

AUTORES VANGUARDISTAS

- » León Felipe
- » Federico García Lorca
- » Rosario Castellanos
- » Ernest Hemmingway
- » Pablo Neruda
- » Juan Carlos Onetti
- » Octavio Paz
- » Pita Amor
- » Emilio Carballido

León Felipe (1884 - 1968), fue un poeta español, integrado en la generación del 27. Su obra poética se abrió con Versos y oraciones del caminante (1920), cuya sencillez temática y estilística distanció al autor de las corrientes posmodernistas del momento. En el segundo volumen de Versos y oraciones del caminante (1930) vuelven los temas intimistas centrados en la experiencia cotidiana.

Pablo Neruda (1904 -1973), fue un poeta y militante comunista chileno, considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo, siendo llamado por el novelista Gabriel García Márquez "el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma". También fue un destacado activista político, siendo senador de la República, integrante del Comité Central del Partido Comunista y precandidato a la presidencia de su país.

Pablo Neruda, poeta chileno, fotografía. El 21 de octubre de 1971 le es concedido el Premio Nobel de Literatura.

LAS ULTIMAS TENDENCIAS

En este apartado se hace referencia a estilos artísticos que acaecieron después de la Segunda Guerra Mundial puesto que a quienes estuvieron durante la primera mitad del siglo XX se les denomina vanguardias históricas.

Sobre el arte contemporáneo hay que señalar que el mismo se caracteriza, especialmente en pintura, por un sinfín de novedades y originalidades, incluso provocaciones con el objetivo de impactar al espectador, tanto en sentido positivo como negativo. En este sentido, lo mismo daba ya que lo importante es no pasar desapercibido.

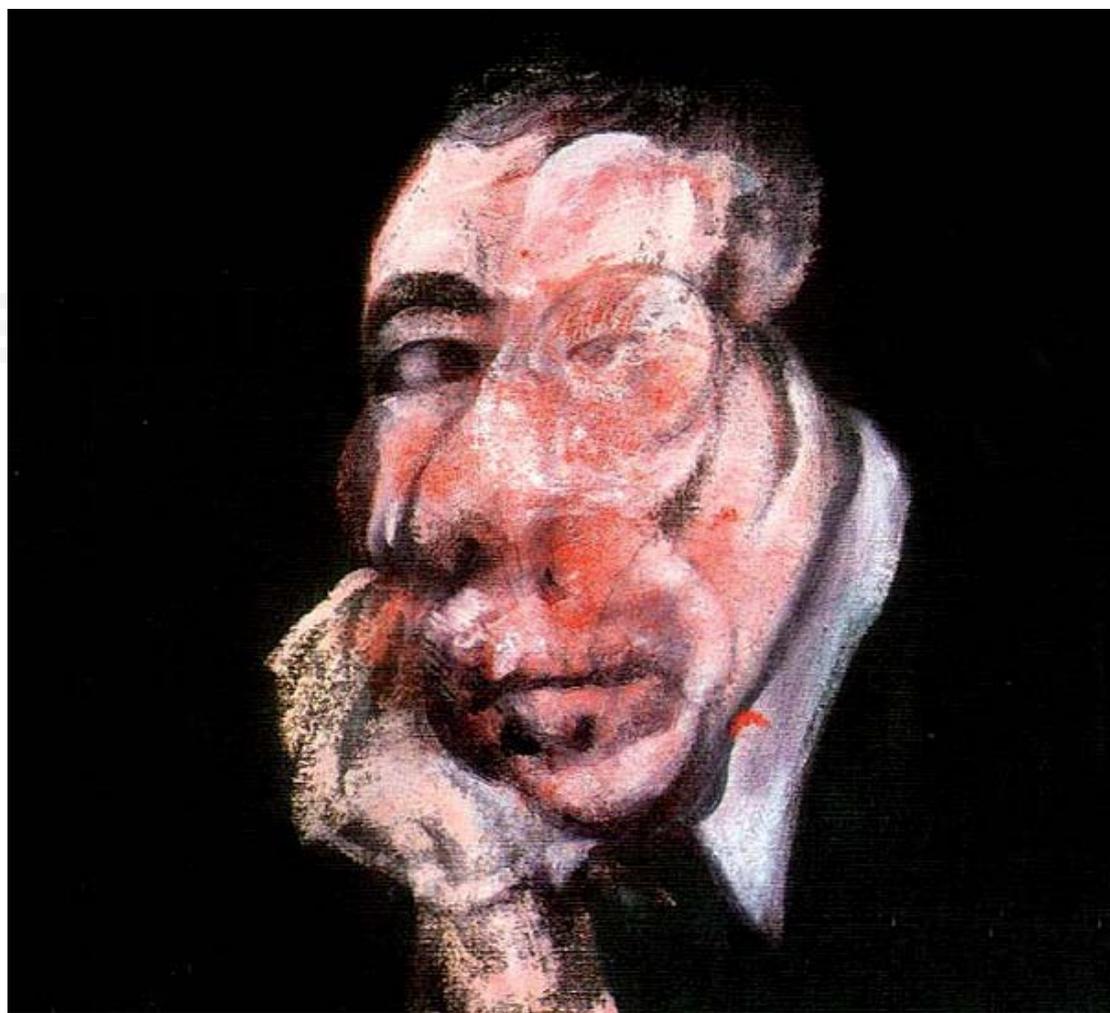
Por ejemplo, en este marco cualquier soporte es válido con el fin de expresarse y muchas veces se dan extravagancias que suponen en un comienzo cierto escándalo, pero que finalmente, con el paso del tiempo, todo acaba siendo aceptado como clásico. Bajo estos conceptos se utilizan ordenadores, videos, pantallas, aparatos multimedia y todo

