

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)

A.1. Relacione los siguientes períodos artísticos, movimientos y conceptos: hiperrealismo, funcionalismo, racionalismo, surrealismo, neoplasticismo, expresionismo figurativo, revolución de la moda femenina, Art Decó; con los siguientes autores:

- Piet Mondrian – **Neoplasticismo**
- Le Corbusier – **Racionalismo**
- Tamara de Lempicka – **Art Decó**
- Lucian Freud – **Expresionismo figurativo**
- Salvador Dalí – **Surrealismo**
- Coco Chanel – **Revolución de la moda femenina**
- Antonio López – **Hiperrealismo**
- Ludwig Mies van der Rohe – **Funcionalismo**

A.2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:

- a) ¿Qué escultor británico, conocido por sus esculturas abstractas en bronce y piedra, realizó *Maternidad o mujer reclinada con niño* (1975-76)?
Henry Moore
- b) ¿Qué estudio de cine, del que fue fundador Steven Spielberg, entre otros, produjo el largometraje de animación *Shrek*?
DreamWorks
- c) ¿Qué arquitecto estadounidense es el máximo representante de la arquitectura orgánica?
Frank Lloyd Wright
- d) ¿Qué arquitecto británico renovó en Berlín la cúpula del edificio Reichstag, sede del Parlamento alemán?
Norman Foster
- e) ¿Qué película de Fernando Trueba recibió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1993?
Belle Époque
- f) ¿Qué animal salvaje constituye el emblema de la casa de diseño Cartier?
Pantera

A.3. Desarrolle los siguientes temas:

- a) Analice la tipología de la joyería modernista a través de la obra de René Lalique y Lluís Masriera.

La joyería modernista se inspira en la naturaleza para sus modelos e incorpora técnicas novedosas de metalistería y esmaltado. Hace uso de nuevos materiales como vidrio, marfil, ópalos y piedras semipreciosas. René Lalique revolucionó la alta joyería primando el carácter escultórico de la forma y la composición sobre el valor de las piedras y metales. Diseñó sus joyas basándose en novedosos motivos como insectos, libélulas y hierbas con una configuración formal que evocaba al arte japonés. Por su parte, las piezas de joyería de Lluís Masriera se caracterizaban por la aplicación de esmaltes translúcidos y perlas. Ambos diseñaron broches, collares

y pulseras en los que las formas sinuosas y orgánicas eran las protagonistas. Se podrán citar algunos ejemplos como *Libélula* (1897) o *Pectoral* (1900), entre otros.

b) Comente el estilo de Jules Chéret, Alfons Mucha y Leonetto Cappiello en sus carteles. Los tres fueron figuras destacadas del cartel publicitario a finales del XIX y principios del XX. Jules Chéret dibujaba figuras idealizadas, realzando su belleza, vitalidad y movimiento; se especializó en carteles de teatro. Por su parte, Alfons Mucha retrataba mujeres rodeadas de exuberantes flores, que formaban halos detrás de sus cabezas y diseñó carteles publicitando las actuaciones de la actriz francesa Sarah Bernhardt o el champagne Moët Chandon. Leonetto Cappiello realizó carteles de dibujos burlones, era amante del estilo japonés, tenía un tono expresivo e ingenioso y es conocido por realizar carteles de bebidas.

c) Analice la importancia del cómic europeo en la obra de Hergé. Catalogado como uno de los autores más relevantes del cómic europeo de la década de los treinta, ha sido considerado el padre del cómic europeo. El belga Georges Remi, más conocido como Hergé, fue un excelente dibujante y guionista que con *Las aventuras de Tintín* alcanzó su culminación como creador y fue prácticamente su única dedicación. Las aventuras del joven reportero Tintín comenzaron a publicarse en *Le Petit Vingtième*, suplemento infantil del periódico *Le Vingtième Siècle*. Sus historias, inicialmente, presentaban un fuerte componente racista y colonial que fue atenuado en ediciones posteriores, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de sus inspiraciones proceden de la estampa japonesa, pero sobre todo del fotoperiodismo, de ahí la profusión de detalles y la verosimilitud de sus trabajos. Se podrán citar, entre otros ejemplos de historias del personaje, *El loto azul* (1934) o *Aterrizaje en la luna* (1953).

d) Comente las principales características de la obra del pintor británico David Hockney. David Hockney es un pintor británico al que se ha relacionado con el arte pop en la década de los sesenta. El empleo de la pintura acrílica le permitió un acabado plano y homogéneo, obteniendo colores brillantes, claros y luminosos. Entre sus temas principales se pueden citar los paisajes y los retratos de amigos, familiares y amantes. Son célebres sus composiciones de piscinas con intensos tonos azules y especialmente luminosos, que generalmente recogen escenas típicamente californianas. Destacan también, sus collages hechos con fotografías y sus últimos trabajos realizados con medios digitales. Se podrá mencionar algunas obras como *A Bigger Splash* (*El gran chapuzón*) o *La carretera de Pearblossom*, entre otras.

