

Apuntes de FUNDAMENTOS DEL ARTE II

TERCER TRIMESTRE

Bloque 9. El Funcionalismo y las Décadas 40-50

Contenidos del Bloque

La función hace la forma.

Arquitectura: la simplificación ornamental. La geometría y la matemática como mensaje primordial.

La obra de Ludwig Mies van der Rohe. Frank Lloyd Wright. "Le Corbusier".

El diseño industrial. La Bauhaus y su influencia posterior.

El funcionalismo orgánico escandinavo: Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen.

El mobiliario funcionalista.

Francisco Ibáñez. La editorial Bruguera. El comic español: "Mortadelo y Filemón" Cine: dominio del cine norteamericano.

Grandes directores: John Ford, John Houston.

La gran comedia. El alemán Billy Wilder. El cine español. Los estudios Bronston. La comedia española: Luis García Berlanga.

Moda: Alta costura. La obra de Cristóbal Balenciaga. El New Look de Christian Dior.

La música neorromántica de Joaquín Rodrigo, "Concierto de Aranjuez".

Danza: Danza contemporánea: las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit.

1. Los valores plásticos de la arquitectura funcional.

1.1. Explica la idea de que: "La función hace la forma".

1.2. Comenta la frase del arquitecto Mies van der Rohe "Menos es más".

Evolución de la arquitectura entre 1919 y 1945, en Funcionalismo.

"la forma sigue a la función"

En los primeros años del siglo XX, el arquitecto de la Escuela de Chicago **Louis Sullivan** popularizó el lema la forma sigue siempre a la función para recoger su creencia de que el tamaño de un edificio, la masa, la distribución del espacio y otras características deben decidirse solamente por la función de este. Esto implica que si se satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural.

Las raíces de la arquitectura moderna se basan en el trabajo del arquitecto suizo Le Corbusier y el alemán Mies van der Rohe. Ambos fueron funcionalistas por lo menos en el punto de que sus edificios fueron simplificaciones radicales de estilos anteriores. En 1923 Mies van der Rohe trabajaba en la Escuela de la Bauhaus (Weimar, Alemania), y había comenzado su carrera de producir estructuras de simplificaciones radicales y, animadas por un amor al detalle, alcanzaron la meta de Sullivan de la belleza arquitectónica inherente. Es famoso el dicho de Corbusier **"la casa es la máquina en qué vivir"** en su libro Vers une architecture publicado en 1923. Este libro fue, y todavía lo es, muy influyente, y los primeros trabajos que hizo, como la "Villa Savoye" en Poissy, Francia son tenidos como prototipos de funcionalismo.

Menos es más. La célebre frase convertida en mantra sintetiza la gran aportación de Van der Rohe, sin embargo, ¿qué significaba para él menos? La obra de arte total, sin descuidos, cerca de la peligrosa pureza formal, tenía monumentalidad y detalle.

2.1. Comenta las claves de la arquitectura funcional.

Identifica las principales creaciones arquitectónicas de Mies van de Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier

Entre 1920 y 1930 surge un movimiento arquitectónico moderno situado en un contexto de recuperación económica de postguerra hasta el Crak de 1929. Se le denomina arquitectura **Racionalista o funcional.**

- Las características de la arquitectura funcional pueden resumirse en las siguientes:
- Ahorro. El uso de formas ortogonales (las formas exteriores siguen a las estructurales del esqueleto de acero y hormigón) en lugar de curvas, excesivamente costosas, abarata notoriamente los costes de construcción.
- Síntesis de superficies: superado el concepto de sostén y sostenido, se puede afrontar la continuidad de las superficies, sin diferenciar elementos sustentantes y sustentados.
- Asimetría: refleja la libertad compositiva.
- Combinación de espacios cuadrados y rectangulares que muestran la influencia del neoplasticismo.
- Asunción del concepto espacio-tiempo propio del cubismo: se valoran todas las visuales, todos los planos son importantes, incrustándose los volúmenes.
- Afán por penetrar en el espacio interior, que gracias a la liberación del muro, marcará un momento de auge de las cristaleras. Esto favorecerá la creación de espacios interiores luminosos y diáfanos, además de higiénicos y confortables.
- Marcado carácter social.

Su centro principal lo constituye la BAUHAUS, fundada por Gropius en Alemania como centro pedagógico y experimental de arquitectura y diseño. Aunque entra en decadencia en 1930, ejerce una enorme influencia que crece al emigrar sus componentes a otros países de Europa y EEUU. Los más destacados arquitectos de este momento son en Francia **Le Corbusier** (Villa Saboya y Unidad de Habitación) y en Alemania **Mies van der Rohe** y **Walter Gropius**.

MIES VAN DER ROHE (1886-1969): vinculado también a la Bauhaus, pero acaso con una personalidad más autónoma. Manejará en su arquitectura un lenguaje más puro y esencial en la búsqueda de la síntesis.

Se interesa desde siempre por los *materiales como elementos expresivos*. Esta característica definirá su obra; la piedra, los mármoles, el acero, el vidrio, serán utilizados de forma pura, desnuda. Sus *espacios nunca son cerrados*, se abren hacia el exterior buscando la *integración con el entorno*. Las ventanas se abren hacia fuera, creando nuevos planos y otra peculiaridad serán los pilares metálicos. En 1919 traza un proyecto de rascacielos de metal y vidrio con el que se sentó las bases de todos los grandes edificios modernos

De su colaboración con Peter Behrens surgirá el contacto de Gropius y Le Corbusier. Entre sus primeras obras representativas merecen citarse la *villa Güben* (1926) y la *villa Krefeld* (1928). Pero es con el *pabellón alemán en la Exposición Universal de Barcelona de 1929* cuando alza una de las obras paradigmáticas de la historia de la arquitectura contemporánea: una memorable combinación de planos verticales y horizontales, muros y cubierta suspendida sobre una retícula de pilares singulares. Otras construcciones emblemáticas son la inolvidable *casa Farnsworth* o el *Seagram Building* (Nueva York, 1958), una imponente torre de acero y cristal.

Frank Lloyd Wright Arquitectura Orgánica

Estudió ingeniería civil en y en 1887 trabajó en Chicago en el estudio de Adler and Sullivan, ejerciendo éste último una importante influencia en la obra de Wright, que siempre le consideró su maestro. En 1893 abrió su propio estudio de arquitectura en Chicago.

Siempre rechazó los estilos neoclasicistas y victorianos de finales del siglo XIX, oponiéndose a la imposición de cualquier estilo, porque estaba convencido de que la forma de cada edificio debía estar vinculada a su función, al entorno y a los materiales empleados en su construcción, aspecto en el que demostró gran maestría, combinando con inteligencia todos los materiales de acuerdo con sus posibilidades estructurales y estéticas. Otra de sus aportaciones fundamentales a la arquitectura moderna fue el dominio de la planta libre, con la que obtuvo impresionantes espacios que fluyen de una estancia a otra, en una continuidad en la que paredes, suelo, techo y chimenea forman bloques ininterrumpidos. Este concepto será evidente en las llamadas casas de la pradera.

- **Época de las "Casas de la Pradera" (Illinois).**
- Con las casas de la pradera se produce la ruptura del concepto de espacio fraccionado y la altura de los interiores se adapta a las proporciones humanas, además de mostrar una clara biaxialidad ya que las casas tienen dos ejes desiguales que se cruzan en un ángulo recto visible

desde arriba. En estas obras Wright fue pionero en la utilización de nuevas técnicas constructivas, como los bloques de hormigón armado prefabricados y las innovaciones en el campo del aire acondicionado, la iluminación indirecta y los paneles de calefacción.

- Características:
- Dependencia del ideal de casas japonesas.
- Continuidad: paredes, suelo, techo y chimenea forman bloques ininterrumpidos.
- Complementación de la naturaleza.
- Ruptura del concepto de espacio fraccionado.
- La altura de los interiores se adapta a las proporciones humanas.
- Biaxialidad: dos ejes desiguales que se cruzan en ángulo recto visible desde arriba.

De 1909 a 1911 Wright viaja a Europa donde le influirá el cubismo..

- **Etapas finales**

En 1936 dará un giro decisivo a su carrera: abandona los volúmenes cúbicos y la composición ortogonal, iniciándose el período de las curvas, y formas extravagantes y fantásticas.

Fábrica de Johnson Wax en Racine. Edificio administrativo (1936-1939)

Espacio rectangular con esquinas redondeadas, que tiene el aspecto de salón fastuoso.

Compuesto por una retícula de columnas fungiformes (con forma de hongo) que sostienen un techo de cristal.

Huecos vidriados: aspecto de estanque de nenúfares.

Banda continua de vidrio que rodea la cornisa. Elevado coste justificado por el aumento del rendimiento de los empleados al trabajar en un ambiente agradable.

Museo Guggenheim de Nueva York (1944-1959)

Museo de arte moderno, necesita buena iluminación y una orientación y circulación cómoda y sencilla.

Volumen de masa curvo que va girando y creciendo en altura.

Estructura de hormigón armado con forjados en voladizo.

La luz procede de una gran cúpula central, que se acentúa por el color crema de las paredes.

Calefacción por el pavimento.

La rampa helicoidal de circulación forma parte de la estructura del edificio. Alterna los parapetos claros y los vanos oscuros.

LE CORBUSIER (1887-1965): Su contribución al racionalismo estriba en su relación con la vanguardia (es el creador, junto con Ozenfant, del Purismo, con el manifiesto *Après le Cubisme*, redactado en 1918), en el planteamiento del tema del estándar, que responde a motivos de eficacia, de precisión, orden y, por tanto, de belleza, y en su formulación de la vivienda mínima: "Es necesario actuar contra la vivienda antigua, que empleaba mal el espacio. Hace falta considerar la vivienda como una máquina para habitar o como un objeto útil". En 1926 formula sus famosos "cinco puntos para una nueva arquitectura" que reflejan la exigencia de codificar el propio lenguaje. Son:

- La casa sobre pilotes para que el suelo quede libre como un jardín
- El techo-jardín para que, en lugar de cubiertas inclinadas, las terrazas sean otro jardín más.
- El plano libre, no rígidamente distribuido por tabiques fijos.
- La ventana continua, desarrollada en horizontal.
- La fachada libre, es decir, independiente de la estructura portante.

Posteriormente formuló tres nuevos principios teórico-prácticos:

El *Modulor*, especie de módulo constructivo, medida universal y armónica, aplicable a la arquitectura y a la mecánica, que parte de las dimensiones de la figura humana (medida de pie y con el brazo levantado) y de sus relaciones con el espacio del ambiente doméstico y urbano.

La *Grille Ciam* (1947-49), o sea, la creación de un esquema geométrico, para la realización de planes de ordenación urbana.

La *Synthèse des arts majeurs*, o sea la voluntad de reunificar las tres artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura), a partir del proyecto con la intervención directa de los diversos artistas directamente en la obra

Gracias a la tecnología moderna y al hormigón armado es posible sostener una construcción mediante pilares muy delgados, realizar una cubierta plana capaz de soportar el peso de la nieve,

disponer una planta libre de gruesos muros estructurales, abrir ventanas de la longitud deseada, puesto que el muro de la fachada ya no es portante, sino que apoya en voladizos de los forjados; este último principio constructivo permite disponer de una fachada completamente libre de elementos verticales de soporte

Terminada la Segunda Guerra Mundial se produjo un giro brusco en la carrera de Le Corbusier, iniciándose la etapa del "bèton-brut" (hormigón en bruto). En esos momentos, el principal problema era la reconstrucción y creación de viviendas sociales en un marco económico más que precario y bajo esas condiciones en 1945 se inicia el proyecto *Unité d'habitation* (Marsella, 1947-52) que se asemeja a un rascacielos tumbado ya que consiste en un bloque compacto y aislado, en medio de la naturaleza, con capacidad para unos 1800 habitantes. El edificio estaba sobre pilotes cónicos exentos y las calles pasaban por debajo del edificio. Tenía también calles en el interior del bloque y terrazas con usos colectivos (piscinas, paseos, escuelas, etc.), lo que creaba un sentimiento de cooperación y entendimiento social. El material utilizado, el *bèton-brut*, de aspecto rugoso, en principio, era un signo de austeridad, pero acabará convirtiéndose en signo de estilo. De hecho, inspirándose en el *bèton-brut* de Le Corbusier, algunos jóvenes ingleses promoverán un movimiento llamado "Nuevo Brutalismo", aunque también utilizarán otros materiales, igualmente toscos y naturales, así como técnicas vernáculas (propias del país donde se construya).

Le Corbusier utilizó un sistema de proporciones armónicas, que patentó y publicó en *Le Modulor* (1949 y 1955). Este sistema modular estaba basado en una figura humana (1.83 mts.) y combinaba el sistema decimal con el anglosajón. Se utilizaba para todos los elementos compositivos.

3.1. Explica las claves del funcionalismo orgánico escandinavo, comentando la obra de Alvar Aalto, Eero Aarnio, Arne Jacobsen, y el norteamericano Eero Saarinen.

El funcionalismo orgánico escandinavo es un movimiento arquitectónico que se deriva del funcionalismo o racionalismo y que puede considerarse promovido fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década 1930-40 y por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. El movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo, como son la planta libre, el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental, la incorporación a la arquitectura de los adelantos de la era industrial, pero procura evitar algunos de los errores en que cae el racionalismo y aportar nuevos valores a la arquitectura.

1-Una mayor preocupación por la vida del hombre. Se mira más al hombre, al que ha de servir la arquitectura, que a la propia arquitectura. La atención del arquitecto no debe limitarse a las estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a los problemas psicológicos y vitales del hombre.

2-Una nueva conciencia de los espacios internos: aunque la arquitectura racionalista propugna una adaptación de los volúmenes a las necesidades de planta, esos volúmenes están dominados por un estilo cubista, de formas tetraédricas, en las que se encajan las necesidades, buscando además con ello una simplificación estructural y constructiva.

Asplund, Aalto y sus escuelas comienzan por el estudio de los ambientes, de los recorridos, de los movimientos del hombre y llegan a la creación de los espacios que consideran más indicados, a los que se les proporciona una envolvente apropiada

Las soluciones técnicas y estructurales deben ceñirse a esos espacios, dando lugar normalmente a formas más complicadas, no repetidas, económicamente más costosas y difíciles de industrializar. En este aspecto, el organicismo abandona uno de los postulados del racionalismo, creando en cambio realizaciones más jugosas y humanas. Las obras de los grandes arquitectos orgánicos son mucho más personales y difíciles de imitar.

Como obras maestras de la arquitectura orgánica podemos citar la biblioteca de Viipuri (1930) y el pabellón finlandés en la Exposición de Nueva York de 1939, ambos de Aalto

Alvar Aalto, arquitecto

Una de sus primeras obras fue el **bloque de pisos Turku** construido entre 1927 y 1929 a partir de elementos de hormigón prefabricado, un experimento al nivel sólo de Mies Van der Rohe y Gropius en Stuttgart.

Su paso por el CIAM **Congreso Internacional de Arquitectura Moderna**, condicionó su arquitectura, a pesar de que lo construyó un año antes del congreso, su edificio para el periodico Turun Sanomat ya se basaba en los cinco principios de la arquitectura moderna de Le Corbusier. Pero si una obra de Aalto influyó en el devenir de la arquitectura moderna fue el Sanatorio de Paimio, donde también diseñó el mobiliario, hoy por hoy tanto el edificio como los muebles que diseñó para él son considerados clásicos. La magnífica distribución interior en alas largas y bajas y las magnificas condiciones de luz y ventilación que tenía el edificio lo convirtieron en un paradigma de este tipo de construcción.

En 1931 Alvar Aalto se trasladó a Helsinki donde residiría hasta su muerte. Durante los primeros años se dedicaría principalmente al diseño de mobiliario, destacando en lo que a arquitectura se refiere su Casa Particular construida en 1934, esta casa muestra el estrecho vínculo que le unía a la arquitectura rural. Pero la casa que realmente le llevó a pertenecer a ese "movimiento moderno romántico" fue Villa Mairea. En esta villa las habitaciones se concibieron en función de la luz natural, el calor y el sonido. Para 1938 la casa era una novedad, atemporal, un autentico ejercicio de funcionalidad que sorprendió al mundo de la arquitectura y aún hoy lo sigue haciendo.

Alvar Aalto. Arquitectura orgánica

Villa Mairea. En 1937 recibió el encargo de construir esta casa para una empresaria de la madera con lo cual este material fue clave para su proyecto. La vivienda, situada en medio de un bosque, alcanza una belleza y una sencillez sorprendente. Diez años más tarde construyó la residencia de estudiantes Baker House para el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De nuevo deslumbra la elegancia y la sutileza de sus formas.

En 1953, El solar estaba en la cercana isla de Muuratsalo, La casa de verano de Aalto ha pasado a la historia de la arquitectura como un edificio donde Aalto buscó más la experimentación estética que técnica. En total encontramos 50 paneles de ladrillo ninguno igual al anterior

Eero Aarnio estudió la arte en la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki (actual Universidad Aalto), entre 1954 y 1957. En 1962, montó su escritorio y desde entonces pasó a actuar como diseñador de interiores y de mobiliarios.²

En los años 1960 incidió estudios con la fibra de vidrio, explorando las posibilidades formales de la material. Creó las banquetas Mushroom en 1962. Los muebles más conocidos creados a partir de estos estudios son: la silla bola (1962) y la silla burbuja (1968).

El silla burbuja es una esfera transparente con un asiento en su interior, diseñada para ser colgada del techo. La silla bola es una esfera blanca con un interior rojo, apoyado en el piso.

En 1967 recibió el American Industrial Design Award para su diseño de la silla Pastil, en fibra de vidrio, que puede ser usada en agua

Arne Jacobsen

fue un arquitecto y diseñador industrial danés. Nació en Copenhague y tras estudiar cuatro años en una escuela de construcción, entró en la Facultad de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes.

Entre sus obras arquitectónicas más importantes están el St. Catherine's College en Oxford, el Hotel de la SAS en Copenhague, la sede del Banco Nacional de Dinamarca en Copenhague y la Embajada Real Danesa en Knightsbridge (Londres).

Muchos de los muebles diseñados por Jacobsen se han convertido en clásicos, entre ellos la silla Hormiga de 1951 y las sillas Cisne y Huevo diseñadas para el hotel SAS. Sin embargo, Jacobsen es conocido por la silla modelo 3107 de 1955, también llamada "Silla Número 7", de la que se vendieron más de 5 millones de copias. La número 7 es quizá, mejor conocida por ser usada en 1963 para esconder la desnudez de Christine Keeler en el retrato icónico de Lewis Morley.¹ Su otra contribución a la cultura popular en los medios son sus cubiertos de diseño, con cucharas para ambas manos, en la película 2001: A Space Odyssey, elegidas para el film por su diseño "futurístico".

La clave del éxito de los objetos de Jacobsen se encuentra en su diseño elegante y esencial que le dan un atractivo externo.

Eero Saarinen se dedicó al diseño de muebles durante toda su carrera pero saltó a la fama junto con su compañero y amigo Charles Eames tras ganar los primeros premios en el Museo de Diseño Orgánico de Arte Moderno de Muebles para el hogar.

Tras la posguerra, Saarinen ayudó a crear la imagen internacional de Estados Unidos con sus diseños, como por ejemplo: **Aeropuerto JFK**

Eero saltó a la fama en el sector de la arquitectura doméstica. Saarinen ha producido importantes diseños residenciales que subrayó su capacidad para avanzar los ideales modernistas de la planta libre y la continuidad entre interior y exterior. Dicha arquitectura culminó tras la realización de **la Casa Miller**, que debido a su amplio presupuesto le permitió trabajar de forma grandiosa, con excelentes materiales.

Arquitecto ecléctico, de arriesgados diseños, de formas libres basadas en la monumentalidad y expresión simbólica del poder. Diseñador elegante de mobiliario fabricado en plástico y madera laminada de estudiados detalles que representan las ideas sociales...

Como arquitecto, Saarinen trabajó en el estudio de su padre hasta la muerte de éste. Saarinen se hizo famoso por sus diseños de líneas curvadas, especialmente en las cubiertas de sus edificios, con las que conseguía imprimirles una gran ligereza. Se le asocia frecuentemente con lo que se ha venido a denominar la arquitectura internacional. Uno de sus edificios más representativos y conocidos popularmente es la terminal de la TWA en el Aeropuerto JFK de Nueva York.

El diseño escandinavo, como estilo, es originario de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega, surgió en los años 20 y tuvo su esplendor en los años 50. Hasta finales del XIX, la región escandinava era muy pobre, motivo por el cual los productos y casas eran sencillos y funcionales. Los productos ornamentales sólo estaban a disposición de una clase alta muy reducida.

En los años 20 el estilo moderno funcional y con detalles sencillos se extendió debido a la existencia de una clase media emergente. A partir de los años 30, debido a una política de inversión social en la zona escandinava, el diseño de espacios públicos y productos facilitó el desarrollo del estilo y su relevancia a nivel internacional.

