

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

SOLUCIONES

(Documento de trabajo orientativo)

A.1. Relacione los siguientes autores: Thomas Hope, Le Corbusier, Norman Foster, Cecil Beaton, Juan Gris, Naum Gabo, Ludwig Mies van der Rohe, Álex de la Iglesia; con las siguientes obras:

- *Construcción lineal en el espacio*, 2 (1942) - **Naum Gabo**
- *El día de la bestia* (1995) - **Álex de la Iglesia**
- *Villa Savoye* (1928) - **Le Corbusier**
- *El desayuno* (1914) - **Juan Gris**
- *Torre 30 St Mary Axe* (2004) - **Norman Foster**
- *Audrey Hepburn* (1964) - **Cecil Beaton**
- *Pier table* (1800) - **Thomas Hope**
- *Silla Barcelona* (1929) – **Ludwig Mies van der Rohe**

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

a) ¿Quién dirigió y protagonizó la parodia política *El gran dictador* en 1940?

Charles Chaplin

b) ¿Qué arquitecto de la Escuela de Chicago proyectó los Almacenes Carson (1899)?

Louis Sullivan

c) ¿Cuál es el título del primer largometraje de Pedro Almodóvar?

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón

d) ¿En qué disciplina destacó Paul Cézanne?

Pintura

e) ¿A qué conjunto pictórico pertenece la obra *El aquelarre* (1823) de Francisco de Goya?

Pinturas Negras

f) ¿Cuál es el nombre del pintor que realizó el cuadro titulado *La persistencia de la memoria* (1931)?

Salvador Dalí

A.3. Desarrolle los siguientes temas:

a) Analice alguna obra de Pierre Bonnard.

Pierre Bonnard es un artista nabi (naví) interesado en el arte, especialmente a partir de conocer la obra de Paul Serusier *El talismán*. Siguió las ideas fundamentales que venían dadas de la observación de la obra de Gauguin, Serusier y Denis y el arte

japonés y sobre todo el interés de los nabis en la aplicación del color y su distribución en amplias zonas.

Las características de las obras de Bonnard son pincelada suelta, colores empastados y predominio de los cálidos, en contraste con tonos fríos en las sombras; temática intimista o cotidiana, además de algún paisaje, etc. Sus obras están trabajadas en capas. El retoque constante de sus trabajos es esencial para el artista. Se podrán analizar otras obras del artista, por ejemplo: *Desnudo a contraluz* (1908), *Café* (1915), etc.

b) Comente brevemente la escultura española entre los años 1850 y 1900, especialmente la obra de Mariano Benlliure.

En la segunda mitad del siglo XIX, España era fiel reflejo de las tendencias escultóricas que se estaban produciendo en Europa, sin cambios o innovaciones. Durante este periodo los escultores españoles pasaron de movimientos que procedían del siglo XVIII, como el Neoclasicismo hasta los más novedosos, como el modernismo. Alejados de los temas religiosos del Barroco, se apreció un aumento de los encargos públicos con temáticas históricas o míticas, dotadas de cierta grandilocuencia. Un poco más adelante, surgió la escultura romántica en la que predominaron los monumentos públicos, como el caso de la *Estatua de Mendizábal* de José Gragera (1818-1897). Podrán citarse autores como Ricardo Bellver, cuya obra más conocida es el *Ángel caído* o Aniceto Marinas con su *Retrato de Velázquez* situado en la puerta principal del Museo Nacional del Prado, entre otros.

Por su parte, Mariano Benlliure (1862-1947) estableció una conexión entre el siglo XIX y las vanguardias históricas. Realizó tanto escultura para el espacio público, como para el entorno privado, donde se interesó más por la anécdota y la estética modernista. En los monumentos públicos se preocupó por combinar la realidad de la observación fotográfica con la adecuación al personaje, cuidando que la figura se insertara perfectamente en el espacio donde se instalaba. Se podrá mencionar alguna de sus obras como el *Monumento a Emilio Castelar* (1908) o el *Monumento al General Martínez Campos* (1907), entre otras.

c) Describa la importancia del cartel publicitario a finales del siglo XIX y cite algún ejemplo.

El cartel publicitario de finales del siglo XIX pretendía ser un medio de difusión de información con alta transmisión a bajo coste. En general, su éxito dependía de la calidad técnica, estilo gráfico y su ubicación. Todo ello beneficiaba la distribución del mensaje. Era importante captar la atención de manera rápida, por lo tanto, debía ser impactante y capaz de resumir la idea para cualquier público.

