UNIDAD 11

Las vanguardias artísticas del siglo XX

De la ruptura con la tradición al arte contemporáneo

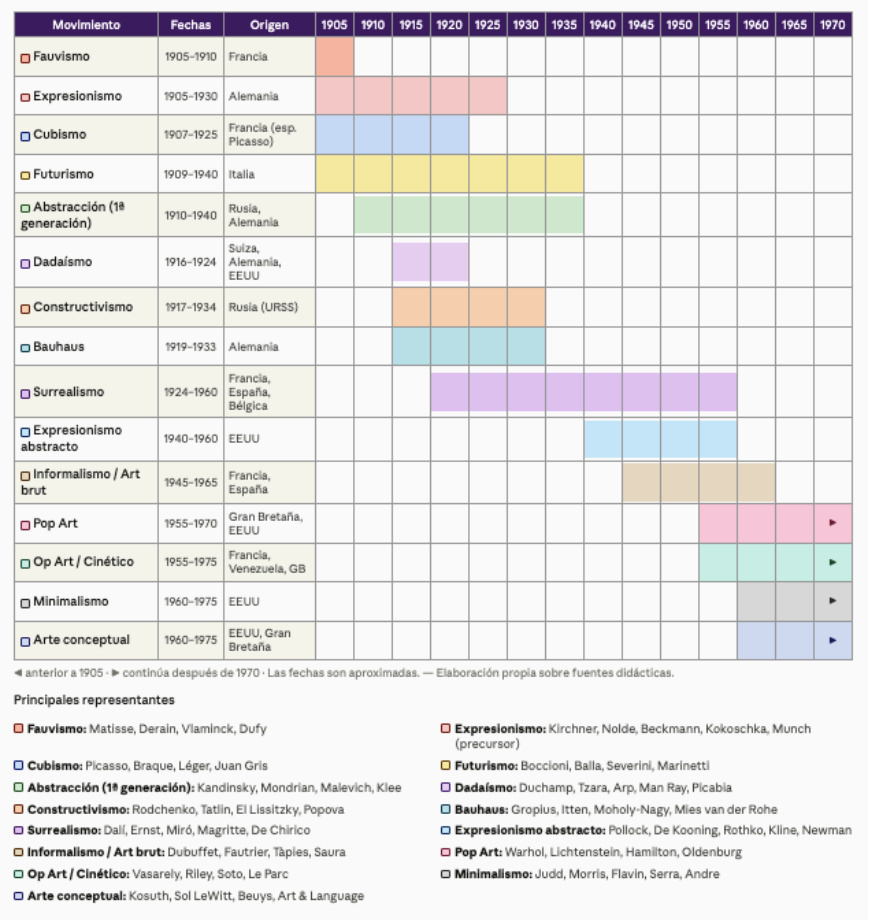
INTRODUCCIÓN: LA GRAN REVOLUCIÓN DEL ARTE EN EL SIGLO XX

El siglo XX supuso la ruptura más radical con la tradición artística desde el Renacimiento. A diferencia de épocas anteriores, en las que un estilo dominante estructuraba la producción artística de toda una civilización —el románico, el gótico, el Barroco—, el siglo XX se caracteriza por una aceleración vertiginosa de estilos que se suceden, se solapan y conviven simultáneamente. Entender por qué ocurrió esto es comprender la lógica interna del arte moderno.

La razón de fondo es histórica: el siglo XX comenzó con la **Segunda Revolución Industrial**, la **I Guerra Mundial** y la **Revolución Rusa**, acontecimientos que sacudieron los fundamentos de la civilización occidental. Cuando el mundo que se creía sólido se desintegra, el arte no puede seguir siendo el mismo. A ello se sumaron descubrimientos científicos que transformaron la concepción del espacio, el tiempo y la materia: la teoría **de la relatividad** de Einstein (1905), el **psicoanálisis** de Freud y la nueva física cuántica. Los artistas asimilaron estas revoluciones y crearon lenguajes radicalmente nuevos para expresar una realidad que ya no era simple ni evidente.

> 📌 **CONCEPTO CLAVE — ¿Por qué el arte del siglo XX rompe con la tradición?**
>
> La ruptura no fue un capricho ni un deseo de provocar por provocar. La pintura académica del siglo XIX pretendía *imitar la realidad* con la máxima fidelidad posible. Pero a finales del XIX, la **fotografía** ya lo hacía mejor y más barato. Si la fotografía podía reproducir la realidad con exactitud perfecta, ¿para qué seguir pintando objetos «tal como se ven»? Los artistas comprendieron que su misión debía ser otra: representar lo que la cámara *no puede ver* —las emociones interiores, la estructura oculta de los objetos, el movimiento, el subconsciente, la realidad más allá de la apariencia—. Esa comprensión es el motor de todas las vanguardias del siglo XX.

El arte del siglo XX tampoco produjo un estilo globalizador. El fauvismo convivió con el expresionismo; el cubismo surgió mientras el futurismo se desarrollaba en Italia; el surrealismo compartió décadas con la abstracción. Cada movimiento, además, duró muy poco: el fauvismo apenas dos años en su forma más pura, el dadaísmo apenas un lustro. Esta aceleración refleja la velocidad del mundo moderno y la libertad absoluta que, por primera vez en la historia del arte, el artista reclamó para sí mismo.

Movimiento	Fechas	Origen	1905	1910	1915	1920	1925	1930	1935	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970
Fauvismo	1905–1910	Francia														
Expresionismo	1905–1930	Alemania														
Cubismo	1907–1925	Francia (esp. Picasso)														
Futurismo	1909–1940	Italia														
Abstracción (1ª generación)	1910–1940	Rusia, Alemania														
Dadaísmo	1916–1924	Suiza, Alemania, EEUU														
Constructivismo	1917–1934	Rusia (URSS)														
Bauhaus	1919–1933	Alemania														
Surrealismo	1924–1960	Francia, España, Bélgica														
Expresionismo abstracto	1940–1960	EEUU														
Informalismo / Art brut	1945–1965	Francia, España														
Pop Art	1955–1970	Gran Bretaña, EEUU														▸
Op Art / Cinético	1955–1975	Francia, Venezuela, GB														▸
Minimalismo	1960–1975	EEUU														▸
Arte conceptual	1960–1975	EEUU, Gran Bretaña														▸

◂ anterior a 1905 · ▸ continúa después de 1970 · Las fechas son aproximadas. — Elaboración propia sobre fuentes didácticas.

