

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hola, buenas noches. Volvemos de nuevo a vuestra compañía en este programa que la UNED propone a los alumnos de acceso directo. Hasta las 11 de la noche intentamos todos los días lectivos ayudaros con orientaciones y entrevistas, con la compañía de los profesores de la sede central y otros expertos de cada una de las asignaturas que conforman este curso.

Como en otras ocasiones os recordamos que las emisiones de la UNED se envían a los centros asociados en casete, para que los alumnos puedan consultarlas. En la mayoría de los centros existe servicio de préstamo, así el alumno puede escucharlo en casa con toda tranquilidad. Nos podéis sintonizar a través de la Onda de la Ionosfera en el 1359 de Onda Media y en Radio 3, frecuencia modulada en Madrid, Barcelona y la Comunidad Canaria. En el programa de esta noche, Historia del Arte, nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Con ella hablaré...

Hablaremos del arte contemporáneo, del arte del siglo XX. En Historia del Arte, esta noche nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Buenas noches, Sagrario. Hola, buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos. Vamos a hablar del arte del siglo XX. La primera impresión que nos produce el arte del siglo XX es que las creaciones de sus artistas han derribado muchas fronteras y que han cambiado más cosas y de un modo más rápido que en todas las épocas anteriores. En realidad, cuando la gente habla de arte moderno, piensan generalmente en un tipo de arte que ha roto totalmente con las tradiciones del pasado y trata de realizar cosas que jamás hubiera imaginado un artista de otra época. ¿Hasta qué punto el arte del siglo XX es distinto de verdad a todo lo anterior y, por tanto, más difícil de comprender? Desde luego, el arte del siglo XX es distinto de todo el arte de los siglos anteriores y es, por tanto, más difícil de comprender.

entender, pero cuando contemplemos el arte del siglo XX no debemos olvidar que es el resultado de una herencia de 20 siglos que los artistas o bien asimilan o contra la cual se empeñan en luchar. El siglo XX es un siglo único debido al enorme número de cambios y experimentos que produce pero en realidad la ruptura con la tradición heredada había empezado ya en el siglo XIX lo que pasa es que ahora se iba abriendo ante el artista o se van a ir abriendo ante el artista un enorme abanico de posibilidades ¿Qué tipo de posibilidades? Pues por ejemplo un pintor hablando de pintura, un pintor podía utilizar el color que esperamos encontrar en una obra de arte o como ya había hecho Van Gogh en el siglo XIX utilizar un color totalmente inesperado que para él tiene un determinado significado personal pero también podía realizar experimentos científicos con el color como hará Seurat, por otro lado podía tomar partes de un paisaje de una naturaleza muerta tal como la capta el ojo al moverse y reordenar

en una composición como hizo Cézanne, o fragmentar el tema y recomponerlo de una manera completamente diferente como van a hacer los cubistas. Podría representar la imagen distorsionada por sus sentimientos, como van a hacer los expresionistas, o prescindir o intentar prescindir casi del tema reconocible, como va a hacer Kandinsky, cuando para mejor expresar sus sentimientos y sus sensaciones, sencillamente llenen los espacios de la pintura de color y de objetos simplemente sugeridos. Todos son posibilidades, la mayor parte de las cuales ya se pueden reconocer en pintores del siglo XIX, de finales, sobre todo del siglo XIX. Quizá lo que pasa es que los artistas del siglo XX escogen y elaboran conscientemente algunos de estos elementos, convirtiéndolos o

intentando convertirlos en principios fundamentales de su arte. Sagrario, pero algunas de estas posibilidades también las podían haber tenido pintores anteriores, de otros siglos. ¿Por qué no las tuvieron? ¿Por qué no las tuvieron? Porque solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX los pintores tienen...

