

Solución del examen de Fundamentos del arte

EvAU 2022

OPCIÓN A

1.

Audrey Hepburn (1964) - Cecil Beaton

El espejo psíquico (1876) - Berthe Morrisot

Objetos colocados según las leyes del azar (1926) - Jean Arp

Mujer libélula (1899) - René Lalique

Apocalypse Now! (1979) - Francis Ford Coppola

Interior casa Tassel (1894) - Vítor Horta

La balsa de la Medusa (1819) - Théodore Géricault

Los pájaros (1963) - Alfred Hitchcock

2.

a) ¿Qué pintor retrató a los duques de Osuna y sus hijos en 1788? Francisco de Goya

b) ¿Quién es el creador de los siguientes personajes de cómic: el capitán Haddock y los policías Hernández y Fernández? Hergé

c) ¿Qué pintor del siglo XX realizó una serie de versiones sobre el *Retrato del Papa Inocencio X* de Diego Velázquez? Francis Bacon

d) ¿Qué pintor checo realizó el cartel del espectáculo teatral *Gismonda (1894)*? Alphonse Mucha

e) ¿Por quién fue escrita y dirigida la película *La edad de oro (1930)*? Luis Buñuel

f) ¿En qué estilo se encuadra el Palacio de Westminster, sede del Parlamento del Reino Unido en Londres? Estilo neogótico

3.

a) **Comente las características de la música romántica a través de las obras de Beethoven.**

Ludwig van Beethoven ha sido el mayor impulsor del romanticismo en música a principios del siglo XIX. Él mismo es una muestra de ese cambio, puesto que su obra evolucionará desde un clasicismo inicial al romanticismo. En la primera etapa, en la que Beethoven está influido aún por la música neoclásica, compone sus primeras dos sinfonías. La sordera que le sobreviene cuando tenía veintiséis años le provoca una crisis que hace tomar a su música caminos distintos. Llega el artista romántico, libre y genio, atormentado y profundo. Eleva en este periodo, llamado «heroico» la sinfonía hasta sus más altas conquistas (compone hasta la octava) y realiza obras de gran sensibilidad en las que muestra su estado de ánimo como *Claro de Luna*. La personalidad de su obra se ha acrecentado en la última de las etapas, llamada «tardía». Aún tiene tiempo de realizar su sinfonía más famosa (la novena) y otras obras de gran intensidad como el *Cuarteto*

de cuerda nº14 o la *Missa solemnis*. Durante esta etapa, ya sordo, su carácter se vuelve más huraño y acaba tratando nada más que a unos pocos amigos.

b) Compare las etapas creativas azul y rosa de Picasso.

Las etapas azul y rosa son las primeras en la trayectoria artística de Pablo Picasso.

La etapa azul abarca desde 1901 a 1904 o 1905. Las obras de esta etapa están dominadas por la tristeza y la melancolía que embargaba al artista en aquellos años. Tiene también preferencia por los personajes míseros, en los que busca la belleza. Estiliza las figuras y las coloca en un fondo impreciso de un único color para remarcar su soledad. Recibe el nombre de «azul» porque los colores predominantes de las obras de esta etapa son el azul y los colores fríos. Obras representativas de esta época pueden ser *La vida* (1903) y *Pobres a la orilla del mar* (1903).

La etapa rosa sigue a la azul entre 1904 a 1906. La tonalidad de las obras se vuelve rosácea y cálida. Los personajes, principalmente artistas de circo, no muestran ahora emociones. La temática, de todos modos, irá evolucionando. Las líneas se desdibujan y los personajes abandonan la estilización. Obras representativas de esta etapa pueden ser *Artistas madre e hijo* (1905), *Arlequín* (1905) y *Familia de saltimbanquis* (1905).

c) Enumere las principales características de las obras neoplasticistas de Théo van Doesbourg.

Théo van Doesbourg y Piet Mondrian fueron los mayores exponentes del neoplasticismo, uno de los movimientos abstractos más importantes. También fueron sus mayores ideólogos e impulsores desde *De Stijl*, la revista que fundaron.