Principales representantes

- **Fauvismo:** Matisse, Derain, Vlaminck, Dufy
- **Cubismo:** Picasso, Braque, Léger, Juan Gris
- **Abstracción (1ª generación):** Kandinsky, Mondrian, Malevich, Klee
- **Constructivismo:** Rodchenko, Tatlin, El Lissitzky, Popova
- **Surrealismo:** Dalí, Ernst, Miró, Magritte, De Chirico
- **Informalismo / Art brut:** Dubuffet, Fautrier, Tàpies, Saura
- **Op Art / Cinético:** Vasarely, Riley, Soto, Le Parc
- **Arte conceptual:** Kosuth, Sol LeWitt, Beuys, Art & Language
- **Expresionismo:** Kirchner, Nolde, Beckmann, Kokoschka, Munch (precursor)
- **Futurismo:** Boccioni, Balla, Severini, Marinetti
- **Dadaísmo:** Duchamp, Tzara, Arp, Man Ray, Picabia
- **Bauhaus:** Gropius, Itten, Moholy-Nagy, Mies van der Rohe
- **Expresionismo abstracto:** Pollock, De Kooning, Rothko, Kline, Newman
- **Pop Art:** Warhol, Lichtenstein, Hamilton, Oldenburg
- **Minimalismo:** Judd, Morris, Flavin, Serra, Andre

Línea cronológica de los principales movimientos de vanguardia del siglo XX, desde el fauvismo (1905) hasta el arte conceptual (años 60-70), con indicación de sus países de origen y sus principales representantes. [Elaboración propia sobre fuentes didácticas.]

I. EL CONTEXTO HISTÓRICO Y CIENTÍFICO: POR QUÉ EL ARTE CAMBIA CUANDO CAMBIA EL MUNDO

Para comprender las vanguardias artísticas es imprescindible conocer el contexto histórico que las generó. El arte nunca surge en el vacío: es siempre un reflejo —y a veces una crítica— del mundo que lo produce.

1.1. Las transformaciones históricas que sacuden el siglo

A finales del siglo XIX y principios del XX se producen una serie de transformaciones históricas que alteran profundamente la sociedad europea:

HECHO HISTÓRICO	EFECTO EN EL ARTE
Segunda Revolución Industrial (1870-1914)	El mundo se acelera: trenes, automóviles, electricidad. El futurismo exaltará la velocidad como la nueva belleza.
I Guerra Mundial (1914-1918)	La carnicería industrial desilusiona a toda una generación. El dadaísmo o la angustia.

Revolución rusa (1917)	El arte puede —y debe— servir a la transformación social. El constructivismo soviético pone el arte al servicio de la revolución.
Expansión colonial y contacto con otras culturas	El arte africano y oceánico fascina a Picasso y a los fauvistas: sus formas esquemáticas inspiran la geometrización cubista.
Gran Depresión (1929)	La crisis del capitalismo alimenta el pesimismo y el compromiso social del arte.
II Guerra Mundial (1939-1945)	El horror del Holocausto y la bomba atómica generan el Expresionismo Abstracto y el Arte Informal como respuestas a un mundo sin sentido.

1.2. La revolución científica: Einstein, Freud y la nueva concepción del mundo

Junto a las convulsiones políticas, la ciencia del siglo XX ofrece a los artistas nuevas concepciones de la realidad que ningún estilo anterior podía expresar:

🎨 EINSTEIN, FREUD Y EL ARTE — Por qué la ciencia cambia la pintura

Albert Einstein y la teoría de la relatividad (1905) demostraron que el espacio y el tiempo no son absolutos: dependen del observador. Esta idea de que *la perspectiva única es una ilusión* conecta directamente con el cubismo, que muestra un objeto desde múltiples puntos de vista simultáneamente. Por otro lado, **Sigmund Freud** exploró el subconsciente y demostró que la mayor parte de la vida mental ocurre fuera de la conciencia racional. Esta revelación es el fundamento del surrealismo, que pretende plasmar los sueños, las obsesiones y los deseos reprimidos. Así, la ciencia no fue solo un fenómeno técnico: fue la fuente conceptual de las mayores revoluciones pictóricas del siglo.

II. EL FAUVISMO Y EL EXPRESIONISMO: EL COLOR COMO EMOCIÓN

Las dos primeras grandes vanguardias del siglo XX, el fauvismo y el expresionismo, comparten una misma premisa revolucionaria: el color ya no necesita describir la realidad. El color puede —y debe— expresar directamente una emoción. Pero llegan a esta conclusión desde lugares muy distintos y con resultados muy diferentes.

2.1. El fauvismo (1905-1907): la alegría violenta del color

El fauvismo surgió en el Salón de Otoño de París de 1905 cuando un crítico, Louis Vauxcelles, vio varios cuadros de colores estridentes junto a una escultura clasicista y exclamó: «¡Donatello rodeado de fieras!» (en francés, *fauves*). El nombre, nacido de una burla, quedó para la historia. ¿Por qué los llamó «fieras»? Porque su uso del color era **violento, arbitrario e independiente de la realidad**: el mar podía ser amarillo, el cielo verde, el rostro de una mujer naranja. El color se liberaba del objeto.

📌 CONCEPTO CLAVE — El color autónomo: la gran aportación del Fauvismo

La gran revolución del fauvismo es liberar el color de su función descriptiva, subordinándolo solo a las necesidades expresivas del cuadro, no a las propiedades ópticas de los objetos. Esta liberación del color preparó el camino para la abstracción: si el color puede existir independientemente de los objetos, ¿por qué no eliminar los objetos del todo?

Henri Matisse (1869-1954) — El maestro de la armonía

Henri Matisse fue el líder indiscutible del grupo. Llegó tarde a la pintura —estudió derecho— y su primer contacto con el arte fue durante una convalecencia, lo que quizás explica por qué siempre concibió su arte como algo que debía proporcionar bienestar: «Mi obra debe ser como un buen sillón para quien llega cansado del trabajo», llegó a escribir. Esta búsqueda de la armonía serena distingue a Matisse del dramatismo expresionista.

Sus obras más importantes son La danza (1910), en la que cinco figuras de colores planos danzan en un espacio sin profundidad entre el suelo verde y el cielo azul; y La armonía en rojo (1908), donde el rojo domina absolutamente el interior, subordinando muebles, ventana y campo exterior a la potencia del color. En estas obras el color no describe: construye el espacio, genera la emoción, organiza la composición.