Uno de los creadores más destacados de este estilo fue Alvar Aalto. Fue uno de los primeros desarrolladores de los conocidos muebles de madera curvada. Aalto buscó la forma de doblar la madera como los diseñadores y arquitectos de la Bauhaus hacían con el acero. La técnica empleada fue el uso del vapor y el calor para doblar y moldear la madera. Inventó la forma para unir los componentes sin utilizar elementos metálicos.

Las claves del diseño son la creación de muebles funcionales de geometría limpia y sosegada, elaborados con materiales naturales, como la madera, siendo fieles a los valores/principios de la sencillez y la utilidad, sin olvidar lo ético y lo económico.

3.3. Compara el mueble funcionalista con otros estilos anteriores y posteriores.

4.1. Relaciona la escuela alemana "Bauhaus", con el diseño industrial.

La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana: desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo (Heinrich von Eckardt). Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.

Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el acosante crecimiento del Nacional Socialismo. Debido a que la ideología Bauhaus era vista como socialista internacionalista y judía, los nazis cerraron la escuela.

Muchos de los integrantes de la misma, entre ellos el mismo Walter Gropius, refugiados, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales.

La Bauhaus tuvo su sede en tres ciudades:

- 1919 – 1925: Weimar

- 1925 – 1932: Dessau
- 1932 – 1934: Berlín
- Estuvo organizada por tres directores:
- 1919 – 1927: Walter Gropius
- 1927 – 1930: Hannes Meyer
- 1930 – 1933: Ludwig Mies van der Rohe

Las turbulencias políticas de la Alemania de entreguerras acaban causando la clausura de la Escuela Bauhaus en 1933 y muchas de sus figuras más relevantes se trasladan a Estados Unidos donde fundan **la Nueva Bauhaus** en **1937** en Chicago.

Se considera que esta escuela es la creadora del diseño industrial y gráfico tal y como se conocen hoy en día y tuvo un profundo impacto en todas las manifestaciones artísticas y arquitectónicas posteriores.

Dos principios fundamentales de la Escuela Bauhaus: simplicidad y funcionalidad

Funcionalidad: la forma sigue la función

La Bauhaus hace suyo este principio del arquitecto norteamericano Louis Sullivan y lo aplica al diseño y la arquitectura. El diseño Bauhaus intenta resolver todos los problemas de funcionalidad con el mínimo de adornos decorativos y busca la armonía entre la función y los medios artísticos y técnicos de fabricación.

Simplicidad y formas geométricas

El diseño Bauhaus se reconoce por la simplicidad de líneas y formas que se manifiesta en líneas rectas y curvas suaves. Influenciada por el cubismo y la obra de artistas contemporáneos como Picasso o Gris, la Bauhaus utiliza formas geométricas, abstractas y simples para crear objetos de diseño novedoso y contemporáneo.

5.1. Reconoce las claves del éxito del cómic español, incidiendo en la obra de Francisco Ibáñez, y su relación con la editorial Bruguera

La España del tebeo Durante la posguerra, la historieta española se convierte en el medio más popular del país, "el tebeo en España alcanza sus años dorados, del 40 al 50, que ya nunca volverá a conocer." Era entonces una lectura barata, que incluso llegaba a alquilarse por diez céntimos en los barrios, y serían los miembros de las clases populares los que se dedicarían profesionalmente a ella en los siguientes años.

Dificultades para publicar:

Desde 1941, sólo aquellas editoriales autorizadas por el Ministerio de Educación Franquistas podían acceder a las cuotas de papel necesarias, dadas las carencias económicas del país. Tras la regulación de los permisos para publicaciones periódicas en 1951, el Gobierno esperaba que la historieta actuara como difusora de su ideología no se publicaba a a Popeye, Flash Gordon o Superman luchar contra las Potencias Fascistas.

Se limitó la presencia de historietas extranjeras al 25% y se implantó la censura, se prohibieron los superhéroes en 1962 por su violencia.

Los dibujantes no tenían la propiedad sobre sus personajes

El tebeo humorístico

Las series humorísticas, son autoconclusivas y siempre en formato vertical.

El TBO (1941) de la Editorial Buigas, Estivill y Viña, que, aunque tradicionalmente había optado por evitar los personajes fijos, popularizó en esta época La familia Ulises de Benejam. Josep Coll fue el otro gran autor de esta publicación.

Jaimito (1943) y Pumby (1955) de Editorial Valenciana, que cobijan el desarrollo de la llamada "Escuela Valenciana de tebeo humorístico", representada por autores como Karpa, Jesús Liceras, Nin, Palop, Rojas, José Sanchis y Serafín.

Pulgarcito (1947), El DDT (1951), Tío Vivo (1957) y Din Dan (1965) de Editorial Bruguera, en los que se desarrolla un amplio repertorio de personajes, obra de autores como Peñarroya, Cifré, Jorge, Escobar, Conti, Vázquez, Martz Schmidt, Enrich, Ibáñez, Segura, Nené Estivill o Alfons Figueras. Es el auge de la llamada "Escuela Bruguera", que refleja la realidad del país, "a través de un filtro esperpéntico".

El tebeo de aventuras

Desarrollado a partir de referentes norteamericanos su punto de partida puede hallarse en revistas como Flechas y Pelayos y sobre todo Chicos (1938),

La Editorial Valenciana implanta poco después el cuaderno de aventuras con series tan populares como **Roberto Alcázar y Pedrín** (1940) de Eduardo Vañó, y **El Guerrero del Antifaz** (1944) del prolífico Manuel Gago, destacando, por su factura gráfica.

En 1947, nuevas revistas de Bruguera, como Pulgarcito y El Campeón incluyen también series de aventuras: Hazañas Bélicas (1948) de Boixcar.

Ya en los 50, logran un gran éxito sobre todo, *El Capitán Trueno* (1956) de Mora/Ambrós, que llega a vender hasta 350.000 tebeos semanales y provoca, con su éxito, que se desdramaticen las aventuras, ganando en tono festivo.

Francisco Ibáñez Talavera 1936 es un historietista español, perteneciente a la segunda generación o generación del 57 de la Escuela Bruguera. Creador de multitud de series humorísticas, entre las que destaca Mortadelo y Filemón, muchas de ellas se perciben en España como un icono esencial de varias generaciones y muchos otros dibujantes de cómic posteriores reconocen su gran influencia.

Ibáñez publicó la primera entrega de Mortadelo y Filemón en la revista Pulgarcito. Desde entonces y durante la década de los años 1960, Ibáñez fue creando y adaptando algunos de sus mejores series para diferentes revistas de la editorial: La familia Trapisonda (Pulgarcito, 7/07/1958), la originalísima 13, Rue del Percebe (Tío Vivo, 6/03/1961), El botones Sacarino (El DDT, 1963), Rompetechos (Tío Vivo, 1964) y Pepe Gotera y Otilio (Tío Vivo, 1966).

Tanto Vázquez como Ibáñez se caracterizan por presentar una sucesión continua de gags desde el principio hasta el final de la historia, de tal manera que en una viñeta se prepara el gag que se va a producir en la otra.

Configuran así un tipo de humor mucho más directo y explosivo, más propenso a la carcajada, que el de sus predecesores, como Peñarroya o Escobar

6.1. Analiza el dominio europeo de la cinematografía americana y la obra de los grandes directores norteamericanos, especialmente John Ford y John Houston

El sistema de estudio y por ende la Edad de Oro de Hollywood sucumbieron a dos fuerzas a finales de los años 40 Una intervención federal que separó la producción de películas de su exhibición en salas; y la invención de la televisión. Como resultado de esa intervención, actores y cuerpo técnico fueron liberándose gradualmente de sus contratos con las productoras. Corte Suprema de los Estados Unidos revocó su decisión y dictaminó que las películas eran una forma de arte con derecho a la protección de la Primera Enmienda.

El «nuevo Hollywood» y el cine post-clásico

«Cine post-clásico» es un término utilizado para describir los cambios narrativos en el nuevo Hollywood. Se argumenta que las nuevas aproximaciones al drama y la caracterización jugaron con la expectación de la audiencia adquirida en el período clásico: la cronología se cruzaría, los guiones presentarían "finales inesperados" y las líneas que separan al antagonista y protagonista estarían difuminadas.

La competencia de la televisión Original, a mediados de los años cincuenta, la creación de nuevos formatos

Para ampliar la imagen y que Ocupe grandes pantallas (Cinemascope, Todd-AO, Cinerama)
Mejorar el sonido y hacerlo cada vez más creíble (Estereofónico)

Romper con la dimensión plana, experimentando con el cine en relieve (3D)

A pesar de la crisis el cine americano sigue dominando las pantallas de Europa, el poder de la industria americana se impone.

La tendencia hacia un cine más realista y menos espectacular, que surgió en Italia tras la guerra, fue recogida en otros lugares de Europa.

La nueva Ola francesa (Nouvelle Vague) Lanzada, a finales de los años cincuenta, por la cultura oficial apoyándose en el prestigio obtenido en Cannes por algunas películas: "los cuatrocientos golpes" (1959) de Francois Truffaut o "Hiroshima Monamour" (1959) de Alain

Resnais. Es un cine fresco que intenta romper con lo establecido, hacer cine con poco dinero, contar con actores desconocidos (como los neorrealistas) y donde el director es el autor. Jean-Luc Godard, creador de “al final de la escapada” (1960) es el más innovador y no ha dejado de romper con todo, al tiempo que teorizaba sobre nuevas formas de hacer cine.

Louis Malle, Claude Chabrol o Eric Rohmer son otros excelentes cineastas del movimiento que luego, como el resto, han creado una línea personal.

El cine libre británico (Free Cinema). Fruto de jóvenes desencantados, como los franceses, de la rutina y de la hipocresía de la Sociedad inglesa, muestran una visión social real, en la que el hombre está sufriendo las consecuencias de la era industrial: la soledad. Lindsay Anderson, Karel Reisz y Tony Richardson son algunos de los directores esenciales de este movimiento. A contracorriente, surge la figura del sueco **Ingmar Bergman**, que disecciona al ser humano para mostrar su perfil psicológico en su relación social, familiar o amorosa, con su angustia, su obsesión y su locura.

John Ford

Sobre la obra de este director, y en concreto sobre las historias de sus films son una exploración de las relaciones humanas basada en los valores tradicionales de la familia, la vida comunitaria y la necesidad de conocimiento del otro. Todos los títulos firmados por Ford guardan entre sí numerosas similitudes y aluden a los mismos contenidos: el enfrentamiento entre órdenes de vida excluyentes.

Su película más influyente es **La diligencia, de 1939**, que transformó para siempre no sólo el western, sino también el cine de acción. Hasta entonces, las películas del oeste eran intrascendentes espectáculos de acción, casi siempre de serie B. Pero Ford narra en el primer western psicológico los conflictos dramáticos que sufren varios personajes, tan realistas como interesantes. Por su interpretación de Ringo Kid, el hombre que va al encuentro de los que mataron a su familia, John Wayne se convirtió en una estrella, y también en el actor fetiche de John Ford, pues el director le consideraba “el mejor actor de Hollywood” y el hombre que mejor le representaba a sí mismo en la pantalla.

En Hombres intrépidos, basada en varias obras de teatro cortas de Eugene O'Neill, Ford también contaba los problemas de muchos personajes, en situaciones extremas, concretamente estaba protagonizada por la tripulación de un barco cargado de municiones

Las uvas de la ira es una de sus películas más valiosas, pues salió airoso de un reto impensable para cualquier director, triunfar con la adaptación de una obra maestra de John Steinbeck, peso pesado de la literatura americana. Se trata además de un atípico drama social, rodado en 1940, cuando aún se notaban las consecuencias del Crack del 29, y el público prefería ver musicales, westerns o comedias distendidas para evadirse de sus propios problemas. También se basaba en un libro de éxito el drama **Qué verde era mi valle**.

Las raíces irlandesas del creativo realizador explican la temática de su obra, que siempre gira en torno a la lealtad, la camaradería, la familia y sobre todo la tradición.

Al término de la contienda, Ford siguió cosechando éxitos, como **Pasión de los fuertes**, **Los tres padrinos**, **Mogambo**, **El hombre tranquilo** y **El fugitivo**, pero tanto él como otros ilustres directores de su generación fueron desplazados por nuevos talentos, los miembros de la generación perdida.

Elia Kazan, Billy Wilder, John Huston.

- Fue pionero en el empleo de un número menor de fuentes lumínicas, por lo que derrumbó las normas clásicas de iluminación en blanco y negro
- Uso constante de lentes de gran angular o el uso de emulsiones más sensibles, lo que permite utilizar una menor cantidad de fuentes de luz artificial.
- Utilizó las angulaciones en contrapicado, con la correspondiente aparición de los techos en los encuadres.
- Fue pionero en la eliminación de una serie de recursos:
- Despreció el *raccord* físico entre planos consecutivos pertenecientes a una misma escena.

- Practicó el salto de eje, siendo uno de los primeros cineastas en deshacer la ley de los 180°.
- Lo que pretendía con esto era la búsqueda de su propia expresión fílmica a través de la superación de las normas.
- Es el responsable de las primeras utilizaciones del silencio como integrante de una banda sonora.
- Defendió el rodaje de cada plano en una sola toma, pues decía que de esta manera se aprovechaba la espontaneidad ingenua inicial de los actores.

John Houston.

Recorrer la filmografía de Huston es como subir a la montaña rusa. Pues firmó películas de corte muy diferente, aunque muchos de sus títulos tienen un rasgo común: los protagonizan perdedores, que pese a todo se embarcan en la aventura de sus vidas. Ocurre en ese film sobre la avaricia titulado **El tesoro de Sierra Madre**, y en la caza de la ballena blanca de **Moby Dick**. En el terreno del cine negro, además de **El halcón maltés**, entregó otras dos joyas: **Cayo Largo y La jungla de asfalto**, film que puso en el disparadero a Marilyn Monroe. Con ella hizo otro film de cualidades inefables, **Vidas rebeldes**, con guión de Arthur Miller, sobre unos cazadores de caballos salvajes, representantes de un estilo de vida en extinción.

Adaptó obras de escritores americanos Tennessee Williams (**La noche de la iguana**), Carson McCullers (**Reflejos en un ojo dorado**) y Flannery O'Connor (Sangre sabia). Podía caer en el cinismo del juez Roy Bean en **El juez de la horca**, o entregar una comedia deliciosa en **La reina de África**. Se atrevió con el musical (Annie) y el espectáculo bíblico (La Biblia (en su principio)), aun encontrándose como pez fuera del agua en ambos terrenos. Igual abordaba un film de fugas y fútbol (**Evasión o victoria**) que daba una vuelta de tuerca al género gangsteril (**El honor de los Prizzi**). Y abordó el biopic sin caer en el tópico en Freud.

7.1. Analiza la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra del director alemán Billy Wilder.

Billy Wilder

Como guionista, Wilder escribió 60 argumentos y como director realizó 26 películas. Fue galardonado con seis Óscar tras haber sido nominado en 21 ocasiones.

Tras la subida al poder de Hitler, Wilder se vio obligado a abandonar Berlín, debido a su ascendencia judía. Su madre moriría en los campos de concentración de Auschwitz. Estuvo en París y, desde allí, en 1934 se trasladó a Estados Unidos, junto al Allí comenzó a trabajar como guionista para la Paramount, y tuvo la ocasión de colaborar con Ernst Lubitsch, su gran maestro. En un famoso ensayo sobre Wilder, Stephen Farber comenta: "La principal aportación de Wilder al cine americano es la inteligencia", que le permite combinar lo corrosivo y lo sensiblero, e integrar en los argumentos paradojas, ironías y giros sorprendentes. En ocasiones, individuos respetados emergen como canallas: los soldados americanos del Berlín de posguerra en *Berlín Occidente* (1948), el jefe de información de *Traidor en el infierno* (1953) o el solemne director de una aseguradora en **El apartamento** (1960). Y a veces un aparente villano resulta ser un ser íntegro. Pensaba que la gente no suele ser ni tan buena como aparece en la superficie ni tan mala como teme ser en el fondo. Esta visión de la realidad le valió abundantes honores pero también la controversia.

Incluye en sus películas lo que los estudiosos del cine han dado en llamar "**discrepancia entre niveles de conocimiento**": cuando el público sabe más sobre lo que ocurre en una escena que al menos uno de los personajes, se siente cómodo, listo, se fija más y capta las sutilezas. Se producen ironías cómicas y dramáticas. Cuando existe una mayor discrepancia entre lo que sabe el público y lo que sabe más de uno de los personajes, las posibilidades dramáticas se multiplican.

Sabrina 1954 Testigo de cargo 1957 Con faldas y a lo loco 1959 El apartamento
1960

8.1.. Comenta la cinematografía española y la importancia de los estudios Bronston

En la década de los cincuenta nacen dos importantes festivales de cine en España: 1953 nace el Festival de Cine de San Sebastián 1956 Valladolid o Seminci.

Por su parte, **Marcelino pan y vino (1955)** de Ladislao Vajda es la primera película española a obtener el reconocimiento de la crítica y del público a nivel mundial, llegando a ganar el premio Oso de Plata de mejor director en el Festival de cine de Berlín y desataría una moda de niños actores, de la que formarían parte las películas protagonizadas con gran éxito Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal y Pili y Mili.

Pero en los años cincuenta y sesenta, el cine no se limita a rodajes protagonizados por niños prodigio, la influencia del neorrealismo se hace evidente en nuevos directores como Antonio del Amo, José Antonio Nieves Conde con su película más destacada **Surcos (1951)**, Juan Antonio Bardem con **Muerte de un ciclista (1955)** y **Calle Mayor (1956)**, Marco Ferreri con **Los chicos (1958)**, **El pisito (1959)** y **El cochecito (1960)**, y Luis García Berlanga con **Bienvenido, Mister Marshall (1952)**, **Calabuch (1956)**, **Los jueves, milagro (1957)** y, sobre todo, **Plácido (1961)** y **El verdugo (1963)**. En muchas de ellas interviene el que quizás sea al más importante guionista de la historia del cine español: Rafael Azcona. En las conversaciones de Salamanca, Bardem resumiría el cine de la postguerra en un manifiesto que se haría célebre por su dureza: «El cine español actual es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico». Juan de Orduña obtendría un clamoroso éxito comercial con **El último cuplé**, de 1957, protagonizada por Sara Montiel.

El Imperio Samuel Bronston en Las Matas

El productor de cine Samuel Bronston nació en 1908 en Rusia. Procedía de una familia de granjeros judíos emparentados con León Trotski y emigró antes de la Revolución rusa a Francia. Posteriormente se dedicó a la contratación y exportación de películas norteamericanas para su distribución en Francia. A mediados de los años treinta en Hollywood, consiguió trabajar como productor en sus grandes estudios para las compañías norteamericanas. En 1941 creó su propia productora Samuel Bronston Productions, Inc., en 1959 se traslada a España para la preparación de la coproducción con Suevia Films-Cesáreo González de la película **El capitán Jones**.

Dicha película y la financiación de Pierre S. Du Pont, que necesitaba desbloquear las divisas generadas por las inversiones en nuestro país de su empresa química, más las facilidades proporcionadas por la legislación española, ofrecerían las condiciones para los rodajes de películas norteamericanas en España de Samuel Bronston.

Para la realización de la película se pidió autorización al Gobierno español para rodar escenas en el Trono y salones del Palacio Real de Madrid, cuyo permiso fue concedido. Fue la única ocasión en la que se concedió el permiso para la utilización del Trono real y fue la famosa actriz norteamericana Bette Davis, que interpretando el personaje de Catalina de Rusia, la que lo consiguiera.

En España se organizó un gran equipo de profesionales y técnicos a las órdenes de Samuel Bronston para las siguientes producciones que se harían posteriormente. En ese equipo se encontraban entre otros, uno de los máximos responsables de la compañía: Jaime Prades, los guionistas: Philip Yordan y Bernard Gordon -que posteriormente en la población madrileña de Daganzo crearon los Estudios Madrid 70-, decoradores y fotógrafos. Dichas películas que se realizaron son: **Rey de reyes**, **El Cid**, **55 días en Pekín**, **La caída del Imperio Romano** y **El fabuloso mundo del circo**.

Para la realización de dichas películas se alquilaron y se utilizaron los equipos técnicos y humanos de los grandes estudios cinematográficos existentes en Madrid como CEA, Chamartín y Sevilla Films. Los estudios cinematográficos Chamartín, terminarían siendo comprados y transformados en los estudios de producción de Samuel Bronston y alquilados a otras compañías para los rodajes de interiores de sus películas. En la localización para los rodajes de escenas de exteriores de estas películas, se utilizaron lugares, paisajes y monumentos que ofrecía España.

El fracaso comercial de la que fuera última película rodada en España por Samuel Bronston, **El fabuloso mundo del circo**, los problemas financieros y de liquidez y la falta de apoyos de socios y de la administración española, originaron que en 1972 fueran embargados, vendidos y subastados lo inmuebles y objetos personales en España.