Las características principales de la obra de Théo van Doesbourg coinciden en buena medida con las del neoplasticismo. Este movimiento se inspira en el teosofismo, una corriente esotérica de finales del XIX que pretendía establecer un sistema de valores mundial mediante una síntesis de la filosofía de las grandes religiones. Dentro de esa búsqueda de unidad global, se huye del individualismo y las características propias del artista, y se busca desarrollar un lenguaje pictórico de validez universal. Para conseguirlo, se propusieron hallar la esencia de la pintura quitando lo superfluo en las pinturas. Se busca una formulación elemental, simple, clara. El lenguaje pictórico queda reducido a líneas horizontales y verticales y a los colores primarios, blanco y negro. El resultado son pinturas donde prima la racionalidad, el orden y el equilibrio, y que transmiten cierta alegría y optimismo.

d) Explique las aportaciones de Coco Chanel en la revolución del traje femenino.

Coco Chanel fue la gran personalidad dentro del mundo de la moda del periodo de entreguerras y una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX. Sus diseños son un símbolo de los movimientos de liberación femeninos de principios de siglo, ya que supusieron para la mujer la obtención de libertad y comodidad en el vestir.

Las principales aportaciones de Chanel a la revolución del traje femenino fueron las siguientes. Eliminó los corsés para liberar la cintura y cambió todos los aparatosos complementos que acompañaban al traje femenino como los sombreros con plumas y variados detalles, que hizo de menor tamaño y peso. Acortó las faldas e introdujo el pantalón entre las mujeres e hizo que ambas prendas comenzaran el tiro más abajo. Descubrió los tobillos y los brazos. Aligeró los tejidos y popularizó otros como el punto, que entonces era característico de las clases más bajas. Rediseñó el zapato de tacón haciéndolo más plano y bajo, más cómodo en consecuencia. Por último, junto a estos cambios, introdujo o puso de moda algunos otros elementos no

directamente relacionados con la comodidad en el vestir de la mujer, como la generalización de la bisutería o la eliminación del estigma del color negro.

4. Lámina: Villa Saboya de Le Corbusier

La obra arquitectónica que se nos presenta para comentar es Villa Saboya una vivienda unifamiliar del arquitecto y teórico suizo Le Corbusier. Fue construida a partir de 1929 usando principalmente hormigón armado. Es un ejemplo muy representativo de la arquitectura funcionalista y de las ideas de su autor.

La casa tiene tres plantas. La baja es prácticamente inexistente, solo da entrada al garaje y a la planta principal. Esta tiene forma cuadrada y se articula en tres espacios rectangulares alrededor de un patio de luces también cuadrado. Al no contar casi con muros en su interior, las estancias son diáfanas y su división se lleva a cabo por diferencia de ambientes u otros procedimientos. La planta superior es una terraza.

Los elementos sustentantes del edificio son los pilotes de hormigón armado que se observan en la planta baja. El uso de este material permite soportar la construcción prescindiendo de los muros de carga, lo que permite la distribución comentada en el párrafo anterior. Como elementos sustentados tenemos el piso principal con forma de paralelepípedo y la terraza que sustituye a la cubierta tradicional. Es un edificio, por tanto, que sigue un sistema constructivo adintelado.

El vano es predominante en esta casa. La planta baja prescinde de él. La distribución de los pilotes de hormigón crea una especie de pórtico para dar entrada a la vivienda. En la planta principal sí encontramos muros, pero se ven atravesados por un ventanal longitudinal corrido en el muro de la fachada, mientras que es sustituido con ventanales en las paredes que dan al patio de luces. Como resultado, la iluminación natural de la vivienda es excelente y uno de los objetivos principales de su diseño. El edificio carece de ornamentación siguiendo los postulados de la arquitectura funcional en la que es la función del edificio la que otorga la forma. Se busca subrayar la funcionalidad del mismo y no su belleza.

Este edificio es totalmente representativo de la arquitectura de Le Corbusier debido a que cumple los cinco puntos que él estableció para la «nueva arquitectura»: suspensión del edificio respecto al suelo mediante pilotes o pilares, sustitución del tejado por una terraza, planta libre, fachada libre y uso de ventanas longitudinales. Todo, como se ha visto, se encuentra en la casa. Es una obra que representa muy bien la arquitectura de su época, basada en los postulados de la Escuela de Chicago, en el uso de los nuevos materiales y en la reacción a la excesiva decoración del *Art Déco*. Así, podemos ver en ella las principales características de este movimiento: sometimiento a la función, uso de formas geométricas simples, dinamismo en el espacio y nula ornamentación.