EJEMPLO PRÁCTICO — El rechazo escandaloso de Matisse en el Salón de 1905

Cuando Matisse expuso en el Salón de Otoño de 1905 su Retrato de la señora Matisse (también llamado La raya verde), los críticos y el público reaccionaron con escándalo e incredulidad. El cuadro muestra el rostro de su esposa dividido por una raya verde por la mitad: la mitad derecha es naranja-amarillenta, la izquierda verde-grisácea. Ningún rostro humano tiene esos colores. Matisse no estaba pintando el rostro que veía: estaba pintando la tensión cromática entre dos zonas del lienzo. Hoy ese cuadro, exhibido en Copenhague, es considerado uno de los grandes retratos del siglo XX. El escándalo de entonces es la admiración de hoy.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Cuadro de la izquierda. Henri Matisse: La danza (1910). Óleo sobre lienzo, 260 × 391 cm. Museo Hermitage, San Petersburgo. Cinco figuras desnudas de rojo vivo danzan cogidas de la mano sobre fondo verde y azul. La ausencia de perspectiva y el uso de colores planos son características típicas del Fauvismo.

2.2. El Expresionismo alemán: el arte como grito

Mientras en París los fauvistas descubrían la alegría del color, en Alemania surgía un movimiento paralelo pero de signo opuesto: el **Expresionismo**. Si el Fauvismo es un estilo que celebra la vida a través del color, el Expresionismo es un arte de la angustia, la alienación urbana y el sufrimiento psíquico. La diferencia no es solo de tono: es de visión del mundo.

El Expresionismo no fue un movimiento único sino una tendencia compartida por varios grupos. Los más importantes fueron **Die Brücke** (El Puente, fundado en Dresde en 1905) y **Der Blaue Reiter** (El Jinete Azul, fundado en Múnich en 1911). Ambos grupos compartían el rechazo del naturalismo y la voluntad de expresar los estados de ánimo interiores a través de figuras angulosas, colores arbitrarios y composiciones perturbadoras.

📌 CONCEPTO CLAVE — La diferencia entre Impresión y Expresión

La palabra *impresión* designa el movimiento del exterior hacia el interior: el artista impresionista capta lo que entra por los sentidos, la luz que llega a sus ojos. La palabra *expresión* designa lo contrario: el movimiento del interior hacia el exterior. El artista expresionista no pinta lo que ve fuera de él, sino lo que siente dentro de él. Por eso el Expresionismo es la antítesis del Impresionismo, aunque ambos sean movimientos realistas: ambos parten de la realidad, pero uno la capta desde fuera y el otro la deforma desde dentro.

Edvard Munch (1863-1944) — El precursor: el grito de la angustia

Edvard Munch, pintor noruego, es el padre espiritual de todo el expresionismo. Su obra más célebre, El grito (1893), muestra una figura deformada por la angustia bajo un cielo encendido de color: la deformación de la línea y el color son ya expresión del estado emocional del personaje. Munch llegó a escribir en su diario que la inspiración para esta obra fue una tarde en que percibió «un grito infinito que atravesaba la naturaleza».

🌍 CONEXIÓN CON LA ACTUALIDAD — El grito de Munch y la cultura popular

El Grito de Munch es hoy una de las imágenes más reproducidas y parodiadas del mundo: aparece en camisetas, tazas, emojis (el emoji 😱 está directamente inspirado en él) y escenas de películas. Esta apropiación masiva es en sí misma un fenómeno artístico: una obra creada para expresar la angustia existencial más íntima se convierte en un icono pop trivializado. El propio Andy Warhol —padre del pop art— habría apreciado la ironía. En 2012, una versión en pastel de El grito fue subastada en Nueva York por 119,9 millones de dólares, convirtiéndose en una de las obras más caras jamás vendidas en subasta.

Vasily Kandinsky (1876-1944) — Del expresionismo a la abstracción

Vasily Kandinsky es el eslabón entre el expresionismo y la pintura abstracta. Ruso formado en Múnich, fue cofundador de Der Blaue Reiter y desarrolló una teoría del color de enorme influencia: cada color tiene una «resonancia interior», igual que cada nota musical tiene un timbre propio. Esta analogía entre pintura y música es la clave de su obra.

El descubrimiento de la abstracción lo describió él mismo: una tarde, al entrar en su estudio, vio un cuadro suyo colocado al revés y sintió una emoción intensa ante la belleza de las manchas de color sin reconocer qué representaban. Comprendió que el tema podía desaparecer sin que el cuadro perdiera su poder. Desde 1910 comenzó a pintar cuadros no figurativos —llamados Composiciones, Improvisaciones, Impresiones— en los que formas y colores interactúan sin representar nada del mundo visible.

III. EL CUBISMO: VER EL MUNDO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS

El cubismo es, junto con el expresionismo abstracto americano, la revolución pictórica más profunda del siglo XX. Fue iniciado por **Pablo Picasso** y **Georges Braque** en París entre 1907 y 1914, y supuso la ruptura definitiva con el sistema de representación que había dominado la pintura occidental desde el Renacimiento: la perspectiva lineal y el punto de vista único.

3.1. Por qué el cubismo es la revolución máxima

Desde el Renacimiento, toda la pintura occidental se basaba en un principio: el cuadro es una ventana abierta al mundo, y el pintor lo ve desde un único punto de vista fijo. El cubismo representa el objeto -por ejemplo, una guitarra- simultáneamente de frente, de lado, desde arriba y desde abajo. El cuadro así resultante no se parece a la guitarra tal como la vemos, pero contiene más información sobre ella que cualquier perspectiva única.

📌 CONCEPTO CLAVE — La cuarta dimensión: el tiempo en la pintura

Los cubistas introducen implícitamente el tiempo como dimensión pictórica. Para ver un objeto desde múltiples ángulos en la realidad, necesitas moverte a su alrededor; es decir, necesitas *tiempo*. Al mostrar simultáneamente en el lienzo perspectivas que en la realidad son sucesivas, el cubismo captura esa dimensión temporal en un espacio bidimensional. No es casual que esta idea surgiera poco después de que Einstein publicase la teoría; en cierta medida, la relatividad hecha pintura.

