

Actividad 4: Las vanguardias

PROPÓSITO

Se espera dar a conocer a los estudiantes los movimientos artísticos que abarcan los períodos de finales de siglo XIX a mitades del siglo XX, conocidos como las Vanguardias. Es importante que conozcan estos movimientos artísticos, sus implicancias estéticas y cómo su aparición se relacionó estrechamente con los demás acontecimientos de una época que, finalmente, condujo hacia las concepciones teóricas y prácticas de nuestro propio tiempo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA5

Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, dancísticas, entre otras), considerando conceptos filosóficos, corrientes de la teoría del arte y temas de la sociedad actual.

OA3

Explicar fenómenos que han influido en la evolución histórica de la estética, como las creencias religiosas, los cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre otros, y evaluar su impacto.

OA b

Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana.

ACTITUDES

- Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole.
- Pensar con perseverancia y proactividad para encontrar soluciones innovadoras a los problemas.

DURACIÓN:

8 horas pedagógicas

LA REVOLUCIÓN ARTÍSTICA DEL SIGLO XX

El docente presenta una descripción esquemática de las vanguardias del siglo XX y un extracto del texto “Las Vanguardias Artísticas del siglo XX” de Mario de Michelli, en el cual se trata específicamente el Dadaísmo. detrás leer ambos textos, deberán responder individualmente las siguientes preguntas:

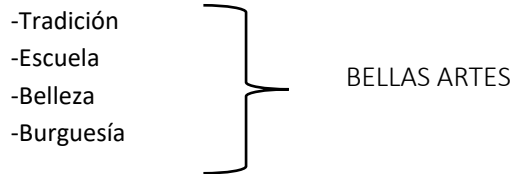
- ¿Cuáles son las características principales de las Vanguardias del siglo XX?
- ¿Cuál es el cambio de paradigma estético que ejercieron las vanguardias?

Conexión interdisciplinaria:

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Mundo Global: contexto de desarrollo de expresiones artísticas [OA 6].

Orientaciones al Docente:

- Debe indicar a los estudiantes que, por medio de estas preguntas, se refiere a las oposiciones estéticas fundamentales en las expresiones vanguardistas:

Sugerencia de lectura:

“Las Vanguardias del siglo XX” Mario de Michelli

MANIFIESTOS VANGUARDISTAS

1.- Los estudiantes realizan un trabajo de investigación en parejas, donde deben elegir una Vanguardia del siglo XX.

- Se sugiere que descarguen en sus hogares o en la escuela el libro de Mario de Michelli “Las Vanguardias Artísticas del siglo XX” en versión pdf, y lean el capítulo correspondiente a la vanguardia que eligieron. Si no, pueden leer el texto adjunto “Las Vanguardias del siglo XX”, elegir uno de los siguientes movimientos e indagar en textos en sus bibliotecas u otros espacios de acceso a bibliografía:
  - Expresionismo
  - Fauvismo
  - Cubismo
  - Futurismo
  - Dadá
  - Surrealismo

2.- Entregarán un trabajo escrito, respondiendo las siguientes preguntas:

Nombre de la Vanguardia:

- ¿Dónde, cuándo y por qué se origina este movimiento artístico?
- ¿Cuáles son las características esenciales de esta Vanguardia?
- ¿Cuál es el problema estético fundamental de esta Vanguardia?
- ¿Cuáles son sus principales referentes? (Especificar artistas con obras)

INTERPRETANDO LAS VANGUARDIAS

El docente los desafía a crear individualmente una obra artística original en el medio que ellos mismos escojan y encuentren pertinente, basados en una Vanguardia de su elección; puede ser un poema, dibujo, collage, música, video, pintura, instalación, objeto, etc. Tienen que presentar su obra en clases, acompañada de un escrito que responda los siguientes criterios:

Vanguardia que representa

¿Por qué representa este movimiento?

	No logrado	Medianamente logrado	Logrado
Presenta obra artística original en condiciones pertinentes.			
Indica una Vanguardia relacionada con el trabajo y presenta el escrito donde argumenta su relación.			
Se reconocen elementos característicos de la Vanguardia elegida.			

Orientaciones al Docente:

- Tienen que presentar sus trabajos en un formato que el profesor pueda guardar para luego ser evaluado, por lo que se sugiere indicarles que sus obras no se excedan en complejidad y tamaño.

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE AULA

Los siguientes indicadores de evaluación, entre otros, pueden ser utilizados para evaluar formativamente:

- Explican el origen, las características centrales y los referentes principales de las vanguardias.
- Crean una expresión artística basándose en una vanguardia, demostrando cómo incorporaron los elementos y características centrales de la vanguardia en su creación.

La segunda parte de la actividad también puede realizarse individualmente.

Si el docente observa que los jóvenes seleccionan la misma vanguardia, puede indicarles que elijan otras para tener una exposición y un conocimiento variados.

Si enfrentan dificultades para crear sus obras personales, el profesor puede modelar brevemente un ejemplo característico de una vanguardia y explicar por qué es representativo de ella.

De manera opcional, los puede invitar a que inventen su propio movimiento vanguardista y argumenten su posición estética y artística en un breve manifiesto escrito (no más de 3 párrafos), basándose en los manifiestos de las Vanguardias del siglo XX.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Textos

LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS DEL SIGLO XX

Se entiende como vanguardias los movimientos artísticos que se suceden de forma muy rápida en los primeros años del siglo XX, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente en Europa.