A.4. Analice la imagen (LÁMINA A) atendiendo a los siguientes epígrafes:

a) Identifique el autor de la obra y explique las principales características de la serie a la que pertenece. Indique una datación aproximada de la obra.

Francisco de Goya, *Dos viejos comiendo sopa*, 1819-1823.

Se trata de una pintura del pintor Francisco de Goya. La obra *Dos viejos comiendo sopa* forma parte de un conjunto de catorce escenas popularizadas con el nombre de “pinturas negras”, debido a lo sombrío de los temas escogidos y al uso de colores apagados empleado en sus composiciones. Dichas pinturas se ubicaban en las estancias de la Quinta del Sordo, finca y casa de campo situada en Madrid, frente al río Manzanares, así conocida antes de ser adquirida por el pintor, quien vivió allí sus

últimos años antes de su exilio definitivo a Burdeos. El pintor realizó estas pinturas en las paredes de la Quinta del Sordo; posteriormente fueron traspuestas a lienzos que a día de hoy se exhiben en el Museo del Prado.

b) Analice formalmente la imagen.

Se trata de una composición con dos figuras sobre un fondo oscuro. Muestra dos ancianos comiendo cuyos rasgos aparecen dramáticamente remarcados y deformados. Hace uso de pinceladas sueltas, con tonos ocre y amarillos en las zonas de luz que contrastan con los colores pardos, marrones y negros de las sombras. Las figuras ocupan casi todo el espacio de la composición y tienen una carga simbólica y expresiva, gracias al gesto y a su acabado desdibujado. Existen diferencias entre las dos figuras, lo que ha dado pie a distintas interpretaciones simbólicas: mientras el personaje de la izquierda se dispone a sujetar la cuchara para poder comer, el de la derecha muestra un semblante cadavérico que puede hacer alusión a la muerte.

B.1. Relacione los siguientes creadores: Claude Monet, Le Corbusier, Caspar David Friedrich, Henri de Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, Karl Friedrich Schinkel, Francisco de Goya, Ludwig Mies van der Rohe; con las siguientes obras:

- *La toilette* – Henri de Toulouse-Lautrec
- *El templo de Isis y Osiris* – Karl Friedrich Schinkel
- *Silla Barcelona* – Ludwig Mies van der Rohe
- *Los duques de Osuna y sus hijos* – Francisco de Goya
- *El mar de hielo* – Caspar David Friedrich
- *Villa Savoye* – Le Corbusier
- *Lilas de agua* – Claude Monet
- *Mujer con peras* – Pablo Picasso

B.2. Responda a cuatro de las siguientes preguntas:

- a) ¿En qué movimiento se inscribe principalmente la obra *Mujer con mandolina* (1910) de Georges Braque?
Cubismo
- b) ¿Cuál es el título de la película surrealista en la que aparece el conocido plano en el que un ojo es seccionado por una navaja?
Un perro andaluz
- c) ¿Qué escuela de diseño está vinculada a la ciudad de Weimar (1919-1925), Dessau (1925-1932) y Berlín, (1932-1933)?
Bauhaus
- d) ¿A qué disciplina artística pertenece la obra *Vista desde la ventana en Le Gras* (1826)?
Fotografía
- f) ¿Con qué nombre es conocido el Modernismo en Francia?
Art Nouveau
- g) ¿Quién es el autor de la pintura *La barca de Dante* (1822)?
Eugène Delacroix

B.3. Desarrolle los siguientes temas:

- a) Analice las claves del éxito de las películas producidas por Pixar y DreamWorks en relación con las nuevas técnicas de animación.

Tanto Pixar como DreamWorks son las productoras pioneras en la explotación de los recursos digitales para la animación, con productos dirigidos principalmente al público infantil. Pixar Animation Studios fue una sección de Lucasfilm (1979), fundada por el director George Lucas, dedicada a perfeccionar los fundamentos de la animación digital. Una de sus primeras contribuciones fue el programa para generar efectos digitales, RenderMan. Por su parte, la productora DreamWorks es fundada en 1994 por Steven Spielberg, amigo de George Lucas, con la intención de ser la plataforma para producir y dirigir piezas enteramente digitales, siendo su primer largometraje *Antz* (1998). Ambas productoras presentan en sus películas personajes cuya iconografía es muy similar, por ejemplo, con ojos grandes y una iconografía próxima al dibujo animado tradicional. Combinan un detallado realismo en cuanto a las texturas y movimientos con elementos que rompen los estereotipos convencionales en cuanto a la representación de héroes y villanos. Asimismo, suelen estar apoyadas por intensas campañas promocionales y numerosos objetos de juguetería y mercadotecnia. Se podrán citar, entre otros ejemplos, *Toy Story* (1994) o *Shrek* (2001).