3.2. Las etapas del Cubismo

CUBISMO ANALÍTICO (1908-1912)	CUBISMO SINTÉTICO (1912-1914)
El objeto se descompone en múltiples planos y perspectivas superpuestas	Los objetos se sintetizan: se simplifican en formas más reconocibles
El color casi desaparece: ocres, grises, marrones. El análisis formal prima sobre el color	El color regresa, más vivo; las formas son más claras y separadas
El cuadro es difícil de leer: requiere un esfuerzo intelectual del espectador	Aparece el collage: fragmentos de periódico, papel de envolver, telas pegados al lienzo
Ejemplo: Retrato de Ambroise Vollard, Picasso (1910)	Ejemplo: Naturaleza muerta con rejilla de caña, Picasso (1912)

3.3. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973): la figura total del siglo XX

Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga en 1881, es la figura más importante del arte del siglo XX. Su importancia no radica solo en el cubismo, que fundó junto a Braque, sino en su capacidad de renovarse constantemente a lo largo de casi setenta años de actividad creadora. A los catorce años dominaba el dibujo académico con una maestría que asombró a sus profesores en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona; a los veintiséis destruyó los fundamentos de la pintura occidental con *Las señoritas de la calle Avinyó*. Su vida es una sucesión de etapas radicalmente distintas, cada una de las cuales habría bastado para hacer la fama de un pintor cualquiera.

ETAPA	CARACTERÍSTICAS Y OBRAS CLAVE
Época Azul (1901-1904)	Temas de miseria y marginalidad: mendigos, ciegos, desahuciados. Predominio del azul frío. El guitarrista ciego, La comida frugal.
Época rosa (1904-1906)	Personajes circenses, arlequines. Colores más cálidos. Joven acróbata y niño, La planchadora.
Etapa cubista (1907-1917)	Revolución formal. Las señoritas de la calle Avinyó (1907), inicio del cubismo. Descomposición de las formas en planos.
Etapa clásica (1917-1925)	Influencia de la Antigüedad tras su viaje a Roma. Figuras monumentales y sólidas.
Fase surrealista y expresionista (1925-1945)	Compromiso político. La mujer que llora (1937). El Guernica (1937): la obra más importante del siglo.

📌 CONCEPTO CLAVE — El Guernica: por qué es la obra más importante del siglo XX

El **Guernica** (1937) es un óleo de grandes dimensiones (349 × 776 cm) pintado en blanco, negro y gris que Picasso realizó para el Pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París. La inspiración fue el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por la aviación nazi alemana el 26 de abril de 1937: el primer bombardeo masivo sobre una población civil de la historia. El cuadro no es una ilustración del bombardeo: es un símbolo del horror de todas las guerras. El toro, el caballo agonizante, la madre con el hijo muerto, la bombilla como ojo que todo lo ve sin poder hacer nada: ninguna imagen

—ni fotografía, ni documental— ha logrado transmitir el horror de la guerra con tanta eficacia durante casi un siglo.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

Pablo Picasso: Guernica (1937). Óleo sobre lienzo, 349 × 776 cm. Museo Reina Sofía, Madrid. La composición en blanco, negro y gris muestra la fragmentación cubista al servicio del expresionismo emocional: figuras desgarradas, el caballo agonizante, la bombilla-ojo, la madre con el niño muerto. Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, reproducción autorizada para uso educativo.]

IV. EL FUTURISMO Y EL DADAÍSMO: EL ARTE COMO PROVOCACIÓN

4.1. El Futurismo (Italia, 1909-1918): la velocidad como nueva belleza

El futurismo fue el movimiento de vanguardia más agresivo e iconoclasta de principios del siglo XX. Nacido en Italia a raíz del Manifiesto Futurista que el escritor Filippo Tommaso Marinetti publicó en el periódico Le Figaro de París el 20 de febrero de 1909, el Futurismo reclamó la destrucción de todo el arte del pasado —museos, academias, bibliotecas— y su sustitución por un arte que glorificara las máquinas, la velocidad, la violencia y la guerra.

EJEMPLO PRÁCTICO — El manifiesto más provocador de la historia del arte

Marinetti escribió en su manifiesto: «Un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia». Comparar un coche de carreras con la escultura griega más admirada del mundo como argumento a favor del coche era una provocación deliberada. ¿Por qué tan extrema? Porque Italia vivía entonces bloqueada por el peso de su pasado glorioso: sus museos estaban llenos de obras maestras que aplastaban a los artistas contemporáneos. Los futuristas necesitaban dinamitar ese peso simbólico para poder crear desde cero. Su provocación fue, paradójicamente, tan eficaz que hoy los museos del mundo exhiben con orgullo sus obras.

El reto plástico que se plantearon los futuristas era inédito: representar el movimiento en una superficie estática. Para ello utilizaron varios recursos. Giacomo Balla, en su Niña corriendo en un balcón (1912), multiplicó las piernas de la niña como haría una cámara lenta fotográfica. Umberto Boccioni, el pintor y escultor más dotado del grupo, descompuso

las formas en facetas luminosas que sugieren la vibración del movimiento, como en su escultura Formas únicas de continuidad en el espacio (1913), que aparece hoy en las monedas de veinte céntimos de euro italianas.

4.2. El Dadaísmo (1916-1922): cuando el arte niega el arte

El dadaísmo surgió en Zúrich en 1916, en el Cabaret Voltaire, entre artistas e intelectuales exiliados que huían de la I Guerra Mundial. Si el futurismo glorificaba la guerra, el dadaísmo la rechazaba con horror y extendía ese rechazo a toda la civilización que la había producido: la lógica, la razón, el arte, la moral, la política.

El nombre «Dadá» se escogió deliberadamente al azar (según la leyenda, pinchando un diccionario con un cuchillo): en francés significa «caballito de madera», pero no significa nada en particular. Esa insignificancia era el manifiesto: el arte no necesita significar nada, porque el mundo que había producido esa guerra tampoco tenía ningún significado. La fórmula estética del Dadaísmo podría resumirse así: «Todo es arte porque nada es arte».

> 📌 **CONCEPTO CLAVE — El ready-made: el objeto cotidiano como obra de arte**
>
> La aportación más revolucionaria del Dadaísmo —y uno de los conceptos más influyentes de todo el arte contemporáneo— fue el **ready-made**, invención de **Marcel Duchamp**. Un ready-made consiste en tomar un objeto fabricado industrialmente, sacarlo de su contexto habitual y colocarlo en un contexto artístico (una galería, un museo), sin modificarlo, firmándolo y dándole un título. El más famoso es *Fuente* (1917): un urinario de porcelana colocado boca arriba, firmado con el seudónimo «R. Mutt». La pregunta que plantea es radical: si el artista decide que algo es arte, ¿quién puede negarlo? ¿Qué hace que un objeto sea arte? La pregunta todavía no tiene respuesta definitiva, y toda la instalación artística contemporánea —Damien Hirst, Tracey Emin, Maurizio Cattelan— es deudora directa de Duchamp.