9.1. Analiza las claves de la comedia en la obra cinematográfica de Luis García Berlanga.

Luis García Berlanga

Debutó como director en 1951 con la película *Esa pareja feliz*, en la que colaboraba con Juan Antonio Bardem. Junto a éste, se lo considera uno de los renovadores del cine español de posguerra. Entre sus películas destacan títulos célebres de la historia del cine español, como **El verdugo** o **Bienvenido, Mister Marshall**. Trabajó en siete ocasiones con el guionista Rafael Azcona, y de esta asociación surgieron algunas de las películas más célebres del cine español, además de las citadas, como *La escopeta nacional*.

Su cine se caracteriza por su mordaz ironía y sus ácidas sátiras sobre diferentes situaciones sociales y políticas. En la etapa de la dictadura franquista despuntó su habilidad para burlar la censura de la época con situaciones y diálogos no excesivamente explícitos pero de inteligente contralectura y consiguió llevar a cabo proyectos tan atrevidos como *Los jueves, milagro*.

Su película *Plácido* fue nominada para el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1961. En 1980 obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía, en 1981 la Medalla de Oro de las Bellas Artes, en 1986 el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y en 1993 el Goya al mejor director por su película *Todos a la cárcel*. El 25 de abril de 1988 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, e ingresó al año siguiente con un discurso titulado *El cine, sueño inexplicable*.

10.1. Analiza la industria de la moda de alta costura, aplicando entre otras, la obra creativa de Cristóbal Balenciaga.

Alta Costura

Los criterios para **haute couture** fueron establecidos en 1945 y actualizados en 1992. Para ganarse el derecho de llamarse una casa de alta costura y usar el término Haute Couture en su publicidad y en cualquier otro ámbito, miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture deben seguir las siguientes reglas

- Diseñar a medida para clientes privados, con una o más pruebas de vestido.
- Tener un taller (atelier) en París que cuente por lo menos con 20 empleados a tiempo completo.
- Cada temporada, presentar una colección de mínimo cincuenta diseños originales al público, que contenga prendas de día y de noche, en enero y en julio de cada año.

No obstante, el término haute couture puede que haya sido usado incorrectamente por marcas de prêt-à-porter (lista-para-usar) desde finales del año 1980, provocando que su verdadero significado se haya mezclado o confundido con el de prêt-à-porter ante la percepción del público. Todas las casas de alta costura también fabrican colecciones prêt-à-porter, que son las que normalmente les proporcionan más ganancias que sus prendas hechas a medida. Ingresos decrecientes han forzado a algunas casas de alta costura a abandonar su división de alta costura, que genera pocas ganancias, y concentrarse en su división prêt-à-porter menos prestigiosa. Estas casas ya no se consideran alta costura en sentido estricto.

Muchas casas de diseño de modas exitosas, como Chanel, usan el término para algunas de sus colecciones especiales. Estas colecciones normalmente no están a la venta o son muy difíciles de comprar..

Balenciaga

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (1895 - 1972), más conocido simplemente como Balenciaga, fue un prestigioso diseñador de moda español, considerado uno de los creadores más importantes de la alta costura, que desempeñó su trabajo principalmente en la ciudad de París durante más de tres décadas. Anteriormente tuvo una formación de sastre y diversas marcas propias en España. Contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior.

abrió una tienda llamada Eisa (como homenaje a su apellido materno) en San Sebastián, en 1919, que se expandiría hacia Madrid y Barcelona. La Familia Real Española y la aristocracia llevaban sus diseños. Cuando estalló la Guerra Civil Española se vio forzado a cerrar sus

tiendas, y se trasladó a París. Balenciaga abrió su taller parisino en la Avenida George V en agosto de 1937.

Impuso un estilo totalmente innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Es a partir de los años 50 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad.

Al contrario que muchos diseñadores, que abocetaban sus creaciones pero no las confeccionaban, Cristóbal Balenciaga tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de tejidos. Coco Chanel llegó a afirmar: Es el único de nosotros que es un verdadero 'couturier' (costurero)

Manifestó predilección por los tejidos con peso, que se enriquecían con bordados a mano, lentejuelas o pedrería.

Destacan los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes.

Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimos tiempo. Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa; daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo. Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido entero si no quedaba a su plena satisfacción. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmó que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques.

Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya, aunque sus modelos también muestran influencias cubistas. Se ha dicho que su percepción de la mujer es más japonesa que occidental. Por ejemplo, aunque sus modelos no resultan eróticos a los ojos occidentales —porque son unos volúmenes que encierran o protegen a la mujer— destacan mucho la nuca, un elemento muy erótico en Japón.

11.1. Relaciona la obra musical de Joaquín Rodrigo con el romanticismo musical anterior, señalando la importancia mundial de "El concierto de Aranjuez".

El Concierto de Aranjuez es una composición musical para guitarra y orquesta (cfr. concierto para guitarra y orquesta) del compositor español **Joaquín Rodrigo**. Escrito en 1939, es seguramente el trabajo más conocido de Joaquín Rodrigo y su éxito establece la reputación de dicho compositor como uno de los principales de la posguerra. Se considera la obra musical española más interpretada en el mundo, y su adagio es singularmente popular, habiendo sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica.

Escrito a principios de 1939 en París, lejos del ambiente tenso de España por las últimas etapas de la Guerra Civil y cerca de la agitación europea antes de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la primera obra escrita por Rodrigo para guitarra y orquesta. La orquestación es única: rara vez el sonido de la guitarra se confronta a toda una orquesta. Sin embargo, la guitarra nunca queda diluida, sino que el solo del instrumento destaca en todo momento. Su estreno mundial se produjo el 9 de noviembre de 1940, en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona.

[Para escuchar](#) al autor interpretándolo

El Concierto de Aranjuez representa también un caso único, pues ofrece al oyente la transmisión de una **experiencia sensorial** muy específica en los jardines del Palacio Real de Aranjuez en la que el canto de los pájaros, el olor de las flores o el frescor de las fuentes se antepone a la experiencia visual o el disfrute arquitectónico que suele inspirar composiciones de esta naturaleza.

Con ella, el estilo musical de Joaquín Rodrigo entró en su fase de madurez. El aprecio inusitado que despertó esta pieza se debe a su particular **fusión entre lo popular y lo académico**; entre ligereza aparente y emoción inmediata.

También ayudó la exitosa fórmula de este concierto: tres movimientos de forma clásica (rápido-lento-rápido) resueltos de manera concertante y sin complicados desarrollos armónicos, con alegres ritmos de aire popular español y melodías no por sentimentales y pegadizas menos meritorias y memorables.

La música de Joaquín Rodrigo tiene señalada inspiración en las cercanas tradiciones españolas del Siglo XVIII, así como en las tradiciones folclóricas remotas de la música española anterior a

la Contrareforma, a la música renacentista como la de los ‘ministriles’, “...donde la expresión lírica que era escueta y fresca, se acerca a lo popular y a lo religioso, pero sin que caiga totalmente en lo popular ni totalmente en lo religioso”.

Joaquín Rodrigo se incluye entre los **compositores post-románticos** junto con Debussy es, acaso, el que ha ejercido más decisiva influencia en la música del Siglo XX, “...muy en especial en un séquito internacional de grandes compositores,-los postdebussystas-, Maurice Ravel, Dukas, y Poulenc, Messiaen y Honegger del ‘grupo de los seis’ en Francia, Schönberg y Berg en Austria y Manuel de Falla,, Isaac Albéniz, Joaquín Turina y Enrique Granados, en España”.

12.1. Comenta las claves de la danza moderna y las coreografías de Maurice Béjart y Roland Petit.

La danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Es una clase de danza en la que se busca expresar, a través del bailarín , una idea, un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y XXI.

Su origen se remonta hasta finales del siglo XIX. En los inicios se buscaba una alternativa a la estricta técnica del ballet clásico, empezaron a aparecer bailarines danzando descalzos y realizando saltos menos rígidos que los tradicionales en el escenario. Con el tiempo, fueron apareciendo variaciones en las que la técnica clásica brillaba por su ausencia e incluso se introducían movimientos de otras técnicas corporales, como el flamenco, movimientos de danzas tribales y hasta del yoga. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, este renovado estilo de danza se llamó danza moderna, pero su evolución desde finales de los años 1940 en adelante llevó a que se prefiriese a partir de entonces emplear la expresión danza contemporánea. Hoy en día, las técnicas modernas dejan paso a un torbellino de mezclas de estilos,

Danza moderna	Danza Clasica
Uso de multimedia para acompañar las coreografías, como video e imágenes usados de fondo.	Puestas en escenas clásicas
contar historias de una forma no lineal. Puede hablar de un concepto, ambiente.	dramaturgia con principio, clímax y desenlace.
busca la innovación y la creación de nuevas formas de movimiento de acuerdo con las necesidades del coreógrafo o el intérprete.	se construye a través de pasos ya existentes y siempre codificados
conexión con lo terrenal, con lo humano y sus pasiones, la no estructura, la transgresión; está ligada al concepto de lo dionisiaco .	el preciosismo, lo estructurado y perfecto, la conexión con lo etéreo, con lo celestial, ligada al concepto de lo apolíneo .

Roland Petit. El celebrado coreógrafo francés, su obra singularizó los postulados del nuevo ballet que surgía bajo los principios de la libertad y la autenticidad del gesto expresivo. Sergei Diaghilev había trastocado los valores formales de la danza clásica para proponer acciones escénicas deslumbrantes en correspondencia con los nuevos tiempos, violentos y futuristas, que se vivían y de ese ideal se alimentó Petit, que tuvo en el prestigioso coreógrafo e investigador Sergei Lifar un mentor en su tránsito, a principios de los años treinta, por el Ballet de la Ópera de París, institución que le ofreció al unísono férrea tradición y apertura vanguardista.

El legado artístico de Roland Petit es amplio y contrastante: desde el existencialismo como filosofía hasta el musical como expresión escénica y el humor como atractivo recurso, otorgándole un especial carácter al ballet neoclásico ya establecido y convirtiéndose en antecedente de la contemporaneidad.

El joven y la muerte (1946, Bach), dueto nihilista cuyo protagonista masculino, representado originalmente por el propio Petit, evidenció la versatilidad interpretativa de los más aclamados bailarines del siglo, Baryshnikov.

Carmen (1949, Bizet), es quizás la obra de Petit de mayor penetración dentro del imaginario colectivo, ritual icónico de seducción, locura y muerte, que otorgó a Renée (Zizi) Jeanmaire, su esposa, la consagración absoluta como bailarina.

Notre Dame de París (1965, Jarre) y **La arlesiana** (1974, Bizet), a su vez, representan referencias claras de la aportación del coreógrafo a la reconfiguración de un ballet francés de hondo espíritu nacional. Petit fue también un hombre de iniciativas fundacionales. La Ópera de París lo forjó y lo determinó como bailarín, un ámbito del que pronto se separó sin que, en realidad, dejara de formar parte nunca de él. Optó por trazar un camino propio que fue recorriendo a través de las distintas compañías que creó: los Ballets de Champs-Élysées, Los Ballets de París, así como el Ballet Nacional de Marsella, instituciones que generó y gestionó en distintas etapas de su vida creativa y donde realizó la mayor parte de su producción coreográfica.

De los códigos específicos de la danza clásica y de la danza moderna, del Casino de París, Broadway y la televisión. De todo el amplio espectro del espectáculo se nutrió Petit. Su notable obra es claro reflejo de su existencia. El coreógrafo tuvo una singular capacidad aglutinadora que lo hizo relacionarse con contrastadas celebridades: Picasso, Vasarely y Orson Welles; Fred Astaire, Bing Crosby e Yves Saint Laurent; Nureyev, Fonteyn, Plisetskaya o Baryshnikov. Su obra forma parte de los repertorios de las más destacadas agrupaciones internacionales.

Maurice Béjart

(Bailarín y coreógrafo francés. Fue uno de los grandes renovadores de la danza en la segunda mitad del siglo XX.

Tras una breve estancia en el Teatro Municipal de Vichy en 1945, Béjart se unió a los Ballets de París de Roland Petit entre 1947 y 1949. Entre 1949 y 1950 bailó con el International Ballet de Mona Inglesby, y entre 1950 y 1952 con el Real Ballet Sueco.

En 1953 cofundó, con Jean Laurent, Les Ballets de l'Étoile, y dirigió el Ballet Théâtre de M. Béjart (1957), el ballet del Teatro Real de la Moneda de Bruselas, que luego denominaría Ballet du XXe Siècle (1960-1987), y desde 1987 el Ballet Béjart de Lausana.

Su estilo se caracterizó por su eclecticismo, y por estar abierto a todo tipo de corrientes, géneros y concepciones, que él supo combinar en un todo homogéneo: la tradición clásica y moderna, el jazz, las acrobacias circenses, las filosofías orientales... Tan admirado como denostado por su inconformismo, ejerció una profunda influencia sobre los bailarines más jóvenes. Sus coreografías de **La consagración de la primavera** y de la **Sinfonía para un hombre solo**, paradigma de la música concreta, son dos de sus trabajos más recordados. Es también autor de los libros *Mathilde, ou Le Temps Perdu* (1962), *Maurice Béjart: Un instante dans la Vie* (1979) y *Béjart par Béjart* (París, 1979). Desde 1995 fue miembro de la Academia Francesa.

Bloque 10. Los Años 60-70

Contenidos del Bloque

Arquitectura. El estilo internacional.

Arquitectura española: Francisco Javier Sáenz de Oiza, Miguel Fisac.

Expresionismo figurativo y expresionismo abstracto. La pintura hiperrealista.

Expresionismo abstracto: Jackson Pollock, Mark Rothko.

Expresionismo figurativo: Francis Bacon, Lucian Freud.

Hiperrealismo. David Hockney. Antonio López. Eduardo Naranjo.

La importancia histórica de los grupos españoles de artistas plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor "Dau al Set" (1948).

El expresionismo en la escultura española.

Escultores vascos: Jorge Oteiza. Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola.

La abstracción geométrica: Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Amadeo Gabino.

El movimiento cinético: Eusebio Sempere.

Fotografía: el sensualismo de David Hamilton. La elegancia de Juan Gyenes.

Música. El sonido estéreo. La música Pop. The Beatles Los grandes conciertos de masas. La cultura fans.

El jazz alcanza un público de masas: Chet Baker, Miles Davis, Chick Corea.

El auge del flamenco. Paco de Lucía y Camarón de la Isla.

El baile flamenco: Antonio. Carmen Amaya. La compañía de Antonio Gades.

El nuevo cine español. El cine de la transición. Saura, Camus, Picazo, Patino, Erice, Borau, la Escuela de Barcelona.

Cine: El nuevo impulso norteamericano Francis Ford Coppola. El gran cine japonés: Akira Kurosawa.

Nace la Televisión como fenómeno de comunicación de masas.

Cómic: éxito internacional de la editorial Marvel.

La moda francesa: Yves Saint Laurent.

1.1. Comenta la uniformidad estilística mundial del estilo arquitectónico denominado "Estilo Internacional".

Estilo Internacional en arquitectura tiene las formales del Movimiento Moderno.

Se caracterizó, en lo formal, por su énfasis en la ortogonalidad, el empleo de superficies lisas, pulidas, desprovistas de ornamento, con el aspecto visual de ligereza que permitía la construcción en voladizo, por entonces novedoso. También se avino a una homogeneidad de materiales, presididos por el hormigón armado, con el que se crearon amplios espacios interiores con similitudes en varios edificios.

El Estilo Internacional claves: En primer lugar, **la incomodidad de algunos arquitectos con el eclecticismo y divergencia de estilos** arquitectónicos en boga a finales del siglo XIX, pues se tomaban detalles ornamentales, características y elementos formales de los más diversos estilos y períodos.

En segundo lugar, la necesidad de **nuevos tipos de edificaciones** con usos hasta entonces desconocidos; entre ellos, el edificio de oficinas, el bloque de apartamentos, las nuevas fábricas, preparadas para albergar novedosas maquinarias y gran cantidad de obreros.

El tercer y decisivo factor, los enormes avances técnicos en la ciencia de los materiales y la construcción, que permitieron la invención del **hormigón armado** y los progresos en las **aleaciones de acero**. Todo esto conllevaría nuevas posibilidades estructurales que harían realidad edificios más altos, más resistentes, más espaciosos.

El Estilo Internacional fue impulsado por un pequeño grupo de destacados arquitectos, entre ellos Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, J. J. P. Oud, Richard Neutra, Rudolf Schindler y Philip Johnson.

Edificio Seagram, construido por el alemán Mies van der Rohe para la corporación de las bebidas alcohólicas. Se ubica en Park Avenue, en Nueva York, donde Mies ideó una gran plaza

urbana situada entre el edificio y la alineación de las edificaciones de la avenida, permitiendo tener un punto de observación inmejorable hacia la alta edificación que muestra su estructura de acero, y tiene la sencilla forma de un prisma rectangular desprovisto de toda ornamentación

1.2. Analiza la arquitectura española, especialmente los trabajos de Francisco Javier Sáenz de Oiza y Miguel Fisac

Francisco Javier Sáenz de Oiza

Se licenció en Arquitectura en 1946 por la Escuela de Arquitectura de Madrid y se doctoró en 1965. Amplió posteriormente sus estudios en EEUU con una beca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A su regreso, en 1949 comenzó a trabajar en la Escuela de Arquitectura de Madrid, a la que estuvo ligado hasta su jubilación en 1985, primero como profesor de proyectos arquitectónicos, después como catedrático y director de la misma. Desde 1983 centró su actividad en el trabajo de estudio. Entre sus obras destacan edificios tan emblemáticos como el de las Torres Blancas (1969) o el del Banco de Bilbao (1972-78) en el Paseo de la Castellana, ambos en Madrid

Basílica de Aránzazu (1950-1954), iglesia que construirá en Gipuzkoa junto con Luis Laorga y que será de gran importancia no sólo por el trabajo arquitectónico -las líneas generales son bastante habituales, no hay una gran renovación aunque la lectura sí es contemporánea- sino porque en la misma diferentes artistas vascos -Jorge Oteiza, Eduardo Chillida o Nestor Basterretxea- colaborarán, haciendo una apuesta por la plástica contemporánea

Edificio Torres Blancas Una de las construcciones más imponentes del arquitecto Sáenz de Oiza fue el edificio de las Torres Blancas de Madrid, una de las obras maestras del organicismo extremo español.

Torre del Banco de Bilbao La antigua sede del Banco de Bilbao en el distrito financiero Azca de Madrid es expresión de la conversión orgánica de la arquitectura hacia los rasgos de la modernidad.

Miguel Fisac

Disconforme con la arquitectura de su tiempo, logró un estilo de gran personalidad, en el cual incorporaba originales soluciones estructurales con hormigón pretensado y sus características vigas-hueso.

Desde sus inicios, en que va rechazando el racionalismo de sus maestros al percibir que en ellos la plástica arquitectónica no responde a las exigencias técnicas y a la necesidad humana, se vio influido por la obra del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright, el neoempirismo del arquitecto Erik Gunnar Asplund y el organicismo nórdico, experimentado en su viaje en 1949 a Suecia. Se interesa también por la arquitectura popular, en la que la realidad del paisaje, de las características humanas, históricas y geográficas del lugar se funden con el valor plástico o incluso técnico. Recibió el encargo del **Consejo Superior de Investigaciones Científicas** para ordenar la zona sur de la Colonia Los Chopos en Madrid. Remodeló el antiguo **auditorio de la Residencia de Estudiantes** para construir la nueva capilla del CSIC. La decena de años en los que trabaja en torno a las nuevas edificaciones de este organismo supone la transición que modela su lenguaje desde un sobrio clasicismo hasta asimilar la influencia del organicismo

Otros edificios de Fisac **La Pagoda, Centro de Estudios de Hidráulica, Centro de Cálculo** de Madrid.

2. La pintura en los años 60-70

1950 1960	EXPRESIONISMO AMERICANO	Expresión del “yo” a través del gesto del trazo, cuadros abstractos, nuevas técnicas (dripping)	Pollock Rothko
	NEODADAISMO	Integración de objetos en la pintura mediante el ensamblaje	Raugchemberg Bacon*
1960 1970	OP-ART	Búsqueda de efectos visuales	Vassarely
	POP-ART	Referencias a los mass-media	Warhol
	LAND-ART	Intervenciones en el paisaje	Christo
	CONCEPTUAL	Relaciones arte-lenguaje, concepto, happenings	Beuys Fluxus
1970 1980	CONCEPTUAL	Relación arte-sociedad	Kosuth
	HIPERREALISMO	Realismo fotográfico en la pintura	Antonio Lopez

2.4. Analiza las claves artísticas de las corrientes expresionistas.

El expresionismo abstracto es un movimiento que nace en Estados Unidos hacia 1947, fecha en la que la mayor parte de los artistas más importantes de esta corriente se apartan del lenguaje figurativo y crean un nuevo estilo en donde se fusionan abstracción y surrealismo. De éste, toman el **automatismo**, además de **experimentar con nuevas técnicas** practican un arte marcadamente individualizado en el que prima **la expresión de la personalidad del artista**.

La época de mayor auge de este movimiento coincide con el momento en que el arte americano logra alcanzar su propia identidad y desvincularse de la influencia del arte europeo. La presencia de importantes artistas de las vanguardias europeas en Nueva York tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en especial la del grupo surrealista en pleno determina e influye de manera decisiva en el nacimiento de esta nueva corriente.

