

REVOLUCIÓN SOCIAL Y REVOLUCIÓN EN EL ARTE A PRINCIPIOS DEL S.XX. LAS VANGUARDIAS

SIGLO XX. LAS VANGUARDIAS RUSAS (MUNDO SOCIALISTA)

- **UN NUEVO LENGUAJE PARA UNA NUEVA SOCIEDAD**
- **LAS NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN PARA UN NUEVA SOCIEDAD TUVIERON SU MAYOR DESARROLLO EN EL MUNDO SOCIALISTA**
- **¿CUÁL ES LA SOCIEDAD QUE MAS CAMBIO? LA RUSA CON SUS REVOLUCIONES**
- **SE DESARROLLAN MUCHOS ESTILOS DE VANGUARDIA.**
- **LA MUJER TIENE UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN EL ARTE**

LAS VANGUARDIAS: UN NUEVO LENGUAJE PARA UNA NUEVA REALIDAD

Contribución desde el arte a la formación de una nueva realidad; el Arte se expresa así ante la universalización de una nueva sociedad y nuevas formas de vida.

Esto requiere un nuevo lenguaje de expresión y el arte investigará en la creación de ese nuevo lenguaje.

La realidad es ahora muy diversa y la sociedad reconoce esa diversidad.

Las Vanguardias nos dan fe de este hecho con todas sus escuelas y caminos.

LAS VANGUARDIAS Y EL ESPACIO SOCIALISTA DE RUSIA

Reflexión. ¿Qué mejor espacio puede existir para que se desarrollen nuevas formas de expresión que reflejen una sociedad que construye un nuevo sistema y un mundo nuevo?

En Rusia esta búsqueda se identificará a la perfección con su contexto histórico Revolucionario y es por ello que los caminos y lenguajes nuevos serán constantes.

Así el espacio ruso nos permite observar a la perfección el fenómeno denominada VANGUARDIAS ARTÍSTICAS.

LA MUJER EN EL ARTE DE VANGUARDIA.

Las Vanguardias en el Imperio Ruso o ya la URSS serán un arte para todas que permita la emancipación del ser humano.

El papel de la mujer es muy importante y las artistas aparecen en todos los estilos con un papel muy importante.

A continuación exponemos varios movimientos de Vanguardia en el espacio ruso.

Todos los cuadros mostrados son realizados por artistas del género femenino.

Neoprimitivismo “ La sota de Diamantes”

- Mezcla características de Fauvismo, expresionismo y cubismo
 - Contra el arte burgués y académico
 - Tradición popular y rural Rusa

NATALIA GONCHAROVA
Campesinos

CUBO-FUTURISMO

- **Mezcla características del cubismo y Futurismo**
 - Avance en la ruptura
- Consolidación del nuevo lenguaje y temáticas: Dinamismo de la vida industrial y urbana,

NATALIA GONCHAROVA
El Ciclista

LIUBOV POPOVA
Hombre+Aire+Espacio

RAYONISMO. “ La cola de asno ”

- Europa occidental: El movimiento correspondiente a esta estética es el Orfismo (se desarrolló poco)
 - Hacia la autonomía total del arte y camino de la abstracción.
- Los rayos rompen las formas; la realidad queda supeditada a los valores plásticos de la pintura: Luz, color, textura y tono

NATALIA GONCHAROVA
Lirios Rayonistas

ALEXANDRA EXTER
Lección de Música

Nadezhda Udaltsova
Restaurante

SUPREMATISMO Y ABSTRACCIÓN

SUPREMACÍA DEL SENTIMIENTO PURO EN EL ARTE

- Sustitución de lo figurativo por lo geométrico
- Expresión del espíritu y el sentimiento mediante el color y las formas puras
 - Europa: Neoplasticismo

OLGA ROZANOVA
Composición no objetiva

LIUBOV POPOVA
Construcción

ALEXANDRA EXTER
Construcción pictórica

SUPREMATISMO Y ABSTRACCIÓN

SUPREMACÍA DEL SENTIMIENTO PURO EN EL ARTE

- Sustitución de lo figurativo por lo geométrico
- Expresión del espíritu y el sentimiento mediante el color y las formas puras
 - Europa: Neoplasticismo

LIUBOV POPOVA
Construcción (1918)

ALEXANDRA EXTER
Composición (1914)

Nadezhda Udaltsova Sin
título (1916)

REFLEXIÓN

¿ CREES QUE REALMENTE HUBO MAS MUJERES ARTISTAS EN EL BLOQUE SOVIÉTICO QUE EN EL BLOQUE CAPITALISTA?

¿PORQUÉ EN LAS VANGUARDIAS RUSAS HUBO MAS VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES ARTISTAS QUE EN LOS PAÍSES CAPITALISTAS?

COMENTARIOS DE OBRAS DE ARTE

1. IDENTIFICACIÓN

- Nombre de la obra:
- Autor:
- Estilo:
- Cronología:

2. DESCRIPCIÓN:

- Soporte y técnica:
- Localización (independiente o dependiente a una obra arquitectónica):
- Explicar lo que vemos:

3. ANÁLISIS

- Figuración/Abstracción:
- Predominio del dibujo (línea) o el color:
 - Colores (primarios, secundarios, terciarios / fríos o cálidos, tintas planas o volumen):
- Pincelada (en caso de que sea claro):
- Textura (en caso de que sea claro):
- Composición (si no se ha explicado ya en la descripción):
- Modelado (volumen o bidimensional/plano):
- Luz (real o irreal, interior o exterior, uno o varios focos, luces y sombras, etc.):
- Movimiento (dinamismo o hieratismo/rigidez):
- Perspectiva:

4. COMENTARIO

- Función:
- Significado/Iconografía:
- Antecedentes:
- Importancia Y transcendencia