V. EL SURREALISMO: EL ARTE DE LOS SUEÑOS

El Surrealismo fue el movimiento artístico más influyente del período de entreguerras (1918-1939) y uno de los más populares de toda la historia del arte. Su fundamento teórico era el psicoanálisis de Freud: si el subconsciente contiene la parte más auténtica de la personalidad humana, el arte debe acceder a esa zona oculta por encima de —o más allá de— la realidad controlada por la razón. De ahí el nombre: «surrealismo» significa «superrealismo», un nivel de realidad más profundo que el ordinario.

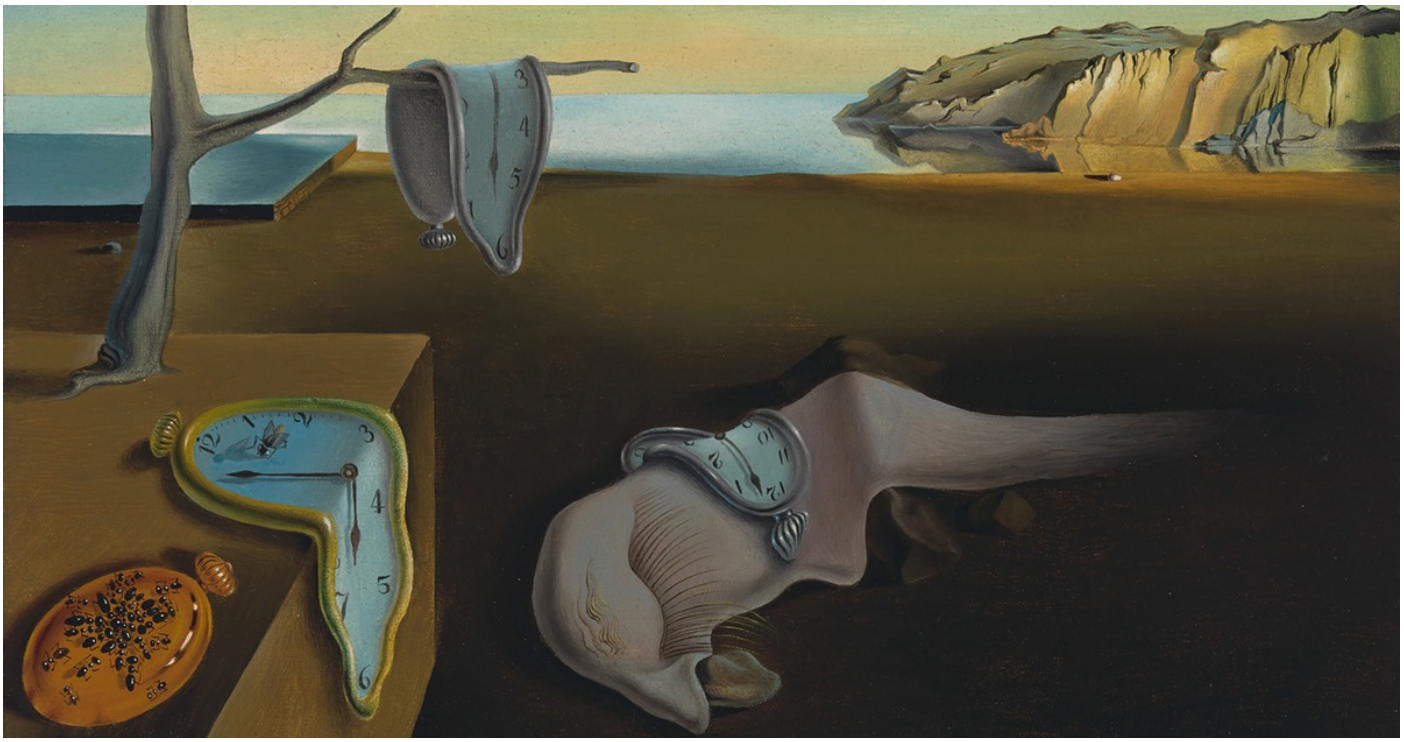
El movimiento fue fundado en París en 1924 por el poeta **André Breton**, que publicó el primer Manifiesto Surrealista. Los pintores adoptaron dos estrategias diferentes para acceder al subconsciente:

SURREALISMO ONÍRICO (REPRESENTATIVO)	SURREALISMO ABSTRACTO (AUTOMATISMO)
Pinta escenas de sueño con técnica hiperrealista: los objetos son reconocibles, pero sus combinaciones son ilógicas	Recurre al «automatismo»: deja que la mano se mueva libremente sin control consciente, como en la escritura automática.
El impacto viene de la combinación imposible de objetos cotidianos en contextos imposibles	El resultado son formas abstractas o semirreconocibles que proceden del subconsciente sin filtro racional
Representantes: Salvador Dalí, René Magritte, Giorgio de Chirico	Representantes: Joan Miró, Max Ernst, Hans Arp

5.1. Salvador Dalí (1904-1989): el genio de Cadaqués

Salvador Dalí fue el más mediático, provocador y genial de los surrealistas. Nacido en Figueres (Girona), estudió en la Escuela de Bellas Artes de Madrid —donde coincidió con Federico García Lorca y Luis Buñuel— y se instaló en París en 1929, donde conoció a Gala, su compañera hasta la muerte de ella en 1982. Dalí fue un maestro de la técnica académica —su dominio del claroscuro y la perspectiva era extraordinario— que utilizó esa maestría para representar lo *imposible* con la frialdad de un documento fotográfico.

Su método de trabajo, que él llamó «método paranoico-crítico», consistía en provocar estados de alucinación controlada para acceder a imágenes del subconsciente y luego representarlas con máxima fidelidad técnica. En La persistencia de la memoria (1931), el cuadro más famoso del surrealismo, relojes blandos cuelgan sobre un paisaje de la Costa Brava: el tiempo, concepto abstracto e inamovible, se derrite como si fuera materia blanda. Dalí explicó que la imagen le vino contemplando un queso de camembert derritiéndose en el calor.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

Salvador Dalí: La persistencia de la memoria (1931). Óleo sobre lienzo, 24 × 33 cm. Museo de Arte Moderno (MoMA), Nueva York. Relojes blandos, derretidos, en un paisaje árido que recuerda la Costa Brava catalana. El tamaño diminuto del cuadro contrasta con la enormidad de su impacto visual.

