

FUNDAMENTOS DEL ARTE II JULIO 2019 RESUELTO

OPCIÓN A

Primera parte

(Preguntas de opción múltiple)

1. Relacione los siguientes autores: Joseph Paxton, Henry Moore, Henri Matisse, Álex de la Iglesia, Zaha Hadid, Victor Horta, Nadar, Francisco de Goya, con las siguientes obras:

- *Saturno devorando a sus hijos* -GOYA
- *Cristal Palace* – JOSEPH PAXTON
- *Casa Tassel* –VICTOR HORTA
- *El día de la Bestia*-ÁLEX DE LA IGLESIA
- *El Centro Heydar-aliev*-ZAHA HADID
- *La alegría de vivir*- MATISSE
- *Figura reclinada*-HENRY MOORE
- *Retrato de Sarah Bernhardt*- NADAR

Segunda parte

(Preguntas semiabiertas)

2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:

- 2.1.** ¿Qué arquitecto proyectó el *Palacio Episcopal de Astorga*? **GAUDÍ**
- 2.2.** ¿Qué artista polaca suele considerarse como la principal representante de la pintura Art Déco? **TAMARA DE LEMPICKA**
- 2.3.** ¿Qué diseñador fue el principal renovador de la casa Chanel?
KARL LAGERFIELD
- 2.4.** ¿Qué dos pintores, considerados como los iniciadores del cubismo, desarrollaron la técnica del *collage*? **PICASSO Y BRAQUE**
- 2.5.** ¿Cuál fue el primer largometraje de animación en technicolor producido por Walt Disney? **BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS**
- 2.6.** ¿Qué casa de moda francesa creó en los años 20 el traje sastre femenino de falda y chaqueta ribeteada, ligero y en *tweed*? **CHANEL**

Tercera parte

(Preguntas abiertas)

3. Desarrolle los siguientes temas:

a) Describe brevemente la importancia de la escultura vasca en el arte del siglo XX e indica algunas de las obras más representativas de Jorge Oteiza.

La escultura española de la 2ª mitad del siglo XX cuenta con artistas de prestigio mundial como Eduardo Chillida, Jorge Oteiza o Agustín Ibarrola. Todos pertenecen a la Escuela Vasca, en ellos las raíces vascas, el respeto por la naturaleza y un trabajo infatigable son algunos de los rasgos que les identifican. Son sucesores de las innovaciones de Julio González y Gargallo.

Características comunes

- Las obras son fruto de un profundo estudio previo de formas, materiales y entorno. Basado en principios matemáticos, físicos, racionales.
- A partir del conocimiento de la tradición vasca artesanal, crean un lenguaje escultórico moderno, vanguardista y universal.
- Son obras donde predomina la abstracción. Se alejan de la realidad.
- El lenguaje escultórico se basa en el estudio del volumen, la antimateria, la representación del espacio.
- Predominan las formas geométricas.
- Experimentan con los materiales, especialmente hierro, hormigón, etc.
- Son obras monumentales, expuestas en parques y espacios públicos. Requieren enormes talleres.

Jorge Oteiza (1900- 2003). Uno de los artistas vascos fundamentales del arte español del siglo XX, al igual que uno de los más influyentes.

Su obra la podemos encontrar en distintas disciplinas como la escultura, la pintura, la arquitectura, la poesía, la estética, el cine o en la antropología.

Realiza una escultura abstracta, siente admiración por Malevich y el Constructivismo ruso, se basa en la experimentación matemática y geométrica de las formas que envuelven el vacío. Representa el espacio y la desmaterialización. Sus obras son fruto del análisis objetivo, racional y la abstracción geométrica. Juega con el volumen y el espacio para representar lo espiritual, lo humano y lo abstracto. Las obras que realiza adquieren dimensiones arquitectónicas. Anuncia el minimalismo.

Destacan sus series de cajas vacías, la ola. Donde experimenta con la abstracción para lograr la justificación ideológica del arte como utopía, a la

realización del hombre nuevo. La Caja metafísica de 1957 es el resultado de años de investigación y trabajo sobre estas ideas: ejemplo de fuerza y pureza, de la elevación espiritual a través del arte. La única forma de lograrlo es despojando al arte de todo lo mundano.

