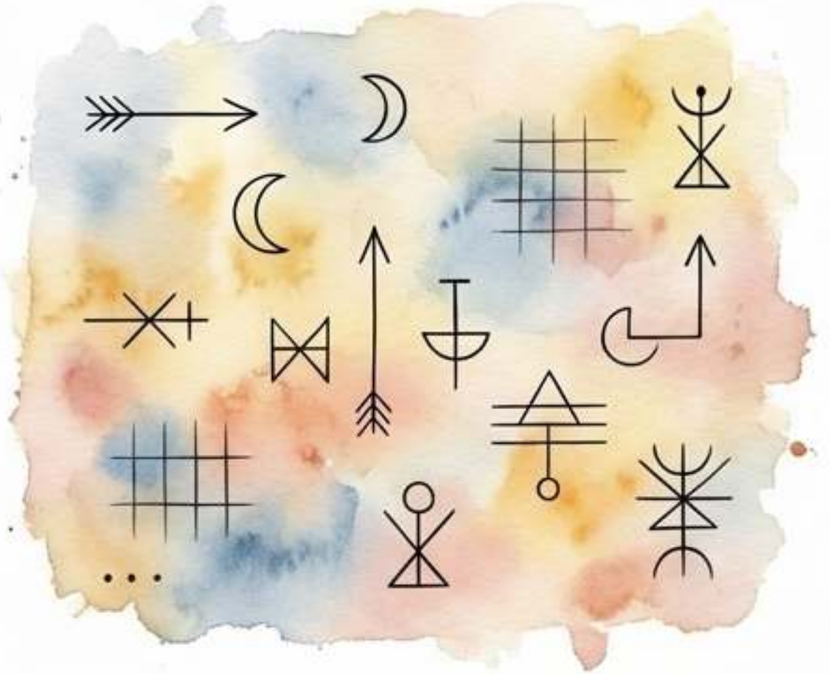
El objetivo: Encontrar el orden universal y objetivo bajo el caos de la realidad visual.

Gemini Notebook

Malevich y Klee: El Sentimiento y el Símbolo

Suprematismo (Malevich). La reducción drástica. Busca la supremacía del sentimiento puro en el arte, eliminando cualquier anclaje con la naturaleza. Un arte absoluto y radical.

Abstracción Poética (Klee). El arte no reproduce lo visible, sino que hace visible el mundo interior. Uso de símbolos, escalas cromáticas íntimas íntimas y ritmos sutiles.

Gemini Notebook

La Matriz de la Abstracción

	Kandinsky (Lírica)	Mondrian (Neoplasticismo)	Malevich (Suprematismo)	Klee (Poética)
Filosofía Central	Expresión de la necesidad interior.	Búsqueda de la armonía y orden universal.	La supremacía de la sensibilidad pura.	Revelación del subconsciente y lo místico.
Lenguaje Visual	Manchas dinámicas, líneas libres, color resonante.	Ortogonales estrictas, colores primarios puros.	Geometría radical (cuadrado, cruz, círculo).	Signos, ritmos a escala íntima, graduaciones tonales.

Gemini Notebook

La Expansión del Vocabulario

Al eliminar la figura humana, el paisaje o el bodegón, estos cuatro pioneros no destruyeron el arte.

En su lugar, crearon lenguajes totalmente nuevos para cartografiar territorios inexplorados: la emoción cruda, la matemática del universo, el sentimiento puro y el símbolo interior.

La pintura ya no es una ventana al mundo exterior; es el mundo en sí mismo.

Gemini Notebook

UNIDAD 11 (Fragmento) · Historia del Arte 2º Bachillerato

El Surrealismo: El Arte de los Sueños

De la dictadura de la razón al abismo del subconsciente.

Gemini Notebook

La Revolución de la Mente (1924)

La Realidad Racional:
Lo visible, la lógica, el control.

Contexto: La I Guerra Mundial destrozó la fe en la razón occidental.

El Manifiesto Surrealista
(París, 1924)

André Breton establece el objetivo: el arte debe acceder a esa zona oculta, creando una realidad más profunda (superrealismo).

El Subconsciente: Deseos reprimidos, obsesiones, sueños.

El Detonante: Sigmund Freud y el Psicoanálisis descubren que la verdadera personalidad habita aquí.

Gemini Notebook

Las Dos Vías del Surrealismo

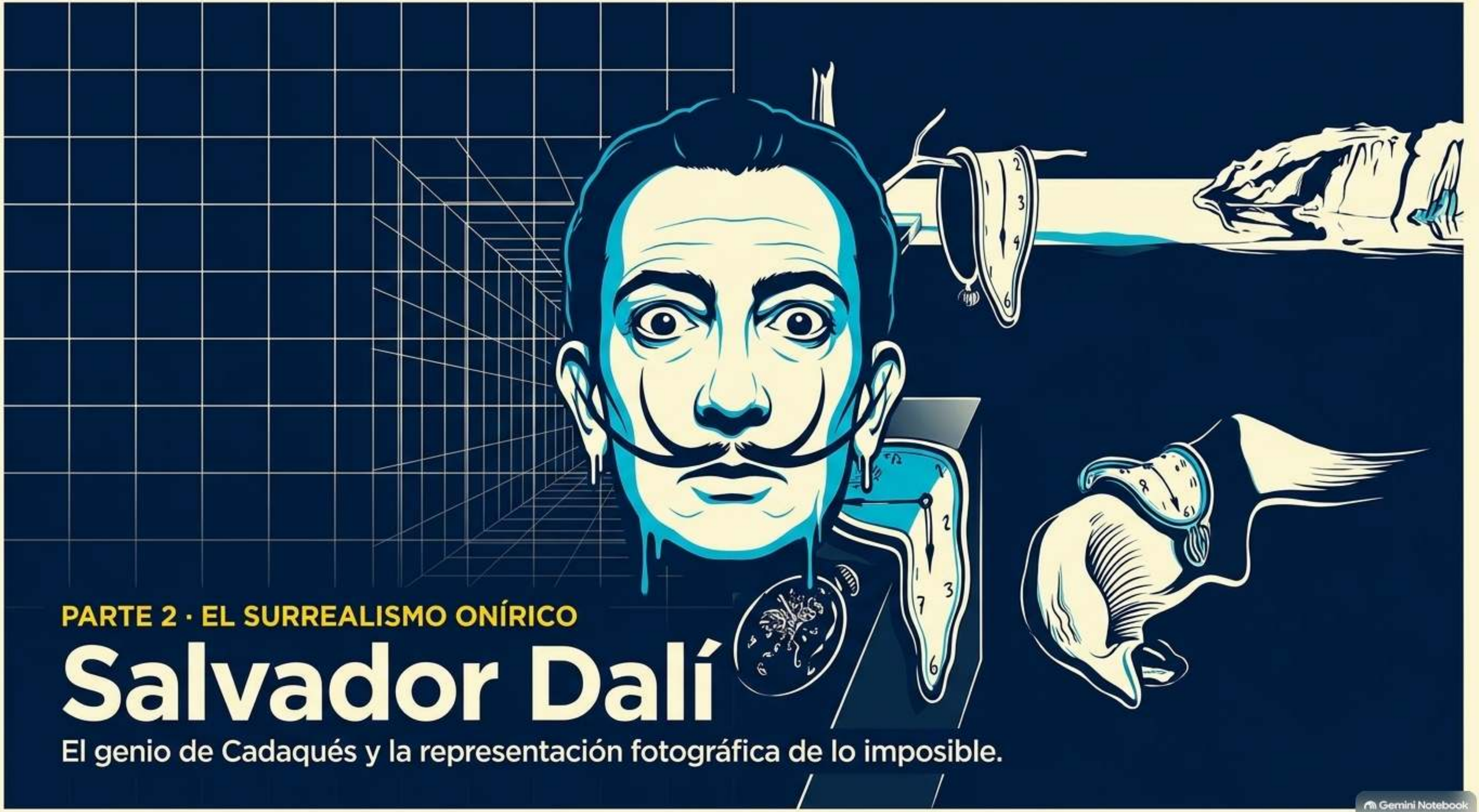
Surrealismo Onírico (Representativo)