5.2. Joan Miró (1893-1983): el surrealismo poético

Joan Miró fue el artista español más internacional del siglo XX junto a Picasso y Dalí. Barcelonés, desarrolló un lenguaje visual absolutamente personal a partir del automatismo surrealista: formas biométricas —puntos, líneas, lunas, estrellas, personajes esquemáticos— flotando en fondos de colores puros. Sus obras parecen dibujos infantiles, pero son el resultado de una elaboración meticulosa y una síntesis extraordinaria.

Miró estuvo presente con Picasso en el Pabellón de la República Española de la Exposición de París de 1937, donde ambos exhibieron obras de compromiso antifascista. Tras la guerra, se instaló en Mallorca, donde siguió trabajando hasta los noventa años. Su legado incluye pinturas, esculturas, cerámicas y tapices; los mosaicos del suelo de las Ramblas de Barcelona y la gran escultura Mujer y pájaro del Parc de l'Escorxador son sus monumentos públicos más conocidos.

CONEXIÓN CON LA ACTUALIDAD — Dalí y Miró en la identidad cultural española

Salvador Dalí y Joan Miró son hoy dos de los artistas más visitados del mundo. El Teatro-Museo Dalí de Figueres es el segundo museo más visitado de España, después del Museo del Prado. La Fundació Joan Miró de Barcelona, diseñada por el arquitecto Josep Lluís Sert, recibe cada año cientos de miles de visitantes. Ambos artistas son también vectores de una identidad cultural catalana y española que se proyecta internacionalmente: la figura del Guernica, los relojes blandos de Dalí y los personajes lunares de Miró forman parte del imaginario visual global del siglo XX.

VI. EL ARTE ABSTRACTO: CUANDO DESAPARECE EL OBJETO

La pintura abstracta o no figurativa es la gran revolución de la segunda mitad del siglo XX. Su premisa fundamental es radical: una obra de arte no necesita representar nada del mundo visible para ser válida y emocionalmente poderosa. Los artistas abstractos prescinden de todos los elementos figurativos —formas, objetos, figuras humanas— para concentrar la fuerza expresiva en combinaciones de colores, líneas y formas que no guardan relación con la realidad visual.

> 📌 **CONCEPTO CLAVE — Por qué la pintura no necesita representar nada**
>
> La pregunta que plantea la abstracción es filosófica: ¿para qué sirve el arte? Si sirve para representar la realidad, la fotografía lo hace mejor. Si sirve para expresar emociones, ¿por qué limitarse a formas reconocibles? Kandinsky usó una analogía musical: «Nadie espera que la música represente objetos: una sinfonía nos emociona aunque no reproduzca ningún sonido de la naturaleza. ¿Por qué la pintura debe hacerlo?» La respuesta que dio con su obra fue clara: no debe. Una mancha de color puede provocar en el espectador una emoción tan intensa como la Pietà de Miguel Ángel: solo hay que aprender a mirar de otra manera.

6.1. Los inicios de la abstracción europea (1910-1920)

La abstracción surgió simultáneamente en varios países europeos entre 1910 y 1917, pero los dos grandes padres del movimiento son Kandinsky —que llegó a la abstracción desde el Expresionismo— y Piet Mondrian —que llegó desde el Cubismo.

Kandinsky, ya mencionado, desarrolló desde 1910 una pintura en la que manchas de colores vibrantes interactúan en el espacio sin representar ningún objeto. Sus teorías sobre la psicología del color, expuestas en su libro De lo espiritual en el arte (1912), fueron fundamentales para toda la abstracción posterior.

El holandés Piet Mondrian (1872-1944) llegó a la abstracción por una vía diferente: a partir del cubismo, fue simplificando progresivamente las formas hasta reducirlas a líneas horizontales y verticales negras sobre fondo blanco, con rectángulos de los colores primarios (rojo, azul, amarillo). Este sistema, que él llamó neoplasticismo, pretendía encontrar el orden universal subyacente a la caótica realidad visual. Sus composiciones son cuadrículas de una serenidad matemática que hoy se identifican inmediatamente como uno de los iconos del diseño del siglo XX.

6.2. El Expresionismo abstracto americano (años 40-50): el arte tras el horror

Tras la II Guerra Mundial, el centro del arte mundial se desplazó de París a Nueva York. Los artistas que huían de la Europa devastada —entre ellos varios surrealistas— llevaron a Estados Unidos las últimas vanguardias europeas, que allí encontraron un terreno fértil y una escala nueva, literalmente: los cuadros americanos son mucho más grandes que los europeos.

El movimiento más importante fue el **Expresionismo Abstracto**, también llamado *Action Painting* o pintura de acción. Su figura central fue **Jackson Pollock** (1912-1956), que desarrolló la técnica del *dripping*: extendía el lienzo en el suelo y dejaba caer la pintura directamente desde el bote, caminando alrededor del cuadro. El resultado son telas de gran formato en las que redes de pintura chorreada crean texturas de una energía y una inmediatez viscerales. Pollock defendía que el proceso de pintar —el gesto, el movimiento del cuerpo— era tan importante como el resultado final.

> 🎨 **EJEMPLO PRÁCTICO — El Expresionismo Abstracto y la Guerra Fría**
>
> No es inocente que el Expresionismo Abstracto fuera el estilo artístico dominante en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. El gobierno americano y las fundaciones privadas promovieron activamente este arte como símbolo de la «libertad» creativa del mundo occidental frente al «arte oficial» del realismo socialista soviético. La CIA, según se supo décadas después, financió exposiciones de Pollock y otros expresionistas abstractos en Europa. El arte más aparentemente apolítico —manchas de pintura sin

significado discernible— resultó ser un instrumento de propaganda cultural. Esta paradoja ilustra perfectamente la complejidad del vínculo entre arte y poder.

VII. ARTE DESPUÉS DE 1945: EL POP ART Y EL HIPERREALISMO

A partir de los años cincuenta, el agotamiento de la abstracción y el auge de la sociedad de consumo generaron una reacción que devolvió la figuración al arte contemporáneo: no el academicismo del siglo XIX, sino una nueva figuración que tomó sus imágenes directamente de la cultura popular, la publicidad y los medios de comunicación de masas.