Oteiza abandonó la escultura en 1959, convencido de que ya no iba a aportar nada nuevo. Hasta su muerte se dedicó a escribir ensayos. Donó su obra al pueblo de Navarra y está expuesta en el museo de la Fundación Jorge Oteiza creada en 1996 en Alzuza.

b) Analice una obra relevante del pintor Francis Bacon.

En 1953 sus series de Screaming Popes, inspiradas en El retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, dieron forma a un estilo propio y peculiar. La obra original de Velázquez de 1650 fue reinterpretada por Francis Bacon en más de cuarenta pinturas, estudios y bocetos tres siglos después. Una obra a la que recurrió de forma reiterada desde una primera vez en el año 1940. El cuadro de Inocencio X de Diego Velázquez (1599-1660) fue encargada por este papa debido a la fama que ya había adquirido el pintor siendo acabado alrededor de 1650.

La expresión del papa es tensa, con el ceño fruncido, opuesta a los retratos papales realizados por Rafael y otros pintores con expresiones más afables. Una de las características de Velázquez es que era capaz de penetrar psicológicamente en el personaje para mostrarnos aquellos aspectos ocultos de su personalidad.

Bacon orientó la obra siempre a hacer salir del Papa otras sensaciones que veía palpitar en el cuadro como la agonía, la amenaza y el aislamiento... Las líneas verticales que descomponen la figura al mismo tiempo que la contienen corresponden a esa angustia.

c) Analice los principales aspectos de la narrativa visual de la película *El Acorazado Potemkin* (1925) de Sergéi Eisenstein.

En 1925 se encargó a Eisenstein llevar a cabo esta obra para conmemorar el vigésimo aniversario de la revolución social de 1905.

El acorazado Potemkin significa un nuevo aporte a la narración cinematográfica en términos de lenguaje visual. Tras la genialidad de Griffith en el trabajo de escala de planos, Eisenstein observa otra función que puede realizar la cámara al inclinarla, lo que da como resultado un énfasis o una sensación distinta en lo que se relata.

Por otro lado, se trata de una película que refleja el espíritu de la época en que es realizada, y en la que todo elemento es utilizado como propaganda para la legitimación ideológica del régimen comunista, exaltando al hombre común, sobre todo al oprimido que decide romper sus cadenas.

Una de las escenas más famosas en la historia del cine pertenece a esta película. Se trata de la escena de la escalera de Odesa, cuando los soldados disparan contra el pueblo inocente y los cosacos cargan a sablazos para acabar con el apoyo a los rebeldes. En ese momento, una madre es alcanzada por una bala mientras corre con un coche de bebé, que rueda escaleras abajo al morir la madre. Otra mujer lleva en

brazos a su hijo muerto por los disparos y se enfrenta a los soldados. Esta escena ha sido homenajeada por directores famosos, como Francis Ford Coppola en El padrino, Brian De Palma en Los intocables, Woody Allen en Bananas, Terry Gilliam en Brazil, Peter Segal en Naked Gun 33 $\frac{1}{3}$: The Final Insult, e incluso en Los Simpson en dos situaciones, una con Homer rescatando al bebé y otra, con una estética igual a la de la película, con Lisa lanzando a Maggie.

d) Comente las claves de la arquitectura funcionalista.

La arquitectura moderna y el funcionalismo son vinculados normalmente, pero lo cierto es que este movimiento artístico no nació exclusivamente para la época moderna.

A nivel estético, las obras funcionalista no cuentan con mayores elementos ornamentales. La decoración es sencilla y suele ser posible identificar a simple vista cuál ha sido la materia prima utilizada para la construcción.

Un ejemplo de esto es cuando quedan a la vista láminas de acero, piezas de concreto o vigas y maderas. La idea es que aparezcan tal y como son. Pero también cumplieron la función de elevar y destacar la producción de la era moderna. Por esta razón, se caracteriza por productos similares o de producción industrial.

Lo contradictorio de la arquitectura funcionalista es que con el paso del tiempo la ausencia de estética ha sido tan determinante en estas construcciones como el principio funcional.