Técnica:	Hiperrealismo meticuloso y académico.
Imágenes:	Objetos cotidianos reconocibles.
El Truco:	Combinaciones ilógicas en contextos imposibles (como en un sueño).
Representantes:	Salvador Dalí, René Magritte, Giorgio de Chirico.

Surrealismo Abstracto (Automatismo)

Técnica:	Automatismo (la mano se mueve sin filtro racional).
Imágenes:	Formas abstractas o semi-reconocibles.
El Truco:	El impulso directo del subconsciente plasmado en la tela.
Representantes:	Joan Miró, Max Ernst, Hans Arp.

Gemini Notebook

PARTE 2 · EL SURREALISMO ONÍRICO

Salvador Dalí

El genio de Cadaqués y la representación fotográfica de lo imposible.

Gemini Notebook

El Método Paranoico-Crítico

Paso 1: Entrada - Caos

Alucinación Controlada.
Provocar obsesiones y extraer imágenes irracionales del subconsciente (Ej: observar un queso derritiéndose).

Paso 2: Filtro - Razón

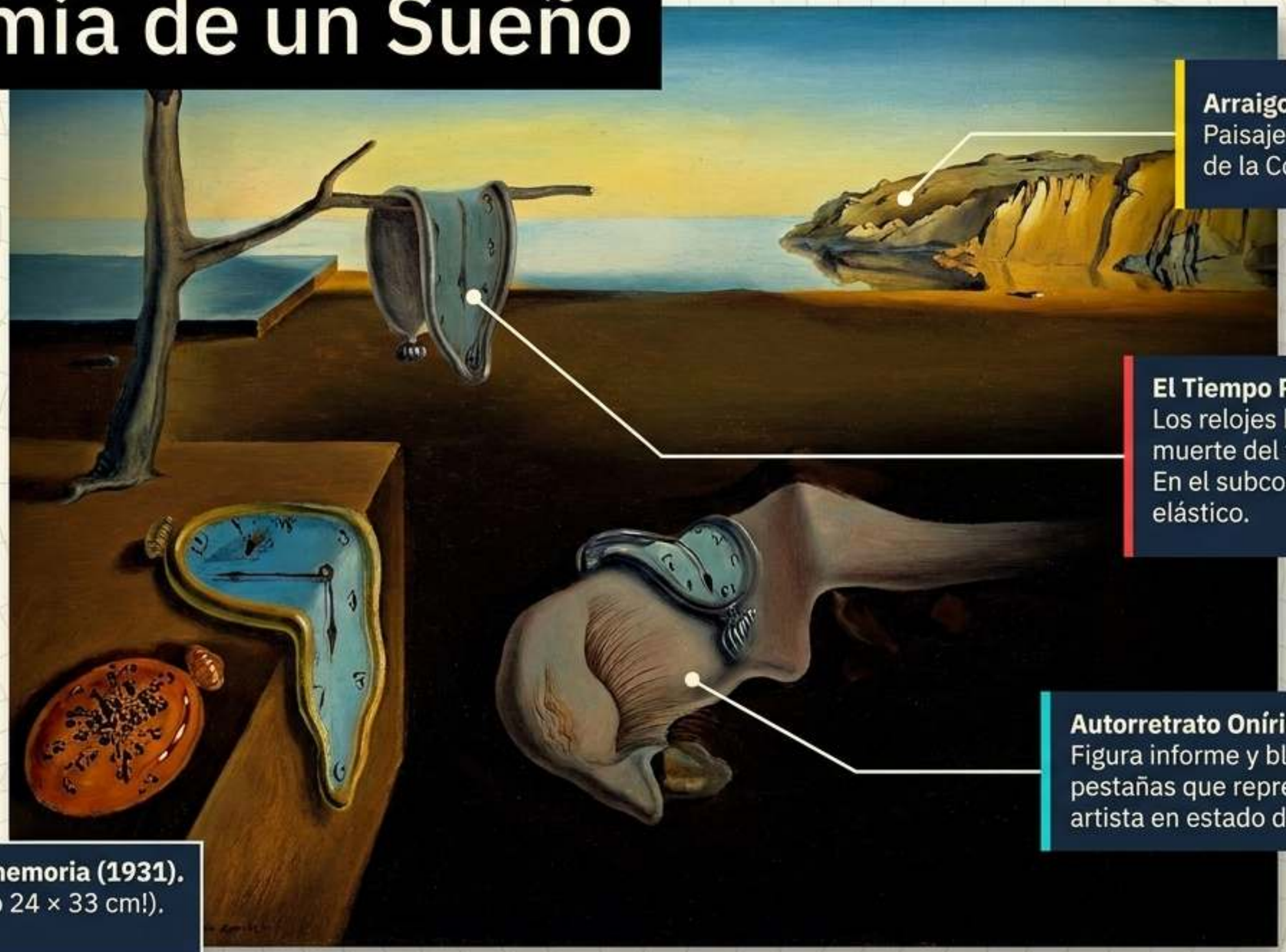
Dominio Académico.
Aplicar una técnica pictórica perfecta y fría (claroscuro, perspectiva renacentista).

Paso 3: Salida - Obra

Lo Imposible Hecho Realidad.
Un documento fotográfico de un sueño que engaña al ojo del espectador.

Gemini Notebook

Anatomía de un Sueño

Arraigo Terrenal:
Paisaje hiperrealista y árido de la Costa Brava catalana.

El Tiempo Plástico:
Los relojes blandos simbolizan la muerte del tiempo mecanizado. En el subconsciente, el tiempo es elástico.

Autorretrato Onírico:
Figura informe y blanda con pestañas que representa al propio artista en estado de sueño.