OPCIÓN B

1.

Constantin Brancusi - escultura

Pedro Almodóvar - cine

Antoine-Jean Gros - pintura

Adolf Loos - arquitectura

Coco Chanel - moda
Ansel Adams - fotógrafo
Lluís Masriera - joyería
Leonetto Cappiello - cartel

2.

- a) ¿Qué destacado psicoanalista influyó en el surrealismo? Sigmund Freud
- b) ¿Qué famoso reloj, dedicado a un piloto, fue diseñado por Cartier? Reloj Santos
- c) ¿Qué pintor francés postimpresionista realizó varios cuadros sobre el tema de los jugadores de naipes? Paul Cezanne
- d) ¿Qué disciplina artística desarrolló Auguste Rodin? Escultura
- e) ¿Qué autor pintó números paisajes de la campiña inglesa entre los que destaca *El carro de heno (1821)*? John Constable
- f) ¿Qué cineasta español recibió un premio Oscar en el año 1994 por su película *Belle époque*? Fernando Trueba

3.

a) Analice las claves sociológicas del superhéroe Superman.

Los cómics de superhéroes americanos surgen a finales de la década de los años treinta. En dicho periodo de guerra mundial y totalitarismos se convierten en un vehículo perfecto para la propaganda. En el caso de Superman y de todos estos superhéroes, lo que se despliega es una visión heroica de la *american way of life*, que promueve el individualismo, no rendirse ante las dificultades y cierto sentido de la filantropía. Por ello, los superhéroes resultan héroes y santos modernos que encarnan cierta virtud moral. Son salvadores de la humanidad de un mal también individualizado en un villano. No luchan contra lacras sociales o desigualdades económicas. En el contexto de guerra ideológica de la Guerra Fría, los superhéroes serán una herramienta de propaganda fundamental para hacer ver al mundo la superioridad del estilo de vida americano.

b) Describa las claves de la concepción visual del arte cubista.

El cubismo ha sido el movimiento de vanguardia que más influencia ha tenido posteriormente. Los artistas cubistas más importantes fueron también teóricos de su movimiento y desarrollaron una nueva manera de captar la realidad y de observar la obra de arte. A continuación se exponen los principios de tal concepción.

Los pintores cubistas rompen con el concepto de espacio escenográfico y perspectiva que había desarrollado el Renacimiento, es decir, abandonan las tres dimensiones y se proponen plasmar la realidad en las dos dimensiones que realmente poseen. Para ello, plasman el objeto pintado desde diferentes puntos de vista y en diferentes momentos, con lo que se da entrada a la cuarta dimensión. Así, se deconstruye la realidad y se fragmenta en diferentes planos. El objeto percibido en el momento deja de importar, se intenta plasmar la totalidad del objeto, la imagen que de él tenemos en la mente. El artista ya no plasma el objeto sino su visión de él. Esto último tiene como consecuencia que la obra pasa a ser un objeto para la reflexión y no solo para la observación, ya que el artista ahora incluye sus sensaciones e ideas en el lienzo.

c) Analice la industria de la moda de alta costura en relación con los diseños de Cristóbal Balenciaga.

Cristóbal Balenciaga fue uno de los mayores diseñadores españoles del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes de la «alta costura». En la carrera de este diseñador encontramos las principales características que debe cumplir la «alta costura» según dictaminó en 1973 la Cámara Sindical de la Alta Costura. Como primer requisito, las firmas deben diseñar a medida sus modelos para clientes privados. Balenciaga, que nunca hizo moda *prêt-à-porter* (se retiró cuando se estaba generalizando esta manera de crear ropa), cumple tal requisito. Estas clientas van desde aristócratas a estrellas de Hollywood. Otro de los requisitos que cumple Balenciaga es el de tener un taller en París con veinte o más empleados. Con el estallido de la Guerra Civil abandonó España y estableció su taller en una de las calles más selectas de la capital francesa. Otro de los requisitos es la obligatoria presentación de, al menos, 35 diseños tanto de día como de noche cada temporada. Este es uno de los puntos que Balenciaga menos cumplió, abandonó el calendario de desfiles y fue expulsado de la Cámara Sindical, por lo que, legalmente, su obra dejó de ser considerada alta costura. Su taller cumplía con la exigencia, pero no en el tiempo establecido.

d) Tomando como referencia la obra de Caspar D. Friedrich explique el sentimiento romántico.