7.1 El Pop Art (años 50-60): el arte que consume lo que consume

El pop art (arte popular) surgió simultáneamente en Gran Bretaña y en Estados Unidos a mediados de los años cincuenta. Sus artistas observaron que la cultura de masas —la televisión, los cómics, la publicidad, el cine de Hollywood— había creado un paisaje visual radicalmente nuevo, y decidieron incorporarlo directamente al arte. Su gesto fundamental era el mismo que el de Duchamp con el ready-made: sacar un objeto o una imagen de su contexto habitual y colocarlo en el contexto del arte.

El pop art no era un arte «para el pueblo» en el sentido de hacerlo comprensible o accesible: era un arte que tomaba del pueblo —de la cultura popular— sus imágenes y su estética. Las latas de sopa Campbell, las botellas de Coca-Cola, las estrellas de Hollywood, los héroes de los cómics: todos se convirtieron en sujetos artísticos con la misma legitimidad que los santos o los dioses de la pintura clásica.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-ND

Andy Warhol: Marilyn Diptych (1962). Serigrafía sobre lienzo, 205 × 289,5 cm (políptico completo). Tate Modern, Londres. Cincuenta serigrafías del rostro de Marilyn Monroe repetidas en dos mitades -una en colores saturados, otra en blanco y negro degradado-, realizada semanas después de la muerte de la actriz: la repetición serial convierte el icono en objeto de consumo y, a la vez, en imagen que se desvanece.

CONEXIÓN CON LA ACTUALIDAD — Andy Warhol y la era de Instagram

Andy Warhol dijo en 1968 que «en el futuro, todo el mundo será famoso durante quince minutos». Hoy, con Instagram, TikTok y YouTube, esa predicción se ha cumplido con más exactitud de la que él probablemente imaginaba. Cada usuario de redes sociales produce imágenes en serie de su propia vida, filtra sus colores, las somete a fórmulas repetibles y las distribuye masivamente: exactamente lo que Warhol hacía con la serigrafía. La diferencia es que Warhol usaba la reproducción serial para cuestionar la originalidad y el aura de la obra de arte; hoy la reproducción serial es simplemente el modo normal de existir públicamente.

7.2. El Hiperrealismo: cuando la pintura supera a la fotografía

El Hiperrealismo surgió en Estados Unidos en los años sesenta como reacción contraria a la abstracción: en lugar de eliminar la realidad, la representaba con una precisión tal que superaba la percepción ordinaria. Los pintores hiperrealistas trabajaban a partir de proyecciones de diapositivas o fotografías ampliadas, reproduciendo con pintura o aerógrafo cada detalle con una precisión que el ojo humano no puede alcanzar en la percepción directa.

En Europa, el Hiperrealismo adoptó un carácter más poético y personal. El mayor representante es el español Antonio López García (1936), nacido en Tomelloso (Ciudad Real). Sus obras —lavabos oxidados, neveras abiertas, vistas de Madrid al amanecer— representan la realidad cotidiana con una atención y una paciencia extraordinarias: López puede tardar años en terminar un cuadro, regresando cada día a la misma hora para pintar la misma luz. Su Madrid desde la torre de bomberos (comenzado en 1990) tardó décadas en completarse.

VIII. ANÁLISIS DE OBRAS CLAVE

Las siguientes obras son representativas de los movimientos más importantes del siglo XX y habitualmente forman parte de los contenidos de la EBAU de la Comunitat Valenciana.

OBRA / ARTISTA	TÉCNICA	FORMA	CONTENIDO	FUNCIÓN E INTERPRETACIÓN
El Guernica · Picasso (1937)	Óleo sobre lienzo, 349 × 776 cm. Blanco, negro y gris	Lenguaje cubista: formas desgarradas, perspectivas simultáneas. Sin color: el gris amplía el horror. Composición de tríptico implícito	Bombardeo de Guernica (26 abril 1937). Caballo agonizante, toro-España, madre con hijo muerto, bombilla-ojo que todo lo ve	Denuncia política. Encargo del gobierno de la República. Symbol universal del horror de la guerra. La más importante del siglo XX
La persistencia de la memoria · Dalí (1931)	Óleo sobre lienzo, 24 × 33 cm. Técnica académica con máxima precisión	Paisaje árido de la Costa Brava. Relojes blandos derritiéndose. Método paranoico-crítico	El tiempo como materia plástica blanda. La muerte del tiempo mecanizado, el tiempo del sueño	Surrealismo onírico. Ilustra el subconsciente freudiano. Denuncia la rigidez del tiempo industrial
Las señoritas de la calle Avinyó · Picasso (1907)	Óleo sobre lienzo, 243,9 × 233,7 cm. MoMA, Nueva York	Cinco figuras femeninas con rasgos esquematizados. Influencia de la escultura africana e ibérica. Ruptura con la perspectiva	Prostitutas de un burdel barcelonés. Ruptura con el idealismo académico del desnudo femenino	Obra fundacional del Cubismo. Punto de inflexión de toda la historia del arte occidental moderno
Composición con rojo, amarillo y azul · Mondrian (1921)	Óleo sobre lienzo. Líneas negras sobre fondo blanco con rectángulos de colores primarios	Retícula ortogonal. Solo horizontales y verticales. Solo rojo, azul, amarillo, negro y blanco	Búsqueda del orden universal. El Neoplasticismo como arte Total,Independiente de lo emocional	Abstracción geométrica. Influencia directa en el diseño gráfico, la arquitectura y la moda contemporáneas

IX. NOTAS SOBRE LA ESCULTURA Y LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX

9.1 La revolución escultórica: el hueco como volumen

La escultura del siglo XX experimentó una revolución paralela a la de la pintura. La gran innovación conceptual fue la incorporación del hueco como elemento expresivo: desde la Antigüedad, la escultura había sido básicamente masa —mármol, bronce, madera—; los escultores del siglo XX descubrieron que el espacio vacío dentro y alrededor de la escultura puede ser tan expresivo como la materia misma.

El español Pablo Gargallo (1881-1934) fue pionero en esta dirección: sus máscaras y figuras de hierro articulan la forma mediante planos recortados y huecos que la luz transforma continuamente. Julio González (1876-1942), escultor catalán nacido en Barcelona, inventó la soldadura autógena como técnica escultórica y creó figuras de hierro casi abstractas, cuya influencia fue enorme sobre toda la escultura posterior. Gran parte de la obra de González se conserva en el IVAM (Institut Valencià d'Art Modern) de Valencia.