La persistencia de la memoria (1931).
Óleo sobre lienzo (¡Solo 24 × 33 cm!).
MoMA, Nueva York.

Gemini Notebook

PARTE 3 · EL SURREALISMO ABSTRACTO

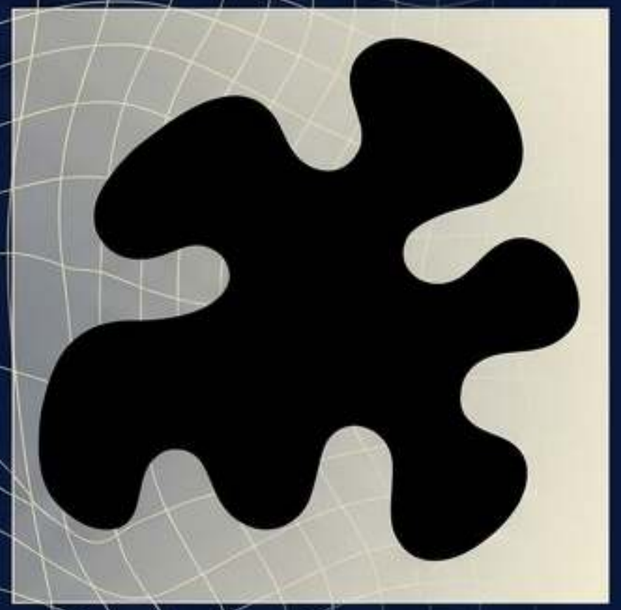
Joan Miró

El automatismo, los colores puros y la poesía visual.

Gemini Notebook

El Lenguaje Visual Mironiano

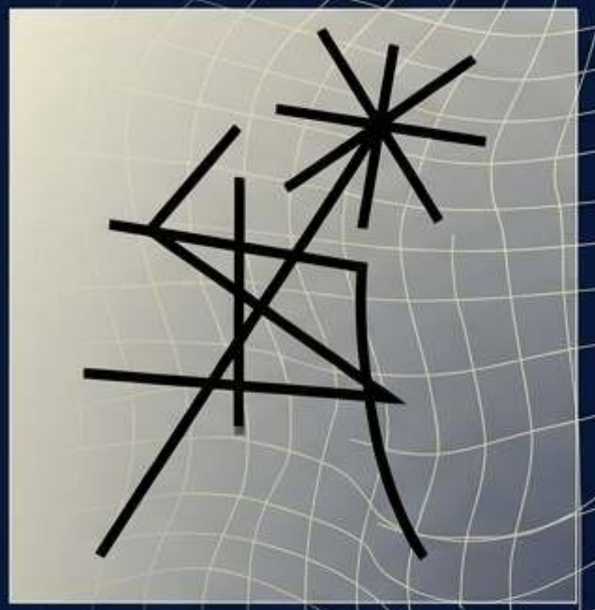
Aunque parece un dibujo infantil, su obra es el resultado de una elaboración meticulosa y una síntesis extraordinaria.

El Automatismo.
Formas orgánicas nacidas de dejar la mano moverse libremente sin filtro racional.

Colores Puros.
Fondos limpios donde flotan lunas, estrellas y personajes esquemáticos en colores primarios absolutos.

El Signo.
Poesía Visual. Reducción de la realidad a sus símbolos más elementales.

Gemini Notebook

Más Allá del Lienzo: El Impacto de Miró

Compromiso Político

Antifascismo (1937). Expuso junto a Picasso (el Guernica) en el Pabellón de la República Española en París durante la Guerra Civil.

Arte Público Monumental

El Espacio Urbano. Sus esculturas (Mujer y pájaro) y mosaicos (Las Ramblas de Barcelona) transformaron la ciudad.

Identidad y Legado

Proyección Global. Instalado en Mallorca tras la guerra, su legado vive en la Fundació Joan Miró (Barcelona), diseñada por Josep Lluís Sert.

Gemini Notebook

La Huella del Surrealismo Hoy

AYER

La rebelión contra la razón (1924).

HOY

Vectores de Identidad Cultural Global.

El imaginario surrealista (relojes blandos, personajes lunares) pervive en la publicidad, el cine y el diseño contemporáneo.

El **Teatro-Museo Dalí** (Figueres) es el segundo museo más visitado de España (tras el Prado).

El subconsciente se convirtió en el paisaje visual del siglo XX.

Gemini Notebook

📌 Ficha de Repaso Rápido EBAU

El **Surrealismo:** Movimiento fundado en París (1924) por André Breton. Busca acceder al subconsciente a través del arte, inspirado en el psicoanálisis de Freud, superando la realidad controlada por la razón.

[Vacío / Categoría]	SALVADOR DALÍ	JOAN MIRÓ
Concepto Clave	Surrealismo Onírico (Método Paranoico-Crítico)	Surrealismo Abstracto (Automatismo Poético)
Obra Cumbre	La persistencia de la memoria (1931)	Pabellón de la República (1937), Mujer y pájaro
Rasgos Formales	Hiperrealismo, claroscuro, paisajes identificables, combinaciones ilógicas.	Formas biomórficas, colores primarios puros, síntesis infantil/esquemática.

Gemini Notebook

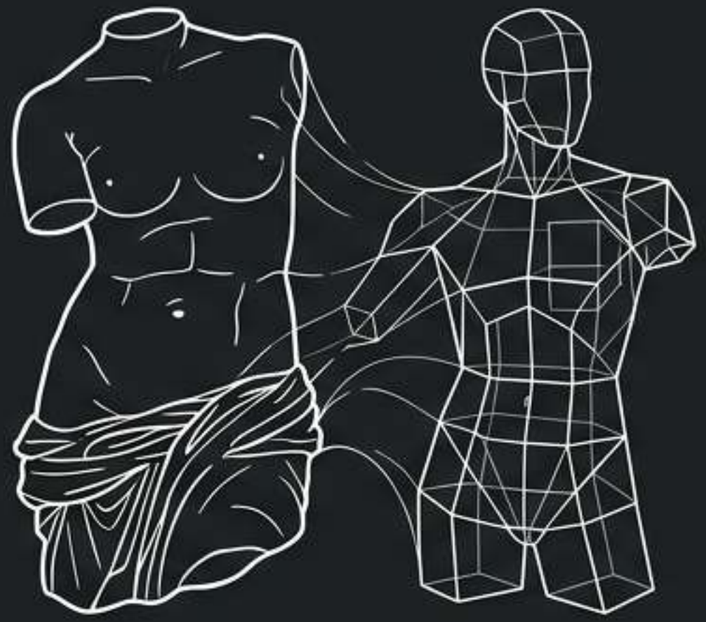
La Revolución del Espacio y la Materia

Escultura y Arquitectura en el Siglo XX

Unidad 11 (Parte II) · Orientación EBAU · Historia del Arte 2º Bach.