Las vanguardias responden a la crisis del sistema figurativo dominante desde el Renacimiento, que comienza con la difusión de la fotografía y que ha dejado sin interés la representación ilusionista de la realidad, a lo que se añade el conocimiento cada vez mayor de otras culturas y otras tradiciones representativas, como la pintura japonesa o la escultura negra. Por ello, los artistas vanguardistas intentan buscar un nuevo lenguaje para el arte moderno, continuando el camino iniciado por el impresionismo y el posimpresionismo en cuanto a romper con el arte academicista.

Los avances científicos y técnicos cambian la posición del hombre ante el mundo. La Interpretación de los sueños de Freud y la teoría de la relatividad de Einstein influyen decisivamente en los artistas que afirman el valor subjetivo y emotivo de la pintura (fauvistas, expresionistas o surrealistas), destruyen el espacio monofocal renacentista (cubistas o futuristas), hacen concebir a los artistas un mundo donde velocidad y simultaneidad es posible (futuristas) y donde el tiempo ha perdido su valor absoluto (relojes blandos de Dalí).

La vanguardia es, ante todo, experimentación. Por eso, las vanguardias se suceden con mucha rapidez y adoptan gran disparidad de posturas. No pretende hacerse una obra de arte, sino hacer propuestas, explorar caminos. En ese sentido, todos los medios expresivos son válidos, todas las técnicas, todos los materiales, incluso los objetos de la vida cotidiana (collage).

Los artistas quieren acabar con un arte elitista, sacar el arte de los museos, de las academias y hacerlo algo vivo, en contacto con hombres de toda condición, implicándose en los movimientos sociales y políticos del mundo que les rodea. Los medios de comunicación permiten el acceso al arte y a la cultura de todas las clases sociales, no solo por medio del cartel, sino también mediante la fotografía, el cine o la prensa. Si el arte medieval era religioso, el renacentista o barroco aristocrático, y el del XIX burgués, ahora surge un arte destinado a las masas.

Por medio de los manifiestos, los artistas exponen y justifican su postura vital y artística. En ellos participan no solo pintores sino también escritores, y en muchas ocasiones sus obras solo se entienden a la luz de esos manifiestos.

[Fuente: <https://link.curriculumnacional.cl/https://colomabea.files.wordpress.com/2012/09/12-tema-vanguardias.pdf>]

Dadá: Una definición de Tzara (Extracto) “Las Vanguardias del siglo XX”, Mario de Michelli

El movimiento Dadá nació en Zúrich en 1916. Al tratar de explicar las razones de este venturoso nacimiento, Tristan Tzara, en una entrevista concedida a la radio francesa, declaraba:

Para comprender cómo nació Dadá, es necesario imaginarse, de una parte, el estado de ánimo de un grupo de jóvenes en aquella especie de prisión que era Suiza en tiempos de la Primera Guerra Mundial, y, de otra, el nivel intelectual del arte y de la literatura de aquella época (...).

Estábamos resueltamente contra la guerra, sin por ello caer en los fáciles pliegues del pacifismo utópico. Sabíamos que solo se podía suprimir la guerra extirpando sus raíces. La impaciencia de vivir era grande, el disgusto se hacía extensivo a todas las formas de civilización llamada moderna, a sus mismas bases, a su lógica y a su lenguaje, y la rebelión asumía modos en que los que lo grotesco y lo absurdo superaban largamente a los valores estéticos. (...)

El dadaísmo de Zúrich se mantuvo en el ámbito de una violenta negación intelectual, llegando, sin embargo, a una definición más clara de su propia actitud. Como en el Expresionismo Alemán, el fondo de tal actitud era la protesta contra los falsos mitos de la razón positivista. Sin embargo, en el dadaísmo la protesta se llevaba furiosamente a sus últimas consecuencias, o sea, a la negación absoluta de la razón: “El agua del diablo llueve sobre mi razón,” dirá Tzara. En otras palabras, el irracionalismo psicológico y metafísico del que brota el Expresionismo, en el Dadaísmo se convierte en el eje metódico de un nihilismo sin parangón. El Expresionismo todavía creía en el arte; el Dadaísmo rechaza hasta esta noción. Es decir, su negación actúa no solo contra la sociedad, que también es el blanco del expresionismo, sino contra todo lo que de alguna manera se relaciona con las tradiciones y las costumbres de esa sociedad. Y precisamente el arte, considéreselo como es quiera, es siempre un producto de esa sociedad que hay que negar en todo.

(...) Mientras el Cubismo, el Futurismo y el Abstraccionismo constructivista tienen una base positivista, el Dadaísmo, como el Expresionismo, se apoya en la base contraria. Por tanto, aunque emplee los medios de esas tendencias figurativas, es bastante distinto el proceso de su creación artística, en el caso de que se trate de “creación”. Efectivamente, lo que caracteriza a la “creación” de la “obra” Dadá no es una razón ordenadora, una búsqueda de coherencia estilística ni un módulo formal. Los motivos de naturaleza plástica que interesan a los demás artistas no interesan en absoluto a los dadaístas. Así, ellos no “crean” obras, sino que fabrican objetos. Lo que interesa en esta “fabricación” es, sobre todo, el significado polémico del procedimiento, la afirmación de la potencia virtual de las cosas, de la supremacía del azar sobre la regla, la violencia explosiva de su presencia irregular entre “auténticas” obras de arte. (...)

Finalmente, esta poética era además un “gesto”; pertenecía a aquellos modos rotundos, intransigentes y exclusivos con los que Dadá presentaba batalla a la mentalidad pequeño-burguesa, académica y reaccionaria que, frecuentemente, anidaba incluso entre aquellos artistas que se creían de vanguardia. Muchas “obras” dadaístas fueron “fabricadas” con el método de la “poesía en el sombrero”; es decir, recogiendo los elementos más disparatados y poniéndolos juntos según la casualidad de sus formas, de sus colores o de su materia.