4. Analice la lámina (OPCIÓN A) atendiendo a los siguientes epígrafes:

- Identifique el autor de la lámina y explique las principales características del estilo o movimiento al que se adscribe. Indique una datación aproximada de la obra.
- Analice formalmente la imagen.

La carreta de heno o El carro de heno es un conocido cuadro del pintor romántico británico John Constable. Está datado en 1821. Se trata de un óleo sobre tela que mide 130,5 centímetros de alto por 185,5 centímetros de ancho. Actualmente se conserva en la National Gallery de Londres, Reino Unido.

Muestra un carro o carreta de heno cerca de Flatford Mill (El molino de Flatford) sobre el río Stour¹ en Flatford, Suffolk, donde Constable pasó su infancia. En primer plano, dos figuras vadean el río conduciendo un carro de heno, viejo y destartado. Parece haberse atascado en una zona de agua estancada.² Dos caballos tiran del carro. Aparece un perro, lo que pone de manifiesto el interés de Constable por los detalles. Al fondo se pueden ver amplios campos de heno. Una luz cálida baña toda la composición.

Boceto ejecutado por Constable como referencia para su pintura La carreta de heno.

Constable presenta en sus paisajes la vida campesina tal como lo veía, con sencillez, sin idealizaciones.¹ Transmite la imagen de un universo natural, en el que el ser humano, los animales y el paisaje conviven en armonía.¹ Como en todas las obras de Constable, destaca el estudio del cielo y la luz. Las condiciones atmosféricas muestran un cielo típicamente inglés, cubierto de nubes, que pasa en seguida de la lluvia al sol.¹

De hecho, John Constable escribió en una carta dirigida a un amigo:

El paisajista que no hace a los cielos una parte material de su composición, niega en vano a uno de los más grandes apoyos...El cielo es la fuente de luz en la naturaleza, y gobierna todo.³

Para facilitar la realización de su cuadro, Constable pintó al aire libre varios estudios en óleo de cada uno de los elementos que componen su cuadro, percibiendo la luz en su estado natural y sin la artificialidad que se obtiene cuando se ejecuta la pintura en el taller. Muchos de estos bocetos revelan una pincelada espontánea, que podría categorizarse dentro del impresionismo.⁴ Sin embargo, la versión final de la pintura de Constable perdió la pincelada suelta de los bocetos, ya que debía adaptarse a los fundamentos promulgados por la Academia de Bellas Artes.

La carreta de heno es reverenciada en la actualidad como una de las mejores pinturas británicas, pero cuando se mostró originalmente en la Royal Academy en 1821, con el título de Landscape: Noon (Paisaje: Mediodía), no consiguió encontrar comprador. Esta obra, sin embargo, causó sensación entre los pintores románticos franceses, especialmente en Géricault y Delacroix, por su frescura cromática y por la libertad de su factura.

Théodore Géricault la vio en su visita a Londres y muy pronto comenzó a alabar a **Constable** en París, donde un marchante, **John Arrowsmith**, compró cuatro pinturas, incluida **La carreta de heno**, que se exhibió en el Salón de París de 1824. En esa exposición, **La carreta de heno** fue distinguida con una medalla de oro que le dio el rey **Carlos X** de Francia, y un molde de escayola del mismo se incorporó al marco del cuadro. Las obras de **Constable** en la exposición inspiraron a una nueva generación de pintores franceses, incluyendo a **Eugène Delacroix**.

OPCIÓN B

Primera parte

(Preguntas de opción múltiple)

1. Relacione los siguientes movimientos o grupos artísticos: Impresionismo, Romanticismo, Surrealismo, arquitectura Modernista, arquitectura Neomudéjar, Movimiento Moderno, Expresionismo Abstracto, Pop Art, con los siguientes conceptos, técnicas, materiales o características:

- Nacionalismo e individualismo -ROMANTICISMO
- *Frottage* -SURREALISMO
- *Dripping* o goteo -EXPRESIONISMO ABSTRACTO
- Uso del ladrillo cerámico -ARQUITECTURA NEOMUDEJAR
- Máquina -MOVIMIENTO MODERNO
- Imagen seriada -POP ART
- Pintura al aire libre (Plein Air) -IMPRESIONISMO
- Trencadís -ARQUITECTURA MODERNISTA

Segunda parte

(Preguntas semiabiertas)

2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:

2.1. ¿Quién proyectó la *Unidad de Habitación de Marsella*?