lo que pueda ser susceptible de ser usado como por ejemplo elementos artísticos, el cuerpo humano, lámparas de neón o productos industriales, entre otras cuestiones. EE.UU., además de Europa, se convierte por primera vez en origen de estilos artísticos vanguardístico e incluso con la formación de escuelas artísticas con varios pintores. Por ejemplo algo comentado en la actualidad como es el fenómeno de la globalización, comenzó en el mundo artístico en los años sesenta. De esta manera queda de manifiesto el carácter innovador y pionero, con el que se adelantaban a su tiempo tanto del arte como de sus creadores. Informalismo, arte pop y nueva figuración son algunas de las tendencias artísticas recogidas por aquellos tiempos.

FRANCIS BACON

Nacido en 1909 y muerto en 1992, se trata de un pintor característico de la corriente denominada nueva figuración europea tras la guerra. No obstante, se trata de una parte del informalismo que tuvo mucho éxito en todo el mundo. En sus conceptos, este artista reivindica el aspecto informe de la materia escapándole a las formas artísticas concretas. Su obra es la plasmación de un periodo histórico angustioso, con un continente europeo que se encontraba destrozado por la guerra y afrontando la posguerra.

Bacon decidió que el tema de sus pinturas sería la vida en la muerte: debía buscar a su yo más vital, pero también al más autodestructivo. Michel Leiris le sugirió que «el masoquismo, el sadismo y casi todos los vicios, en realidad, eran tan solo maneras de sentirse más humano». Los cuadros de Bacon tienen influencia de Munch en los trazos y de las tonalidades de Van Gogh; también se percibe la influencia de Goya ya que plasmó la angustia en sus cuadros.

Título de la pintura: Cabeza III 1961, por el pintor francés Francis Bacon.

En cuanto a su obra, sus cuadros muestran aspectos repulsivos del cuerpo y el rostro humano, por ejemplo con brutales deformaciones y cambios de color, incluso llegando a veces a pensar que nos enfrentamos a la exposición de cadáveres. En otras ocasiones, Bacon parte de cuadros antiguos, reinterpretándolos según su particular visión. Hay que destacar que son conocidas sus versiones sobre el retrato de Inocencio X de Velázquez. En cuanto a esta Figura tumbada, se puede ver cómo el cuerpo femenino es una masa informe de carne mal distribuida, que además tiene un aspecto repugnante. La misma se encuentra en una postura estirada, yaciendo sobre un diván y configurando una especie de antítesis de la sensualidad.

ROY LICHESTEIN

El arte pop tiene en Roy Lichtenstein (1923-1997), junto a lo que simbolizó Andy Warhol, a una de las figuras más representativa de esta tendencia, que está caracterizada por la producción en serie destinada a la sociedad consumista. Sus temas son sencillos y de fácil comprensión, y en líneas generales este arte desprende una sensación de banalidad, inmediatez y frivolidad.

Cuando se habla de Lichtenstein hay que destacar que su originalidad más destacable es la ampliación de viñetas de cómics a grandes formatos, dándoles un tratamiento como de gran arte. No obstante, se da una segunda lectura que tiene que ver con un punto de ironía en la denuncia de una sociedad simplista y acomodada, que a su vez se encuentra manipulada por los grandes poderes económicos y dirigida tanto en sus gustos, como en sus modas y aficiones.