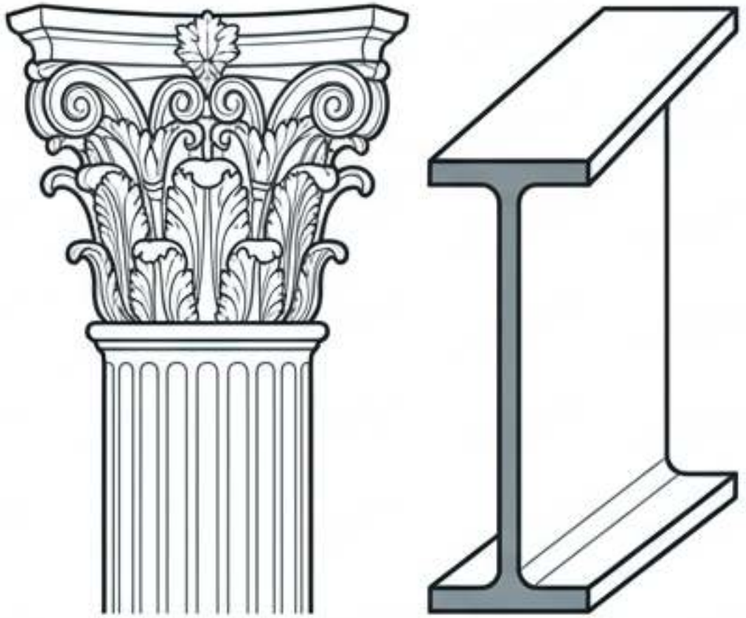
Gemini Notebook

El Nuevo Paradigma: La Eliminación de lo Superfluo

Nace el VACÍO

Desaparece la masa escultórica. El hueco respira y se convierte en material.

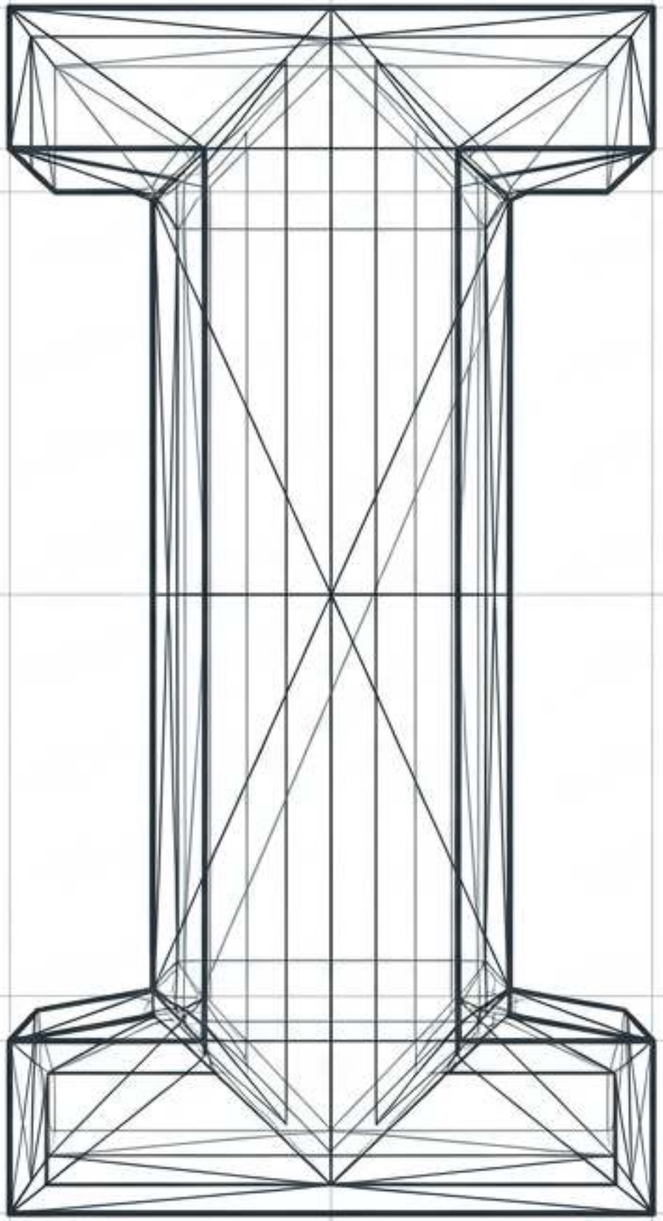

Nace la FUNCIÓN

Desaparece el ornamento. La estructura y su utilidad dictan la forma geométrica.

Tesis Central: Las vanguardias del siglo XX conquistan el espacio en tres dimensiones eliminando todo adorno histórico para revelar la esencia de la materia y el uso.

Gemini Notebook

La Revolución de la Materia

El valor del vacío: La escultura respira

Gemini Notebook

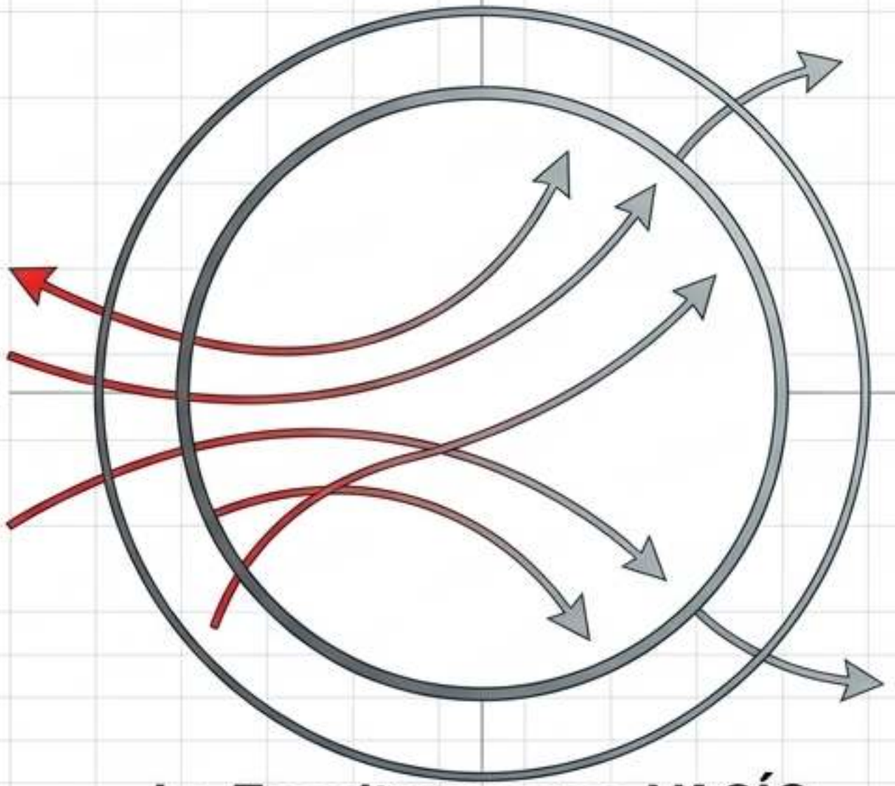
El Concepto Clave: El Hueco como Volumen Plástico

Nota EBAU: Esta es la innovación conceptual más importante de la escultura del siglo XX. ¡Memoriza este término!