En el siglo XIX, las nuevas técnicas de reproducción de la imagen, la litografía, especialmente, permitieron el uso del color y mayor calidad artística, por lo que ciertos creadores se interesaron por este medio de reproducción con un trabajo de gran calidad técnica y estética. Entre los mejores cartelistas, que además han sido considerados como padres de la publicidad moderna, se encuentran Henri Toulouse-Lautrec, Jules Chéret, Alfons Mucha y Leonetto Cappiello. Como ejemplo, cualquiera de las obras de Toulouse-Lautrec para el *Moulin Rouge* o *Pippermint* de Jules Chéret.

d) Analice una obra del escultor Constantin Brancusi.

Se podrá analizar alguna de las obras descritas a continuación u otras:

Pájaro en el espacio. Representación de la idea o concepto del vuelo. Bronce pulido y dorado, con lo que consigue una textura lisa. Estilización y simplificación. Eliminación de detalles y sencillez extrema. Movimiento ascendente, alejamiento del realismo.

El beso. Representación de las figuras de un hombre y una mujer fundidos en un beso, que casi no se distinguen y aparecen simétricos. Tienen el cabello trazado con líneas ondulantes, ojos pequeños y labios salientes porque son el elemento de unión entre ellas, junto con los brazos, largos y finos, que se enroscan en el cuerpo del otro. Concebida como un bloque. Reminiscencias de la escultura prehistórica y africana. Geometrismo. Formas sencillas. Mármol.

La Columna del infinito (Columna sin fin). Estilización y sencillez. Casi 30 metros de altura. Hierro fundido chapado exteriormente con zinc. Compuesta verticalmente por una sucesión de módulos romboidales. Exclusión de todo lo superfluo.

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.

Autor: Lucien Freud (Berlín, 1922 - Londres, 2011).

Título: La obra se titula *Reflection (Autorretrato)*, 1985.

Después de haber trabajado dentro del mundo del surrealismo, Lucien Freud comenzó una nueva etapa dentro de la nueva figuración, siendo uno de los representantes más importantes de esa corriente. Fundamentalmente trata el retrato, preocupado por el cuerpo humano y por su vulnerabilidad con una intensidad psicológica muy perceptible, más preocupado por la carnalidad y la materia, que por los sentimientos. Su pincelada se va haciendo cada vez más libre y abierta y su visión cada vez más descarnada. Le interesa explorar el cuerpo desnudo y realiza numerosos autorretratos.

b) Analice formalmente la imagen.

La obra *Reflection (Autorretrato)* de 1985 es una pintura del busto del artista. Imagen fuertemente contrastada, llena de dureza expresiva, en la que se pueden ver de manera clara pinceladas amplias y matéricas que construyen el rostro del artista, que mira directamente al espectador, en el que se perciben los conflictos interiores y su dura realidad.

Es una imagen llena de luces y sombras, en la que podemos apreciar una composición clásica, con una sólida estructura bajo una fuerte luz. Todo ello integrado en un fondo neutro trabajado en dos tonalidades distintas. Predominan los colores ocres y tierra.

B.1. Relacione los siguientes movimientos, disciplinas y términos: música pop, arquitectura, escultura, cartel, alta costura, joyas decó, expresionismo alemán, impresionismo; con los siguientes autores:

- Leonetto Cappiello - **cartel**
- Constantin Brancusi - **escultura**
- Mary Cassatt - **impresionismo**
- The Beatles - **música pop**
- Ludwig Mies van der Rohe - **arquitectura**
- Robert Wiene - **expresionismo alemán**
- Cristóbal Balenciaga - **alta costura**
- Cartier - **joyas decó**

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

a) ¿A qué pintor se le atribuye la obra titulada *La raya verde* (1905)?

Henri Matisse

b) ¿En qué género musical destacó Paco de Lucía?

Flamenco

c) ¿A qué disciplina artística pertenece la obra *Vista desde la ventana en Le Gras* (1826)?

Fotografía

d) ¿Qué pintora polaca, representante del art decó, es autora de la obra *Andrómeda* (1927)?

Tamara de Lempicka

e) ¿Qué arquitecto proyectó el Museo Guggenheim de Nueva York (1959)?

Frank Lloyd Wright

f) ¿Con qué psicoanalista relacionaría las creaciones surrealistas de Salvador Dalí?

Sigmund Freud

B.3. Desarrolle los siguientes temas:

a) Comente las principales características de la arquitectura modernista mediante la comparación de la obra de Antonio Gaudí y Victor Horta.

Las características generales de la arquitectura modernista son: el uso de elementos estructurales y ornamentales inspirados en los motivos de la naturaleza: formas redondeadas, entrelazadas, arabescos, etc.; construcciones donde se fusiona de forma global lo decorativo y lo funcional; predominio de la curva, lo asimétrico y lo estilizado. En la obra de Víctor Horta percibimos una combinación de elementos rectos y curvos: los motivos vegetales embellecen las estructuras.