En el expresionismo abstracto se pueden distinguir dos grandes vías:

1. La gestual o *pintura de acción (action painting)* y la *pintura de superficie-color (color fiel-painting)*. En la **pintura de acción** encontramos artistas como Pollock, de Kooning, Kline, Motherwell, Gorky y Hoffmann. Estos artistas conciben la creación pictórica como un verdadero ritual y utilizan la pintura para dar rienda suelta a sus estados de ánimo.
2. La *pintura de superficie-color* centra su interés en las diferentes posibilidades de ciertas yuxtaposiciones cromáticas y en la combinación de colores en superficies generalmente de grandes dimensiones. Mark Rothko, Clifford Still y Barnett Newman aparecen vinculados a esta vía.

Pueden señalarse como características formales de este estilo.

Preferencia por los grandes formatos. Trabajaban normalmente con óleo sobre lienzo.

- Generalmente son abstractos en el sentido de que eliminan la figuración. No obstante, hay excepciones y algunos emplean trazos figurativos, apareciendo figuras reconocibles, como ocurre con las Mujeres de Willem de Kooning.
- El espacio pictórico se trata con frontalidad y no hay jerarquía entre las distintas partes de la tela.
- El cromatismo suele ser muy limitado: blanco y negro, así como los colores primarios: magenta, amarillo y cian.
- Algunos pintores expresionistas que redujeron la obra a prácticamente un solo color, estaban ya anticipando el arte minimal.

Este tipo de cuadros, con violentos trazos de color en grandes formatos, presenta como rasgos distintivos la angustia y el conflicto.

2.2. Explica la obra pictórica de Jackson Pollock y de Mark Rothko.

el americano **Jackson Pollock**, creador de un nuevo modo de pintura: el Dripping. El artista sitúa el lienzo en el suelo y, moviéndose alrededor del mismo (y en ocasiones por dentro del mismo lienzo) deja caer finos hilos de pintura que se desprenden del pincel recién cargado en el bote. El resultado es una trama compleja de hilos que forman una trama muy atractiva visualmente. El artista se interesa por el azar, por lo que no es controlable.

Tras verse influenciado por el regionalismo, los muralistas mexicanos y los surrealistas, Pollock realiza a principios de los cuarenta unas obras cercanas a la abstracción pero de carácter totémico, primitivo. Será alrededor de 1947 cuando Pollock comienza a pintar con el estilo que le hará mundialmente famoso: se trata de abstracciones libres hechas a base de manchas y de “dripping”, una técnica que consiste en agujerear un bote metálico de pintura y desplazarse con él por el lienzo (previamente puesto en el suelo) dejando caer la pintura. Lo importante para Pollock será esa acción de pintar, el momento y el cómo el artista realiza su obra siguiendo sus impulsos interiores, sin un plan previo. Por eso este tipo de pintura se denominará “action painting” o “pintura de acción”. En 1951 Pollock tendrá un nuevo estilo. Volverá a las pinturas totémicas, pero esta vez abandonará los colores, centrándose sólo en el negro.

Mark Rothko. Creador del llamado “Color Field Painting” fue un artista de dedicación plena y obsesiva a su obra. Alcanzó una técnica exquisita a la hora de fundir tonos y obtener colores expresivos. Pintor de grandes formatos, reivindica la identidad de la abstracción y la expresividad de grandes superficies de color.

Comienza siendo expresionista en los años 30 y también se verá atraído por el surrealismo en los 40, pero en los años 50 su pintura se simplifica para centrarse en el color, un estilo que se conocerá como “Color Field Painting”. Se trata de superficies llenas de color en las que las manchas se superponen a modo de veladuras, aumentando así la gama cromática de la obra. Este tipo de pintura, en el que priman las relaciones cromáticas, deriva de los experimentos espaciales de los cubistas. Se trata de una plasmación del mundo interior del artista, algo que debe hacer meditar al espectador, algo totalmente basado en la expresividad.

2.1. Comenta las claves del expresionismo figurativo, desde el expresionismo alemán hasta la obra de Francis Bacon y de Lucian Freud

El expresionismo fue un movimiento artístico vinculado sobre todo al mundo nórdico y germánico reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y del período de entreguerras (1918-1939). Esa amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos.

El expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos –lo morboso, demoníaco, sexual, fantástico o perverso–. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al mundo interior. Entendido como una genuina expresión del alma alemana, su carácter existencialista, su anhelo metafísico y la visión trágica del ser humano en el mundo le hicieron reflejo de una concepción existencial liberada al mundo del espíritu y a la preocupación por la vida y la muerte, concepción que se suele calificar de “nórdica” por asociarse al temperamento que tópicamente se identifica con el estereotipo de los países del norte de Europa.

Die Brücke (el puente) con Kirchner y Heckel. Propugnaban un arte como expresión directa de la vida, inmediato y personal, puro y violento. Admiraban la escultura africana primitiva y a Van Gogh que propiciaron un arte exagerado en sus trazos y colores.

Der Blaue Reiter (El jinete azul) con Kandinsky, Marc y Macke. Pintores procedentes de Baviera y muy preocupados por la relación de la pintura con la música y todas las formas de creación. Muy intelectuales. A este grupo acabó uniéndose Paul Klee.

Kandinsky

Comenzó como pintor figurativo y terminó siendo abstracto. Ruso de nacimiento se trasladó a Alemania y sus paisajes urbanos plenos de colores fulgurantes y de pinceladas vigorosas. Lo importante no son los detalles sino el concepto general, de ahí que las figuras no aparezcan más que como conjuntos de manchas de color. Resulta muy representativa esta explosión cromática en el mundo germánico, muy dado al extremismo y a la visión exagerada de la realidad

E. Kirchner

Sus formas son angulosas, inspiradas en el cubismo y sus líneas gruesas y rectas.

Sus temas son paisajes urbanos y chicas mirando escaparates o moviéndose por las calles. Por tanto, el movimiento y la luz, reflejadas en los colores ácidos son los motores de la obra de Kirchner.

La fiereza de los colores y su excentricidad marcan mucho los personajes. Los trazos son vigorosos y la luz es muy intensa.

Francis Bacon

(Dublín, 1909 - Madrid, 1992) Pintor inglés de origen irlandés, figura destacada de la denominada Nueva Figuración, tendencia que se desarrolla a lo largo de los años sesenta, tras el agotamiento del informalismo. En el panorama del arte de la posguerra, el expresionismo figurativo de Bacon ocupa un lugar aparte, difícilmente relacionable con algunas de las distintas tendencias artísticas que recorren estos años. Bacon, además, influyó en gran medida en los artistas del movimiento Pop inglés.

Tras una infancia marcada por la soledad y la enfermedad, Bacon pasó su juventud en su Irlanda natal. En 1925 se establece luego en Londres, donde trabaja como decorador. Se interesa en seguida por la pintura, sobre todo tras sus estancias, en los años veinte, en Berlín y París, donde junto a los expresionistas (Otto Dix, Max Beckmann), queda impresionado por la obra de Picasso, lo que debe valorarse si se considera la formación autodidacta de Bacon.

Tres estudios de figura en la base de una crucifixión, de 1944, aparecen las claves a las que responde su pintura en las décadas siguientes.

Bacon elige la figura humana como motivo central de sus cuadros, y la somete a deformaciones y alteraciones hasta un nivel no conocido con anterioridad en la historia del expresionismo. Ya sea en sus retratos, como en sus autorretratos o en composiciones más complejas, los cuerpos mutilados, los órganos atrofiados y todo tipo de anomalías anatómicas dan como resultado una imagen del horror que se inserta en un espacio indefinido, de fondos monocromáticos, que comunica una sensación de aislamiento y claustrofobia.

Lucian Freud

Después de haberse iniciado en el surrealismo en su juventud, se convirtió tras la Segunda Guerra Mundial en uno de los principales representantes de la pintura figurativa inglesa.

Especializado en retratos, estos suelen excluir la expresión de sentimientos y los personajes representados aparecen bajo una fuerte luz, y con una carnalidad muy perceptible en el caso de los desnudos.

A partir de los años 1950 empezó a realizar retratos, muy a menudo desnudos, sin nada más, utilizando la técnica del empasto (o impasto). Los colores son a menudo neutros.

Los temas de Freud son personas y sus vidas; amistades, familia, colegas, amantes y niños. En contadas ocasiones acepta retratos por encargo. Como él mismo dice en sus memorias: "El tema es autobiográfico, cuanto tiene que ver con la esperanza y la memoria y la sensualidad y la participación, la verdad..." "Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son".

En sus retratos, centrados principalmente en las personas de su entorno próximo, Freud consigue desvelar la vulnerabilidad del cuerpo humano a través de la carnalidad matérica que rezuman sus obras.

Freud valora ante todo el estudio psicológico, que une a un realismo crudo y a unas actitudes desinhibidas que en ocasiones se acercan a lo sórdido. En sus retratos no busca el parecido, sino el reflejo de lo que representan sus personajes, e intenta encontrar la esencia de su personalidad

2.3. Identifica las claves de la pintura pop art

El arte pop es interpretado como una reacción a los entonces dominantes ideales del Expresionismo abstracto.

Antecedentes: El arte pop tiene como referencia el Dadaísmo.

Mientras que el arte pop y el dadaísmo exploraban los mismos sujetos, el arte pop reemplazaba los impulsos destructivos, satíricos y anárquicos del movimiento Dada. Entre los artistas considerados como precursores del movimiento pop están Marcel Duchamp, Kurt Schwitters. Y más directamente el **Neo-dada** americano con Jasper Johns y Robert Rauschenberg .

Las pinturas de **Rauschenberg** tienen relación con los trabajos anteriores de Kurt Schwitters y otros dadaístas, y demuestran una preocupación por las cuestiones sociales del momento. Su método consistía en crear arte con materiales efímeros, con los que representaba acontecimientos de actualidad con los que los estadounidenses convivían día a día, lo que dotó a sus obras de una calidad única.

Jasper Johns las pinta banderas de los Estados Unidos a la encáustica en la década de 1950. Otros símbolos, como letras, números y dianas, aparecen recurrentemente en sus pinturas y grabados.

Surgimiento del Pop El movimiento Pop como tal surgió a mediados de los años 1950 en el Reino Unido y a finales de los años 1960 en los Estados Unidos.

En contraste, el origen en la Bretaña de la post-guerra, aunque también utilizaba la ironía y la parodia, era más académico y se enfocaba en la imaginación dinámica y paradójica de la cultura popular estadounidense, la cual estaba formada por un conjunto de mecanismos fuertes y manipuladores que estaban afectando los patrones de la vida, mientras mejoraban la prosperidad de la sociedad.

El arte pop temprano de Inglaterra se puede considerar entonces como una serie de ideas alimentadas por la cultura popular estadounidense vista desde lejos, mientras que los artistas estadounidenses estaban inspirados en la experiencia de vivir dentro de dicha cultura.

En el Reino Unido: el Grupo Independiente

Fundado en Londres en 1952, es precursor del movimiento artístico pop. Las discusiones del grupo se centraban en la cultura popular y la implicación de la aparición de dichos elementos de comerciales, películas, tiras cómicas, ciencia ficción y la tecnología. Durante la primera reunión del Grupo independiente en 1952, el co-fundador, artista y escultor Eduardo Paolozzi realiza collages en uno de los cuales se utilizó la palabra "pop!" por primera vez.

Richard Hamilton En 1956 realiza el icónico collage

Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing? (¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes, tan atractivos?), el cual se convertiría en el manifiesto del arte pop británico, movimiento en el que interpretaría un papel esencial.

En esta obra aparecen multitud de elementos de la cultura de masas estadounidense: una chica de revista (ver: pin up y cover girl), un fisioculturista, un televisor, un logotipo de Ford, una portada de historieta, una aspiradora, un cartel de cine, un retrato de un antepasado centenario y un enorme chupa-chups (chupetín o caramelo con palo) sostenido por el fisioculturista como si fuese una raqueta de tenis, todo ello bajo el planeta Tierra a modo de techo. Su obra se nutriría desde entonces de los motivos y elementos de la cultura popular y de masas.

David Hockney Fue un importante contribuidor del movimiento de Arte Pop en la década de 1960, es considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX.

Pintor, dibujante, fotógrafo y escenógrafo inglés, célebre por sus pinturas satíricas, su obra gráfica, sus dibujos magistrales y sus agudos retratos de personalidades contemporáneas.

Sus obras de la década de 1960, como la serie sobre piscinas de Los Ángeles, están pintadas en un estilo deliberadamente ingenuo y colorista, con una temática extraña de la cultura popular.

A Bigger Splash (1967,) es una de sus pinturas más conocidas. La ironía y el ingenio de Hockney, junto con su talento para las composiciones y los diseños de fuerte expresividad, le llevaron a finales de la década de 1960 a un estilo más naturalista, en particular en sus retratos.

Aunque sin llegar a ser totalmente realistas, estas obras, pintadas en su estilo preferido, superficies planas de pintura acrílica y gran profusión de líneas de esmerado dibujo, son representaciones sensibles que a veces tienden a realzar a sus modelos. Las notables escenografías que realizó para diferentes óperas, son muy importantes sus composiciones

hechas con Polaroid, a las que llama ensamblajes, como Henry Moore (1982), constituyen otro ejemplo de su trabajo fotográfico

Arte pop norteamericano comenzó en la década de 1960.

De máxima importancia para el arte pop es Roy Lichtenstein. Su trabajo probablemente define la premisa básica del arte pop mejor que cualquier otro a través de la parodia. Selección de la tira cómica antigua como la materia, Lichtenstein produce un duro filo, la composición precisa que los documentos, mientras que las parodias de una manera suave. Las pinturas de Lichtenstein, como las de Andy Warhol, Tom Wesselmann y otros, comparten un vínculo directo a la imagen habitual de la cultura popular estadounidense, sino también tratar el tema de una manera impersonal, ilustrando claramente la idealización de la producción en masa. Andy Warhol es probablemente la figura más famosa del arte pop. Warhol intentó tomar Pop más allá de un estilo artístico a un estilo de vida y su obra a menudo se muestra la falta de afectación humana que prescinde de la ironía y la parodia de muchos de sus compañeros.

Roy Lichtenstein. A partir de 1961 se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva.

Sus historietas de cómics, como Good Morning, Darling (1964, Galería Leo Castelli, Nueva York), son ampliaciones de los personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimirlos.

Sus últimas obras, entre las que están las reproducciones de personajes muy populares de la novela rosa, paisajes estilizados y copias de postales de templos clásicos, muestran la influencia de los artistas Henri Matisse y Pablo Picasso.

También sus esculturas recrean los efectos de los cómics. Ha realizado, también, obras en cerámica.

Andy Warhol Su primera exposición individual fue en la galería californiana Ferus de 1962 y marcó el debut del movimiento pop art en la costa oeste. Cuatro meses más tarde inauguró su primera exposición en Nueva York. Allí incluyó El díptico de Marilyn, 100 latas de sopa, 100 botellas de cola y 100 billetes de dólar. Y fue allí donde conoció a John Giorno, con quién después coincidiría en la primera película warholiana: Sueño (1963).

En esa época empezó a pintar sus famosos dibujos de la sopa Campbell y de las botellas de Coca-Cola, a los que consideraba tan iconos estadounidenses como Marilyn Monroe, Troy Donahue o Elizabeth Taylor. También fundó su **estudio The Factory**, por donde pasaron artistas, escritores, modelos, músicos y celebrities underground del momento. El taller, decorado con hojas de papel de aluminio color plata, estaba inicialmente en la calle 47. Después se mudaría a Broadway. Su obra empezó a ser muy conocida y desató ciertas polémicas sobre el papel del artista y la finalidad del arte.

Recomendamos el libro de Warhol “Mi filosofía de a a b y d b a a”

2.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealista

El hiperrealismo es una tendencia de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 1960 que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía. El término hiperrealismo es también aplicable a la escultura.

Pero es innegable que el arte pop sigue siendo el precursor inmediato del hiperrealismo, pues toma la iconografía de lo cotidiano, se mantiene fiel a la distancia de su enfoque y produce las mismas imágenes neutras y estáticas.

En esa época la abstracción era la tendencia dominante y el realismo estaba mal visto; se consideraba un arte que copiaba de fotografías o de la realidad y sin ningún interés. Sin embargo, artistas como Chuck Close, Richard Estes, desarrollaron técnicas totalmente nuevas de representación de la realidad, consiguiendo resultados a veces asombrosos.

Chuck Close utiliza la fotografía como medio para hacer sus retratos, que se apartan totalmente del retrato tradicional y se acercan más hacia el cartelístico y sugestivo principio cinematográfico del primer plano en superpantalla, hacia la no-distancia de la técnica de la instantáneas y hacia el gesto objetivador de las fotografías clínicas y policiales. En su obra trata

problemas como la percepción del espectador y la focalidad. Close no parte de la realidad sino que la aborda indirectamente a través de la fotografía que proyecta sobre el lienzo .

Como todos los fotorrealistas, no hay huellas de pinceladas y el artista parece estar ausente; los cuadros se cubren con una fina capa de pintura, aplicada con pistola y pincel, siendo raspada si es necesario, con una cuchilla para que no quede ningún relieve, ninguna materia.

Richard Estes, conocido por sus cuadros de escaparates y escenas urbanas, utiliza varias diapositivas del mismo objeto, de modo que en sus cuadros se ve no sólo el escaparate sino también lo que hay dentro de la tienda y lo que se refleja en el cristal. Sus lugares públicos están desiertos, en un modo de abstraer la funcionalidad de lo representado que es típica del fotorrealismo.

En el caso español, algunas de las figuras más relevantes del hiperrealismo serían los pintores Antonio López, Eduardo Naranjo.

Antonio López

Una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades.

Con estas palabras Antonio López resume su particular modo de acercamiento al objeto a pintar. Sus cuadros se desarrollan a lo largo de varios años, décadas en ocasiones, con una plasmación lenta, meditada, destilando con cada pincelada la esencia del objeto o paisaje, hasta que el artista consigue plasmar la esencia del mismo en el lienzo.

El pintor busca entre la realidad que le rodea aquellos aspectos cotidianos, que él recoge con un tratamiento pleno de detallismo, rozando lo fotográfico. Sus preferencias van desde las vistas de Madrid hasta los retratos de sus familiares, pasando por los objetos más cotidianos y cercanos. A lo largo de la mayor parte de su carrera artística, Antonio López ha desarrollado una obra independiente, en medio de un panorama artístico estructurado en base al informalismo y la abstracción. Tampoco parece tarea fácil vincular la obra de López con las tendencias realistas europeas más recientes, o con el hiperrealismo americano.

Eduardo Naranjo posee un hiperrealismo onírico fractura de forma fantasmagórica las figuras que evocan sueños.

Artista al margen de las modas y de escasísimas muestras personales, sí presente, en cambio, en innumerables colectivas junto a los otros grandes contemporáneos, su obra es muy seguida en China.

2.3. Identifica las claves de la pintura hiperrealista y pop art. Comparando las obras de David Hockney y de los españoles Antonio López y Eduardo Naranjo, entre otros posibles.

2.4 La importancia histórica de los grupos españoles de artistas plásticos "El Paso" (1957) y su antecesor "Dau al Set " (1948).

Grupo Dau al Set

La guerra civil española (1936-1939) frenó el desarrollo de la vanguardia. Muchos artistas de esta época murieron en el frente o fueron exiliados.

Durante la posguerra se produjo una pintura de carácter académico y tradicional con unas gotas de modernidad y será a finales de los años cuarenta cuando comiencen a surgir grupos que apuestan por nuevas tendencias. **Dau al Set (Dado en el número siete)** será uno de los primeros movimientos preocupado por reivindicar la creación artística y las obras surrealistas de Dalí y Miró frente a la ideología imperante en España.

El grupo desempeñó un papel de gran importancia en la entrada de la vanguardia y prepararon el camino al informalismo en España.

Joan Josep Tharrats. Es uno de los fundadores del grupo Dau al Set en 1948. Se encargó de editar y dirigir la revista hasta 1956.

Joan Ponç se movía desde 1946 en la línea de un expresionismo fantástico. En 1947 conoció a Brossa, se preocupó por la teoría freudiana y realizó algunas series de carácter surrealista como Suite Inquietuts, Suite Al-lucinació II y Al-lucinació III.

Modest Cuixart es quien más entronca con la línea del surrealismo anterior. Sus obras están llenas de signos e imágenes oníricas, ofreciendo una imagen mágica y misteriosa de la realidad. Realiza una pintura de pasta espesa y colorista agujereada por múltiples incisiones y grafismos.

Antoni Tàpies, se interesa por el surrealismo durante los años cuarenta como reacción al arte conservador franquista.

Encontramos notables referencias a Miró, Ernst y Klee en las obras de este periodo, como en Parafaragamus, Kaffir o Collage amb billets de banc.

Hacia 1951, Tàpies se desliga del grupo Dau al Set e inicia una evolución individual. Opta por una línea informalista, abstracta, basada en las investigaciones sobre la materia pictórica como medio expresivo artístico e impone como valor total la materia frente a la forma, su obra se convirtió en el máximo ejemplo del informalismo español.