tienen un verdadero empeño en liberarse de la tradición heredada, de la tradición heredada de la pintura. Empieza a pesarle demasiado, los pintores ya saben, por decirlo muy claro, controlan su oficio perfectamente y empiezan a buscar nuevos caminos porque la pintura como tal les aburre, como tal, como representación o copia de la realidad ya les aburre. Los pintores anteriores a los del siglo XIX no tenían ese enfrentamiento con la pintura heredada, no podían plantearse nuevos caminos porque no habían agotado el camino que estaban siguiendo. Posiblemente por eso el cubismo se centra sobre todo en la manera de representar el tema de una pintura, un problema que empezó a preocuparles después de ver la exposición de la obra de Cézanne en París en 1904 y comprobar que este pintor ya había experimentado un sistema diferente a la perspectiva del Renacimiento para representar el mundo tridimensional sobre el lienzo. ¿Es este el problema fundamental del cubismo? Sí, sí, efectivamente. El cubismo supone en realidad un tratamiento especial del tema, es decir, una manera de desmenuzarlo, de analizarlo.

de analizarlo, de relacionar de diferentes maneras una parte con otra, de simplificar el tema para conectarlo más intensamente con el espacio circundante, en definitiva, de abolir la pintura de tema como mera imitación, como simple imitación. El objetivo concreto de este experimento, sin embargo, no está muy claro, pero sus consecuencias históricas van a ser de una importancia trascendental para el siglo XX. En sólo unos pocos años, el cubismo había roto con todas las tradiciones del arte occidental, ofreciendo de este modo a todos los artistas la libertad, pero también la inseguridad de poder pintar sin normas. ¿Y quiénes fueron los primeros y principales pintores cubistas? Pablo Picasso. Pablo Picasso fue quien primero pintó un cuadro cubista. Picasso había comenzado su carrera como un pintor tradicional, con una formación básicamente de dibujante, como empezaban a trabajar los pintores del siglo XIX. Su pintura experimental o sus primeras etapas pueden dividirse en dos. En su época azul, él utilizó la pintura de la pintura de la pintura.

este color para en cuadros completamente figurativos expresar cosas como las penalidades o la pobreza en una línea un poco simbolista. En su época rosa las figuras se van a hacer más redondeadas, más esculturales, aunque sus temas que van a seguir siendo arlequines y colombinas van a producir todavía esa sensación de melancolía. El gran cambio en la pintura de Picasso llegará en 1907 cuando pinte sus famosas señoritas de aviñón que el alumno puede ver en la figura 27 de la página 358, una escena de burdel que se va a convertir en el origen de toda la pintura cubista. Podemos detenernos en este cuadro y que nos explique un poco más de él.

supuesto. Vamos a ver, en las señetas de Avignon, Picasso incorpora un lenguaje completamente nuevo que quiere voluntariamente, conscientemente romper con todo lo anterior, quiere romper con la perspectiva, con el color, con el modelado o con la composición heredada del Renacimiento. Fijaros como las figuras parecen estar compuestas de varias facetas del cuerpo femenino, pero captadas esas facetas desde ángulos distintos, mostrando, digamos, lo que sabemos que hay y no lo que veríamos a primera vista. Las distorsionadas figuras han quedado aplanadas casi del todo y al haber

muy poco espacio detrás o enfrente de ellas, son empujadas hacia adelante, hacia la superficie del lienzo. Si observamos, por ejemplo, el fondo azul de la derecha, podemos ver que Picasso estaba decidido a mantenerlo todo en la superficie del cuadro. Este color es un color que normalmente retrocedería. En la pintura habitualmente retrocede, pero el pintor al perfilarlo en blanco lo ha hecho avanzar más.

marcadamente. Por otro lado vemos como por ejemplo la figura de la izquierda tiene la actitud de las figuras del antiguo Egipto, las dos siguientes recuerdan figuras del primitivo arte ibérico y las dos de la derecha presentan muecas, claras muecas de máscaras africanas. Picasso no va a dudar en utilizar el arte exótico que ya por entonces de todas maneras despertaba un gran interés entre los artistas de vanguardia porque para él el arte exótico era un modelo que le permitía alejarse con más facilidad o con más comodidad de los métodos tradicionales de representar un tema de todos los esquemas del renacimiento. La otra figura fundamental del cubismo es George Braque. ¿Cuándo entra en escena? En este momento, precisamente cuando Braque vio este cuadro se quedó asombrado, le influyó mucho y pinta su primer cuadro cubista que son las casas de la Stagg con las que abandona definitivamente también la perspectiva. Por tanto Picasso y Braque tienen algo en común, ambos estaban sustituyendo la perspectiva tradicional y su ilusión tridimensional.

