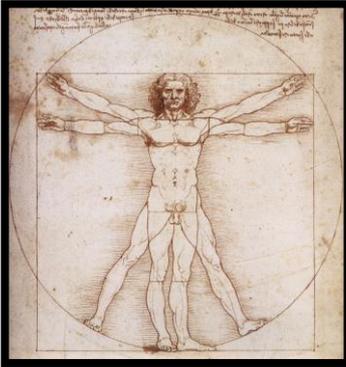

Guía de estudio

“LA FIGURA HUMANA EN LA HISTORIA DEL ARTE”

La Figura humana ha sido un tema recurrente a través del desarrollo del arte, debido principalmente a la importancia visual que los cuerpos poseen tanto para el artista o individuo que lo representa como para la sociedad que contempla dichas obras.

En un comienzo la representación del cuerpo humano se limitó a lo simbólico y ritual, alcanzando significados muy profundos e importantes para los grupos de individuos que las realizaban. El uso y análisis del cuerpo generó la estructuración del mismo de acuerdo a canones que se desarrollaron, según el ideal estético (Belleza) de los variados movimientos de cada periodo histórico. Con la perfección de las técnicas artísticas variaron también los motivos, siendo el propio ego de los representados uno de los más importantes para la representación del propio cuerpo o el ajeno. La figura humana representada en el arte evolucionó llegando incluso a un nivel de realismo casi fotográfico pero siempre existió y existe una línea de representación emocional formalmente abstracta.

En esta guía podrás apreciar los principales cambios de la figura humana en el arte, pero será **tu propia tarea investigar, ahondar e incorporar información que no se presente en este documento, además, sobre todo, apreciar imágenes para apoyar tu comprensión de lo que aquí se describe.**

- **ARTE RUPESTRE:** *(fecha no claramente especificada; alrededor de 40.000 años a.C. [durante la última glaciación] principalmente en asentamientos de España, Francia y África).* Se destaca por ser una representación **esquemática y simbólica** del cuerpo humano, los trabajos rupestres se desarrollaron dentro de las cavernas con técnicas de pintura primitiva mediante la utilización directa de pigmentos. No se detallaban rasgos individuales, ni sexos entre los personajes. **La representación de la figura humana en este periodo posee una fuerte carga ritual** ya que, en general, el hombre de las cavernas pintaba hechos o situaciones que deseaba ocurrieran en un futuro próximo, es así como podemos apreciar imágenes de caza, clanes protegidos o incluso composiciones ligadas a la fertilidad de las mujeres y la tierra.
- **ARTE MESOPOTÁMICO:** *(Desde el surgimiento del Neolítico [entre 7.000 a.C. y 4.000 a.C.] hasta la caída de Babilonia [Hacia el año 141 a.C.] entre los Ríos Tigris y Éufrates).* Se caracteriza por sus detallados trabajos en relieve. Se puede ver una clara evolución en comparación con el arte prehistórico en relación a la representación del cuerpo y las proporciones del mismo, el nivel de detalle, en especial en cuanto a las texturas, es mucho más elaborado tanto en la expresión pictórica como en la escultórica (relieves). Las figuras de los mesopotámicos eran frontales con las manos juntas, en lo que parecía un gesto de favor, sin dar ningún tipo de sensación de movimiento. **Generalmente se representaban figuras que ilustraban los hábitos de vida de esta sociedad o imágenes de seres divinos.**
- **ARTE EGIPCIO:** *(Desde el período Neolítico egipcio 5.300 a.C. aprox. hasta el 330 a.C. aprox. dentro de la dominación Greco-romana, a lo largo del cauce medio del río Nilo).* Es considerado el origen del arte clásico, la figura humana en este período se representó en la gran mayoría de los casos en la época de la vida de mayor plenitud, de esta manera dentro de sus pinturas y esculturas observaremos pocos niños y aún menos representaciones de ancianos. **No se trata de una representación realista sino más bien ilustrativa de los cuerpos** pero de muy fácil percepción, ya que la proporción y el detalle de las figuras alcanzan un nivel destacable. No existe el desarrollo de perspectiva debido a lo cual las figuras de perfil presentan algunos problemas notorios para la representación del movimiento de brazos y piernas, los hombros suelen describirse de frente pese a que la pose sea mayoritariamente de perfil. Dentro del rostro destacan las orejas (debido a que la mayoría de las imágenes no poseen cabellera) y los ojos; profundamente marcados y grandes, de éstos últimos se dice que su mirada se representaba perdida como modo de conectar las imágenes de los personajes con un mundo divino posterior a la muerte en el que los egipcios basaron gran parte de su religión.
- **ARTE GRIEGO:** *(Desde el 1.000 a.C. aprox. hasta el 320 a.C. aprox. Grecia).* Es el arte clásico por excelencia, en él la figura humana cobra un valor nunca antes visto hasta la fecha; los artistas griegos consiguen desarrollar técnicas y obras de gran valor histórico e incalculable belleza, especialmente en el ámbito de la escultura. Para los griegos la estructura del cuerpo humano era sumamente importante, es por eso que en sus esculturas todo está sumamente detallado desde el cabello, las venas, detalles de la cara, estructura muscular, etc. Además uno de los conceptos más importantes dentro de la representación del cuerpo humano es el de un **ideal fisonómico** y la **búsqueda visible del gesto del modelo**, ambos conceptos básicos para el desarrollo y uso de la idea de *Belleza* en el arte. Para los griegos la **proporción** ya no es un problema, la estudian, la controlan e incursionan más allá tratando de capturar el movimiento de los