Los miembros del grupo tuvieron una trayectoria irregular, por lo que en 1954 acabó disolviéndose..

Grupo "El Paso" 1957

El Paso es un colectivo de artistas que se fundó en febrero de 1957 en Madrid, siendo el grupo de mayor relevancia en la configuración y definición de la vanguardia española de posguerra.

Los integrantes de El Paso en el momento de la firma del manifiesto y en sus primeras exposiciones como colectivo fueron los **pintores Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Antonio Saura** y el escultor **Pablo Serrano**

En el año 1958 se incorporan los artistas **Martín Chirino y Manuel Viola**. También se incluye al arquitecto Antonio Fernández Alba.

En marzo de 1957 se publicó el manifiesto de El Paso redactado por José Ayllón y con el símbolo del grupo realizado por **Antonio Saura** basándose en una obra de Pablo Serrano. En abril de ese mismo año se inauguraba la primera exposición del grupo en la Librería-Galería Buchholz de Madrid.

El Grupo El Paso desempeñó un papel fundamental en el proceso de normalización de una vanguardia, desorientada y dispersa desde el final de la Guerra Civil. Presenta una significación singular debido a la procedencia dispar de sus miembros, su coherencia plástica, a pesar de la fuerte individualidad de cada uno de sus componentes, y a su ideología comprometida y radical.

La vanguardia de París y el Expresionismo Abstracto norteamericano fueron los puntos de referencia y contacto con un nuevo lenguaje que inmediatamente asimilaron e hicieron propio.

Los componentes de El Paso tienen en común:

- la primacía de una expresividad agresiva e intensa;
- la reducción intencionada del color a unos límites mínimos para su existencia
- el convencimiento en una poética artística del compromiso.

Uno de los aspectos que definen la dimensión plástica de El Paso fue precisamente su preocupación y actitud crítica ante la realidad y su compromiso con una situación histórica. La vanguardia significaba rebeldía, ruptura. El compromiso con la realidad del momento suponía una misma actitud de lucha y negación de lo establecido que los miembros de El Paso identificaron con su práctica artística.

Una fotografía de Manolo Millares, reproducida en diversas ocasiones, en la que el pintor aparece junto a un deteriorado cartel en el que se lee «PROHIBIDO EL PASO», es un testimonio preciso de esta actitud a contracorriente.

Claves de cada uno de los artistas:

El monocromatismo y la gestualidad de Saura.

Los hierros encontrados y soldados herencia del dadaísmo más radical de Pablo Serrano.
las condensaciones de materia de Feito, Suárez y Juana Francés.

la desgarrada angustia, existencial y patética de las arpilleras de Millares.

Las telas metálicas de Rivera.

Los nocturnos, ausentes de color, de Viola.

Las espirales de Chirino.

La gestualidad expresiva y palpitante de Rafael Canogar.

Inciden en una idea esencial: el valor plástico y agresivo de la tradición española y su recuperación para una vanguardia universal.

Una tradición dramática que tiene su referencia en la expresividad y agresividad radical de la pintura final de Goya

El Paso fue un paso imprescindible en la afirmación de la vanguardia y en la consolidación de la modernidad artística e histórica de España.

El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca alberga y exhibe de forma permanente una colección de pinturas y esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60, que configuraron algunas de las tendencias abstractas más significativas del arte en España a mediados del siglo XX.

El museo abrió sus puertas el **1 de julio de 1966**, fruto de la iniciativa de Fernando Zóbel, quien en 1980 donó su colección a la Fundación Juan March.

3.1. Analiza la importancia de la escultura expresionista española..

Durante el periodo franquista la poderosa escultura española vanguardista del periodo de entreguerras había quedado descabezada (Pablo Gargallo —muerto en 1934—, Alberto Sánchez Pérez, Julio González —exiliados—); produciendo un hiato que ocupó la continuidad de las formas clásicas o academicistas, adecuadas a la ideología oficial (Juan de Ávalos, Victorio Macho, José Capuz, Carlos Ferreira de la Torre, Florentino Trapero).

Julio González. En 1937 presenta en la Exposición Internacional de París su **Montserrat**, de tremendo dramatismo, reflejo del dolor de la situación de una España desgarrada por la guerra. Es una de sus figuras **más dramáticas y expresivas**, símbolo de la lucha por la libertad. Fue expuesta en el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de 1937, que acogió un conjunto de piezas inspiradas en hechos y escenas bélicas que reaccionaban en contra del fascismo durante la Guerra Civil española y se manifestaban a favor de la República.

A partir de la emblemática Montserrat, realizaría diferentes variantes o interpretaciones en esculturas como El Pie, Gran Perfil de la campesina, Busto femenino o Torso. González se servirá de planchas de hierro para representar las partes del cuerpo humano.

Subirach

En los años 1950 evolucionó hacia el expresionismo, estilizando la forma a través de la distorsión de las proporciones y de la incorporación de superficies angulosas, además de un tratamiento inacabado de la materia, con superficies rugosas y ásperas, que dan una mayor sensación expresiva. Realizó las esculturas de la fachada el Santuario de la Virgen del Camino, Esculturas de la Sagrada Familia de Gaudí.

Victorio Macho

Macho supo recoger los innovadores latidos neocubistas y expresionistas del modelado, sin olvidarse del gran aprendizaje que le supuso el realismo plástico. Supo fundir en el mejor crisol lo viejo con lo nuevo, formando una simbiosis con la rotundidad de volúmenes, la limpieza y austeridad compositiva.

La siguiente generación se lanzó a la innovación de la escultura **abstracta española** (Pablo Serrano, Eusebio Sempere, Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Andreu Alfaro), de entre la que destacó el núcleo vasco (Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Agustín Ibarrola). En los años setenta, ya en plena Transición, la formación del Museo de Escultura al Aire Libre del Paseo de la Castellana en Madrid, significó todavía un escándalo cultural, centrado en las dificultades para exhibir La Sirena Varada de Chillida.

Compuesta por 17 obras de escultores de esta generación y de la época de las Vanguardias

[Si quieres consultar los datos de las piezas de la colección](#)

3.2. Describe la importancia de la escultura vasca, indica las obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola.

Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924- 2002) fue un escultor español conocido por sus trabajos en hierro y en hormigón, destacado continuador de la tradición de Julio González y Pablo Picasso.

Sus primeras esculturas son obras figurativas lo acercan al lenguaje de Henry Moore.

En 1949 realizó Metamorfosis, obra que ya puede ser considerada abstracta.

Alrededor de 1951, con su empleo en la fragua, se inicia en el trabajo del hierro. Empeña entonces un ciclo de esculturas no imitativas en las que destaca su preocupación por la introducción de espacios abiertos.

Huye de la imitación de la naturaleza y va en busca de la creación e invención. Cada una de sus obras plantea un problema espacial que trata de resolver con la ayuda del material, según las características o propiedades del mismo. Algunos ejemplos son **Peine del viento**, **Música de las esferas**, **Oyarak** (Eco) y **Espacios sonoros**. En Peine del viento la naturaleza interviene como un elemento más, sin forzarla. Recurre al viento y al agua, intentando que todos formen parte de la escultura. Para las **puertas de Aranzazu** busca chatarras y desechos industriales que puedan servirle. No pretende hacer unas puertas donde se coloquen esculturas, sino que ellas mismas sean las esculturas.

En 1957 abre una nueva etapa de experimentación. Hasta entonces, en su lenguaje predominaban las líneas horizontales, verticales y curvas y ahora adoptará ritmos lineales más movidos e inquietos, de difícil comprensión.

Ejemplos: **Hierros de temblor** o Ikarandi (Gran temblor), También elabora **Rumor de límites**, **Modulación del espacio**, la serie de ensayos **Yunque de sueños**, o la serie **Abesti Goroa** (Hacia lo alto). Son variadas composiciones que asentadas en rudos bloques de granito o madera, parecen extender sus ritmos al espacio con gran ligereza, a pesar del material, que no lo oculta.

Jorge de Oteiza (Orío, Guipúzcoa 1908 - 2003) fue un escultor español. Se le considera uno de los máximos exponentes de la Escuela Vasca de Escultura.

Se le concede por concurso la realización de la estatuaria para el friso y la fachada de la Basílica de Nuestra Señora de Arantzazu (1949-51), obra del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza. En esta gran obra, Oteiza pone en práctica sus teorías sobre el debilitamiento de la expresión figurativa, aplicándolas a un tema religioso. La Iglesia prohíbe los trabajos, retrasando su conclusión a 1968, cuando se termina de colocar el friso de apóstoles y se coloca en la fachada una imagen de la Virgen con el hijo muerto a sus pies.

Con la experimentación heredada del constructivismo, Oteiza se embarca en lo que denomina su **Propósito Experimental** (1955), título con el que se presenta en la Bienal de São Paulo (1957), donde obtiene el premio extraordinario de escultura. En 1959, por entender que había alcanzado a su fase conclusiva, decide abandonar la actividad escultórica. En estos cinco años de actividad Oteiza realiza una operación de gran trascendencia, al situar su obra en la senda de la tradición geométrica europea, reivindicando el neoplasticismo y el constructivismo soviético.

La recuperación de las estéticas geométricas europeas y su influencia en la cultura vasca generan las bases de lo que se denomina la escuela de la escultura vasca.

Durante los 60 y 70 Oteiza investiga la lengua vasca y las manifestaciones populares de su pueblo. En 1963 publica *Quousque tandem...!* Ensayo de interpretación del alma vasca, que se convertiría en su texto más conocido y polémico. En este libro se hace una defensa de la cultura popular vasca y su identidad.

Agustín Ibarrola 1930- Escultor y pintor.

En 1950 conoció a otro artista que tuvo gran influencia sobre su producción y su mentalidad artística, el escultor vasco Jorge Oteiza; junto a él se introdujo en la división y análisis del espacio propia del constructivismo. También aprendió de Oteiza la mentalidad de creación artística conjunta, donde participaron numerosos artistas y diferentes artes.

En 1956, y tras realizar diversas exposiciones en España, se trasladó a París. En esta ciudad conoció a otros artistas españoles residentes allí, con los cuales en 1957, en el café Rond Point fundaron el **Equipo 57**; entre integrantes de dicho grupo fueron José Duarte, Ángel Duarte y Juan Serrano. En este época, a través de José Ortega, descubre la técnica del grabado y se integra en el movimiento de "**Estampa Popular**" del País Vasco. Esta es su época del constructivismo.

Durante los años 60 inicia su actividad política y social, siendo detenido en 1962 y encarcelado varios años, la prisión de Burgos por su militancia comunista.

Hace algunos años decidió retirarse a su caserío realizando obras pictóricas y escultóricas de gran formato, y trabajando en sus intervenciones en la naturaleza en sus Bosques, decoraciones

pictóricas realizadas en árboles. Un ejemplo de estos, y quizá su trabajo más conocido, es el Bosque de Oma, cerca de Guernica

3.3. Comenta la abstracción geométrica escultórica en la obra, entre otros posibles, de Martín Chirino, Amadeo Gabino, Pablo Palazuelo, Pablo Serrano y Gustavo Torner

La escultura abstracta española, que se había originado en el periodo de entreguerras (Julio González, Alberto Sánchez Pérez) fue especialmente importante en la España del franquismo (Pablo Serrano, Eusebio Sempere, Pablo Palazuelo, Martín Chirino, Andreu Alfaro y el grupo de escultores vascos Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Agustín Ibarrola), llegando a tener una destacada presencia institucional al final del periodo, a pesar de las resistencias iniciales (Museo de escultura al aire libre del Paseo de la Castellana, Madrid).

Martín Chirino Las Palmas de Gran Canaria, 1925

En 1952 finaliza sus estudios de Bellas Artes en Madrid. Al año siguiente viaja a Londres, donde toma clases en la School of Fine Arts; conoce la escultura contemporánea inglesa (Henry Moore, Barbara Hepworth). Regresa a Las Palmas donde trabaja junto a su amigo Manolo Millares.

En la Bienal de São Paulo de 1959 se le dedica, dentro del pabellón español, una sala especial, donde se exponen nueve esculturas. La colectiva del MOMA de 1960, Frank O'Hara, entonces curator del Museo, incluye a varios artistas españoles. Chirino presenta cuatro piezas: "Homenaje a Julio González" Con "El viento" aparece el tema más recurrente de la obra de Chirino: la espiral.

Grace Borgenicht, impresionada por sus esculturas en la muestra del MOMA, viaja a Madrid para ofrecerle un contrato en exclusiva para los Estados Unidos. Pertenece al grupo El paso hasta su disolución

La obra de Chirino se fundamenta en dos principios: el hierro forjado, material mayoritario de sus esculturas; y la espiral, en cuanto símbolo y solución formal recurrente a lo largo de toda su carrera. Ahí se contienen sintetizadas los fundamentos de su trabajo: la noción del plegado y desplegado, el desarrollo horizontal y vertical en el espacio y en la curvatura de un material que en sus manos, y recuperando la tradición de la forja, se hace dúctil. La producción escultórica de Chirino se extiende y agrupa cronológicamente de acuerdo a motivos concretos, cuyo referente se encuentra siempre y en último término en la naturaleza y el mundo real, en los que insiste durante un tiempo prolongado hasta agotar todas sus posibilidades expresivas.

Amadeo Gabino

(Valencia, 1922 , 2004), hijo del escultor Alfonso Gabino, fue un pintor, escultor y grabador español.

Hizo los primeros pasos hacia el arte asistiendo a su padre en su taller de escultura. Comenzó sus estudios de arte en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Los completó en Roma, París, Hamburgo y Nueva York.

Su obra consiste sobre todo en complejos objetos metálicos abstractos y "collages" constructivistas. Representando a España, participó en las ediciones de 1956 y 1966 de la Bienal de Venecia. Mostró su obra en varias exposiciones en Alemania y España. En 1998, se erigió su escultura monumental "Homenaje a Anton Bruckner" en la ciudad austriaca de Linz.

Pablo Palazuelo Pintor Escultor y grabador estudia arquitectura en Londres su obra tiene una gran proyección internacional desde 1948

Palazuelo concibe el arte como «un camino para dar salida a los problemas humanos». Sus referencias a la historia de la pintura son continuas, y es especialmente importante la influencia en su trabajo de la noción de línea derivada de la obra de Klee, que supone una auténtica revelación para él. También reivindica a sus inicios su interés por constructivistas rusos como Gabo y Pevsner, aun cuando rehúsa su concepción científica de la geometría.

La obra de Palazuelo ha sido clasificada por la historiografía de los últimos treinta años como una abstracción de tipo idealista, muy vinculada a corrientes de espiritualidad y a una concepción sagrada del artista y de su obra.

El desarrollo de la abstracción y el uso de la geometría en su obra están íntimamente ligados a un proceso racional basado en el descubrimiento - no invención- de nuevas formas. Esta descubierta constante que guía su trabajo se traduce en una tensión manifestada a través de las variaciones interminables de las formas.

Pablo Serrano

Nace en Crivillén (Teruel), en 1908-1985) Junto a otros artistas de la época, como Antonio Saura o Rafael Canogar, funda en 1957 el grupo "El Paso". Durante estos años realiza bustos y retratos a gran escala, como el de Unamuno, el de Galdós y el de Marañón. En 1967 presenta su "Hombres con puertas", expuesto en Nueva York y Toronto

Recupera en su trabajo materiales y técnicas, como las escorias o la forja del hierro. Trabaja la figura humana y el retrato, tanto en su vertiente íntima y expresiva, como monumental. Este segundo aspecto enlaza además con su defensa de la función monumental de la escultura.

Su conjunto monumental más importante dos grandes esculturas de que flanquean el Ayuntamiento de Zaragoza (1965), así como el gran relieve de la Venida de la Virgen del Pilar (1969), en la fachada de la Basílica. En Madrid podemos ver Escultura homenaje a Largo Caballero en Nuevos Ministerios, busto de Antonio Machado en la calle del mismo nombre y Unidades-Yunta, obra expuesta en el Museo de Arte Público

Gustavo Torner.

Junto con Gerardo Rueda y Fernando Zóbel forma la llamada "escuela conquense", la cual constituyó una de las primeras iniciativas de introducir en España las nuevas corrientes del arte moderno, en la década de 1960, siendo la fundación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca su principal iniciativa.

Realiza instalaciones de gran sentido escenográfico, debiendo mencionarse por su significación la serie "**Homenajes**", dedicada a artistas del pasado, realizada sobre 1965. Encontramos así obras plagadas de imágenes contradictorias y equívocas, pertenecientes a un universo imaginario de realidades contrapuestas y falsas apariencias. En Madrid realiza una escultura para la que se **denominará Plaza de los Cubos**.

Se trata, por lo general, de obras de gran tamaño y formas geométricas simples, realizadas a partir de todo tipo de materiales, y explorando las posibilidades de diversas texturas. Esta simplicidad geométrica con una elaboración y montaje es de gran complejidad, y a menudo implica el uso de electricidad, agua.

3.4. Analiza el arte cinético y la relación con la obra creativa de Eusebio Sempere.

El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo.

El arte cinético fue una corriente iniciada a la mitad de los 60 hasta mediados de los 70.

Tiene como precedentes las esculturas de Naum Gabó.

- El arte cinético se basa en la búsqueda de movimiento, en la mayoría de las obras el movimiento es real, no virtual.
- Para realizar la obra el artista se plantea y sigue una estructura rigurosamente planificada.
- La mayoría de las obras cinéticas son tridimensionales, se despegan del plano bidimensional.
- Los recursos para crear movimiento son casi infinitos, tales como el viento, el agua, motores, luz, electromagnetismo.
- Busca la integración entre obra y espectador.

Existen diferentes tipos de obras cinéticas de acuerdo con la manera que produzca sensación de movimiento

Los estables: Son aquellas obras cuyos elementos son fijos, dispuestos de tal manera que el espectador deba rodearlos para percibir el movimiento.

Los móviles: Son obras que producen un movimiento real debido a diferentes causas, cambiando su estructura constantemente.

Los penetrables: Generalmente la obra es un ensamblaje en un espacio real que requiere que el espectador entre en ella para poder percibirla a medida que la recorre.

Eusebio Sempere (1923 - 1985) fue un escultor, pintor y artista gráfico español. Es el pintor más representativo del movimiento cinético en su país. La línea y su repetición y un gran dominio del color que logra hacer vibrar la luz van a dar profundidad a sus composiciones pictóricas.

En 1953 Sempere toma la decisión de dejar de trabajar lo figurativo para volcarse en la pintura abstracta y en la geometría. Indagando, utilizando gouaches, cartulinas y acuarelas. Tras varios años de búsqueda personal, ahora experimenta con el trabajo realizado, buscando cierto dinamismo o movimiento con figuras geométricas. Se percibe en su obra una mayor preocupación tridimensional.

En 1959 participa en la Bienal de São Paulo y en 1960 en la Bienal de Venecia.

En los 70 Sempere se interesa por la escultura, pues ve en esta grandes posibilidades para trabajar con lo cinético, lo óptico y la luz. El mismo entiende sus esculturas como pinturas en tres dimensiones o anti-esculturas. Son piezas de hierro o acero de depurada técnica y síntesis geométrica, móviles o giratorias, colgantes o sobre peanas o plataformas.

Móvil de Eusebio Sempere. En el Museo de Escultura al aire libre.

4.1. Compara la diferente concepción plástica en la obra fotográfica de David Hamilton, Juan Gyenes, Irving Penn y otros.

David Hamilton (Londres, 15 de abril de 1933) es un fotógrafo inglés autodidacta, famoso desde la década de los 1970 por sus series de retratos de mujeres adolescentes desnudas o semidesnudas.

Posee un estilo característico en el que suelen predominar los colores suaves, atmósferas difuminadas y el [grano] grueso, que acabó llamándose hamiltoniano. Tuvo un tipo muy definido de modelo: iniciara la adolescencia (hacia los 11 años) o fuera plena adolescente o hubiera salido ya de la adolescencia, su modelo debía transmitir perfección, elegancia innata, naturalidad, inocencia y sutil erotismo.

Juan Gyenes (Gyenes János) (1912 - 1995) fue un fotógrafo de origen húngaro que desde 1940 estuvo trabajando en España.

Una foto de Francisco Franco fue seleccionada para la impresión de una popular serie de sellos de Correos con su efigie. Realizó retratos a numerosos personajes entre los que se encuentran Sara Montiel, María Félix, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, Andrés Segovia, Montserrat Caballé, Jacinto Benavente, Cayetana Fitz-James, Omar Sharif, Tsuguharu Foujita, Herbert von Karajan, Artur Rubinstein, Gina Lollobrigida, Charlton Heston, Lola Flores, Julio Iglesias, Raphael, Isabel Preysler, Charles Chaplin y la cantante y actriz española Marisol-Pepa Flores.

Los retratados se presentan en su espacio habitual rodeados por sus objetos que funcionan como una escenografía que ayuda a comprender la personalidad del retratado.