por un espacio pictórico mucho más plano, contrario para todos los efectos al de Renacimiento y desde luego completamente nuevo, con unas consecuencias muy importantes en el resto de la pintura del siglo XX hasta el punto de que la pintura del siglo XX no se puede entender sin el cubismo. Sin embargo, el cubismo no construyó todo el arte del siglo XX y otra de las posibles innovaciones, como tú has mencionado antes, estaba en el color, en la revolución del color que habían iniciado pintores como Van Gogh o Gauguin. ¿Cómo se encauzó esta nueva forma de ver el color? Pues se encauzó sobre todo a partir de un grupo al que se llamó FOBS, que significa animales salvajes, y que expuso por primera vez en París en 1905. Su líder fue Henri Matisse y los demás miembros, entre ellos pintores como Derain, Blamant, Dufy o Braque, el mismo Braque, procedían de grupos distintos, Braque por ejemplo del cubismo. Lo que tenían en común era un serio interés por el color brillante y puro, utilizado para dar placer y no únicamente para dar placer a los artistas, sino para dar placer a los artistas que estaban en el mundo. Y eso es lo que se ha hecho. Y eso es lo que se ha hecho. Y eso es lo que se ha hecho.

para describir algo, como se había hecho hasta entonces. Hay algo, y esto es importante, hay algo profundamente decorativo en toda esta pintura y en sus consecuencias. Como el alumno puede ver en la obra Armonía en rojo, en la página 353, la figura 22, que por cierto está reproducida e invertida en las unidades didácticas, Matisse utilizaba los colores así de intensos porque eran los que mayor impacto podían producir, aunque estos colores no fueran siempre correctos entre comillas. Y para sugerir el espacio, para indicar la luz, y a menudo como simple decoración, recurría más al color, al color plano y simple que al claro oscuro. Este tipo de distorsiones que estamos viendo en el arte del siglo XX tienen siempre una finalidad únicamente fundamental. No es un arte formal o a veces ya no es un arte.

intentan expresar algo más. En el caso del cubismo el interés es básicamente formal, no tiene otro tipo de intención. En el caso del fobismo el interés es también sobre todo formal, pero al mismo tiempo intenta agradar a la persona que mira el cuadro, producir en ella sensaciones buenas, plafenteras. Otros movimientos del siglo XX van a utilizar estas

distorsiones y estas deformaciones en la forma y en el color para explicar otro tipo de cosas, si queréis, más graves. Son los llamados movimientos expresionistas. Expresionismo es el nombre que durante todo el siglo XX van a recibir las pinturas que adoptan como tema del cuadro estados mentales normalmente negativos y representados con tanta fuerza que la apariencia normal de las cosas tiene que quedar forzosamente distorsionada. Parece que los dos primeros movimientos propiamente expresionistas fueron alemanes. Me estoy refiriendo a los grupos Die Brücke, El Puente, y Der Blau Reiter, El Jinete Azul. ¿Podrías hablarnos un poco de cada uno de ellos? Die Brücke es un movimiento que se...

formó como tal en Dresden en 1905, iniciado por cuatro estudiantes de arquitectura Kirchner, del que los alumnos pueden ver una obra reproducida en la figura 25 de la página 356, Heckel, Bleyl y Smith-Rothluff. Muy pronto dejaron sus estudios de arquitectura y se dedican a la pintura, la litografía y el grabado en madera, porque en estos materiales podían expresar con mayor plenitud sus sentimientos, que era lo que realmente les interesaba. De hecho, desde el principio ellos utilizaron el tema del cuadro para comunicar sus intensos sentimientos y en ningún momento dudaron en deformarlo hasta que conseguían el efecto deseado. ¿Y Der Blaue Reiter? Der Blaue Reiter es distinto. Der Blaue Reiter lo fundan Kandinsky y Mark en 1911 en Múnich y le dan el nombre de un almanaque que publicaban en ese momento. A ellos se van a unir enseguida otros muchos... Muchos pintores seducidos por la situación.