modelos y la escena que representan (gesto). La **figura humana** se representa de manera **realista** pero en la mayoría de los casos **idealizada** de acuerdo a **cánones** culturalmente aceptados.

- **ARTE ROMANO:** *(Desde aprox. el año 200 a.C. hasta la caída de Roma en manos de los bárbaros en el año 476 d.C.).* La **figura humana** es representada con un **nivel muy alto de realismo**, a diferencia de los artistas griegos, los romanos no se enfocaban tanto en la estructura del cuerpo ni en la búsqueda de un ideal como objetivo claro de sus obras, si no más bien en la **riqueza de los detalles de las ropas, las texturas, las características físicas que hacían de cada hombre un individuo**. Existen muchas imágenes de grandes personalidades de la sociedad romana, retratos y bustos arquitectónicos en los que se **resalta la búsqueda del carácter y personalidad del individuo; la dignidad, la inteligencia, la gallardía o gravedad** son sólo algunas de las ideas que se advierten al observar aquellas imágenes. También se avanzó bastante en la representación por medio de mosaicos, en donde la figura humana se representaba de forma perfectamente volumétrica apoyada en las diferencias tonales de los téses.
- **ARTE BIZANTINO (Arte Medieval):** *(Imperio Bizantino, capital Constantinopla [luego de la caída del Imperio Romano de Occidente a mano de los bárbaros, Constantinopla se perfila como capital cultural], época de Justiniano I [s. VI] hasta s. XV aprox.).* Período muy ligado al mundo helénico (griego) y continuador de la estética paleocristiana (cristianismo primitivo) oriental. La temática religiosa sigue siendo la más desarrollada por los artistas de este período, en sus fases más elaboradas la **figura humana** se ve representada de forma **similar a la etapa gótica**; en general los rostros se presentan alargados y los rasgos faciales marcados, este momento se caracterizó por la representación de barbas triangulares y un avance en la representación de luces y sombras tanto en el cuerpo mismo como en los ropajes. Pese a todo la figura humana posee un **tratamiento ilustrativo** y se **aleja de la realidad**, de hecho el objetivo del arte en este período sigue siendo la ilustración de un hecho o temática y no la búsqueda de la representación de las emociones de los artistas; el arte es un mero instrumento de propaganda.
- **ROMÁNICO (Arte Medieval):** *(Desarrollado en la mayor parte de la Europa cristiana entre los siglos X al XIII).* El estilo románico **conserva rasgos de la tradición romana** aunque en una forma alterada. El románico se caracteriza por el escaso estudio de la naturaleza que revelan sus figuras, por la **seriedad y uniformidad de los rostros** en la forma humana, por las violentas actitudes que se dan a los personajes al representar una escena y, en fin, por la **falta de perspectiva** que ofrece la composición en conjunto.
- **GÓTICO (Arte Medieval):** *(Europa Occidental, últimos siglos de la Edad Media [mediados s. XII] hasta la implantación del Renacimiento [s. XV para Italia]).* En este estilo, la figura humana va tomando mayor importancia, se describen al detalle los rostros generando así la fácil identificación de los personajes (**en su mayoría ligados aún a la temática religiosa**), se presentan los **cuerpos estilizados, elegantes y flexibles**, sobre todo en las figuras femeninas, las cuales se representan bajo vestidos muy elaborados y de pliegues sinuosos, en general el uso de colores es más amplio que en movimientos anteriores, los hombre en general se representan delgados, de rasgos marcados y expresivos.