Irving Penn es junto a Richard Avedon y Helmut Newton uno de los grandes retratistas y fotógrafos de moda estadounidense. La carrera de Penn abarcó casi seis décadas y un amplio espectro de trabajos, especialmente para la revista Vogue, pero también retratos, fotografías publicitaria y de tribus.

El clásico ‘menos es más’ se convirtió en su lema. El dominio de la luz en estudio y el fuerte contraste del blanco y negro fueron su marca personal.

Tras largas horas de experimentación con la luz y en el cuarto oscuro, Penn logró el dominio técnico. Pero el secreto de su arte partía de una convicción: el ingrediente más importante en la fotografía está en la captura un alma –ya sea a través del vuelo de un vestido o un trozo de carne–, es parte de un mismo misterio que no puede ser conocido.

En sus fotografías, el sujeto solía posar ante un sencillo fondo blanco o gris, usando la simplicidad más efectivamente que otros fotógrafos de la época.

5.1. Comenta las claves del sonido musical: monofónico, estereofónico, dolby, 5.1; 7.1.

Clément Ader realizó la primera **emisión estereofónica** en 1881, con el llamado "teatrófono" para recibir a distancia audio de ópera. La primera película con **sonido estereofónico** fue Fantasía, de Walt Disney.

La grabación en estéreo se introdujo en los negocios musicales durante el otoño de 1954 para sustituir a la grabación monoaural de canal único.

Generalmente, se llama **sonido estereofónico o estéreo** al grabado y reproducido en dos canales (disposición 2.0). Los discos de vinilo, los CD audio, la mayoría de las estaciones de radio FM, casetes y la totalidad de canales de TV y televisión vía satélite, transmiten señales de audio estéreo. El propósito de grabar en sonido estereofónico es el de recrear una experiencia más natural al escucharlo, y donde, al menos en parte, se reproducen las direcciones izquierda y derecha de las que proviene cada fuente de sonido grabada.

Se denomina sistema de **sonido multicanal** tanto al diseño de la pista de audio que tiene tres o más canales como también el equipo en sí capaz de reproducir dicha pista.

Símbolo de sonido 5.1. Consta de 6 altavoces.

Sistema 7.1 Coloca dos altavoces más en la parte lateral con respecto a 5.1. y crea una sensación de ambiente, en caso de los videojuegos, es lo que hace que parezca estar metido dentro del juego, suele pasar en los videojuegos de guerra, o muy realistas. En el caso de las películas, es lo que hace que parezca estar metido dentro de la película, suele pasar en las películas de guerra, o muy realistas.

6.1. Analiza las claves de la música Pop.

La música pop (del inglés pop music, contracción de popular music) es un género de música popular que tuvo su origen a finales de los años 1950 como una derivación del rock and roll, en combinación con otros géneros musicales que estaban en moda en aquel momento. Los términos música pop y música popular se usan a menudo de manera indistinta, aunque el segundo tiene un sentido más amplio al dar cabida a otros géneros distintos del pop que se consideren populares.

Como género, la música pop es muy ecléctica, tomando prestado a menudo elementos de otros estilos como el urban, dance, el rock, la música latina, el rhythm and blues o el folk. Con todo, hay elementos esenciales que definen al pop, como son las canciones de corta a media duración, escritas en un formato básico (a menudo la estructura verso-estribillo), así como el uso habitual de estribillos repetidos, de temas melódicos y ganchos. La instrumentación se compone habitualmente de guitarra, batería, bajo, guitarra eléctrica, teclado, sintetizador...

A lo largo de su existencia, la música pop ha absorbido influencias de la mayoría de los otros géneros de música popular. El pop de los comienzos se inspiró en la balada sentimental para tomar su forma, tomó del góspel y el soul su uso de las armonías vocales, del jazz, el country y el rock su instrumentación, de la música clásica su orquestación, del dance su tempo, de la música electrónica su acompañamiento, del hip hop elementos rítmicos, y recientemente ha incorporado también los pasajes hablados del rap.

Así mismo, ha sacado partido de las **innovaciones tecnológicas**.

En los años 1940 un mejorado diseño del micrófono hizo posible un estilo de canto más íntimo, y diez o veinte años más tarde los discos de 45 r.p.m. —baratos y más duraderos— «revolucionaron la manera en que se diseminó el pop» y ayudaron a conducir a la música pop a «un star system de disco/radio/cine».

Otro cambio tecnológico fue la amplia disponibilidad de la televisión en los años 1950; con las actuaciones televisadas, «las estrellas del pop tenían que tener una presencia visual».

En la década de los 60, la introducción de receptores de radio baratos y portátiles significó que los adolescentes podían oír música fuera de casa. La grabación multipista (de los 60) y el sampling digital (de los 80) han sido usados también como medios para la creación y elaboración de música pop.

A comienzos de los 80, la promoción de la música pop se había nutrido del auge de los programas y canales musicales de televisión, como la MTV, que «favorecieron a aquellos artistas como Michael Jackson y Madonna que poseían un fuerte atractivo visual».

6.2. Identifica las principales canciones de los "Beatles".

The Beatles fue una banda de pop/rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música popular.

Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años cincuenta, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones.

La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «Beatlemania», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.

Durante sus años de estudio crearon algunos de sus mejores materiales, incluyendo el álbum **Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967)**, considerado por muchos como una obra maestra. Cuatro décadas después de su separación, la música que crearon continúa siendo popular. Se mantienen como el grupo con más números uno en las listas británicas, situando más álbumes en esta posición que cualquier otra agrupación musical.

La influencia de The Beatles en la cultura popular fue —y sigue siendo— enorme. El ex editor asociado de la revista Rolling Stone, Robert Greenfield, dijo: «La gente sigue admirando a Picasso [...] a los artistas que rompieron los límites de su época para llegar a algo que era único y original. La manera en que se trabajó para la construcción de la música popular, nadie será más revolucionario, más creativo y más distintivo como lo fueron The Beatles». Desde la década de 1920, los Estados Unidos habían dominado la cultura popular de entretenimiento en gran parte del mundo, a través de las películas de Hollywood, el jazz, la música de Broadway y, más tarde, el rock and roll que surgió por primera vez en Memphis, Tennessee. Basándose en sus raíces del rock and roll, no sólo desencadenaron la invasión británica en los Estados Unidos, sino que se convirtieron en un fenómeno influyente a nivel mundial

1. [«Love Me Do» \(1962\).](#)
2. [2. «She Loves You» \(1963\).](#)
3. [3. «Can't Buy Me Love» \(1964\).](#)
4. [4. «Yesterday» \(1965\).](#)
5. [5. «Norwegian Wood» \(This Bird Has Flown\) \(1966\).](#)
6. [6. «Tomorrow Never Knows» \(1966\).](#)
7. [7. «Strawberry Fields Forever» \(1967\).](#)
8. [8. «A Day In The Life» \(1967\).](#)
9. [9. «Helter Skelter» \(1968\).](#)
10. [10. «Here Comes The Sun» \(1969\)](#)

6.3. Explica las claves del movimiento "Fans".

Un fan o aficionado, es alguien que tiene un intenso interés sobre una persona, grupo de personas, producto, idea o tendencia. La unión de estos fans en grupos pueden convertirse en los llamados fan clubs o clubs de fans, convenciones de fans, crear fanzines o actividades similares.

Las fans de Frank Sinatra que vestían calcetines cortos y que en 1944 protagonizaron el llamado “motín del Columbus Day”. Ese mismo año nació la revista Seventeen, la primera publicación masiva dirigida a chicas adolescentes, con un subtítulo profético: “las jefas del negocio”.

En cuanto manifestación cultural, el surgimiento del fenómeno del rock a nivel mundial se conecta con el contexto social de los años ´60. Más particularmente con el rol que juegan los grupos juveniles en este momento de la historia por un lado la Contracultura y por otro el fenómeno fan..

Durante esta época, renace en los jóvenes una nueva idealización que les hace cambiar la militancia por la adoración a las estrellas del rock. Esta transformación se debe a la preferencia

de vivir en la propia individualidad y no en retomar el método de vida que tenían sus generaciones pasadas, la de conseguir un trabajo estable con el que sustentar con facilidad a sus familias. Es por ello que se fijan y adoran a los actores y a las nuevas estrellas del rock, porque son ellos los que estimulan esta nueva forma de vida.

6.4. Comenta la aceptación mayoritaria del Jazz.

6.5. Analiza la obra jazzística y vital de Miles Davis y Chet Baker.

En los años '70 llegamos a un punto dónde los músicos de Jazz tienen a su disposición básicamente todos los elementos de la música moderna de hoy en día: el Jazz tradicional (Dixie, Swing, Bebop, HardBop, Cool, Modal), el Funky, el Blues, el Soul, el Rock, el Free Jazz, la música de concierto europea y las músicas del mundo.

Hoy en día realmente cualquier estilo de Jazz moderno es una especie de fusión. Cada artista o agrupación se hace su propia "receta" con todos o algunos de estos ingredientes. Ya sea solo para un álbum o para crear una cierta tendencia, una especie de sub-estilo.

Miles Davis consigue nuevamente estar en la onda en el momento justo, cuando se habla de Jazz-Fusión normalmente se refiere a un sonido particular del Jazz de los '70 y también conocido bajo el término Jazz-Rock. Básicamente consiste en la fusión de estos dos estilos musicales: encima de una base rítmica rockera, funky y/o también latina, se incorporan toda clase de instrumentos electrónicos al Jazz: la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, sintetizadores y efectos. El nuevo sonido en parte atrae a un público distinto, más joven y numeroso, que a consecuencia le brinda a más de un músico de Jazz un éxito económico considerable jamás visto hasta el momento. Sobre todo al principio de los '70 surgen grupos nuevos con un sinnúmero de ideas curiosas. El éxito comercial de esta corriente conlleva también que en ocasiones el Jazz-Rock más bien suene a "Jazz-Pop"

[Bitches Brew](#), publicado en 1970. Sus dos álbumes anteriores: *Filles De Kilimanjaro* (grabado en '68) y *In A Silent Way* (grabado en '69), ambos publicados en el año 1969, nos enseñan perfectamente el camino musical que Miles y sus músicos han tomado para llegar al nuevo sonido:

Es interesante anotar que las grabaciones para el disco se realizan bajo las impresiones frescas del festival Woodstock, celebrado apenas unos días antes. Otro dato que refuerza el nuevo rumbo del Jazz hacia la música Pop

El estilo de **Chet Baker** (trompetista) es muy sencillo. Lo explica tan bien en *Como si tuviera alas*. Las memorias perdidas que merece la pena ceñirse únicamente a sus palabras:

"De él aprendí (se refiere a Jimmy Rowles) mucho sobre la importancia de mantener la sencillez al tocar y de no liarme demasiado con la trompeta. Me da la sensación de que la mayoría de la gente se deja impresionar solo con tres cosas: la rapidez con la que toques, los agudos que consigas, la fuerza y el volumen que le saques al instrumento. A mí eso me resulta un tanto exasperante, pero ahora tengo mucha más experiencia, y he llegado a entender que seguramente ni siquiera el dos por ciento del público sabe oír como es debido. Cuando digo "oír" me refiero a la capacidad de seguir a un trompetista y discernir sus ideas, así como entender esas ideas en relación con los cambios, si es que los cambios son modernos de verdad."

Sencillez y delicadeza. Tocaba la trompeta como cantaba, sobre un débil hilo musical a punto de romperse. Su vida estuvo marcada (aparte de por el jazz) por las mujeres y las drogas.

7.1. Describe la evolución del cine español en el periodo de la transición.

En los 60 se impulsaron las ayudas estatales y la Escuela Oficial de Cine, de la que saldría la mayoría de nuevos directores, generalmente de izquierdas y opuestos a la dictadura franquista. Entre estos destacan Mario Camus (*Young Sánchez*, 1964); **Miguel Picazo** (*La tía Tula*, 1964); Francisco Regueiro (*El buen amor*, 1963); **Manuel Summers** (*Del rosa al amarillo*, 1963) y, sobre todo, **Carlos Saura** (*La caza*, 1965).

Ajeno a esta corriente, **Fernando Fernán Gómez** realizaría la clásica *El extraño viaje* (1964). Mientras tanto, Orson Welles filmó la película *Campanadas a medianoche*, en 1965. De la

televisión procedía Jaime de Armiñán, autor de Mi querida señorita (1971) y Jo, papá (1975), ambas con enorme éxito de taquilla.

De la llamada «Escuela de Barcelona», originalmente más experimentalista y cosmopolita, destacan Vicente Aranda, Jaime Camino o Gonzalo Suárez, que realizarían sus obras más importantes ya en la década de los 80.

En los 70 Con el fin de la dictadura, se suprime la censura y se permiten las manifestaciones culturales en otras lenguas españolas, además del castellano, fundándose, por ejemplo, el Institut de Cinema Català, entre otros.

En un principio triunfan los fenómenos populares del destape y el landismo.

En los primeros años de la democracia, se abordan temas polémicos y se revisa la historia nacional reciente en películas que, en algunos casos, tienen una innegable calidad como sucede, por ejemplo, con **Canciones para después de una guerra (Basilio Martín Patino, 1976) o El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973)**, otras son dignas recreaciones de los años más grises de la dictadura como ocurre con Pim, pam, pum... ¡fuego! (Pedro Olea, 1975), donde se describen las dificultades de supervivencia de los perdedores en la España más puramente franquista; o particulares visiones esperpénticas del franquismo, como sucede en **La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978)**.

Los cambios políticos de esos años se reflejan de forma inmediata en filmes como Camada negra, de Manuel Gutiérrez Aragón; **Tigres de papel**, de Fernando Colomo y, en un tono menos militante pero de mayor calado popular, **Asignatura pendiente**, de José Luis Garci, Cría cuervos Carlos Saura

8.1. Comenta el resurgimiento del gran cine norteamericano con la obra cinematográfica de Francis Ford Coppola.

Nuevo Hollywood es un término utilizado para describir la aparición de una nueva generación de directores educados en escuelas de cine y que han absorbido las técnicas creadas en Europa en la década de los 60.

Directores como **Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian de Palma, Martin Scorsese, y Steven Spielberg** llegaron para crear productos que rindiesen homenaje a la historia del cine e innovar sobre los géneros y técnicas ya existentes. Al principio de la década de los 70, sus películas fueron a la vez alabadas por la crítica y exitosas comercialmente. Mientras las primeras películas del «nuevo Hollywood» como Bonnie y Clyde y Easy Rider habían sido relativos affairs de bajo presupuesto con héroes amoraes y una sexualidad y violencia incrementadas, el enorme éxito cosechado por Coppola, Spielberg y Lucas con El padrino, Tiburón, y Star Wars, respectivamente ayudaron a establecer el concepto moderno de "cine comercial" o mainstream, y llevaron a los estudios a enfocar más seriamente sus esfuerzos en intentar producir grandes éxitos.

Francis Ford Copola Su carrera inició en 1963 con la dirección de Dementia 13, de la cual también realizó el guion. Desde eso ha dirigido más de una veintena de películas, algunas de ellas aclamadas por la crítica cinematográfica, entre las que destacan producciones como la bélica Apocalypse Now (1979) o la adaptación al cine de la novela de Bram Stoker Drácula (1992). Sin embargo sus obras más reconocidas y ovacionadas son El padrino y El padrino II, ambas adaptaciones del superventas homónimo del novelista italoamericano Mario Puzo, la primera es una de los filmes más reconocidos y elogiados de todos los tiempos, que le hizo acreedor a dos nuevos premios de la Academia por Mejor película y Mejor guion adaptado (que compartió con Puzo por coescribirlo), mientras que la segunda es la secuela más apreciada en la cinematografía estadounidense), con la que recibió un premio de la Academia por Mejor director.

Es considerado uno de los más grandes directores de la segunda mitad del siglo XX y uno de los más grandes de todos los tiempos. Desde sus inicios Coppola desarrolló de igual forma su carrera como productor.

9.1. Analiza la filmografía del director japonés Akira Kurosawa.

Akira Kurosawa (1910-1998) fue uno de los más célebres directores de cine de Japón, dirigió más de 30 películas, entre ellas algunas tan conocidas como Los siete samuráis, Rashōmon o Dersu Uzala. En 1990 recibió un Óscar honorífico por su trayectoria.

Una película de género policial, Rashōmon, le haría conocido internacionalmente, al ganar el León de Oro en el Festival de cine de Venecia en 1951.

Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo, por el modo en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones.

También le gustaba usar varias cámaras al mismo tiempo, lo que le permitía filmar un mismo plano desde distintos ángulos.

Otra peculiaridad del estilo de Kurosawa era su empleo habitual de los elementos meteorológicos en sus películas, como la fuerte lluvia en la escena inicial de Rashōmon y en la batalla final de Los siete samuráis, el calor intenso en El perro rabioso, el viento helado en Yojimbo (El mercenario), la lluvia y la nieve en Ikiru (Vivir) o la niebla en Kimonosu-jo (Trono de sangre).

Akira Kurosawa era también conocido "El Emperador". por su estilo como director. Era un perfeccionista que dedicaba enormes cantidades de tiempo y esfuerzo para lograr el **efecto visual** deseado.

Su perfeccionismo también se manifestaba en su elección del **vestuario**: le parecía que dar al actor un traje recién hecho restaba autenticidad al personaje.

Su perfeccionismo también se manifestaba en su elección del **vestuario**: le parecía que dar al actor un traje recién hecho restaba autenticidad al personaje.

10.1. Reconoce el paso de la Televisión a fenómeno de comunicación de masas.

Una vez creado el soporte técnico necesario para la transmisión de imágenes en movimiento, algunos científicos comprendieron que la televisión podía repetir el éxito de la radio años antes. Si la televisión hubiera nacido antes de la I Guerra Mundial, en plena etapa liberal, su estatus jurídico hubiera sido seguramente similar al de la prensa, con la libertad de creación de emisoras y formatos. Pero la gran crisis económica de 1929 y el nacimiento de los regímenes totalitarios que amenazaban con ahogar los sistemas liberales hicieron que los gobiernos de la mayor parte de los países en los que dio sus "primeros pasos" el nuevo medio de comunicación decidieran reservárselo para su uso exclusivo.

La televisión renacería durante los años 1950-1960, convirtiéndose en el mayor medio de presión y de propaganda que ha conocido el mundo hasta el momento.

Para aquellos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de la televisión como una fuente de entretenimiento e información - así como la expansión masiva asociada del consumismo a partir de la influencia de la posguerra y la publicidad en la TV - fueron componentes esenciales en la disolución de los más jóvenes y la creación de nuevos comportamientos sociales, aunque las agencias de publicidad se enfocaban en el mercado joven.

En los Estados Unidos, la cobertura en casi tiempo real de la campaña de Birmingham en la era de los derechos civiles, el evento de Domingo Sangriento en las marchas de Selma a Montgomery, y las imágenes gráficas en las noticias de Vietnam, la llegada del hombre a la luna, trajeron una realidad a los hogares por primera vez acerca de los conflictos armados.

El término del sociólogo canadiense **Marshall McLuhan** "**Aldea Global**"; este da la idea de que, *debido a la velocidad de las comunicaciones, toda la sociedad humana comenzaría a transformarse y su estilo de vida se volvería similar al de una aldea. Debido al progreso tecnológico, todos los habitantes del planeta empezarían a conocerse unos a los otros y a comunicarse de manera instantánea y directa. Como paradigma de aldea global, McLuhan elige la televisión, un medio de comunicación de masas a nivel internacional, que en esa época empezaba a ser vía satélite.*

11.1. Explica las claves del éxito mundial de la editorial de cómics "Marvel".

Marvel Worldwide, Inc., es una editorial de cómics estadounidense creada en 1939, inicialmente con el nombre de Timely Comics. Entre sus personajes emblemáticos del género superheróico se encuentran Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, Wolverine, Daredevil, y los X-Men, entre otros.

A partir de los años 70, la compañía se posicionó como una de las principales editoriales de cómics del país. En agosto de 2009, la multinacional Walt Disney compró Marvel Entertainment por cuatro mil millones de dólares.

En los años 60-70

En 1961, la editorial que habría de ser Marvel Comics destacaba únicamente por sus cómics de monstruos y por el trabajo de dos de sus dibujantes, Jack Kirby y Steve Ditko.

Sin embargo, en noviembre de 1961 aparecía Fantastic Four, una serie que bebía de la moda de los superhéroes y que rápidamente se ganó el favor del público gracias al desarrollo de sus personajes, cuya caracterización era mucho más realista que la de otros títulos superheróicos. Los 4 Fantásticos serían el pistoletazo de salida para otras series y personajes, como **Astonishing Ant Man** en enero de 1962, **The Incredible Hulk** en mayo de 1962, Spider-Man en el último número de Amazing Fantasy en agosto de 1962, Thor el número de Journey Into Mystery de agosto de 1962, Iron Man en el número de Tales of Suspense de marzo de 1963, la Avispa en el número de Tales to Astonish de junio de 1963 y el Doctor Extraño en el número de Strange Tales de junio de 1963.

El éxito de estos personajes hizo que la compañía, que ahora respondía al nombre de Marvel Comics, se lanzase a publicar dos series de superhéroes en septiembre de 1963, **The Avengers y los X-Men**.