En otra de sus obras, Mujer en el baño, el pintor refleja con mucha gracia una escena simple como si se tratara de un anuncio publicitario. El dibujo es nítido y se encuentra relleno de color, junto a ciertas concesiones a la sensualidad y la invitación a la buena vida, los cuales terminan formando la trama de este cuadro del museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.

ANTONIO SAURA

Sobre la base del informalismo español, Saura presenta la tensión, violencia y el dolor a través de líneas gruesas, blancas, grises y negras las cuales terminarán entrando en conflicto entre sí y desvelarán la inquietud y el desasosiego que la escena provoca. Se puede señalar también que la ausencia de color y el chorreo de la pintura logran acentuar mucho más esa sensación de desgarrar y crispación. Por otra parte los brochazos del pintor conforman seres horrendos que hablan de monstruosas torturas y sufrimientos. Se debe señalar que este artista nacido en Huesca en 1930 se trata de un gran representante del informalismo, por medio de la aplicación de las corrientes internacionales que llegaban procedentes de los Estados Unidos y que tenían una cierta identidad española. Antonio Saura terminó muriendo en 1999.

“Crucifixion noire et rouge” Óleo sobre lienzo, 130 x 162 cm. (1963) por Antonio Saura.

JOAN MIRO

Una figura ampliamente conocida a nivel mundial, los cuadros de este pintor catalán son identificables a partir de que sus propuestas son muy simples y claras: se pueden ca-

Antonio Saura (1930 - 1998) pintor y escritor, es considerado como uno de los grandes artistas del siglo XX. Inició su carrera pictórica dentro de la tendencia surrealista. Sus primeras obras son pequeñas y primorosas de ejecución; su producción se desarrollaba dentro de un mundo soñado y finamente colorista,, con minuciosa pincelada y bien fundidos empastes de color. Esa primera etapa dio paso a otra mucho más libre pero siempre fantástica y surreal.

racterizar por trazos gruesos en negro y rellenos de colores vivos, rojo, verde, amarillo y azul. Por otra parte hay que considerar que se tiene que conocer su lenguaje personal con el fin de entender sus cuadros, aunque no resulta algo difícil. Incluso, en un esfuerzo de imaginación, se pueden identificar las figuras que pinta en sus obras. En este caso, a la mujer y a los pájaros se los puede ver rodeados por un potente y bello colorido. El catalán ha sabido enganchar con el gusto contemporáneo, tanto que sus propuestas llegaron a ser logos promocionales de enorme fuerza expresiva, como por ejemplo el de España turística. Por otra parte hay que señalar que muchos críticos de arte consideran que Miró se inspiraba en el arte de los pueblos primitivos y es por este motivo que sus temas son mujer, pájaro, estrellas, noche y poco más, siendo los mismos bastante reiterativos.

LA GLOBALIZACION DEL ARTE

A partir de lo que ha sido el impacto de la globalización como proceso y también el conocimiento de un mundo artístico en el marco de un nuevo espacio entendido como espacio global, es que se deben redimensionar las coordenadas de la actualidad y apuntar a una nueva edición de la propia persona y del lugar que se ocupa en el mundo. Si bien la globalización se presenta en un comienzo como un proceso que indiscutiblemente se cierne sobre la actualidad, es necesario tomar distancia pasando de esa connotación consumada y reconociendo allí un modelo más, que pretende representar algo de lo que ocurre con la cotidianidad. Se trata de una de las tantas anunciaciones por medio de la cuales se propone dar explicación a una transformación, a la cual se podría juzgar como negativa y que es por momentos la clonación de un segmento de las condiciones de habitabilidad. Este segmento sirve de soporte para el crecimiento de tendencias hegemónicas y alcanza al común de la gente como una experiencia vivencial que tiene una trascendencia relativa.

El término arte callejero describe todo el arte expresado en la calle, normalmente de manera ilegal. Este arte engloba tanto al grafiti como a otras formas diversas de expresión artística en la calle. Al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretende sorprender a los espectadores. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión.

Arte urbano o arte callejero (técnica Stencil), traducción de la expresión inglés street art.

Por lo tanto es importante hacer primeramente una distinción entre globalización e imperialismo cultural. Según lo dicho por O'Sullivan, el proceso de globalización resulta "un concepto más complejo y totalizador y menos organizado y predecible en lo que a sus resultados se refiere".

Sobre la globalización hay que mencionar que como tal anuncia una transformación sobre la que podemos tener algo de certeza, y que se trata de que a la hora de especular