- **RENACIMIENTO:** *(Europa Occidental, principalmente Italia, durante los siglos XV y XVI, conocidos como el Quattrocento y el Cinquecento).* Es uno de los movimientos más importantes en la historia del arte, sino el más importantes de ellos, bajo este período la figura humana alcanza un rol principal debido a que la **filosofía del movimiento renacentista** por sí misma **ubicaba al ser humano, su intelecto y aptitudes, en el centro de toda investigación científica o estética (belleza)**. La observación como método de conocer el mundo que rodea al hombre y conocer en mayor profundidad el propio cuerpo fueron ideales que fortalecieron y llevaron la representación de la figura humana a niveles nunca antes visto y comparables sólo con los movimientos clásicos, pero a niveles únicos en técnicas, manejo de proporciones y materiales, representación de texturas, etc. La anatomía humana se representó con gran cantidad de detalles, tomando conciencia de las estructuras que la componen (músculos, huesos, etc.), llegando incluso al desarrollo de ciertos ideales estéticos dentro de la representación. En las obras se observa la fuerza, **la perfección** e incluso el movimiento de los modelos representados. Se desarrolla la **perspectiva visual** a cabalidad alcanzando las composiciones bidimensionales gran nivel de realismo.
- **MANIERISMO:** *(Europa en general, principalmente Italia, desde el final del Alto Renacimiento [1530 aprox.] hasta comienzos del período Barroco en el 1600 aprox.).* La característica principal de este período, y a la que debe su nombre, es que en él los artistas desarrollaron estilos personales y técnicas más bien individuales, esto generó que los espectadores pudieran expresar juicios en torno a lo que resulta agradable o no a la vista de cada cual. La figura humana se siguió desarrollando a partir de lo conseguido en el renacimiento como un concepto importante dentro del arte pero **desde la perspectiva personal de cada uno de los grandes artistas de esta época**. Llamen la atención dentro de este período, en ciertos casos, la reutilización de colores vivos y cierto nivel de expresión que aleja a la figura del modelo natural; figuras un tanto extremas, generalmente alargadas, graciosas, estilizadas y ligeramente desproporcionadas, además de representarse en posturas complicadas y hasta artificiales.
- **BARROCO:** *(Europa, principalmente España, desde el año 1600 hasta el año 1750 aprox.)* Uno de los movimientos más importantes de la historia del arte de occidente. La **figura humana se representaba mediante un fuerte sentido de movimiento, tensión y energía**, en general las obras se representan con profunda espiritualidad, esta se apoya en un gran nivel descriptivo de la realidad, de las formas del cuerpo y de la calidad de la luz sobre los objetos y la anatomía humana. Uno de los temas desarrollados con frecuencia fueron los **religiosos ligados al éxtasis y a los martirios de aquellos personajes**. El artista barroco deja fluir su imaginación para, muchas veces, desarrollar composiciones completamente nuevas y atractivas en las que evidencia sus gustos personales, temperamento, preocupaciones y sentimientos en

