

Arte del siglo XX

El **Arte del siglo XX** comienza a inicios de este período, destacándose la vanguardia artística, que avanza hacia la ciencia, la tecnología y otras ramas como la literatura.

Female head por Picasso en Halmstad, Suecia.

Índice

Contexto histórico

Vanguardia

Características de los movimientos de vanguardia

El "fracaso" de las vanguardias

Artes

Música

Artes visuales

Arquitectura

Fotografía

Siglo XX y nuevas artes

Diseño industrial

El cine

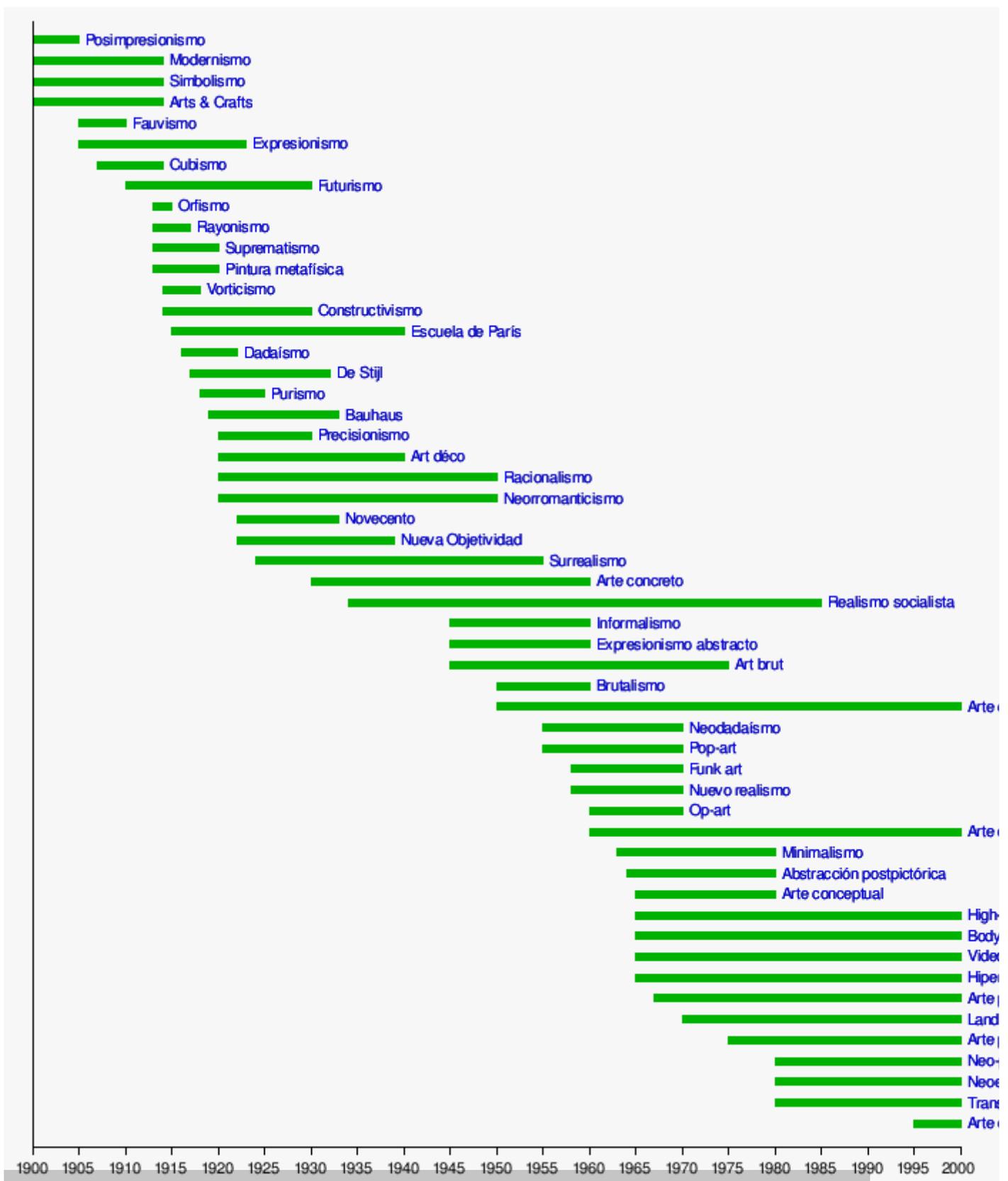
Véase también

Bibliografía

Contexto histórico

El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por la política y lo social del momento. No escapa a la realidad sino que brota de ella. Luego de la Ilustración, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia entraron en crisis. Las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense en 1930 impactan en la sociedad creando movimientos artísticos de protesta. Es una época de profundos y acelerados cambios, donde el progreso científico y tecnológico deja avances impensados como el automóvil, el avión, la televisión, la llegada del hombre a la Luna, etc. Todo esto provoca un gran impacto en la sociedad y surgen movimientos artísticos como el futurismo. El crecimiento industrial y la vida en las ciudades también dejaron su huella en el arte, por ejemplo en el arte pop. Se pueden distinguir dos grandes movimientos en el siglo XX: Las vanguardias y luego el arte postmoderno.

La revolución industrial se convirtió en una gran influencia en el arte. El caso más curioso de esta etapa es el movimiento impresionista en la pintura y su convivencia con las demás vanguardias, de la que es considerada como la inaugural. A continuación se expone un cuadro con la cronología de las vanguardias que se desarrollaron durante el siglo XX.

Vanguardia

El término implica la idea de un grupo que avanza, que se sitúa por delante. La vanguardia artística se manifestó como una acción de grupo reducido, una élite que se enfrentaba, incluso con violencia, a unas situaciones más o menos establecidas y aceptadas por la mayoría. Por esta razón acostumbraba ser rechazada socialmente, aunque con el tiempo alcanzó reconocimiento y se asimilaron sus ideas.