Caspar David Friedrich fue el máximo representante de la pintura romántica alemana. En él podemos ver representadas muchas de las características que definen el sentimiento romántico. En su obra predominan los paisajes, muchos de ellos sombríos u ocupados por una densa niebla, a menudo durante el amanecer o el atardecer. Son representaciones sombrías, de cierta oscuridad o inquietud. Desprenden melancolía y soledad, sensaciones que el propio Caspar experimentaba. Las representaciones humanas se sitúan siempre de espaldas al espectador contemplando la inmensidad del paisaje, con lo que transmite idea de la insignificancia del ser humano y cierta impotencia ante lo inabarcable. El ser humano perdido entre la niebla y la inmensidad. Algunos de esos paisajes también parecen tétricos y peligrosos. Encontramos el gusto también por otras épocas en las pinturas con ruinas góticas, del gusto alemán, de las que exalta su belleza. Su obra más famosa es *Viajero junto a un mar de niebla* (1818). Otras obras importantes son: *Salida de la luna sobre el mar* (1822), *Monje a orillas del mar* (1810) o *Dos hombres contemplan la Luna* (1820).

4. Lámina: Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar de Salvador Dalí.

La obra propuesta para comentario se titula *Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar* y fue pintada al óleo sobre tabla por el artista español Salvador Dalí en 1944. La obra es un ejemplo claro de Surrealismo pictórico.

En el cuadro puede verse a una mujer desnuda que duerme levitando sobre una roca plana junto al mar. La mujer en cuestión es Gala, mujer y musa del pintor. Junto a ella hay una pequeña granada y una abeja que revolotea a su alrededor. Gala está a punto de ser pinchada por una bayoneta que ha salido de la boca de un tigre salido de otro; ambos tigres salen de la boca de un pez que fue expulsado del interior de una granada que ha explotado. En segundo plano vemos a un elefante de patas largas y finas de insecto transportar un obelisco de piedra. A la derecha se ve un acantilado con un pequeño árbol en la parte más alta. Toda esta imagen representa un sueño que tiene Gala aparentemente inducido por el zumbido de una abeja antes de despertar, como reza el título. El pinchazo de la bayoneta será lo que la haga despertar.

La composición de los distintos elementos puede describirse de la siguiente manera. El punto central de la imagen que capta nuestra atención son los dos tigres en escorzo. De la granada hasta la bayoneta, todos los elementos dibujan un arco que nos lleva al rostro de Gala. Esta, con el horizonte, remarca la horizontalidad del cuadro, rota por el elefante que dibuja un triángulo y por el acantilado del lado derecho.

Es un cuadro figurativo, en el que la línea predomina sobre el color. Las figuras distinguen su contorno a la perfección. El contraste de colores acentúa la separación de las figuras, así el amarillo de los tigres, el naranja del pez y de la granada o el rosado de la mujer contrastan especialmente con el azul del fondo. Los colores son vivos y claros, entre los que destaca el azul, el gris y el rosa que indica el alba. Estos colores nos provocan sensación de tranquilidad que contrasta con la situación de tensión que observamos. La luz ayuda también a generar dicha sensación.

Los tigres en escorzo y su gestualidad crean una sensación de movimiento cuyo contrapunto parece la tranquilidad de Gala. La perspectiva del cuadro se consigue mediante la disminución del tamaño de las figuras.

En la obra de Salvador Dalí, como en la de la mayoría de artistas del movimiento del Surrealismo, la representación de los sueños tiene un gran protagonismo. Es así porque los sueños son un fenómeno que se presta especialmente bien al Surrealismo y por su interés en las teorías de Sigmund Freud. Dalí buscará manifestar el contenido del subconsciente, busca descifrar ese contenido. El arte para estos artistas se convierte en método de conocimiento de lo desconocido y lo misterioso. En ese marco debemos encuadrar esta obra. Es, por otra parte, una de las pocas obras que pintó el catalán durante los años cuarenta, durante su estancia en los Estados Unidos, en los que se enfocó más en el diseño y el uso de su arte con fines comerciales.

TU ACADEMIA PERSONALIZADA