general. El rostro cobra una profunda importancia dentro del arte barroco ya que es sobre él donde los artistas expresan los sentimientos a los que la obra se refiere. El cuerpo se representa en **situaciones cotidianas o religiosas** pero siempre como un elemento expresivo de los sentimientos de los personajes, estos además se potencian con un gran nivel de detalle en la piel y las ropas.

- **ROCOCÓ:** (*principalmente Francia, desde el año 1730 hasta el año 1760 aprox.*) Luego de la pasión y fuerza de las imágenes barrocas, la figura humana dentro del período rococó desarrolló un perfil templado; con personajes que sonríen en situaciones de alegría y soltura corporal, poseen gran elegancia y se representan con colores claros, suaves y luminosos, en general **las imágenes de este período son más luminosas que en el período anterior**. La representación, en términos de dibujo es también más ligera y liviana pero los contrastes generalmente se dan gracias a los colores de fondo contra los de las formas protagónicas de la obra. Un **tema recurrente dentro del movimiento son los desnudos** y, especialmente, aquellos que usan como excusa la representación de situaciones o escenas mitológicas. En general su temática se aleja de lo religioso y se apega a lo mundano, la vida diaria, las relaciones humanas, lo sensual, lo exótico y agradable.
- **NEOCLÁSICISMO:** (*Europa, principalmente Francia, a partir de mediados del siglo XVIII*). Un movimiento principalmente pictórico, que nace con la finalidad de revitalizar la nación después de la Revolución Francesa, en él la figura humana posee vital importancia, ya que las principales temáticas fueron las de corte mitológico o histórico, los cuerpos se representaban mediante un dibujo y una descripción del volumen acabados, dejando en un segundo plano lo relativo a los colores de la obra. En general se exageraban las emociones representadas para potenciar el objetivo moralizador o de enseñanza de un hecho puntual por la obra descrito. El neoclásico se caracteriza por generar **obras medidas, muy compuestas y así también la figura humana se representaba de manera muy calculada** evidenciando un razonamiento profundo en su descripción y una estructura rígida en su representación por sobre caracteres subjetivos de la obra acercándose, además, a la obtención de un perfil ideal de la figura humana dentro del movimiento.
- **ROMÁNTICISMO:** (*Principalmente Alemania y Reino Unido, a partir de finales del siglo XVIII desarrollándose fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX*). Surge como respuesta al movimiento Neoclásico y **se aleja de las doctrinas clasicistas, el objetivo de las artes no es la belleza sino la expresión y el sentimiento que la genera**. En este periodo la representación de las formas se hace de manera más cercana a lo subjetivo, la composición se torna más dinámica, la paleta de colores muestra más matices, **los temas se acercan a lo sentimental y emotivo**; la noche, la soledad, la locura, la pequeñez del hombre frente a la grandiosidad y fuerza de la naturaleza, etc. la figura humana se describe mediante líneas y formas más suaves y onduladas, la emoción prima en el dibujo y en los colores, la obra expresa más que una imagen exterior una realidad o idea interior del artista. Surge el concepto de “**lo sublime**”; aquello que genera sentimientos o emoción sin la necesidad de ser precisa (o necesariamente) bello. Finalmente este movimiento es considerado por muchos como la primera de las vanguardias artísticas y como un profundo grito desgarrador de ansia de libertad frente a una realidad que parece sumida en las tinieblas.
- **REALISMO:** (*Principalmente Francia, a mediados del siglo XIX*). Representa a la **figura humana en toda su crudeza acompañada de una profunda cuota de expresividad**. Este movimiento se divide en dos importantes vertientes; una, potencia la **técnica realista desde su visualidad** y tiene como objetivo representar al ser humano dentro de situaciones cotidianas pero haciendo énfasis en la técnica por sobre el concepto, las imágenes son fieles en tanto la representación de los objetos y cuerpos; la otra, un poco más **expresiva y oscura**, tiene como objetivo primero la **representación y descripción de las condiciones sociales en las que la gente se veía inmersa en esta época**, resalta las penas y sacrificios que algunos grupos sociales se veían forzados a vivir para conseguir sobrevivir en la sociedad de la época, esta vertiente es mucho más **crítica** y la imagen de la figura humana se ve alterada y sus colores generalmente opacados en pos de reforzar el tema de la obra, existe un énfasis en el concepto y la emocionalidad por sobre la técnica.
- **IMPRESIONISMO:** (Europa, principalmente en Francia, segunda mitad del siglo XIX). Movimiento artístico pictórico francés, que trata de ser lo más fiel hacia lo observado en el entorno y no pasar por subjetividades personales del artista. Intenta ser objetivo. Hacen **estudio de los estados transitorios de la luz natural**, con la **aplicación libre de colores primarios y complementarios** menos el negro, porque no está presente en la naturaleza. No hay detalles minuciosos, ni dibujo, las pinceladas son largas, espesas y yuxtapuestas. Es una representación del mundo espontánea y directa pintando al aire libre. No cumplen con los cánones académicos clásico, ya que prefieren la pintura plana y bidimensional, poseen influencia de obras japonesas, sobre todo el grabado, utilizando la perspectiva aérea. La fotografía también es usada como referente para lograr el objetivo de una primera impresión, de lo instantáneo y la velocidad en la pintura. El impresionismo es conocido por la saturación de colores en donde la figura humana se emplea en encuadres propios de la fotografía, el uso de la línea diagonal situada en diversas escenas de carácter cotidiano. También otra de las características es el uso de sombras y dinamismo.
- **POST-IMPRESIONISMO O VANGUARDISMO:** (Europa, principalmente Francia y Londres, finales del siglo XIX a comienzos del siglo XX). Movido por el concepto de “vanguardia” del ámbito militar; “los que van primero o los que más ponen en riesgo su vida”. Este movimiento pictórico está sujeto

a **individualidades del artista**, ya que expresan el **mundo interior**, una **mirada subjetiva**; todos los artistas pertenecientes a este periodo son diferentes.

Tienen en común el uso expresivo del color, cruce de estilos o movimientos, algunos van por el camino de la abstracción.