La palabra vanguardia con relación al arte apareció por primera vez en el primer cuarto del siglo XX, en textos de los socialistas utópicos. No se trataba de un grupo o de una tendencia artística en particular, sino que trataba de transformar la sociedad: la ciencia y la industria. La vanguardia estaba vinculada con actitudes sociales progresistas.

Más adelante, sobre todo a fines del siglo XX, el término vanguardia se utilizó en el vocabulario político, y poco antes de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser frecuente en la crítica artística, aplicándose a una tendencia concreta: Cubismo, Futurismo. La vanguardia artística es una búsqueda de renovar experimentar y/o distorsionar un sistema de representación artístico. Implica innovación, ruptura de preconceptos.

Características de los movimientos de vanguardia

Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, tenían un carácter contradictorio. Surgieron como triunfo del proyecto cultural moderno (que plantea un rechazo al pasado y búsqueda de progreso), y a la vez son una crítica al mismo proyecto modernista. La vanguardia no reconoce arte sin acción transformadora.

Hay un quiebre con el pasado y la tradición. Comienza un proceso de experimentación y se reemplaza el producto por el proceso como fin de la intención artística. La ruptura no se da solo en el plano estético, sino también en el político. Estos grupos tenían claras ideologías y muchos de ellos eran activos militantes políticos. Con el tiempo vanguardia y política se fueron distanciando, aunque hoy en día podemos ver todavía algunos grupos que buscan expresar ideas o valores mediante su arte (por ejemplo Elto-Art).

Se puede considerar estos movimientos como una revolución del arte porque produjeron cambios profundos en el lenguaje de las artes. La constante búsqueda de lo nuevo y de ruptura con el pasado dio como resultado la renovación total del concepto de arte y sus límites.

El "fracaso" de las vanguardias

Su mismo móvil fue su fracaso; la novedad que las caracterizaba dejó de serlo, para pasar a ser una parte más del pasado. Su éxito fue su final, ya que al ser aceptado por el público y la sociedad de consumo, se perdieron los ideales de ruptura y crítica a la sociedad.