ideas de Kandinsky que propugnaba con un increíble convencimiento que el arte era ante todo una cuestión espiritual, sin ningún problema de forma, sin ningún problema con la forma. Kandinsky descubrió que las formas coloreadas presentan cualidades expresivas propias, desconectadas de los objetos, que pueden expresar alegría, pena, duda, y creyó que la tarea fundamental del artista consistía en ofrecer la realidad de la experiencia interior antes que la experiencia sensible. El arte, tal y como él decía en su libro de lo espiritual en el arte, debe expresar el espíritu, la realidad interior. Con estas ideas parece que el camino hacia el arte abstracto, o hacia el arte no objetivo, como prefieras llamarlo, está abierto. ¿Quiénes dieron los primeros pasos en este sentido? Bien.

Es precisamente Kandinsky, pero eso no está tan claro. Alrededor de 1910-1912, Kandinsky empezó a pintar unos cuadros, como el que el alumno puede ver en la figura 26 de la página 357, en los que aún hay algunas formas reconocibles, pero que han quedado subordinadas por completo a la composición. Al mirar estos cuadros tenemos conciencia no de la identidad de los objetos, sino de una serie de planos, formados sobre todo por líneas diagonales y por una gran diversidad de formas y colores, que van a ir desde líneas negras marcadas hasta pinceladas más confusas de colores muy blandos. Es decir, son prácticamente abstractos, aunque todavía podemos reconocer algo en ellos. Sin embargo, cuando Kandinsky regresó a Rusia en 1914, se va a encontrar con que pintores como Larionov, Fogonov... ... y Moncharova habían estado pintando en abstracto también desde 1911. En realidad, da la impresión de que en diversos puntos de Europa, varios pintores van a tener que pintar en abstracto.

van a llegar a la abstracción por caminos diferentes en un mismo momento. El caso del holandés Piet Mondrian, del que el alumno puede ver una obra en la figura 43 de la página 378, es también bastante representativo. Sus primeros cuadros demuestran que en el fondo él perseguía lo mismo que Cézanne, es decir, lo que permanece constante más allá de los

accidentes de la apariencia, representar eso. Pensaba que cada cosa individual tiene una esencia subyacente y que a pesar de las apariencias, esas esencias se hallan en armonía, en una cierta armonía. El objeto del artista a revelar en sus pinturas es armonía universal y por eso tenía que descartar las imágenes particulares en favor de imágenes más universales y por eso también su pintura es tan optimista. En esta primera mitad del siglo XX, ¿todo es abstracción o conviven otros estilos? Conviven otros estilos. Esa abstracción, lo más vamos a ver, esa abstracción no es una abstracción, es una abstracción de la vida. Esa es la parte más importante de la vanguardia.

[illegible]

ha tenido para la posteridad son los surrealistas. ¿Podríamos hablar un poco de ellos? Bueno, en realidad Dada fue una actitud más que un estilo como tal, lo que pasa es que fue una actitud con importantísimas consecuencias. Lo que en realidad se propusieron los dadaístas era destruir de diversos modos, de todos los modos posibles, todo el arte establecido, incluidas, y esto es importante, incluidas las primeras vanguardias de las que acabamos de hablar. Y no dudaron en burlarse abiertamente de los objetos artísticos que habían sido venerados durante siglos, de los objetos artísticos de los museos. Por ejemplo, ellos cogían objetos de uso cotidiano y los exponían presentándolos como objetos artísticos. Marcel Duchamp presentó el urinario, que el alumno puede ver en la figura 39 de la página 374, como pieza escultórica, como una pieza escultórica, y lo tituló Fuente, porque lo que en definitiva él estaba afirmando... es que el arte establecido ya no significaba nada, no tenía ningún sentido, y que la...