El postimpresionismo tuvo características muy variadas y estas dependían de cada autor. Muchos abandonaron aquella pretensión del naturalismo. En cuanto a la figura humana se puede observar representada de manera muy bidimensional, con un contorno muy marcado y la utilización del color no por sus cualidades descriptivas si no por sus connotaciones emotivas. **La figura humana comenzó a acercarse al estilo del abstraccionismo.**

- **SIMBOLISMO:** (Principalmente Francia, finales del siglo XIX). Se encuentra a la par con el movimiento post-impresionista. Inicialmente surgió como un movimiento literario por poetas como Jean Rimbaud, Charles Baudelaire, Stephane Mallarmè. Buscan un nuevo significado para la vida. Ligados al romanticismo, eligen ir en contra de la razón, el moralismo que trajo la ilustración, el materialismo y racionalismo que trajo la Revolución Industrial en favor de la búsqueda interior de los sentimientos, la subjetividad, la imaginación y la extraña fantasía onírica. Abordan temas como la muerte, el sexo, el espiritualismo, lo demoníaco, etc.
Fundado por un grupo de franceses bajo la influencia de Gauguin. Que aboga por una renovación a partir del simbolismo y por una disolución de la representación empleando el sintetismo, el color de forma subjetiva, donde prima la armonía, la simetría, la perspectiva aérea al igual que en obras japonesas.
- **ART NOUVEAU:** (Europa, dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del Siglo XX). Traducido como "Arte Nuevo". Se dio en el arte y en el diseño Europeo. **Surgió especialmente como reacción, frente al racionalismo de principios de la era industrial**, cuyos avances fueron interpretados por estos artistas como amenaza a la creatividad del artista, por lo que postularon un **auténtico culto a la labor artesanal y al arte por el arte**. Tiene como objetivos la relación del arte con la vida, (la naturaleza, utilizando líneas curvas ondulantes) con un significado para la sociedad tratando de no basarse en la tradición. Admite influencias del arte japonés y de los grabados ingleses, y por su carácter fundamentalmente decorativo alcanzó una gran difusión. Es un arte refinado, relacionado con los objetos cotidianos. Recoge del simbolismo el gusto por lo abstracto e ideal. Utiliza formas humanas, animales, vegetales. Se manifestó en: Arquitectura, interiorismo, mobiliario, carteles, vidrio, cerámica, textiles, pintura, música, literatura e ilustración de libros.
Entra en decadencia hacia 1910 tras la 1ª Guerra Mundial, fue despreciado por vanguardias racionalistas y reemplazado por el Art Deco. La figura humana dentro del Art Nouveau es caracterizada por sus formas sinuosas y alargadas, el empleo de las formas vegetales como línea ondulante y en forma de enredadera. Rompen con todo lo tradicional creando motivos florales y geométricas.
- **EXPRESIONISMO:** (Surge en Europa, principalmente en Alemania, últimos años del siglo XIX y principios del XX). **Movimiento artístico que contiene una gran carga psicológica y emocional con connotación Social.**
Aquí caben pinturas que adoptan como tema estados mentales, representados con tanta fuerza que la apariencia normal de las cosas queda distorsionada y exagerada para lograr el efecto deseado. Utilización del pincel más bien como buril (xilografía), trazo fuerte, el intentar romper, herir.
Un carácter expresionista es la evasión del mundo y causar la conmoción del espectador. Para ellos el mundo humano se ha viciado.
En general, predominio de trazos violentos, empastados y agresivos en *Die Brücke* ((El Puente) es un colectivo alemán formado en 1905) y de líneas curvas y trazos más sosegados en *Der Blaue Reiter* ((El jinete Azul) grupo alemán formado en Munich en 1911).
Colores intensos y contrastados, ausencia de carácter decorativo.
La figura humana muestra una inspiración violenta, espontánea, rebelde y apasionada. El expresionismo se caracteriza también por las deformaciones voluntarias, estados de ánimo subjetivos, las cuales tienen como finalidad explorar el interior de la conciencia humana. Temática con especial atención a escenas de desnudos en el campo o bañándose, escenas urbanas agobiantes y representaciones armónicas de la naturaleza.
Ensor y Munch son los expresionistas más destacados. Son la antítesis del modernismo imperante, y representantes del simbolismo. Son dos individualidades geniales que impulsan, y crean, el movimiento expresionista. Edvard Munch (1863-1944) refleja melancolía y simbolismo en sus cuadros, entristeciéndolos con colores apagados y sombríos, logrando un ambiente fúnebre. *El grito, Baile de la vida, La muchacha moribunda, Vampiro.*
- **FAUVISMO:** (Movimiento pictórico francés, entre 1905 y 1910 aprox.). De escasa duración, **revolucionó el concepto del color en el arte**, de gran espontaneidad y creatividad donde la **técnica pasa a un segundo plano**. Los fauvistas rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas en favor de los colores violentos, introducidos por los postimpresionistas Paul Gauguin y Vincent van Gogh, para crear un mayor énfasis expresivo.

Alcanzaron una intensa fuerza poética gracias al fuerte colorido y al dibujo de trazo muy marcado, desprovisto de dramatismo lumínico.

En iconografía y temas no aportan nada nuevo: escenas cotidianas de género, la figura humana y el retrato. Pero siempre aludiendo a la felicidad, a la plenitud del ser humano. Las figuras resultan planas, lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno, lo que les aproxima a la estética del Art Nouveau.