La Escultura como MASA

El volumen se define por el material sólido (mármol, madera, bronce). El espacio exterior es solo un contenedor.

La Escultura como VACÍO

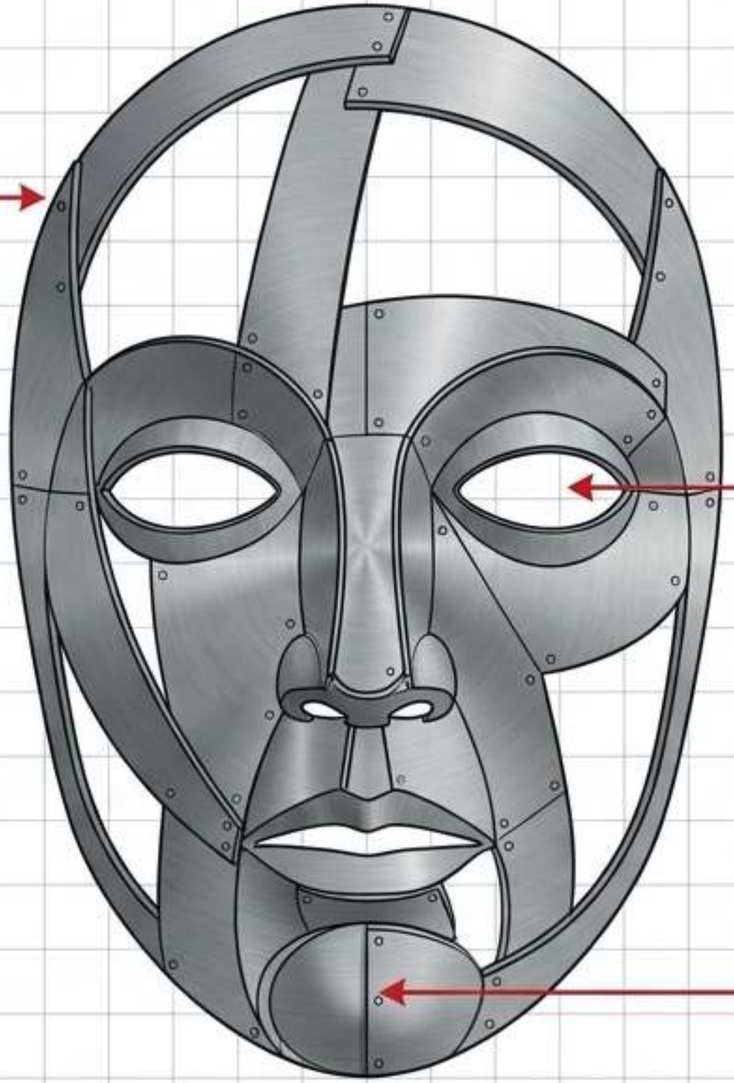
El espacio vacío dentro y alrededor de la obra se convierte en volumen plástico. El aire es el nuevo material.

Gemini Notebook

Pablo Gargallo (1881-1934): La Fragmentación

1

Planos Recortados:
Articulación de la forma mediante láminas de hierro que sustituyen la masa continua.

2

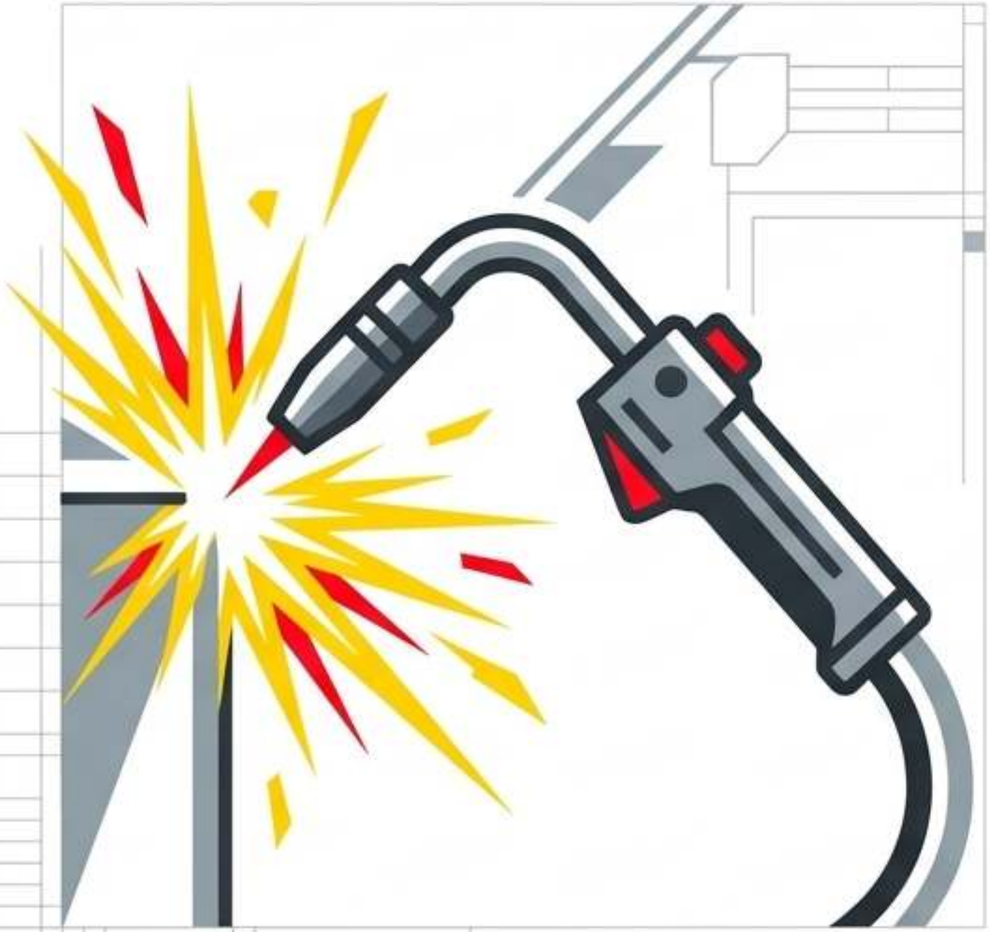
El Hueco Revelador:
Los espacios vacíos sugieren el volumen físico que falta. El cerebro del espectador completa la figura.

3

Luz como Constructora: Al no haber masa sólida, los contrastes de luces y sombras sobre el hierro son los que “dibujan” el rostro tridimensional.

Gemini Notebook

Julio González (1876-1942): Dibujar en el Espacio

Origen Industrial

La Soldadura Autógena: Innovación técnica pionera heredada de los procesos industriales y la metalurgia.

