

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)

A.1. Relacione los siguientes autores: Jean Arp, Victor Horta, Cecil Beaton, Berthe Morisot, Francis Ford Coppola, Théodore Géricault, René Lalique, Alfred Hitchcock; con las siguientes obras:

- *Audrey Hepburn* (1964) – **Cecil Beaton**
- *El espejo psíquico* (1876) – **Berthe Morisot**
- *Objetos colocados según las leyes del azar* (1926) – **Jean Arp**
- *Mujer libélula* (1899) – **René Lalique**
- *Apocalypse Now!* (1979) – **Francis Ford Coppola**
- *Interior casa Tassel* (1894) – **Victor Horta**
- *La balsa de la Medusa* (1819) – **Théodore Géricault**
- *Los pájaros* (1963) – **Alfred Hitchcock**

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

a) ¿Qué pintor retrató a los duques de Osuna y sus hijos en 1788?

Francisco de Goya

b) ¿Quién es el creador de los siguientes personajes de cómic: el capitán Haddock y los policías Hernández y Fernández?

Hergé

c) ¿Qué pintor del siglo XX realizó una serie de versiones sobre el *Retrato del Papa Inocencio X* de Diego Velázquez?

Francis Bacon

d) ¿Qué pintor checo realizó el cartel del espectáculo teatral *Gismonda* (1894)?

Alfons Mucha

e) ¿Por quién fue escrita y dirigida la película *La edad de oro* (1930)?

Luis Buñuel

f) ¿En qué estilo se encuadra el Palacio de Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido en Londres?

Neogótico

A.3. Desarrolle los siguientes temas:

a) Comente las características de la música romántica a través de la obra de Beethoven.

Se comentará brevemente la producción musical de Ludwig van Beethoven, haciendo hincapié en las tres etapas de su trayectoria: sus comienzos —influenciado por sus predecesores, como Haydn o Mozart—, el periodo intermedio o heroico y el final, caracterizado por una expresión más personal e intelectual. Podrán referirse a cuestiones más específicas en relación con sus composiciones musicales, así como a cualquier otra aportación que consideren relevante sobre las características principales de la obra de Beethoven (ruptura con el equilibrio del clasicismo, exaltación de lo subjetivo y las emociones, sublimación de los valores épicos y heroicos derivados de la Revolución Francesa. Trata a las voces como un instrumento más, influyendo posteriormente en Wagner y Strauss.

b) Compare las etapas creativas azul y rosa de Picasso.

Entre 1901 y 1904 el pintor Pablo Ruiz Picasso desarrolló una serie de obras donde predominaron los tonos fríos, especialmente los azules y los grises, reforzando el sentimiento de tristeza, soledad, melancolía o pobreza de la temática que abordaba en estas pinturas. Esta etapa, un periodo convulso en la vida del artista previo a su definitivo traslado a París, es conocida como época azul. Ya en Francia, dando comienzo a la llamada época rosa, Picasso dejará de lado los personajes marginales y solitarios para centrarse en el mundo circense: saltimbanquis o equilibristas protagonizan unas obras donde los tonos rosados poco saturados ocupan el lienzo. Durante esta etapa, Picasso realizó también algunos retratos femeninos: figuras deformadas que tienden a alargarse y que rara vez manifiestan sus emociones, preludiando mediante un mayor énfasis del dibujo —frente al color— y de la abstracción, definitivo salto hacia el primer cubismo.

c) Enumere las principales características de las obras neoplasticistas de Theo van Doesburg.

La obra de Theo van Doesburg se caracteriza por la depuración de las formas en sus componentes fundamentales: líneas, planos y sólidos. Planteamientos racionalistas en los que predominan los ángulos rectos y paralelepípedos de diversas proporciones. Hace uso de masas cromáticas de colores primarios (amarillo, azul, rojo) y de carácter saturado (blanco, negro y gris). Se producen ritmos asimétricos, pero equilibrados. Existe una búsqueda de la renovación artística a través de la armonía de lo geométrico; mediante la eliminación de lo superfluo y lo ornamental se puede alcanzar un valor estético universal.

d) Explique las aportaciones de Coco Chanel en la revolución del traje femenino.