El término fauves, literalmente 'fieras', fue una etiqueta peyorativa aplicada por la crítica con motivo de la primera exposición, en el Salón de Otoño de 1905, aunque los miembros del grupo ya pintaban en ese estilo con anterioridad a esta fecha. Sus integrantes fueron André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Georges Braque, Henri Manguin, Albert Marquet, Jean Puy, Emile Othon Friesz y Henri Matisse, su principal exponente. El término fauves nunca fue aceptado por los propios. Matisse rompió definitivamente con la representación naturalista (óptica) del color: la nariz de una mujer puede representarse con una mancha verde si con ello se añade expresividad a la composición. "Yo no pinto mujeres, pinto cuadros", dijo textualmente este artista.

- **CUBISMO:** (Entre 1907 y 1914). Este movimiento artístico surge en Francia, y se extiende por todo el mundo. Se inspira en los postulados artísticos de Paul Cézanne y de Georges Seurat; su planteamiento básico es representar obras de la realidad, pero fracturadas por medio de la geometrización de la forma, de tal manera que se **representaban las mismas formas del objeto, vistas desde varios ángulos a modo de simultaneidad de planos**. Los artistas cubistas pintaban superficies planas, la perspectiva dada a la obra era aparente, lograda por medio del alargamiento de las líneas y ángulos. El color fue, virtualmente suprimido, subordinándose a las formas y por tanto, al dibujo. Los cubistas crearon la superposición a través de la visión polifacética y simultánea del objeto. El cubismo es un arte mental no sólo en las formas sino en la concepción de la obra. Para comprender un cuadro hay que pensarlo. Desarrolla un replanteamiento de la obra de arte, de lo que son las formas, de la luz, la perspectiva, el movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc. Todo ello exige del espectador un esfuerzo mental para reconstruir la figura, que no se observa a simple vista. **En el cubismo no es el color, sino la línea la que crea la figura y compone el cuadro**. Sus obras no son producto de la casualidad sino de un proceso de creación meditado y consciente. Como creadores del movimiento cubista podemos nombrar a importantes personajes como Pablo Picasso y Georges Braque.

Entrando al estilo cubista, las figuras humanas están conformadas con figuras geométricas elementales, mientras que para representar las caras se basan en la escultura ibérica y las máscaras africanas. Pierde en su totalidad la idea del cuerpo en su forma natural, señalando solamente los elementos básicos.

- **FUTURISMO:** (Entre 1909 y 1914). Es un movimiento, fundamentalmente, italiano. El futurismo procede directamente del cubismo, pero evoluciona rápidamente hacia una estética diferenciada, debido a su **obsesión por representar la velocidad**.

Se busca el **escándalo**, se admira la **velocidad** y la **tecnología**, las señas de identidad del mundo moderno y pretende romper con el pasado. Nada del pasado merece la pena ser conservado. Condenan a los museos, a los que considera como cementerios. Pretenden, y valoran, la originalidad, por encima de todo. Trata de presentar el movimiento y para ello traza formas de bloque desde diferentes puntos de vista, tal como lo haría una cámara fotográfica, no desean nada estático. Sus temas preferidos se encuentran dentro de la vida urbana.

Sus obras se caracterizan por el color y las formas geométricas, y la representación del movimiento y la velocidad, para ello representan los objetos sucesivamente, pintándolos en varias posiciones, un código que se ha popularizado en los cómic y los dibujos animados. Tienden a utilizar colores puros.

El fundador, Marinetti apoyó el fascismo italiano, era amigo personal de Mussolini. Tanto el futurismo como el fascismo compartían un mismo nacionalismo agresivo; por eso, este movimiento aparece asociado como arte oficial del fascismo.

En definitiva, las características fundamentales del futurismo podrían resumirse de esta manera: exaltación de la originalidad, negación del pasado y del academicismo, desprecio del arte imitativo, deseo de expresar en sus obras el tiempo actual con su dinamismo y del movimiento basado en el simultaneismo, velocidad, energía, fuerza, representación del espacio y el color, creación de ritmos mediante forma y color, temática figurativa con máquinas, guerra, deportes, coches, utilización de los colores refulgentes, transparencias, pinceladas fragmentadas a la manera divisionista, así la figura humana se ve restringida a la representación a partir de estos conceptos.

- **ABSTRACCIONISMO:** (Desde 1910). La abstracción pura se enfrentó, y se enfrenta, a la incompreensión de la sociedad mucho más que los más radicales provocadores, y es que no tenía referentes históricos, era algo totalmente nuevo y opuesto al concepto de arte surgido en el Renacimiento, e incluso en la Antigüedad clásica. Se trata de un movimiento que **simplifica las formas hasta perderlas, y quedarse en el color y las formas más puras**. La obra de arte debe ser bella por sí misma, como objeto. El concepto de belleza y de obra de arte ha cambiado definitivamente.