Un nuevo superhéroe, **Daredevil**, aparecería en el título homónimo en abril de 1964, mientras que personajes de los años 40 como Namor y el Capitán América protagonizarían sus propios seriales, el primero en Tales to Astonish y el segundo en Tales of Suspense, en agosto de 1965 y noviembre de 1964 respectivamente.

El último personaje de aquella etapa sería **Nick Fury**, un personaje que protagonizaba historietas bélicas desde 1963, pero que sería remozado a partir del número de Strange Tales de agosto de 1965, convirtiéndose en un agente secreto integrado dentro del universo ficticio de Marvel.

12.1. Identifica la obra musical de Paco de Lucía y de Camarón de la Isla.

Francisco Sánchez Gómez (1947-2014),¹ de nombre artístico **Paco de Lucía**, fue un compositor y guitarrista español de flamenco.

Tras darse a conocer al mundo flamenco español en el Concurso Internacional de Arte Flamenco de Jerez de la Frontera de 1962, grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe formando parte del conjunto Los Chiquitos de Algeciras. En los años siguientes colaboró al toque con los cantaores Fosforito y El Lebrijano y desde 1969 con Camarón de la Isla.

A partir de la publicación de Fuente y caudal en 1973, su música llegó al público mayoritario. Con el paso de los años su música fue progresivamente abriéndose a nuevos estilos al tiempo que comenzaba a interpretarse en ámbitos más alejados de los tradicionales tablaos españoles y latinoamericanos. Actuó con éxito en Europa, Norteamérica y Japón, ocupando estas giras la mayor parte de su tiempo.

Considerado una de las principales figuras del flamenco actual, se le atribuye la responsabilidad de la reforma que llevó este arte a la escena musical internacional gracias a la inclusión de nuevos ritmos desde el jazz, la bossa nova y la música clásica. De este modo destacan sus colaboraciones con artistas internacionales como Carlos Santana, Al Di Meola o John McLaughlin, pero también con otras figuras del flamenco como Camarón de la Isla o Tomatito, con quienes modernizó el concepto de flamenco clásico.

José Monge Cruz, conocido artísticamente como **Camarón o Camarón de la Isla** (1950-1992), fue un cantaor español, considerado una de las principales figuras del flamenco.

En 1968 Camarón llega a ser fijo en el tablao de Torres Bermejas allí conoce al maestro Paco de Lucía, con el que grabaría nueve discos entre 1969 y 1977.

Durante esos años se produce su evolución como cantaor, pasando de un estilo ortodoxo a otro más personal. Su primer disco supuso el principio de una revolución musical, y los tangos extremeños *Detrás del tuyo* se va incluidos en este disco fueron el primer éxito del dúo.

En 1979, bajo el nombre de Camarón, sin la referencia a su ciudad natal, publica *La leyenda del tiempo*, disco que supone una auténtica revolución en el mundo del flamenco al incluir sonoridades propias del mundo del jazz y el rock. En él hay varias adaptaciones de poemas de Federico García Lorca. A partir de este momento comienza su colaboración con el guitarrista Tomatito y se desvincula por un tiempo de Paco de Lucía.

En mayo de 1987 actúa tres días seguidos en París con un éxito absoluto. En 1989 graba *Soy gitano*, el disco más vendido de la historia del flamenco. De 1992 data el último disco publicado en vida de Camarón, *Potro de rabia y miel*, que contó con las guitarras de Paco de Lucía y Tomatito. OIR [BULERÍAS](#)

12. El Flamenco

12.4. Analiza la ubicación del flamenco en España y establece conclusiones a partir de los datos obtenidos.

12.2. Explica las claves del éxito internacional del flamenco.

Hay diferentes teorías acerca de los orígenes del flamenco:

-**Época greco-romana** De la época romana, encontramos las reseñas de Marcial y Juvenal sobre las *Puellae Gaditanae*, jóvenes procedentes de Gades, Cádiz

-**La liturgia semita** judía conecta musicalmente en sus acordes con *Seguiriya*, la *Saeta* y el *Fandango*.

-**La música Andalusí**, resultante de la fusión de la musulmana procedente del norte de África, con la cristiana y judía, ya existentes en la península. La *Granaina* con su indiscutible origen moruno, o la *Zambra*.

-**La influencia gitana** la encontramos tanto en el baile como en la música. Algunos caracteres del baile son muy similares a los de las regiones asiáticas de las que proceden los gitanos. También los ritmos flamencos diferentes a los europeos tienen caracteres que hoy sólo encontramos en la música India.

Evolución del Flamenco a partir de 1765

Entre 1765 y 1860. En esta época encontramos tres focos de importancia que crearían escuela: Cádiz, Jerez de la Frontera, y el barrio de Triana, en Sevilla. Es a partir de esta época cuando el baile flamenco, empieza a tener un sitio entre los bailes españoles que se desarrollan en las escuelas, representándose frecuentemente en patios, ventas y salones privados cuando se celebraban fiestas sin guitarra.

Entre 1860 y 1910 se ingresa en una época más prolífica que se ha llegado a llamar *La Edad de Oro del Flamenco*. En esta época florecen los **café cantantes**, desarrollando el flamenco todas sus facetas; la instrumental, la de cante y la de baile, hasta fijar definitivamente lo que pudiéramos considerar clasicismo de lo "jondo". El baile adquiere un esplendor sin precedentes, siendo éste el mayor atractivo para el público de estos café cantantes y se da un gran impulso a la guitarra

Entre 1910 y 1955, el cante está marcado por lo que ha llegado a llamarse la etapa de la *Opera Flamenca* donde mandan los cantes más ligeros como los fandangos y cantes de ida y vuelta (de influencia sudamericana, que trajeron los cantaores que habían sido emigrantes en Latinoamérica). Este camino nuevo que había tomado el flamenco no gusta a todo el mundo y en 1922 un grupo de intelectuales, como *Falla* y otros artistas de la *Generación del 27* crean en Granada un Concurso, con la finalidad de buscar nuevos valores que cultiven el cante jondo auténtico.

A partir de 1955 nos encontramos con un *Renacimiento del Flamenco*, siendo *Antonio Mairena* su figura principal, con ese rigor interpretativo y su afán investigador y de divulgación de la ortodoxia del cante.

El baile en esta época se desarrolla en los tablaos, que son los herederos de los cafés cantantes anteriores, contando con verdaderas personalidades del baile, que alternan sus actuaciones no sólo en los tablaos, sino en teatros, festivales y otros escenarios.

Los guitarristas, acompañando al cante y al baile adquieren un mayor protagonismo, alcanzando este arte su madurez. El guitarrista es actualmente no sólo acompañamiento, sino solista. *Paco de Lucía* marca el inicio de una nueva etapa de esplendor sin precedentes, dando a la guitarra una dimensión universal

-Durante el franquismo, ya que el régimen supo apropiarse de un folclore tradicionalmente asociado con Andalucía para promover la unidad nacional y atraer al turismo.

A mediados de los 60 y hasta la transición comenzaron a aparecer cantaores que se oponían al régimen con el uso de letras reivindicativas. Entre estos se pueden contar: José Menese, Enrique Morente, Manuel Gerena, El Lebrijano, El Cabrero, Lole y Manuel, el Piki o Luis Marín, entre muchos otros

El flamenco sufrió el influjo de la ola de activismo que agitó también la universidad contra la represión del régimen cuando los universitarios entraron en contacto con este arte en los recitales que se hacían, por ejemplo, en el Colegio Mayor de San Juan Evangelista

Dentro de los [palos de flamenco](#) vemos sus conexiones con distintas regiones de España e hispanoamérica en los cantes de Ida y Vuelta.

Su popularidad en el extranjero debe a diversos factores:

El trabajo realizado para La popularización e internacionalización del flamenco desde distintas áreas en distintas épocas a lo largo siglo XIX, XX y XXI

- El flamenco entra en las academias de baile, a través de piezas de músicos y coreógrafos nacionales e internacionales desde el romanticismo, Carmen de Bizzet.
- El sustrato musical popular que origina la música flamenca como mezcla de estilos
- El flamenco llega a Madrid. Bailes en los cafés cantantes donde acuden intelectuales y personalidades conectadas con la culturas.
- primera decantación del baile flamenco 'clásico'. El paso hacia los grandes escenarios, grandes compañías de danza presentan piezas con conexiones flamencas
- Los papel de los intelectuales y el flamenco ensayos, críticas, poemas de Lorca
- El baile flamenco y el ballet clásico español entidad sufragada desde época de Franco por el estado Español. Que contó entre sus directores bailarines de prestigio nada afines con el régimen.
- Hitos y artistas en el siglo XX actuaron con sus propias compañías en salas por todo el mundo.
- El flamenco, primera industria cultural de Andalucía el flamenco tiene origen en su música popular.
- Flamenco y copla permite acercarlo al gran público .
- Flamenco y pop, flamenco y rock. Flamenco y jazz lo conecta con público joven.
- Festivales flamencos internacionales. Potencia la aparición y el contacto de figuras del flamenco de distintos orígenes.

Todo ello lleva al la popularidad del flamenco en diversos lugares. Los EEUU. Iberoamérica. Japón. China. Europa. Países árabes del Mediterráneo.

En Japón es tan popular que se dice que en ese país hay más academias de flamenco que en España.

Su reconocimiento como patrimonio de la humanidad en el 2010 favorece su difusión.

12.3. Reconoce la importancia del baile flamenco en el mundo, referencia la danza y coreografías de Carmen Amaya y Antonio Gades.

Antonio Gades (Elda, 1936 - 2004), fue un bailarín y coreógrafo español. Con formación en Ballet clásico y Español. Trabaja con su compañía por toda Europa sobre todo en Italia. Realiza la coreografía y el baile de la película **Los Tarantos**, de Rovira-Beleta (1963).

Representa a España en 1964 en la Exposición de Nueva York, quien lo acoge como a un ídolo del flamenco, 1968 regresa a la Scala de Milán junto a Rudolf Nuréyev, En 1969 realiza la coreografía de **El amor brujo** con la Ópera de Chicago. Representa la obra en Francia, Italia, España, Japón, Estados Unidos, Marruecos, Argentina, y entre otros países con su propia compañía, el Ballet de Antonio Gades.

En 1978 es nombrado Director del Ballet Nacional Español. A pesar de su rotundo éxito, sólo permanece dos años en el puesto, 1981. Antes rueda **Bodas de sangre** con Carlos Saura, con quien haría además **El amor brujo, Carmen y Flamenco**

Carmen Amaya Amaya (1918- 1963) fue una bailaora y cantaora de flamenco española de origen gitano. Desde pequeña, formó parte de una de las familias más vinculadas al flamenco. Carmen Amaya logró entre los años treinta y los sesenta universalizar el flamenco. Era una mujer menuda, todo nervio y corazón, que bailaba de una forma casi salvaje, que convertía cada uno de sus movimientos en un imán irresistible. «La mejor bailarina del mundo», dijo Orson Welles; «el arte», la definió Greta Garbo. «Me dejó llevar por la música y bailo lo que me va saliendo. Sé cómo empezar un baile y cómo terminarlo. Pero entre medio no sé lo que pasa», explicaba en una entrevista publicada en Buenos Aires.

Pocas artistas concitan en el mundo del baile y del flamenco tanta admiración –rayando en el culto– como Carmen Amaya, de quien se ha destacado siempre también su bondad y su generosidad. Toda su familia viajaba siempre con ella y el dinero que ganaba le duraba apenas unos segundos en los bolsillos. Tras triunfar en España, y al estallar la Guerra Civil, viajó por numerosos países, tanto en Europa como en América. Allí se convirtió en una estrella. Su filmografía fue muy extensa, pero el rodaje de su última película, *Los Tarantos*, de Francisco Rovira Beleta, en la primavera de 1963, resultó durísimo

13.1. Analiza la importancia de la moda francesa, referenciando las creaciones de Yves Saint Laurent

Tras abandonar la firma Dior por acudir al servicio militar, **Yves Saint Laurent** emprendió su propio camino y montó su propia casa de costura.

En 1962 nació la primera colección de Saint Laurent para sí mismo y solo cuatro años después diseñó la que ya es su prenda más memorable, el esmoquin femenino.

A partir de ahí todo fue gloria, considerado por Brunoff como “*el hombre que dotó de poder a las mujeres*”, ideó un estilo andrógino que rompió los esquemas de la época.

A él le debemos las blusas transparentes, las espaldas descubiertas, los shorts y por supuesto la americana femenina.

Nombrado “rey de la moda” por la revista Time, sus diseños han desfilado por los mejores museos del mundo, tanto en vida como después de su muerte, como si de auténticas obras de arte se trataran.

Y no es para menos porque su moda y el arte iban tan de la mano que llegaron a confundirse en sus diseños. Prueba de ello es su vestido Mondrian.

En el año 1959, otro diseñador francés, **Pierre Cardin**, lanzó el *prêt-à-porter* (listo para poner), destinado al mercado masivo; tendencia que se instalaría con éxito en el público frente al mundo exclusivo de la alta costura. Sus líneas simples y geométricas lo convirtieron en un diseñador de vanguardia.

Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa textualmente «Listo para llevar». Se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda; es por tanto la moda que se ve en la calle a diario.

Aun así, hay también un *prêt-à-porter* de lujo producido por numerosas firmas de máximo prestigio, como Yves Saint Laurent y Chanel.

Nació la década de los cincuenta y produjo una gran revolución en la moda a nivel internacional. La Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco desplazada por el *prêt-à-porter*. Se inició un periodo de democratización de gran repercusión desde el punto de vista

social; las prendas se empezaron a fabricar a gran escala, y la ropa de diseño, bien confeccionada, alcanzó a otros estratos sociales

La forma de presentar las colecciones también sufrió una profunda transformación. De los coquetos e íntimos salones, se pasó a convocatorias multitudinarias de gran repercusión social. Antaño cada casa fijaba su día de presentación, se remitían las invitaciones y se publicaba en prensa el evento.

El papel de los medios de comunicación también ha sido esencial en este aspecto, pues tanto los diarios como la prensa especializada y, sobre todo, la televisión se convirtieron en el canal de difusión más inmediato.

Bloque 11. Los Años 80-90

Contenidos del Bloque

Arquitectura. El estilo posmoderno. El edificio como espectáculo.

Escultura: el exceso figurativo. La obra de Fernando Botero y Alberto Giacometti.

La música como acción política de masas. Live Aid.

Eclosión de la moda como fenómeno de masas. Las supermodelos sustituyen a las actrices en el ideal de belleza colectivo.

Los grandes diseñadores. La industria del prêt à porter. El mundo de los complementos. El diseñador como estrella mediática: Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.

El desfile de modas como espectáculo multimedia.

Baile: Michael Jackson.

Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés.

Cine español. El despegue internacional internacional: José Luis Garci. Fernando Trueba.

Fernando Fernán Gómez. Pedro Almodóvar. Alejandro Amenábar.

Directoras españolas, nuevas miradas de la realidad: Pilar Miró, Icíar Bollaín.

Fotografía en España: Cristina García-Rodero, Alberto García Alix.

Televisión: Aparición del color. Retransmisiones en directo: olimpiadas, futbol, conciertos, guerras.

El cine de animación, los estudios Pixar, estreno de "Toy Story".

1.1. Explica la evolución de la arquitectura, desde el edificio como función al edificio como espectáculo.

Destacan dos corrientes:

El Movimiento Postmoderno, que niega validez al Movimiento Moderno.

El Movimiento Tardomoderno, que lo sigue considerando vigente.

El debate entre Posmodernidad y Tardomodernidad caracterizó la historia de la arquitectura hasta que, a mediados de los años 90, se impone como tendencia dominante el Tardomoderno, que se acaba convirtiendo en el lenguaje constructivo de los últimos años.

El Postmoderno

Parte de la consideración del Movimiento Moderno como un fenómeno histórico más, sin vigencia en el mundo actual su muerte se habría debido a que generó una arquitectura fría, aburrida y muy difícil de entender por el público. Los teóricos postmodernos, como Robert Venturi o Philip Johnson propugnan una arquitectura variada, imaginativa y comprensible para todos. En definitiva, una arquitectura que fuera capaz de satisfacer a una sociedad cada vez más relativista, divertida y cínica, donde los grandes sistemas ideológicos están desapareciendo. Sus seguidores, como Charles Moore o Michael Graves, utilizan un doble código: por un lado, sus edificios presentan referencias históricas o cultistas que interesan al público especializado, mientras que, por otro, también tienen elementos fácilmente reconocibles y asimilables por las personas sin formación arquitectónica. Los elementos que utilizan son variados: recuperación de las formas históricas, valoración del entorno, gusto por la sorpresa, ironía, humor...

Obras en el texto:

· Edificio AT&T. Johnson, N. York. 1978-82.

· Edificio Humana, Michael Graves. Louisville, EEUU. 1982-86.

El Tardomoderno

Los autores que, como **Norman Foster, I.M. Pei o Frank O. Gehry**, defienden el tardomoderno, creen que en su esencia el Movimiento Moderno sigue vigente. No existen unas características formales que permitan hablar de estilo. Dentro de esta corriente hay diferentes maneras de entender la arquitectura, desde la muy ligada al racionalismo de los años 20, hasta la Deconstrucción. Ahora bien, se pueden señalar tres principios básicos muy generalizados en esta arquitectura: predominio de edificios con un cierto sentido escultórico, con gran fuerza en sus líneas externas; composiciones variadas y disgregación del espacio en pequeñas unidades;

utilización masiva de elementos relacionados con la tecnología y la industria. A partir de mediados de los 80, dentro del Tardomoderno, se definieron dos grandes tendencias: High-Tech y Deconstrucción.

La denominación de **High-Tech** deriva del empleo obsesivo de elementos tecnológicos. Los conductos de ventilación o agua, las escaleras mecánicas, las grúas para la limpieza de los cristales, etc. se evidencian hasta convertirse en un elemento fundamental de la construcción. El cierre de los muros se realiza, por lo general, con cristal reflectante, con lo que se potencia un aspecto brillante y agresivo de alta tecnología. El primer edificio de este género fue el **Centro Pompidou de París, de Renzo Piano y Richard Rogers**.

Obras en el texto:

- Pirámide del Louvre, de Pei, París. 1983-88.
- Edificio Lloyd's, de R. Rogers, Londres. 1979-86.
- Banco de Hong-Kong, 1980-86, de Norman Foster.

La Deconstrucción fue dada a conocer como tendencia constructiva con motivo de la exposición organizada en el MOMA de Nueva York en 1988 por Philip Johnson. Las formas arquitectónicas se sitúan en la antítesis de la claridad y la pureza racionalistas al mostrarse como estructuras constituidas de elementos dispares que parecen chocar y distorsionarse. El espectador, en principio sorprendido por la sensación de inestabilidad que transmiten estos edificios, acaba por identificarse con unas construcciones que materializan a la perfección las sensaciones y gustos del ser humano que viv a las puertas del s. XXI. El Museo Guggenheim de Bilbao, construido por Frank O. Gehry, entre 1991-97, es el paradigma de esta tendencia arquitectónica.

Obras en el texto:

- Complejo fabril Funder Werk 3. 1988-89.
- Edificios del Parque de la Villette, París. 1982-90.
- Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry 1991-97.

2. Pintura y Escultura : borrando Fronteras

1970	LAND-ART	Intervenciones en el paisaje	Robert Smithson Christo
1980	CONCEPTUAL	Relaciones arte-lenguaje, concepto, happenings Relación arte-sociedad	Beuys Fluxus Kosuth John Cage
	ARTE MINIMAL	Estructuras geométricas borra fronteras escultura pintura instalación	Donald Jud Richard Serra
	ARTE PÓVERA	Instalaciones, materiales de desecho	Mario Mertz Pistoletto
1980 1990	POSTMODERNIDAD	reflexión sobre el medio artístico, apropiacionismo, mezcla de lenguajes diversos unidad de las artes	Tony Cragg Barbara Kruger Jeff Koons

	TRANSVANGUARDIA NEOEXPRESIONISMO	pinceladas gestuales aplicadas violentamente sobre la tela. Generalmente son obras figurativas, aunque sin rechazar la abstracción	Barceló Baselitz Basquiat
--	-------------------------------------	---	---------------------------------

Arte en último cuarto del siglo XX y comienzos del siglo XXI

Postmodernidad, Conceptual, Transvanguardia

Las posibilidades de expresión pictórica se han diversificado hasta incluir instalaciones artísticas y utilidades del espacio artístico heredadas de los happenings, el arte **conceptual y el minimal** de mediados de siglo; el **arte povera** realizado con materiales de desecho; el **graffiti** y otras expresiones gráficas vinculadas a subculturas juveniles, el **land art** o arte ecológico que implica a la propia naturaleza; el body art en el que el cuerpo hace de soporte; el arte digital y el **net.art**, que explota las posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, etc.