Aplicación Artística

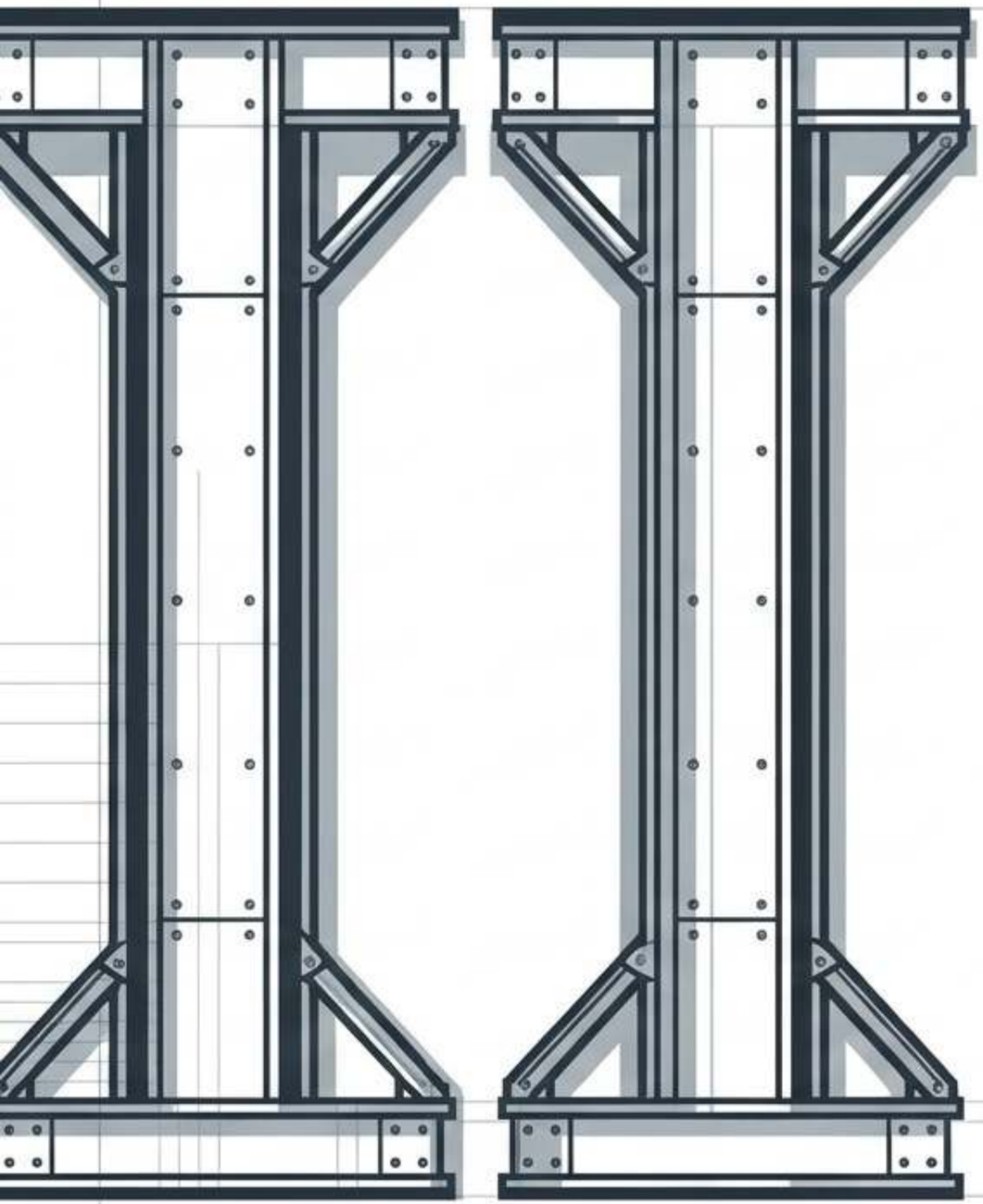
Liberación del Hierro: Permite ensamblar fragmentos de metal con precisión, creando figuras casi abstractas que desafían la gravedad.

El Legado

Influencia Universal: Revoluciona la escultura posterior, convirtiendo a González en el maestro del hierro.

Dato EBAU: Gran parte de la obra fundamental de Julio González se conserva y exhibe en el IVAM (Institut Valencià d'Art Modern) de Valencia.

Gemini Notebook

La Forma Sigue a la Función

Arquitectura del Movimiento Moderno (Racionalismo)

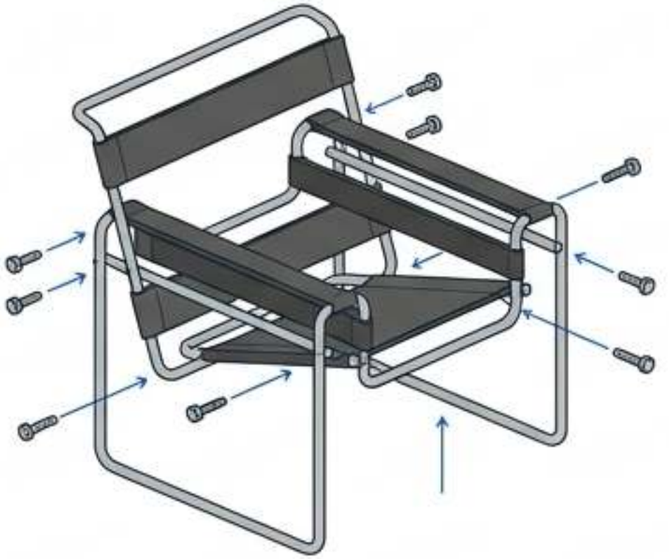
Gemini Notebook

Walter Gropius & La Bauhaus (1919-1933)

Filosofía: La obra de arte total. La unión definitiva de arte, técnica y artesanía.

Aportación Arquitectónica: Primeros edificios con fachadas completamente de cristal (Fábrica Fagus, Bauhaus de Dessau).

De Weimar a tu Salón: La revolución del diseño cotidiano.