Los artistas del movimiento de la Abstracción Geométrica llevaron las figuras humanas hasta un punto donde no eran ni objetivas, ni figurativas y mucho menos representativas, se trata de figuras y formas obviamente abstractas que resultan lejanas a toda estructura anatómica.

- **DADAISMO:** (Entre 1915 y 1922). Este movimiento más que una estética es una actitud ante el arte. Nace en Zúrich (Suiza) y rápidamente se extiende por toda Europa y Estados Unidos. **Se caracteriza por su nihilismo filosófico, producido por el horror de la guerra y el desencanto de la humanidad. El azar es uno de los motores de inspiración del arte dadá.** La obra es escogida, encontrada, más que hecha; el ready-made. Esto es un insulto al arte que venía haciéndose hasta ahora, en el que el artista hacía el esfuerzo de construir la obra, es la negación del arte. Este concepto será transcendental en el arte contemporáneo. Su expresión es **ironizar y satirizar** sobre los valores artísticos establecidos por la tradición.

El dadaísmo es un movimiento intelectual contracultural, que protagoniza numerosas actividades escandalosas, las cuales dejarían en ridículo a los mismos surrealistas. Supone un nuevo concepto del arte, y de la obra de arte: escoger un objeto y ponerlo fuera de contexto de manera que pueda ser pensado como obra de arte.

El dadaísmo es un movimiento más escultórico que pictórico, puesto que los ready-made son objetos de tres dimensiones encontrados, no se pueden encontrar cuadros hechos. Constituye una revolución en la escultura al elegir uno entre los elementos del mundo y colocarlo en situación de ser pensado como obra de arte. A partir de ahora la escultura comienza a colorearse y a contemplarse desde un solo punto, al mismo tiempo que la pintura adquiere relieve, gracias al collage, debido a esto cada vez se confunden más escultura y pintura. Marcel Duchamp (1887-1968) es el gran inspirador de este movimiento. Es un auténtico provocador capaz de mandar a una exposición un urinario, un secador de botellas o un cuadro de La Gioconda con perilla y bigote.

La figura humana o más bien cualquier obra dentro del estilo dadaísta es totalmente abstracta y de fuerte contenido conceptual. La figura humana queda a la imaginación de aquel que aprecia la obra. Se plantean todavía algunos esbozos pero ya de manera muy diluida.

- **SURREALISMO:** (Francia, primer cuarto del siglo XX). Se ha descrito el surrealismo, o superrealismo, como la **creación de la irracionalidad, los sueños y los instintos como motivo de inspiración para el artista.**

Los surrealistas intentan sobrepasar lo real impulsando, con automatismo psíquico, lo imaginario y lo irracional. Crean un mundo fantástico en el que las leyes de la ciencia y la representación de la realidad no tienen cabida. Se considera a André Bretón como el creador del movimiento surrealista, principalmente por sus aportaciones teóricas. Es él quien en 1924 escribe el primer manifiesto surrealista y organiza a una serie de pintores y escritores como grupo.

El pensamiento oculto y prohibido son dos fuentes de inspiración de los pintores. La inspiración se busca en la asociación de la psique, lo reprimido, el erotismo y la sexualidad, con lo que crean y descubren ámbitos y realidades oníricas. Estos no tienen porqué ser sueños reales, se puede soñar despierto: la larga elaboración que requiere una obra no permite el automatismo. Crean un nuevo mundo visible. Se procura que el subconsciente brote espontáneo y sea el dueño de la obra de arte.

Lo erótico está permanentemente presente, hasta el escándalo. Este ha sido un tema poco tratado en la historia del arte. Curiosamente, este movimiento aparece como reacción culta contra la revolución dadá, contra el arrasamiento del arte, al recuperar el valor de la obra hecha.

Al contrario que otros movimientos, el surrealismo no crea una estética uniforme y se debate entre la abstracción y el hiperrealismo formal. Aunque la mayoría están influidos por el hiperrealismo de Salvador Dalí (1904-1989) el más escandalosos, extravagante y exhibicionista de todo el grupo.

El estilo surrealista es caracterizado por explorar e ilustrar la mente inconciente y así destruir el arte establecido. La figura humana dentro de este estilo no es la excepción. Claramente se puede observar la figura sin embargo con cierta simbología en donde es inspirada por la imaginación y los sueños, se presenta de manera sugerente y como fuente de metáforas visuales, dejando atrás el estilo muchas veces peyorativamente crítico del Dadaísmo.