LE CORBUSIER

2.2. ¿Qué escultor español realizó la obra *Máscara de Greta Garbo con mechón*?

PABLO GARGALLO

2.3. ¿A qué movimiento se adscribe el arquitecto **Victor Horta**?

MODERNISMO

2.4. ¿Qué animal aparece frecuentemente en los diseños de joyas de la casa Cartier?

PANTERA

2.5. ¿Qué estilo pictórico de vanguardia, desarrollado en París, se caracteriza por la descomposición de las figuras en pequeños planos geométricos, la ruptura del espacio y la perspectiva tradicional y la tendencia a la monocromía?

CUBISMO

2.6. ¿Con qué escuela de arte, arquitectura y diseño alemana se relacionan las sillas de tubo? **BAUHAUS**

Tercera parte

(Preguntas abiertas)

3. Desarrolle los siguientes temas:

a) Analice brevemente el sentimiento romántico y su relación con la pintura francesa de su tiempo.

El Romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo xviii como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. En la mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el período aproximado de 1800 a 1850. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable. Debido a que el Romanticismo es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como a la vida y al ser humano mismo, es que se presenta de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, e incluso dentro de una misma nación, se manifiestan distintas tendencias, proyectándose ello también en todas las artes. Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Inglaterra y Alemania hasta llegar a otros países europeos.

Francia: este país se convierte en el precursor del movimiento, dejando de lado a Inglaterra y Alemania, que, entre sus pintores, Antoine-Jean Gros, padre del romanticismo francés, también es necesario mencionar a Eugène Delacroix y su majestuosa obra La Libertad guiando al pueblo y a Gericault con su Balsa de la Medusa

b) Exponga las claves del trabajo desarrollado por Henri de Toulouse-Lautrec en el campo del cartelismo y la ilustración.

Asiduo a frecuentar los cabarets, los cafés cantantes y los burdeles de París, tomando apuntes de amigos, artistas, bailarinas, prostitutas y cortesanos. Ese mundo turbador fue captado por Toulouse-Lautrec a través de su aguda percepción del movimiento, por las expresiones y los efectos de la luz, por su grafismo nervioso y por los contornos de líneas vibrantes aprendidos de las estampas japonesas.

Apenas practicó el pasaje, se decantó por los seres vivos, sobre todo por la figura humana en movimiento. Hace un uso expresivo y no sólo descriptivo del dibujo. Tiene una gran capacidad para captar la psicología de sus personajes, seres humanos en movimiento, gestos individualizados, bailes, etc.

En 1889 se inaugura en París el Moulin Rouge. La relación del pintor con el "Moulin Rouge" será especial al convertirse en uno de sus mejores clientes. Inmortalizó el local en numerosos carteles en los que figuran las grandes estrellas del cabaret y del canción, aunque las más habituales fueron Jane Avril, Yvette Guilbert y sobre todo Louise Weber, llamada "La Goulue". Para todas ellas realizó una fantástica serie de carteles utilizando la litografía en colores.

-La Goulue: Es el primer cartel realizado por Toulouse-Lautrec y no podía ir destinado a otro lugar que al Moulin Rouge. Para promocionar el espectáculo empleó a sus dos bailarines principales: Louise Weber, conocida como La Goulue por su glotonería, y Jacques Renaudin, comerciante de vinos durante el día y bailarín nocturno apodado Valentin le Désossé, el deshuesado, por su agilidad.

Utilizó las siluetas de los personajes en planos, recortadas sobre un fondo también plano y silueteado. El punto de vista elevado que emplea, siguiendo la danza de la bailarina, será muy común en el artista, que toma como modelo a Degas.

Usa recursos procedentes del arte japonés, siluetas y arabescos. Adecua la letra y la imagen, resultando un todo unitario.