La casualidad tenía mucho más significado y más importancia que el arte de una sociedad que estaba, o que ellos creían que estaba, podrida. Dada, desde luego, consiguió provocar un serio escándalo, pero también hizo que la gente mirara las imágenes de una manera diferente. En esta misma línea que sigue el surrealismo, al que tantas veces se ha acusado de ser simplemente un heredero aventajado de Dada. En cierto modo sí, pero el surrealismo tiene un empeño de construcción más que de destrucción del que Dada carece. Dada dice que el surrealismo desdeña el arte anterior y quiere destruirlo, desde luego, pero al mismo tiempo quiere construir un nuevo arte. Un arte que dé rienda suelta a lo que ellos consideraban la parte más importante de un ser humano, la imaginación. Es más, el surrealismo no se limitó a ofrecer una alternativa más a la crisis de los lenguajes artísticos, tal y como habían hecho las opciones vanguardistas que le precedieron desde comienzos de siglo. Sino que intentando trascender el marco estricto de la práctica del arte. Pero al igual que las otras provincias que subieron el memorial se alimentó de poder y comenzó el cine.

fue concebido el surrealismo como una actitud vital. Los surrealistas piensan que la tradición grecolatina, que había configurado toda la cultura occidental, materialista y tecnológica, había mutilado, por ello, al ser humano, al dar primacía a su componente, llamémosle racional y lógico. Por lo que se propone superar es precisamente la dicotomía en la que el hombre se haya fatalmente atrapado mediante la reivindicación del sentimiento y del instinto como parte consustancial de la personalidad. En esta nueva concepción del hombre, los surrealistas toman como punto de partida las investigaciones realizadas por Sigmund Freud, quien a través del psicoanálisis había puesto al descubierto esa zona oscura del ser humano y había llamado la atención sobre la importancia del deseo y su conflictivo enfrentamiento con la realidad. A partir de tal declaración de principios, no nos puede extrañar que los surrealistas se orientaran su actuación hacia la exploración de ambientes

ámbitos hasta entonces desdeñados, como podían ser el subconsciente, el azar, la locura, los estados alucinatorios o los fenómenos parasicológicos, al mismo tiempo que demostraban un interés creciente por las manifestaciones artísticas de los niños, de los enfermos mentales o de los pueblos primitivos, por cuanto en ellos creían hallar formas de expresión libres al margen de la tradición artística europea y de la formación académica, por supuesto. Parece que los surrealistas tenían las ideas bastante claras, sin embargo, dentro del mismo estilo, tienen cabida pintores muy diferentes, como Dalí o pintores casi abstractos, como Miró o Maher. Bueno, eso tiene una explicación. En realidad, la pintura de todos ellos son las dos caras de una misma moneda. Dalí, en obras como La Venus de los Cajones, que el alumno puede ver en la figura 65 de la página 403, se propone sobrevivir. Sobre todo, plasman en sus cuadros las imágenes de la irracionalidad.

de los sueños, con una técnica minuciosa que quiere recuperar toda la tradición realista de la pintura, con una técnica que incluso podríamos llamar reaccionaria, en cierto modo. Por su parte, yo admiro un pintor que va a resultar al final muchísimo más afín a nuestra sensibilidad contemporánea, como también lo será Max Ernst. Va a aportar al surrealismo una libertad de espíritu y una inocencia que no había tenido Parangón. En cuadros como el magnífico interior holandés, en la figura 66 de la página 404, él recreó un precioso universo personal, poblado de estrellas, notas musicales y pequeños animales, para, en lugar de servirse del lenguaje del pasado, como había hecho Dalí, crear un nuevo lenguaje que nos ayuda a mirar el mundo con ojos diferentes, mirar el mundo con imaginación, pero de otra manera. ¿Pero qué tienen en común estos pintores? Que ambos hacen una revalorización de la imaginación, de la fantasía, del mundo del subconsciente...