En la obra de Antonio Gaudí los elementos constructivos poseen formas orgánicas que nos remiten a espacios naturales. La obra de ambos arquitectos se caracteriza en la fluidez del espacio acentuada por la ornamentación.

b) Compare las creaciones arquitectónicas de Norman Foster y Frank Gehry.

Norman Foster (1935) utiliza la tecnología, planteando una arquitectura flexible en cuanto a su uso. Emplea materiales artificiales y técnicas procedentes de otras industrias como la naval o la aeroespacial. Estas características formales se pueden apreciar en edificios como el Banco de Hong Kong y Shanghai en Hong Kong (1979-1985).

La obra del arquitecto Frank O. Gehry ha sido entendida como el resultado del empleo de la fragmentación en la composición y construcción de los edificios. Hace uso de la superposición de geometrías oblicuas en composiciones fracturadas e inestables. Una de sus obras más relevantes es el Museo Guggenheim de Bilbao (1997).

Mientras que la obra de Norman Foster se caracteriza por la racionalidad constructiva y la funcionalidad, la obra de Frank Gehry, en cambio, prioriza la expresión y la gestualidad, manifestando fuertes relaciones con la escultura.

c) Comente la importancia del Ballet Ruso, haciendo referencia a la obra de Serguéi Diághilev y Vaslav Nijinsky.

Fundado por el empresario ruso Serguéi Diáguilev, el Ballet Ruso (Ballets Russes) fue uno de los primeros ejemplos de proyecto multidisciplinar, puesto que en él convergieron no solamente una renovación del concepto de danza, sino también una incorporación de la música moderna y de las artes plásticas de vanguardia en sus escenografías. Una de las características fundamentales fue el abandono de las estrictas reglas del ballet académico y la experimentación corporal de nuevas coreografías, inspiradas en la naturaleza y con las que los bailarines podían expresar emociones complejas. En este sentido destaca el bailarín y coreógrafo Vaslav Nijinsky, cuyo erotismo y precisión de sus movimientos condujeron al Ballet Ruso a sus más altas cotas de celebridad, destacando obras como *La siesta de un fauno* (1912). También hay que resaltar la colaboración de pintores como Pablo Picasso para la escenografía de *Parade* (1917) o *Le tricorne* (*El sombrero de tres picos*, 1919).

d) Exponga las claves narrativas del género del “suspense” en la filmografía de Alfred Hitchcock.

El director británico Alfred Hitchcock se estableció en Hollywood con gran éxito, ganando su primer Premio Oscar como mejor película por *Rebeca*. Las claves narrativas del maestro del cine de suspense eran la de no dejar al espectador con más interrogantes de los necesarios, emplear un argumento simple donde los recursos narrativos puramente audiovisuales ganaran protagonismo, el empleo de sonido y música como recurso para acentuar las emociones, involucrar al espectador en la tensión de la escena o el uso de encuadres poco convencionales en los momentos de mayor dramatismo. Se podrán nombrar títulos como *La ventana indiscreta*, *Psicosis* o *Los pájaros*, entre otros.

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.

Autor: Caspar David Friedrich (1774–1840).

Título: *Caminante sobre un mar de nubes* o *Caminante sobre un mar de niebla* (1817-1818).

Caspar David Friedrich (1774–1840). Artista representante del romanticismo alemán, pintor paisajista, que refleja la naturaleza en toda su magnitud, en la que el ser humano aparece empequeñecido frente a la inmensidad del paisaje. Muestra el valor romántico de lo sublime, con cielos tormentosos, ruinas, nieblas, etc., en definitiva, paisajes alegóricos.

La pintura romántica se interesa especialmente por temas como el paisaje, el mundo de los sueños, la literatura medieval, lo exótico, las ruinas... Frente al academicismo surge un mayor interés por la luz y el color que por el dibujo, además de por las estructuras complejas y dinámicas.

b) Analice formalmente la imagen.

Como es habitual en la obra de este artista su mayor preocupación es mostrar el paisaje y su inmensidad frente a los seres humanos. En esta imagen un hombre se encuentra de espaldas, en lo alto de una montaña, observando la grandeza de la naturaleza representada en ese mar de nubes.

La composición está estructurada a partir de la figura humana, que ocupa el punto central y el de fuga, dirigiendo la mirada del espectador hacia la contemplación de la naturaleza, identificándose con la figura representada. Otras líneas de la fuga central están remarcadas por el contorno de las montañas del horizonte y del primer plano.

Destacan las tonalidades azules, que se combinan con las tenues amarillentas y los negros, apreciándose una armonía cromática a partir de estas gamas. La pincelada suelta destaca sobre el dibujo.