9.2. La arquitectura del siglo XX: la función hace la forma

La arquitectura del siglo XX estuvo dominada por el Movimiento Moderno (también llamado racionalismo o funcionalismo), cuyo principio fundamental —«la forma sigue a la función»— fue enunciado por Louis Sullivan en Chicago a finales del XIX y desarrollado por Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe en el período de entreguerras.

ARQUITECTO Y OBRA	APORTACIÓN FUNDAMENTAL
Walter Gropius — Fábrica Fagus (1911) / Bauhaus de Dessau (1926)	Fundador de la Bauhaus. Primer edificio con fachada completamente de cristal. La Bauhaus fue la escuela de diseño más influyente del siglo.
Le Corbusier — Villa Saboya (1929) / Capilla de Ronchamp (1955)	Cinco puntos de la arquitectura moderna: pilares, terrazas-jardín, ventanas longitudinales, planta libre, fachada libre.
Mies van der Rohe — Pabellón de Alemania, Barcelona (1929)	"Less is more": máxima economía de medios, máxima expresividad de los materiales. Definió el rascacielos moderno de cristal y acero.
Frank Lloyd Wright — Casa de la Cascada (1937) / Guggenheim NY (1959)	Arquitectura orgánica: El se integra en el paisaje.

CONEXIÓN CON LA ACTUALIDAD — La Bauhaus y el diseño cotidiano

La Bauhaus (1919-1933), la escuela de diseño y arquitectura fundada por Gropius en Weimar, cerró en 1933 bajo presión nazi, pero su influencia es omnipresente en nuestra vida cotidiana. La silla Wassily de Marcel Breuer, la lámpara Wagenfeld de Wilhelm Wagenfeld, la tipografía Futura de Paul Renner: todos estos objetos y tipos de letra que usamos a diario son productos de la Bauhaus. Cuando compras muebles en IKEA, ves el resultado de cien años de difusión de los principios bauhausianos: funcionalidad, materiales industriales, producción en serie, buen diseño a precio accesible.

X. GLOSARIO DE TÉRMINOS ESENCIALES

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Vanguardia	Término militar aplicado al arte para designar los movimientos que van por delante de la tradición, experimentando con nuevos lenguajes. Las vanguardias históricas son los movimientos artísticos radicalmente innovadores del siglo XX.
Antinaturalismo	Característica fundamental del arte del siglo XX: rechazo de la representación de la naturaleza tal como la percibimos. Los artistas no pintan lo que ven, sino lo que sienten, piensan o imaginan.

Fauvismo	Movimiento pictórico surgido en París en 1905 caracterizado por el uso autónomo del color: los colores no describen la realidad sino que expresan emociones directamente. Duró apenas dos años en su forma más pura.
Cubismo	Movimiento fundado por Picasso y Braque (1907-1914) que rompe con la perspectiva única del Renacimiento y muestra los objetos desde múltiples puntos de vista simultáneamente.
Cubismo analítico	Primera etapa del Cubismo (1908-1912): el objeto se descompone en múltiples planos superpuestos, casi sin color. El resultado es difícil de leer pero muy rico en información formal.
Cubismo sintético	Segunda etapa del Cubismo (1912-1914): las formas se simplifican y el color regresa. Aparece el collage como técnica.
Collage	Técnica artística que consiste en pegar materiales (periódicos, telas, papeles) directamente sobre el lienzo. Inventado por Braque y Picasso en 1912 durante la etapa del Cubismo sintético.
Ready-made	Objeto fabricado industrialmente que el artista declara obra de arte sin modificarlo, simplemente cambiando su contexto. Concepto inventado por Marcel Duchamp.
Expresionismo	Movimiento artístico alemán de principios del siglo XX que busca expresar los estados emocionales interiores a través de figuras angulosas, colores arbitrarios y composiciones perturbadoras.
Surrealismo	Movimiento artístico fundado en París en 1924 que busca acceder al subconsciente a través del arte, inspirado en el psicoanálisis de Freud. Engloba el Surrealismo onírico (Dalí) y el automatismo (Miró).
Método paranoico-crítico	Técnica de creación desarrollada por Salvador Dalí que consiste en provocar estados de alucinación controlada para acceder a imágenes del subconsciente y representarlas con técnica académica.
Abstracción	Arte que prescinde de toda referencia a la realidad visible. Los elementos plásticos (color, forma, línea) existen por sí mismos sin representar ningún objeto del mundo real.
Neoplasticismo	Sistema abstracto desarrollado por Piet Mondrian basado en líneas horizontales y verticales negras sobre fondo blanco con rectángulos de colores primarios. Busca expresar el orden universal.
Action Painting	Técnica de pintura gestual desarrollada por los expresionistas abstractos americanos (especialmente Pollock) en la que el proceso físico de pintar —el gesto, el movimiento del cuerpo— es tan importante como el resultado.
Dripping	Técnica inventada por Jackson Pollock que consiste en dejar caer la pintura directamente sobre el lienzo extendido en el suelo, sin pincel, creando redes de manchas de color.
Pop Art	Movimiento artístico surgido en los años 50-60 en Gran Bretaña y Estados Unidos que toma sus imágenes de la cultura popular: publicidad, cómics, televisión, estrellas de Hollywood.
Bauhaus	Escuela de diseño y arquitectura fundada por Walter Gropius en Weimar en 1919, cerrada por los nazis en 1933. Su influencia en el diseño, la arquitectura y las artes gráficas del siglo XX fue inmensa.
Futurismo	Movimiento artístico italiano fundado en 1909 por Marinetti que glorificaba la velocidad, las máquinas y la violencia, y rechazaba todo el arte del pasado.

📌 ORIENTACIÓN EBAU — Temas y obras que pueden aparecer en selectividad

Los contenidos de esta unidad que aparecen con mayor frecuencia en la EBAU de la Comunitat Valenciana son: **el análisis del Guernica** (técnica, forma, contenido, función, contexto histórico); **las características del cubismo** y sus etapas; **las características del surrealismo** y el análisis de obras de Dalí o Miró; **las características de la arquitectura racionalista** (Le Corbusier, Bauhaus); y **el concepto de vanguardia** y las razones históricas de la ruptura con la tradición. Se recomienda memorizar los datos básicos de las obras analizadas en la tabla de la sección VIII.