Fue la conclusión de una serie de estudios sobre las residentes de un prostíbulo de la Rue des Moulins.

En el ambiente de un burdel, recrea posturas indolentes y de descanso que contrastan con la tesa y hierática regente. Es una composición muy estudiada, en la que crea un juego de diagonales. A la izquierda queda un vacío, mientras que las figuras se acumulan al centro y a la derecha.

Estas obras provocaron gran escándalo por su temática. Sus mujeres pueden ser feas y dolorosas, pero nunca repugnantes, porque capta la realidad con naturalidad. Su arte reside en decir las peores verdades con un acento ligero.

c) Compare el trabajo arquitectónico de Frank Gehry y Santiago Calatrava a partir de una obra de cada uno de los autores.

Estudiante de urbanismo y planificación en Harvard, y formado profesionalmente en París, el camino de Gehry no ha sido fácil. A mediados de los años 70, bien entrado en la cuarentena, pasaba por dificultades financieras. El arquitecto define

ese momento como el punto de inflexión. Su mujer panameña, Berta Aguilera, había comprado una casa residencial en Santa Mónica (California). Gehry comenzó a deconstruir el interior de manera febril. Cuando pasó a revestir el exterior de mallas metálicas, contrachapados de madera y, nunca mejor dicho, la marca de la casa: chapa metálica ondulada, fue como colocar una obra gigante de su admirado Marcel Duchamp en mitad de un barrio de burgués. Horrorizó al vecindario, pero su talento comenzó a ser valorado.

Máximo representante del deconstructivismo, ganador del Pritzker en 1989, la corriente más funcional y cartesiana de la arquitectura reprocha a Gehry que sus edificios desperdician recursos estructurales en beneficio de formas sin utilidad. Pero para Gehry se trata simplemente de anteponer la imaginación. Por otro lado, Calatrava al finalizar la etapa de estudios, trabajó como profesor auxiliar en el Instituto Federal de Tecnología, donde comenzó a aceptar pequeños encargos y a participar también en concursos de nuevos proyectos. En 1983 le fue adjudicada su primera obra de cierta importancia, la Estación de Ferrocarril de Stadelhofen, situada junto al centro de Zúrich donde también había establecido su despacho. Al año siguiente, Calatrava diseñó el puente Bac de Roda en Barcelona que fue el primero que empezó a darle cierto reconocimiento internacional. A este seguirían el puente Lusitania de Mérida (1991), del Alamillo de Sevilla (1992) y el puente de 9 de octubre en Valencia (1995).

En 1989 Calatrava abrió su segundo despacho en París, mientras estaba trabajando en el proyecto de la Estación de Ferrocarril del Aeropuerto de Lyon llamada Estación de Lyon-Saint-Exupéry TGV. Dos años después creó su tercer despacho, esta vez en Valencia, donde trabajaba en un proyecto de grandes dimensiones, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

En 1992, Calatrava firma la torre de comunicaciones de Montjuic (Barcelona) y uno de los puentes de la Exposición Universal de Sevilla, el Puente del Alamillo, que une la capital hispalense y la vecina localidad de Camas. En el año 2003 concluyó el edificio del Auditorio de Tenerife en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en su inauguración estuvieron presentes algunos de los diarios más prestigiosos del mundo como The New York Times o Financial Times, entre otros.

Se le considera un arquitecto especializado en grandes estructuras. Calatrava ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Entre ellos destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Artes que recibió en 1999.2 También ha sido nombrado Doctor honoris causa en veinte ocasiones.

Posee influencias de Fernando Higueras, Jørn Utzon, Antoni Gaudí, y las arquitecturas gótica y romana.

Ambos han sido premiados y reconocidos por su obra aunque Calatrava ha decepcionado a algunos expertos por la escasa durabilidad de sus obras y lo mal presupuestadas y planificadas que están, los dos hacen edificios majestuosos, casi escultóricos y ambos tienen el gusto por los materiales metálicos en común.

d) Analice las claves de la comedia cinematográfica ácida a partir de alguna de las películas de Ernst Lubitsch.