Gabrielle “Coco” Chanel buscó transformar el rol de la mujer innovando en la forma de entender la moda y su confección. En esta línea liberó a la mujer de los corsés y adornos excesivos en beneficio de la comodidad y la libertad de movimiento, reduciendo la longitud de la falda y diseñando el traje sastre femenino. Su estilismo se caracterizó por el uso de prendas de sport de líneas rectas y de inspiración masculina como son el pantalón, el sombrero, el calzado plano, la influencia marinera, los trajes como prendas elegantes o la bisutería como sustituto de las joyas y popularizó el corte de pelo masculino “a lo garçon”. Creó su famoso vestido negro, Petite Robe Noir (PRB), rompiendo el vínculo de este color destinado únicamente para el luto, introduciéndolo como sinónimo de elegancia. En los años cincuenta triunfa en Estados Unidos con su pieza estrella: el traje de tweed.

A.4. Analice la imagen (LÁMINA A) 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.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965), más conocido como Le Corbusier.

Villa Savoye, Poissy, París (1928-1929).

La obra se inscribe dentro del Movimiento Moderno y es la expresión material de los “cinco puntos de una arquitectura nueva” formulados por el arquitecto: la planta y la fachada libre —lo que posibilita la ventana rasgada o corrida (como resultado de la independencia de la estructura en relación con el cerramiento)—, el edificio elevado sobre “pilotis” y la cubierta ajardinada como duplicación del plano del suelo.

b) Analice formalmente el edificio que aparece en la imagen.

Esta obra se puede entender como un manifiesto de los cinco puntos de la arquitectura nueva.

El edificio se ubica en una planicie rodeada de vegetación. Es un prisma rectangular puro y de un blanco que contrasta con el arbolado y el césped. Rompiendo la tradición clásica elimina la fachada principal y eleva la vivienda del suelo. Al levantar la vivienda el acceso se realiza desde abajo, a través de una rampa que recorre el edificio en un paseo o recorrido escenográfico. La casa se remata en una terraza-jardín resultado de una asociación plástica con la naturaleza. Se ofrece como un rotundo prisma que flota sobre el paisaje, desdibujándose los límites entre interior y exterior gracias a la disposición continua de la ventana.

B.1. Relacione los siguientes movimientos, disciplinas y términos: cartel, fotografía, escultura, arquitectura, joyería, cine, pintura, moda; con los siguientes autores:

- Constantin Brancusi -- **escultura**
- Pedro Almodóvar -- **cine**
- Antoine-Jean Gros -- **pintura**
- Adolf Loos -- **arquitectura**
- Coco Chanel -- **moda**
- Ansel Adams -- **fotografía**
- Lluís Masriera -- **joyería**
- Leonetto Cappiello-- **cartel**

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

a) ¿Qué destacado psicoanalista influyó en el surrealismo?

Sigmund Freud

b) ¿Qué famoso reloj, dedicado a un piloto, fue diseñado por Cartier?

Reloj de pulsera Santos

c) ¿Qué pintor francés postimpresionista realizó varios cuadros sobre el tema de los jugadores de naipes?

Paul Cézanne

d) ¿Qué disciplina artística desarrolló Auguste Rodin?

Escultura

e) ¿Qué autor pintó números paisajes de la campiña inglesa entre los que destaca *El carro de heno* (1821)?

John Constable

f) ¿Qué cineasta español recibió un premio Oscar en el año 1994 por su película *Belle époque*?

Fernando Trueba

B.3. Desarrolle los siguientes temas:

a) Analice las claves sociológicas del superhéroe Superman.

Nació de la mano del guionista Jerry Siegel y del dibujante Joe Shuster en 1938. Pensado inicialmente como un villano fue pronto transformado en un icónico héroe que ayudó a crear el género del superhéroe. Gracias a su éxito estableció su primacía dentro del cómic de Estados Unidos. El personaje de Superman fue superviviente del planeta Krypton que ayuda al débil frente las fuerzas del mal gracias a sus extraordinarios poderes. Su historia ha sido llevada tanto al cine como a la televisión. Como personaje de cómic tiene un alto sentido icónico a través de su forma de vestir: un traje azul con capa roja y un escudo en rojo y amarillo con la letra “S” en su pecho, que han hecho una marca en sí misma del personaje.

b) Describa las claves de la concepción visual del arte cubista.