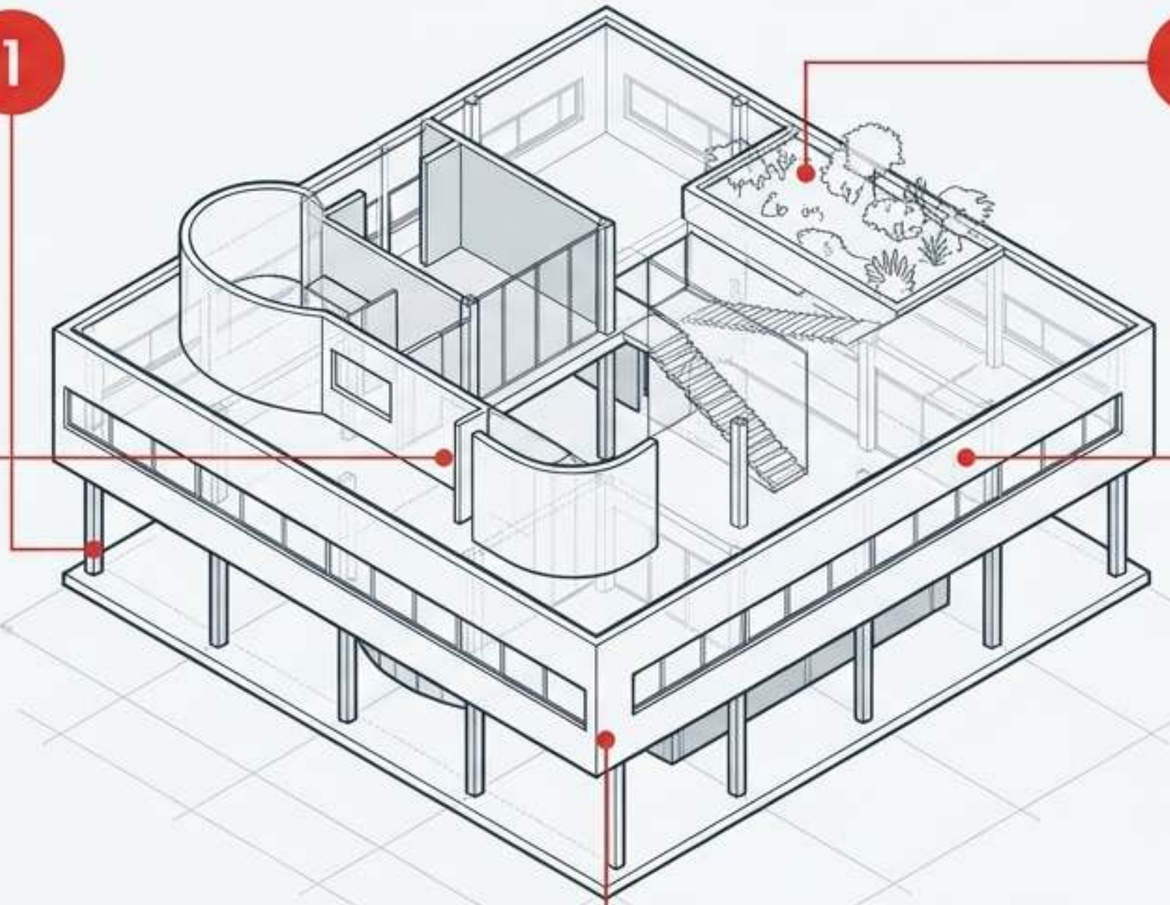
Cuando compras en IKEA o usas la tipografía Futura, estás consumiendo los principios fundamentales de la Bauhaus de hace 100 años:

- Funcionalidad estricta.
- Materiales industriales.
- Producción en serie para el pueblo.
- Buen diseño a precio accesible.

Gemini Notebook

Le Corbusier: Los 5 Puntos de la Arquitectura Moderna

1. Pilares (Pilotis): El edificio se eleva sobre pilotes, liberando el suelo para la circulación y la naturaleza.

2. Terrazas-jardín: La cubierta plana recupera el espacio verde robado al suelo por la construcción.

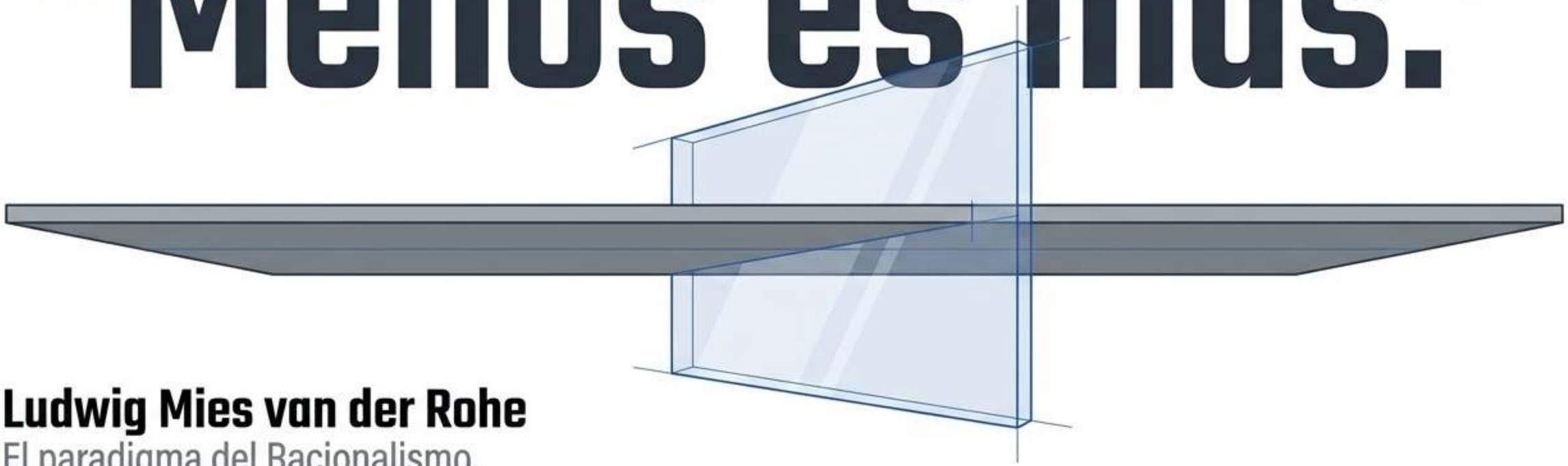
3. Planta Libre: Al usar pilares de hormigón, los muros interiores ya no soportan peso y pueden distribuirse libremente.

4. Ventanas Longitudinales (Ventana Corrida): Las ventanas abarcan toda la fachada para maximizar luz y ventilación, sin interrumpir la estructura.

5. Fachada Libre: Los muros exteriores pierden su función estructural; son una simple 'piel' ligera que envuelve el edificio.

Gemini Notebook

“Menos es más.”

Ludwig Mies van der Rohe

El paradigma del Racionalismo.

- **Concepto:** Máxima economía de medios; máxima expresividad de los materiales.
- **Estética:** La elegancia rotunda del acero, el hormigón y el cristal puro.
- **Espacio:** Planos que se cruzan creando una fluidez espacial ininterrumpida.
- **Obras Clave:** Pabellón de Alemania (Barcelona, 1929) y la definición del rascacielos moderno.