Ser o no ser es una de las más populares películas de Ernst Lubitsch y una de las más agudas y redondas sátiras políticas con el nazismo. Incorpora en su trama a una troupe de actores de teatro amenazados en una Varsovia invadida por los nazis durante la II Guerra Mundial, de modo que no solo plantea cuestiones de naturaleza metacinematográfica, sino que pone en escena un relato donde el propio arte dramático se convierte con un ingenio brillante en vehículo salvífico.

El matrimonio de actores compuesto por Maria y Joseph Tura se verá implicado junto con sus compañeros de bambalinas en la detención de un espía filonazi cuyas intenciones son "chivar" a la Gestapo la identidad de miembros de la resistencia.

Los inspirados gags de Lubitsch irán cobrando forma sobre el hábil uso de la repetición dentro del conjunto y la dosificación de la información entre los personajes, así como a través de la perfecta imbricación entre los distintos niveles del relato, el teatral, el política y el sentimental (los celos del señor Tura hacia el supuesto amante de su esposa.

4. Analice la lámina (OPCIÓN B) atendiendo a los siguientes epígrafes:

a) Identifique el autor de la lámina y explique las principales características del movimiento al que se adscribe. Indique una datación aproximada de la obra.

b) Analice formalmente la imagen.

El Carnaval de Arlequin es una pintura de Joan Miró realizada entre 1924 y 1925. Este es uno de los cuadros principales de la época surrealista del artista. Actualmente se encuentra en la colección de Albright-Knox Art Gallery en Buffalo (Estados Unidos) El Carnaval de Arlequin es la obra más interesante de este periodo y consiguió un gran éxito en la exposición colectiva de la Peinture surréaliste de la Galería Pierre (París) a finales del año 1925 donde fue expuesta al lado de obras de Giorgio de Chirico, Paul Klee, Man Ray, Pablo Picasso y Max Ernst. Esta obra se considera como el inicio de la plenitud de la etapa Joan Miró. Realizada entre los

años 1924 y 1925, la ejecutó en una época en que el artista pasaba por momentos difíciles de gran penuria económica y alimenticia.

Si el trabajo está claramente inspirado en el surrealismo, la influencia de este movimiento se inscribe más en los temas tratados que la técnica utilizada. La aparente espontaneidad de la creación es precedida por bocetos y una proyección de su estructura. Por un lado, la figura y los objetos no están relacionados y parecen debidos a la casualidad y la inspiración espontánea del artista. Sin embargo, los bocetos y dibujos muestran que este aparente azar es el resultado de una composición precisa que parte de los principios surrealistas. Además, un análisis detallado de la obra muestra una cuadrícula diagonal pintada de rojo que indica una composición a priori en la tela. Los personajes principales de la composición pictórica son un autómatas que toca la guitarra junto con un arlequín con grandes bigotes. Se aprecian también gran cantidad de detalles dominados por la imaginación que se extienden por toda la pintura como un pájaro con alas azules saliendo de un huevo, un par de gatos jugando con un ovillo de lana, peces volando, un insecto que sale de un dado, una escalera con una gran oreja y, en la parte superior derecha, se ve a través de una ventana una forma cónica con la que quiso representar la torre Eiffel.

Numerosos seres y objetos se yuxtaponen en el aparente desorden de una habitación con una pequeña ventana: peces, gatos, insectos, guitarra, ovillo de lana, la torre Eiffel, etc. La presencia de ciertos objetos, como por ejemplo la escalera, están dotados según explicó el propio Miró de una relación simbólica. En todo este movimiento existe un ritmo que unifica las formas y colores a todo el conjunto de la pintura.

La esencia de esta explicación es que estos objetos simbólicos se mezclan con otros objetos en la habitación sin que ello afecte a la expresión artística. Los surrealistas creían que esta expresión artística era otra forma de percibir y reaccionar ante el medio ambiente; la realidad es el resultado del subconsciente que ellos expresaban mediante sus obras e interpretaciones que pueden parecer aparentemente irracionales. Este mundo inconsciente e imaginativo fue un medio pictórico para lograr expresar en la forma del cuadro su experiencia vital y su memoria