Dalí lo traduce en un lenguaje tradicional y Miró inventa un lenguaje para traducirlo. Y hasta ahora estamos hablando de los pintores y la pintura europea, pero sin embargo sabemos que gran parte del arte del siglo XX es también americano. ¿Cuándo entran los norteamericanos en el paisaje del mejor arte internacional? Después, también después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa parece que está agotada, intelectualmente agotada, no sólo económicamente, y los americanos por su parte empiezan a plantearse la formación de un arte propio, de un arte nacional, entre comillas. En cierto modo así van a hacer el llamado expresionismo abstracto, con mayúsculas, cuyo mejor representante es sin duda Jackson Pollock. El alumno puede contemplar uno de sus cuadros en la figura 70 de la página 412. Jackson Pollock, lo que hace es que se pone en la figura 70 de la página 412, y se pone en la figura 70 de la página 412.

y espontáneamente sobre la tela, siempre telas de unos formatos enormes, los americanos siempre van a pintar en telas inmensamente grandes, porque creían que los pintores americanos se habían equivocado al intentar seguir la pintura europea y debían intentar recuperar la frescura y la ingenuidad que tenían precisamente gracias a la falta de esa tradición. En las obras de Pollock parece que el único contenido es que al menos la acción del pintor sobre la tela es real y supone una creación, la acción como tal. Por eso a esta pintura también se le ha llamado action painting, pintura de acción. Sin embargo, un tipo de pintura así estaba quizá demasiado alejada de las personas y la reacción a ella no se va a hacer esperar. Este tipo de pintura a la que te estás refiriendo es el pot art, ¿no es así? Sí, efectivamente es el pot. El pot art tiene un origen muy claro. Hacia los años 60 la extracción se va a hacer mucho más fría e impersonal que la que hemos visto en Pollock.

Al final, Cabo Polo es un pintor que nos hace entrar en el cuadro, nos consigue captar por qué ese motivo. Pero en los años 60 esta abstracción va a ser casi mecánica, muchísimo más fría que la de cualquier pintor de la Cheon Painting. En Europa incluso se llega a desarrollar lo que se llamó el op art o arte óptico, un tipo de arte puramente visual que como el de Vasarely lo único que pretende es jugar con la vista. Por eso algunos artistas, sobre todo en Estados Unidos otra vez, van a reaccionar contra todo esto realizando imágenes o recuperando una vez más objetos cotidianos y realizando imágenes de ellos con técnicas de cine, de publicidad y de periódicos y revistas. Recuerden por favor las cosas. Los cuadros que hace Lichtenstein sacados directamente del cómic o inspirados directamente del cómic. Bueno, pues a todo esto se le llamó pop art y de la mano de artistas como Andy Warhol es un arte del que todavía ahora somos francos herederos.

aunque bueno, en este final del siglo, todo el siglo XX, vuelve un poco a resurgir de maneras muy diferentes, un poco como si nada de lo que ha pasado hasta ahora hubiera caído en saco roto. ¿Y en qué momento estamos actualmente, ahora? Pues ahora estamos en un momento de eclecticismo absoluto. El siglo XX ha enseñado a los pintores que pueden hacer lo que quieren, que pueden pintar como quieren y que pueden elegir entre mil cosas diferentes. Ahora no existe un movimiento radical del arte, un movimiento en el que todos los pintores o artistas se unan. Puede haber movimientos más fuertes, como puede ser el conceptual, pero más que que ellos sean fuertes, lo que pasa es que los artistas que en ellos trabajan son los que nos resultan más interesantes. Pero se sigue trabajando en pop, se sigue trabajando en expresionismo, se sigue trabajando en abstracto, ha vuelto una nueva figuración, se está trabajando un poco en todos los caminos. ¿No hay un camino? ¿De ahora mismo? No, el camino ahora mismo...

mismo es ecléctico. Pues muy bien, despedimos ya nuestro programa. Gracias, Sagrario Aznar. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches y muchas gracias.

El curso de acceso despidió la programación de la UNED. Mañana volveremos a nuestra hora habitual, 8 y media de la tarde, 7 y media en la Comunidad Canaria con el programa de formación del profesorado. Continuaremos con Ingeniería Técnica de Informática y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Para terminar, el curso de acceso y la asignatura Literatura Española. Gracias.

muy buenas noches y

¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!

¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!

Música Música

Música Música

¡Gracias! ¡Gracias!