Artes

Música

En líneas generales se producen principalmente dos tipos de ruptura:

- Con la tonalidad y armonía occidentales:

Se abandona la tonalidad como estructura organizativa del discurso, en búsqueda de libertad absoluta para componer. Luego se buscan nuevas formas de organizar el lenguaje musical (como el dodecafonismo) porque esto había generado un caos.

- Con el sonido tradicional:

En todo aspecto se buscan nuevos sonidos, desde la experimentación y uso no convencional de los instrumentos existentes, a la creación de nuevos instrumentos acústicos y luego electroacústicos y electrónicos, hasta llegar incluso a generar música desde consolas y aparatos. El silencio pasa a ser música. También se comenzó a hacer música con objetos y otros elementos de la vida cotidiana, ruidos de fábricas, autos, etc. (Futurismo)

Artes visuales

Las principales innovaciones fueron:

- Ruptura con la perspectiva en la pintura:

Se abandona esta práctica que reinaba desde el Renacimiento, así como también la intención derealismo.

Arquitectura

La arquitectura moderna surge a partir de los cambios sociales y culturales producidos por la revolución industrial. Se comienzan a utilizar nuevos materiales en las construcciones y edificios; hierro, hormigón y acero. Empieza un proceso de construcción en altura, desde los edificios industriales hasta llegar a rascacielos. Otro aspecto de la arquitectura en el siglo XX es el abandono de ornamentos en pos de una arquitectura funcional. Algunos de los arquitectos más conocidos fueron Le Corbusier y Walter Gropius (director de la Bauhaus).

Fotografía

La fotografía es el proceso de capturar imágenes y almacenarlas en un material sensible a la luz. Actualmente se utilizan cámaras digitales, por lo que las imágenes son guardadas en la memoria de la misma. Si bien la fotografía se inventó en el siglo XIX, su auge fue en el siglo XX ya que no siempre fue considerada un arte. Lo que posibilitó el debido reconocimiento de la fotografía fue el gran interés por el [naturalismo], tendencia que buscaba imitar la realidad con un alto grado de perfección.

Siglo XX y nuevas artes

El avance tecnológico posibilitó el surgimiento de nuevas formas de expresión además de revolucionar las ya existentes.

Diseño industrial

El diseño industrial (considerado como el desarrollo de objetos funcionales para el uso humano) existe desde que el hombre creó sus primeros utensilios. Pero el verdadero avance en este campo se dio con la Revolución industrial a fines del siglo XIX que originó la producción en serie.

Aunque no sea considerado un arte, con la creación la primera escuela de diseño industrial en 1919, la Bauhaus, esta disciplina adquirió un verdadero campo de conocimiento y grandes capacidades expresivas y estéticas. Esta escuela tuvo una función importantísima al incentivar la interrelación de las artes, el diseño y la arquitectura. El siglo XX aportó al diseño industrial nuevos materiales, procesos, técnicas e incluso fuentes de inspiración estéticas y vanguardistas.

El cine

El cine es el arte del siglo XX por excelencia. La creación de este nuevo arte fue una especie revolución social y creativa que posibilitó un universo de ideas nuevas y a su vez la difusión masiva de estas. Su éxito fue inmediato y poco a poco se agregó sonido a las películas y luego color. Las capacidades expresivas del séptimo arte parecen ilimitadas ya que es una fusión entre, fotografía, escenografía, vestuario, música, actuación, iluminación, literatura etcétera.

Véase también

- Vanguardias artísticas
- Música experimental
- Cine
- Arte interactivo
- Diseño de modas
- Arte moderno

Bibliografía

- Milicua, José; Suárez, Alicia; Vidal, Mercé, VERO (1994). «Arte del siglo XX». *Historia universal del arte*. V. IX CIUDAD: Madrid EDITORIAL Planeta, S. A. ISBN 84-320-6689-3.

Se editó esta página por última vez el 25 feb 2018 a las 17:35.

El texto está disponible bajo la [Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0](#), pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros [términos de uso](#) y nuestra [política de privacidad](#).
Wikipedia® es una marca registrada de la [Fundación Wikimedia, Inc.](#), una organización sin ánimo de lucro.