- **POP ART:** (Desde 1950 a comienzo de 1970). Movimiento artístico surgido en Norteamérica y con repercusiones en Europa. Se traduce como **arte popular y recoge los temas de la vida cotidiana**, se vale de la publicidad de la sociedad de consumo; posee gran libertad de expresión y de elección de materiales. Sus temas se inspiran en la publicidad, en los reportajes, en los carteles de los anuncios. Toma las figuras del exterior y se siente atraído por los objetos vulgares, hasta tal punto que prefiere los materiales de desecho.

Los principales representantes de este movimiento, se dieron a conocer en una exposición, denominada *de arte del desecho*, que da una idea de por donde va este movimiento. Entre estos artistas cabe destacar: Lichtenstein, Rosenquist, Wesselmann que producen obras inspiradas en la técnica de los cómics, en las que aparece la figura humana y la utilización de colores brillantes. Rosenquist, como pintor publicitario que era, realizó obras de grandes dimensiones. Pero de todos ellos el más conocido es Andy Warhol, proveniente del mundo de la cinematografía, son famosas sus series de serigrafías que titula *Muerte y Desastre*. Utiliza fotos de prensa para sus trabajos, logrando escenas impresionantes.

El estilo Pop Art viene a cambiar por completo el estilo artístico. La figura humana es utilizada ahora mediante la representación de personajes populares al estilo del cómic o la serialización mediante las técnicas del grabado utilizando toda la tecnología posible en aquella época.

- **HIPERREALISMO:** (Finales década de 1960). Técnica desarrollada en Norteamérica y Gran Bretaña como evolución del nuevo realismo, su característica fundamental es la **ampliación de la realidad a gran escala**. Las obras son abordadas de forma minuciosa y detallada. El realismo fotográfico viene a ser su equivalente, ya que los artistas utilizan la fotografía o diapositivas proyectadas sobre el lienzo. Algunos pintores prefieren usar los términos de realismo fotográfico, sólo cuando una pintura se ha realizado a partir de una fotografía.

El antecedente del Hiperrealismo es el Pop Art, con el que comparte la temática trivial de la sociedad de consumo. El hiperrealismo fue un éxito comercial en su momento: en Estados Unidos hizo furor entre los coleccionistas. **La técnica exige la extrema atención al detalle lo que, paradójicamente les lleva a crear un fuerte sentimiento de irrealidad.**

El Hiperrealismo es un movimiento que rompe todos los esquemas que se manejaban en materia estética. Es una reproducción muy apegada a la realidad y es que los artistas reproducen con bastante exactitud a la figura humana llevándola a los más increíbles extremos de lo grotesco.

- **BODY ART:** (Finales del siglo XX) Movimiento en el cual el **cuerpo humano resulta fundamental como máquina creadora** y, literalmente, “cuerpo” de la obra. El Body Art o arte corporal es un estilo enmarcado en el arte conceptual, de gran relevancia en los años 1960 en Europa y, en especial, en Estados Unidos. Se trabaja con el cuerpo como material plástico, se pinta, se calca, se ensucia, se cubre, se retuerce, se flagela... **el cuerpo es el lienzo o el molde del trabajo artístico**. Suele realizarse a modo de acción o *performance*, con una documentación fotográfica o videográfica posterior. Yves Klein, Bruce Naumann, Vito Acconci, Youri Messen-Jaschin tuvieron su fase en este movimiento.

- **ARTE CONCEPTUAL:** (Finales del siglo XX) también conocido como *idea art*, es un movimiento artístico en el que **las ideas dentro de una obra son un elemento más importante que el objeto o el sentido por el que la obra se creó, la idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí**, quedando la elaboración final de la obra como mero soporte.

El arte conceptual como movimiento emergió a la mitad de los años sesenta, como reacción en contra del formalismo. Sin embargo, desde las décadas de 1910 y 1920 el trabajo del artista francés Marcel Duchamp serviría como precursor, con sus trabajos llamados *ready-made* daría a los artistas conceptuales las primeras ideas de obras basadas en conceptos y realizadas con objetos de uso común.

El arte conceptual emplea habitualmente materiales como la fotografía, mapas y vídeos.

A partir de estos conceptos han surgido formas artísticas como *fluxus* y el *mail art*.

Por otro lado, la figura del ser humano en el estilo del Arte Conceptual se plantea abierta a todas las posibilidades plásticas y, en comparación a movimientos anteriores, como un elemento extremadamente radical. Se utiliza más que nada para enfatizar los planteamientos teóricos de cada artista. En este movimiento no se utiliza la figura humana del modo tradicional y figurativo, sino como apoyo para expresar su punto de vista sobre cierto tema desde su perspectiva personal.