El cubismo, desarrollado en el contexto parisino por Pablo Picasso y Georges Braque a partir de 1907 (*Señoritas de Aviñón*, de Picasso), se caracteriza por la descomposición de la perspectiva. El cuadro ya no es una ventana abierta al mundo, sino una superficie sobre la que experimentar con nuevas formas de representación de la realidad. En términos formales, el trabajo de estos dos artistas en la primera década del siglo XX se caracteriza por la descomposición de los objetos en pequeñas formas geométricas que, a menudo, se funden con el espacio circundante, además una marcada tendencia a la planitud y la monocromía. En sus temáticas abundan los bodegones y retratos. En el desarrollo del estilo, pueden señalarse, al menos, dos periodos: analítico y sintético (en el que se enmarcaría el uso del collage).

c) Analice la industria de la moda de alta costura en relación con los diseños de Cristóbal Balenciaga.

Balenciaga fue un prestigioso diseñador vasco de alta costura que desarrolló su carrera principalmente en París, donde se trasladó después de la Guerra Civil, tras unos primeros pasos profesionales en España. Alcanzó el mayor reconocimiento a partir de los años cincuenta. A diferencia de otros grandes diseñadores coetáneos, Balenciaga se caracterizó por poseer un dominio absoluto de la técnica de la costura y del conocimiento sobre los distintos tejidos: no solo diseñaba, sino que también confeccionaba, ejerciendo un férreo control sobre este proceso, lo que acabó por perjudicar su negocio, habida cuenta de la conversión de la moda a los estándares de la producción industrial y el *prêt-à-porter*. Muchas de sus influencias proceden del mundo del arte, tanto de los maestros españoles como Zurbarán, Velázquez y Goya, o incluso de las vanguardias, como por ejemplo el cubismo. En sus diseños habría que destacar el uso del negro en los abrigos, muchos de ellos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica, así como también los impermeables transparentes, todo ello basado en líneas donde predominaban los hombros caídos, la cintura pinzada y las caderas redondas.

d) Tomando como referencia la obra de Caspar David Friedrich, explique el sentimiento romántico.

En la obra del pintor alemán Caspar David Friedrich se pueden apreciar gran parte de las características del romanticismo. Podemos apreciar en este movimiento un destacado individualismo, la melancolía, la búsqueda de lo exótico (fascinación por la ruina, épocas pasadas, lo medieval y lo gótico, etc.), la expresión de las emociones, el carácter sublime de la naturaleza, etc. Se manifiesta la condición humana, que se convierte en el referente de la escala, frente a la inmensidad de la naturaleza. La paleta de sus pinturas es apagada y poco saturada. La observación de los fenómenos naturales o el estudio de la luz y la atmósfera en distintos momentos del día es otra de las características de la obra de Friedrich.

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.

Salvador Dalí (1904-1988).

Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar (1944).

Pertenece a un segundo periodo en la producción intelectual y material del surrealismo. En esa época Dalí se trasladó a París donde conoció a su mujer y musa, Gala. Allí entró en contacto con el círculo de André Breton. Fuertemente influenciado por el psicoanálisis de Freud y el dadaísmo, el surrealismo se caracteriza por el automatismo psíquico puro, lo onírico, la interpretación de los sueños y el uso de un lenguaje figurativo asociado a representaciones irreales.

b) Analice formalmente la imagen.

La propia Gala aparece levitando dormida sobre una roca en un calmado paisaje marítimo. En esta obra, Dalí desarrolla de nuevo su método “paranoico-crítico”, ofreciendo a través de las distintas figuras (animales, objetos naturales, etc.) una multiplicidad de significados al espectador que encierra, sobre todo, un punto de encuentro entre lo racional e irracional. Destaca la precisión del dibujo pese al carácter onírico de las figuras. La composición curva que se acerca a la figura de Gala contrasta con la rotundidad de la línea del horizonte, que transmite una calma alejada de la agresividad de los tigres, el fusil o la propia granada. Los colores de fondo son complementarios y poco saturados; hay una ausencia de trazo y gestualidad cediendo protagonismo al dibujo. El estudio de la luz provoca escasas sombras proyectadas que refuerzan la suspensión de los cuerpos en el aire.