b) Describa las principales características de la obra del arquitecto Antonio Gaudí. Gaudí es considerado como una de las máximas figuras de la arquitectura modernista. Su trabajo se caracterizó por el uso audaz de ornamentación basada en formas sinuosas inspiradas en la naturaleza. Buen conocedor de técnicas y oficios artesanales como la forja o la cerámica, su obra inicial puede calificarse como una arquitectura fuertemente impregnada de referencias historicistas, románticas y exóticas. Se aprecian claras influencias neogóticas en el Palacio Arzobispal de Astorga y neomudéjares en el Capricho en Comillas. En la madurez de su obra, abandonó todo tipo de referencias historicistas, y desarrolló una personal línea creativa que lo convirtió en un arquitecto único y universalmente reconocido. Se podrá citar alguna obra como el Parque Güell, la Casa Batlló, la Casa Milà o la Sagrada Familia, entre otras. Así mismo, se podrá comentar su sentido innato de la geometría, del volumen, y de su capacidad imaginativa que le permitió proyectar parte de su obra como modelos antes de trasladarla al plano. Abocetaba sus edificios sobre maquetas tridimensionales, moldeando los detalles según los ideaba mentalmente.

c) Describa las características generales de la obra pictórica de Tamara de Lempicka. Trasgresora, independiente y moderna, es una de las mayores representantes del estilo Art Déco. Su obra se caracterizaba por los colores vibrantes, brillantes y por emplear marcados contrastes de luces y sombras, con una paleta de colores fuertes e intensos, con empleo de líneas precisas y afiladas. Su objetivo fue crear un nuevo estilo, donde predominó la elegancia de las figuras representadas. Se especializó en retratos de mujeres etéreas, con ropajes flotantes y dedos alargados, cuyas figuras tienen, sin embargo, una impresión escultural. Su producción se centró en retratos de la burguesía y de la clase acaudalada del momento, el desnudo, así como la temática floral que corresponde a el último periodo de su vida. Entre sus obras principales destaca *Andrómeda*, *Autorretrato en un Bugatti verde*, obra en la que la autora recuerda la trágica muerte de la bailarina estadounidense Isadora Duncan, y *Adán y Eva*.

d) Compare la fotografía de Cecil Beaton con la obra fotográfica de los artistas comprometidos socialmente.

Hubo dos corrientes fotográficas de gran calidad técnica durante la Gran Depresión. Por un lado, la fotografía social comprometida que se convierte en un valioso documento gráfico para conocer el impacto social, la miseria y desesperanza del momento, representada por Dorothea Lange y Walker Evans. Por otro, la fotografía artística que refleja el glamour de una época, la elegancia y la sofisticación como es el caso de las imágenes de Cecil Beaton. Fotografías realizadas en estudio, nos mostró retratos de la nobleza, la aristocracia y de los artistas de la época, empleando escenarios nada usuales en los que creaba una atmósfera donde el protagonismo lo tienen el retratado y el carácter teatral de la escena. Trabajó para revistas de moda como *Vanity Fair* y *Vogue*. Fue fotógrafo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, hecho que cambió su forma de ver la fotografía.

B.4. Analice la imagen (LÁMINA B) atendiendo a los siguientes epígrafes:

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

Gerrit Rietveld, *Sillón rojo y azul*, 1918.

Se trata de un sillón diseñado por Gerrit Rietveld, arquitecto formado también como ebanista, lo que le permitió poner en marcha su propia fábrica de mobiliario. Rietveld formó parte del grupo de artistas liderado por Theo van Doesburg y organizados alrededor de la revista *De Stijl* (*El estilo*) desde donde impulsaron el denominado movimiento neoplasticista, la variante holandesa del constructivismo. Este estilo se caracterizó por haber evolucionado hasta una pintura no figurativa resultado de la estilización máxima de figuras y formas naturales, manifiesto en la obra de Van Doesburg y de Piet Mondrian, el más destacado de sus primeros colaboradores. El *Sillón rojo y azul* es un hito que marca la confluencia de disciplinas como el diseño de mobiliario, el diseño gráfico, la pintura y la arquitectura.

b) Analice formalmente la imagen.

Basado en un primer prototipo que Rietveld terminó sin pintar (*Slat Chair*, 1917), el *Sillón rojo y azul* se compone de tablas y listones de madera que insisten a su vez en la defensa de la prefabricación y la construcción seriada de este tipo de elementos. Estos, además, aparecen pintados con los colores básicos manejados por los pintores del neoplasticismo holandés. Las tablas y listones aparecen colocados en disposición regular formando planos y líneas que espacialmente se superponen las unas a las otras, prolongándose más allá de sus uniones con la intención de hacer que todos los elementos mantengan su propia identidad. En conjunto, los listones que forman la estructura de sostén y los planos (asiento y respaldo) componen una figura dinámicamente equilibrada que alcanza una forma que se aleja deliberadamente de cualquier pretensión ergonómica, ofreciéndose como un objeto artístico funcional.