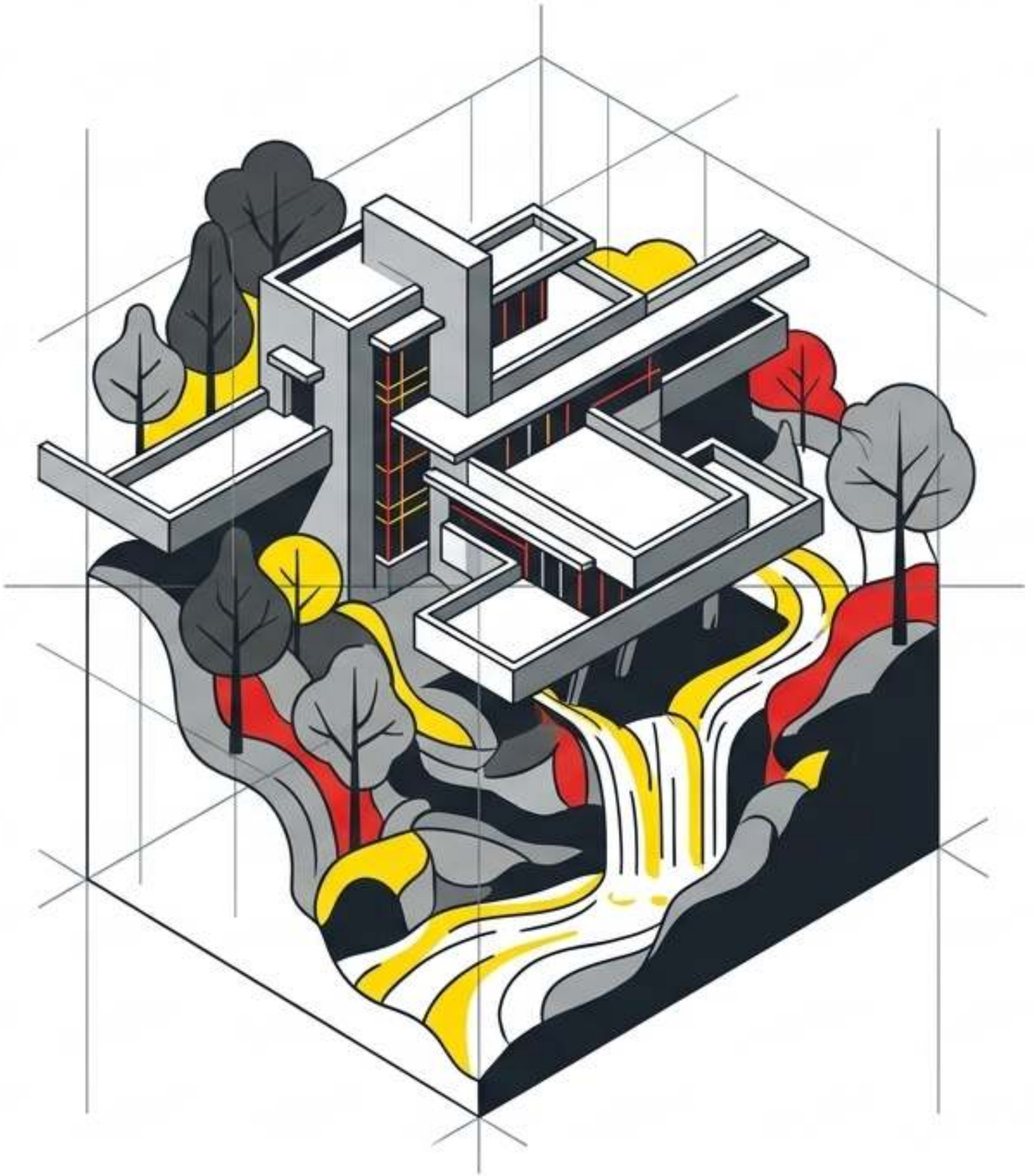
Gemini Notebook

Frank Lloyd Wright: El Contrapunto Orgánico

La Arquitectura Orgánica

Rompiendo 'la caja' racionalista europea.
Para Wright, un edificio no debe posarse sobre el paisaje como un **objeto extraño**, sino **crecer desde él.**

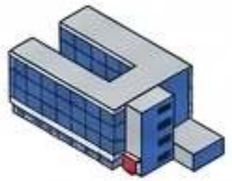
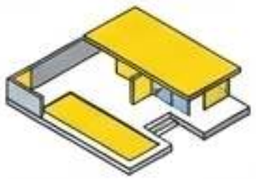
1. **Integración Total:** El edificio y el entorno natural forman un único organismo vivo.
2. **Materiales Locales:** Uso de la piedra del lugar combinada con la modernidad del hormigón.
3. **Fluidez Interior-Exterior:** Las terrazas se proyectan hacia el exterior, borrando los límites entre la vivienda y la naturaleza.

Obras Clave EBAU: Casa de la Cascada (1937) / Guggenheim NY (1959)

Gemini Notebook

Matriz Comparativa:
Los 4 Gigantes del Movimiento Moderno

Arquitecto	Filosofía / Aportación	Obra Clave EBAU
Walter Gropius 	Unión de arte y técnica, fundador de la Bauhaus, fachadas de cristal, diseño industrial.	Fábrica Fagus (1911) / Bauhaus Dessau (1926)
Le Corbusier 	Funcionalismo puro, los “5 puntos” de la arquitectura moderna, urbanismo racional.	Villa Saboya (1929) / Capilla de Ronchamp (1955)
Mies van der Rohe 	“Menos es más”. Minimalismo rotundo, acero y cristal, planos fluidos.	Pabellón de Alemania, Barcelona (1929)
Frank Lloyd Wright 	Arquitectura Orgánica. Integración absoluta del edificio en el paisaje natural.	Casa de la Cascada (1937) / Guggenheim NY (1959)

Gemini Notebook

III. Síntesis
III. Síntesis Teórica

Kit de Supervivencia EBAU

Gemini Notebook

Mapa Conceptual: Términos que suman puntos

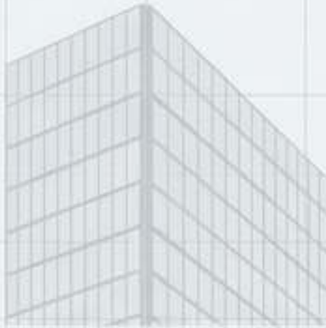
ARQUITECTURA

- **Racionalismo / Funcionalismo:** La forma sigue a la función. Rechazo total del anti-traturalismo histórico y la ornamentación.
- **Planta Libre:** Consecuencia del uso de pilares (hormigón/acero). Permite distri-bur los interiores sin muros de carga.
- **Bauhaus:** Escuela de diseño integral (1919-1933). Cuna del diseño moderno, la tipografía y la producción en serie.

ESCULTURA

- **El Hueco como Volumen:** El espacio vacío es tan expresivo como la materia. La luz y el aire construyen la obra.
- **Soldadura Autógena:** Técnica industrial adoptada por Julio González para unir fragmentos de hierro y "dibujar en el espacio".

Gemini Notebook

El mundo en el que vives es su legado.

Las ciudades que habitamos, las sillas en las que nos sentamos y la tipografía que leemos en nuestras pantallas pantallas nacieron de la audacia de estos artistas. Destruyeron la tradición para diseñar nuestro presente.

Mucho éxito en la prueba EBAU.
Tienes las herramientas. Dominas el espacio.

Gemini Notebook