Entre los innumerables ismos que pretenden identificar estilos que se suceden y escinden, a veces como **revivals** (recuperación de movimientos anteriores -neos-), están el anacronismo (nuevo clacisismo o neomanierismo), la neo-geo (recuperación de la abstracción geométrica), la new image ("nueva imagen"), el Pattern Art o Pattern & Decoration (pintura feminista "de patrones y decoración"). Con la etiqueta **neoexpresionismo** (nuevos fauves o "nuevos salvajes", también asociado con la equívoca etiqueta neo-pop) se engloba un conjunto de movimientos como la **transvanguardia italiana** (Francesco Clemente), la bad painting neoyorkina (Keith Haring), la figuración libre francesa, o trayectorias personales difícilmente clasificables, como la del español **Miquel Barceló**, la del colombiano Fernando Botero, la del japonés **Takashi Murakami** o la de la pareja **Gilbert & George**.

El arte posmoderno, por oposición al denominado arte moderno.

Postula que se ha superado el movimiento moderno.

Actualmente existe mucha controversia sobre si efectivamente el proyecto moderno está superado o no; ciertamente existe poca perspectiva histórica para poder establecer una ruptura con el periodo anterior e iniciar una nueva era; tan solo la distancia en el tiempo y un más profundo análisis podrán establecerlo.

Surgido tanto en Europa como en Estados Unidos desde mediados de los años 1970, enmarca diversos movimientos como son la

- Transvanguardia: Francesco Clemente
- Neoexpresionismo: Georg Baselitz,
- Figuración madrileña: Perez Villalta, Gordillo
- Simulacionismo: David Salle y Sherrie Levine.
- Bad painting Jean-Michel Basquiat
- Neo-pop: Jeff Koons, Keith Haring,
- Nueva imagen: Julian Schnabel
- Superflat: Takashi Murakami,
- Barbara Kruger, Jenny Holzer y Cindy Sherman plasmaron el papel de la mujer en la sociedad de su tiempo.

El neoexpresionismo es un movimiento pictórico surgido a finales de los años setenta y principios de los años ochenta en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y Estados Unidos.

Fuertemente vinculado a la **transvanguardia italiana** y la **figuración libre francesa**, este estilo surgió como una reacción contra el minimalismo y el arte conceptual que predominaron durante los años setenta. El neoexpresionismo se caracteriza por su agresividad, sus descarnados temas, la forma en que estos son tratados y el uso de imágenes fácilmente reconocibles como el cuerpo humano, generalmente dibujadas de manera muy burda.

El neoexpresionismo se inspira en el expresionismo alemán y sus exponentes, Emil Nolde, Max Beckmann, George Grosz, no rompen con el arte de su país inmediatamente anterior a ellos, aceptando como maestros grandes artistas de los setenta como, Joseph Beuys, Nam June Paik o Wolf Vostell.

Algunos de los exponentes más importantes de este movimiento son: **Georg Baselitz, Anselm Kiefer,**

El neoexpresionismo destaca por obras de gran tamaño, con una técnica agresiva: el "dripping", pinceladas gestuales aplicadas violentamente sobre la tela. Generalmente son obras figurativas, aunque sin rechazar la abstracción. Utilizan gamas cromáticas amplias, con intensos contrastes cromáticos. Es el primer movimiento de posguerra alemán que se enfrenta a su propia historia, asumiendo el vacío de la época nazi, a la cual ironizan y ridiculizan.

En Estados Unidos, específicamente en Nueva York, se difundió con gran éxito la obra de los neoexpresionistas alemanes, ejerciendo una gran influencia sobre los artistas neoyorquinos, los cuales retoman este estilo; sin embargo, en los Estados Unidos los artistas desarrollan planteamientos estéticos muy diferentes unos de otros, creando una obra menos homogénea que la alemana. **Entre los artistas norteamericanos destacan Basquiat y Haring,** en España destaca **Miguel Barceló.**

El arte conceptual, conocido como idea art, information art o software art, es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales o sensibles. Varios autores hablan del arte contemporáneo como un arte post-conceptual, sugiriendo el gran impacto que el arte conceptual ha tenido en la evolución general del arte. La práctica del arte conceptual emergió en los años sesenta y se hizo popular a través de un grupo de artistas estadounidenses entre los que se encontraban **Carl Andre, Joseph Kosuth,** se relaciona con los ready-mades que el artista francés Marcel Duchamp realizó en las décadas de 1910 y 1920, en los cuales la obra artística ya no es interpretada como un objeto de contemplación fabricado por la mano de su creador, sino como un objeto de pura especulación intelectual.

Destacan el compositor estadounidense John Cage con sus obras experimentales, y **Robert Rauschenberg y Jasper Johns,** que transformaron la pintura incluyendo objetos cotidianos y eventos fortuitos. En Francia e Italia, **Yves Klein y Piero Manzoni** respectivamente desarrollaron prácticas artísticas que contribuyeron a sentar las bases del arte conceptual. Los medios más empleados en el arte conceptual son el texto, la fotografía, la performance y el vídeo. En ocasiones se reduce a un conjunto de instrucciones indicando cómo crear una obra o a la documentación de un evento; la idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí. De este concepto han surgido formas artísticas como **fluxus, (Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik) y el mail art.**

2.1. Compara las obras escultóricas de Fernando Botero y Alberto Giacometti.

Fernando Botero Angulo (1932) es un pintor, escultor y dibujante de origen colombiano, sus creaciones artísticas de un estilo figurativo, denominado por algunos como «boterismo», consiste en dar a las figuras una proporción desmesuradamente gorda dando una identidad inconfundible a las obras, reconocibles no solo por la crítica especializada, sino también por el gran público, incluyendo niños y adultos por igual.

Es considerado el artista latinoamericano vivo más cotizado actualmente del mundo.

La Mano de Botero o La Mano Gorda es una escultura del artista colombiano Fernando Botero que representa una mano humana, posiblemente de una persona obesa. Esta obra no es un regalo del escultor a la ciudad de Madrid a diferencia de La Mujer con Espejo de Botero, sino que fue adquirida por Telefónica y posteriormente cedida al Ayuntamiento de Madrid, si bien Telefónica sigue conservando su propiedad. Se encuentra en el Paseo de la Castellana, en Madrid, España.

Alberto Giacometti (Suiza, 1901-1966) en París se convirtió en uno de los principales escultores surrealistas de la década de 1930, con una obra llena de ingenio e imaginación. Su obra surrealista más sobresaliente quizá sea El palacio a las 4 de la madrugada (1932-1933,

Museo de Arte Moderno, Nueva York, Estados Unidos), se trata de un esqueleto arquitectónico que sostiene figuras y objetos suspendidos, y expresa la subjetividad y fragilidad de los sentidos temporal y espacial en el ser humano. En 1948 expuso sus obras después de experimentar durante doce años en el campo de la escultura y de la pintura. A partir de estos trabajos desarrolló un estilo muy personal de figuras frágiles pero de una enorme expresividad. Impregnadas de melancolía, sus pinturas y esculturas reflejan un sentido débil de la existencia, como si sus personajes sufrieran una constante amenaza de destrucción por parte del espacio que los rodea.

3.1. Analiza la fuerza de la música pop y su capacidad de crear acción política, explicando el fenómeno musical "Live Aid".

El, "rock", hereda la tradición de la canción protesta y se convierte en el vehículo de expresión de la rebelión juvenil.

Década a década el rock crea nuevas vertientes, nuevos géneros para manifestar ya sea su disconformidad, odio, rebeldía o simplemente para burlarse del sistema político y de lo políticamente correcto.

Este sonido era rebelde y rompía con los esquemas de esa época y la política social.

En los años 60 hay grandes movimientos musicales en Estados Unidos e Inglaterra. Los jóvenes estaban enojados por la entrada de sus militares a la guerra de Vietnam. Es cuando aparecen grupos musicales llamados "de protesta" o "hippies", Bob Dylan se une al folk. Para levantar conciencias. Por otro lado tenemos a los grupos ingleses que salen a contrarestar los sistemas gubernamentales, tenemos a un rollingstones con letras oscuras y psicodélicas que demuestra que el sistema no puede manejar los comportamientos de la juventud. Aparece Woodstock en USA.

En Inglaterra nace un movimiento más arrasador y crudo, el punk, cuya filosofía era la anarquía, derrocar a su gobierno y demostrar que el pueblo es el que debe gobernar, no unos cuantos.

En los años 70 nace un género musical denominado rock urbano, un término usado en España para referirse a una corriente musical nacida durante el tardofranquismo y la transición (básicamente entre 1973 y 1978) y que, con evidentes modificaciones y sumando sucesivas influencias, ha llegado con fuerza hasta nuestros días.

Originariamente, el movimiento surgió influido por el hard rock de grupos como Led Zeppelin, Thin Lizzy o Deep Purple; el blues rock de finales de los sesenta y principios de los setenta; el rock sinfónico; y los primeros ejemplos del heavy Metal. Sólo mucho más tarde, ya en los años ochenta y noventa, se abrió a otros sonidos como el punk y el hardcore.

En los años 90 aparece Seattle Estados Unidos un género que en lo personal muy influyente que movía masas, el grunge comandadas por Nirvana y su rock ácido, Pearl Jam, su filosofía radicaba en que el ser humano podía estar feliz sin la necesidad de lujos, estaban en contra de un capitalismo por demás voraz.

Aparecen grandes bandas de hip-hop con letras que unían a la raza de color contra un sistema policiaco racista.

Live Aid (Ayuda en Vivo) fueron 2 conciertos realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos), cuyo motivo fue recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia. Pocos meses antes se publicó la canción "Do They Know It's Christmas?" con los mismos fines, y los músicos americanos colaboraron con "We Are The World" para recaudar fondos.

Después de una gran sequía entre 1983 y 1985 en la región árida del norte de Etiopía, en la cual se produjo lo que se denominó en ese entonces «el infierno de la tierra», la falta de alimentos y la poca agua que había provocaron una muerte masiva de la población por culpa del hambre que reinaba.

La cadena de televisión BBC mostró al mundo lo que ocurría, esto impulsó al músico y actor **Bob Geldof** a viajar para conocer sobre el terreno lo que estaba pasando en África y

posteriormente a crear la fundación Band Aid Trust, encargada de manejar y distribuir toda la ayuda que se lograra recaudar gracias a los dos conciertos.

Para lograr la atención del mundo, contactaron con la mayoría de los grandes y reconocidos artistas europeos de la época que se hicieron presentes de manera voluntaria, formando Band Aid. La recaudación superó los 100 millones de dólares, el concierto fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo. Con motivo de este concierto memorable, el 13 de julio fue declarado Día Mundial del Rock.

4.1. Comenta la eclosión de la moda como fenómeno de masas.

En los 80 la moda deja de ser un fenómeno de las grandes elites para convertirse en un fenómeno de masas. Aunque los compradores de Alta Costura siguen constituyendo un factor importante dentro del sector, los avances en las nuevas tecnologías han hecho posible que modelos creados por los grandes modistos se puedan adquirir en un plazo mínimo en las boutiques más selectas de cualquier parte del mundo, y que más adelante modelos casi idénticos a estos se vendan en tiendas más asequibles por lo que cualquier persona puede adquirir prendas "a la última moda".

Las fotografías de las pasarelas de París o Nueva York llegan a todo el mundo. La innovación en los procesos de producción permiten que en muy poco tiempo estos modelos (o más bien piezas inspiradas en ellos) se encuentren en las tiendas de moda masivas.

Dos figuras contribuyen a que la moda se transforme en un fenómeno de masas uno desde arriba transformando el mundo del lujo y la alta costura y otro desde abajo creando diversas marcas que permiten al gran público acceder a diversas tendencias a precios muy económicos, ambos se benefician de la globalización de los mercados y se convierten multimillonarios.

En 1987 **Bernard Arnault** crea un grupo de lujo **LVMH** que albergaría a las industrias vinícolas, relojeras, automovilísticas y especialmente de moda más selectas del mundo. Convertirse en el padre del lujo y de esa manera hacer que marcas como Dior, Louis Vuitton, Aston Martin o Don Perignon se convirtieran en hermanas. Desde esa fecha la moda se ha convertido en una compra-venta de diseñadores, directores creativos y modelos que se mueven de una firma a otra cual jugadores de fútbol, cobrando en muchos casos las mismas cantidades que ellos en sus fichajes a otras marcas.

La forma fría con la que el empresario francés ha resuelto siempre los conflictos laborales chocó siempre en el mundo del lujo parisino donde la mayoría de las casas de moda que cayeron bajo su monopolio eran empresas familiares que no vieron otra salida para salvar sus negocios. Además, el hecho de que Arnault fichara a diseñadores extranjeros para la mayoría de las firmas francesas que adquirió (Marc Jacobs para Louis Vuitton, John Galliano en Dior o Alexander McQueen en Givenchy) provocó en su momento un buen número de críticas. Sin embargo, esta práctica acabó siendo aceptada e imitada por otras firmas, siendo un hecho normal en la industria de la moda actual.

En 1985 Amancio Ortega crea Inditex.

En 1988, con su tienda en Oporto (Portugal), comienza su expansión internacional, la cual a principios de los 90 creció significativamente por Europa, América, Asia, Oriente Medio y norte de África. Ha creado firmas como Pull & Bear, Bershka y Oysho, y ha adquirido el grupo Massimo Dutti (1995) y Stradivarius (1999).

La moda se convierte en un fenómeno de masas. Todo el mundo puede comprar moda a un precio asequible,

El efecto de la moda sobre las masas, las personas buscan la distinción respecto a la masa (Simmel, filosofía de la Moda):

La teoría *Trickle-across effect* surgida en los años 40, es la que mejor se pueda adaptar a nuestra forma de ver la moda en la actualidad, defendiendo que la forma en que pueden diferenciarse

entre sí los sujetos no es tanto por las clases sociales, sino por el estilo y la rapidez que tienen en la adopción de innovaciones.

- Segmenta la población en varios grupos:
- - *Trend creators* (creadores de tendencias), que constituyen el 1% de la población. Son los arriesgados y los visionarios.
- - *Trend setters*, son un grupo más amplio que constituyen un 15% de la población y representan a aquellos que adoptan las innovaciones antes que el resto inspirados por los que han creado esa innovación.
- - *Trend followers*, cuyo grupo imita a los anteriores adoptando con cautela y mayor lentitud sus tendencias. Constituyen la mayor parte de la población.

Este modelo es muy curioso, ya que podríamos incluso a llegar a predecir algunas tendencias, que cambian, cuando la diferenciación deja de funcionar.

4.2. Explica la idea de belleza referenciada al éxito de las supermodelos.

Ellas eran **Cindy, Elle, Linda, Naomi, Christy...** Así, sin apellidos (¿quién los necesitaba entonces?), sin más tarjeta de presentación que sus figuras esculturales y sus caras perfectas.

Fueron la primera –quizá la única– generación de *top models*, esas supermujeres que salvaron los 90's del desaliño nihilista del *grunge* y de la fría ambición de los *yuppies* de Wall Street. Ellas calentaron la década con sus sonrisas infinitas, con ese hedonismo abiertamente sincero que invitaba a pensar que todo era una fiesta constante.

Las tops se convirtieron en las celebrities de la década: las alfombras rojas tiritaban cuando ellas las pisaban, inauguraban sucursales del Fashion Café por todo el mundo y tenían romances con actores y estrellas del rock

El término ***top model*** fue acuñado en los años 1980 para designar a las modelos de élite, altamente cotizadas por marcas y diseñadores de renombre mundial. Por lo general, su fama les da la oportunidad de firmar millonarios contratos para ser la imagen corporativa de alguna marca. Otras también extienden sus carreras hacia la actuación o la televisión, llegando a convertirse en celebridades por sí mismas..

Es una frase icónica de la época la de Linda Evangelista: "No me levanto de la cama **por menos de 10.000 dólares** diarios".

Al igual que los años 80, los 90 comenzaron con mucho glamour, sobre todo por las Top Models, que hicieron un gran aporte convirtiéndose en estrellas y las idolatraban como si fueran diosas.

En los 90 las mujeres estaban agobiadas de las exigencias de las poderosas “mujeres trabajadoras” y comenzaron a pensar que para obtener buenos resultados debían ser altas, esbeltas y seductoras.

Una época de crisis que no podía ofrecer demasiado dejó de lado también a las supermodelos que resultaban sumamente caras y para una quebrada industria textil.

Pronto comenzó a surgir una contracorriente: había arribado el Grunge, que mostraba un fenómeno antimoda, con mujeres desaliñadas y mal combinadas. Este movimiento duro poco, pero sin embargo el deconstructivismo perduró en la moda.

4.3. Analiza el cambio de patrón estético desde las actrices hacia las modelos.

AÑOS 80

En los años 80 llega la época de los excesos y la excentricidad, de cabellos leoninos, con moldeador y cardados, de la música disco, del 'punk'... La moda se caracteriza por hombros XXL con hombreras; tacones altos o cinturas finas. Varias estéticas se unen y se contraponen. Madonna se convierte en un ícono imitado por millones de jóvenes en todo el mundo. Los labios van del rojo al negro y otras mujeres también se convierten en modelo ideal, desde la belleza clásica de Brooke Shields, encumbrada por la película 'El lago azul' o anuncios de Calvin Klein, a cantantes que destacaron, más que por su voz, por su busto, como Sabrina o Samantha Fox. Es el inicio del 'boom' de las operaciones de aumento de pecho.

El fin de la década supone el inicio de la era de las supermodelos. Jerry Hall fue una de las precursoras de ésta en los años 80.

AÑOS 90

Llega el momento de las grandes modelos, un listado amplio que incluye a mujeres como Cindy Crawford; Claudia Schiffer; Elle McPherson, apodada 'El Cuerpo'; Naomi Campbell; Christy Turlington o Linda Evangelista, a la que después sucedieron otras, como Eva Herzigova, que se hizo famosa como imagen de la campaña de Wonderbra. Se imponen mujeres atléticas con cuerpos delgados, pero no demasiado.

Actrices como Sharon Stone, Kim Basinger o Pamela Anderson se convierten también en mujeres de póster, imitadas y admiradas.

Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Christy Turlington se encontraban entre las más célebres. Cuando desfilaron codo con codo en el pase de la colección Versace en invierno de 1991 en Milán, eran ya más famosas que la ropa.

La supermodelo era una belleza de aspecto saludable y aire de amazona, atlética y con curvas; y lo más importante, tenía personalidad. La supermodelo era la reina suprema en las cubiertas de las revistas de moda. Firmaba contratos multimillonarios con casas de cosméticos, aparecía en programas de televisión, o en películas y protagonizaba anuncios con champú y refrescos; alguna lanzó su propia línea de ropa.

Las supermodelos exigían honorarios muy elevados. No obstante al finales de la década de 1990 la moda cambió. Se acabaron las supermodelos sanas y de piel brillante y nació un nuevo modelo de chica más joven y frágil. La expresión "Look de heroinómano" aludía al aspecto pálido, escuálido, enfermizo de muchas de esas modelos. Entre las que despuntaba Kate Moss. Los diseñadores optaron por dar más protagonismo a la moda.

5.1. Comenta la evolución de los pases de modelos a espectáculos audiovisuales.

Desfile como Espectáculo multimedia

Un desfile de moda tiene una duración de entre 7 y 20 minutos un lapso de tiempo breve que sin embargo esconde una producción ardua y una preparación laboriosa. Desfiles de moda pone al descubierto todos los aspectos subyacentes e involucrados en el desfile durante los meses previos al evento tales como, estrategias, presupuestos, presentación, reparto, dirección artística, estilismo, vestuario, arreglos, peinados, maquillajes e incluso invitaciones. El ambiente que hay detrás de la pasarela, de la iluminación, de la música y de los modelos. Con cientos de imágenes que captan auténticas escenas de moda, una viaje inquieto desde la semana de la moda de Nueva York hasta la de Milán, que invita a descubrir otra forma de vivir y concebir un desfile de moda.

Pases de modelos: Comienzo en los años 20 mediante la combinación de dos costumbres anteriores una europea y otra americana:

Los salones parisinos de lady Duff Gordon acogieron alguno de los primeros desfiles. En 1914 las clientas contemplan las creaciones de la modista.

Desde los primeros desfiles las modelos eran necesariamente bellas.

En EEUU se celebraban de manera habitual desfiles de belleza. La intersección de estas dos actividades confluyó en lo que años más tarde se institucionalizó como la presentación de moda por antonomasia.

El desfile de moda: fotografía el celebrado en 1918 en Seal Beach California.

Cocó Chanel indica a las modelos las elegantes poses a adoptar en los años 20-30. Christian Dior encandiló a la prensa con sus cuidadas presentaciones en agosto de 1955.

Diez años después un desfile de moda inglesa celebrado en las pistas del aeropuerto, bajo los aviones, con motivo de la Biggin Hill International Air Fair.

El pase de modelos fue creciendo en espectacularidad: se van incorporando elementos teatrales o de performances artísticas. Martín Margiela sorprendió a todos en su desfile de primavera verano de 1989 con los zapatos de las modelos impregnados en pintura roja sobre una tela blanca tendida en el suelo con la que en la temporada siguiente se elaboró un chaleco.

La puesta en escena actual: Puede ir desde el barroquismo más exacerbado al minimalismo más escueto. Un desfile de moda es un evento que a pesar de su duración y su carácter efímero implica una gran cantidad de profesionales y de recursos económicos: productores,

maquilladores, peluqueros, estilistas, iluminadores, directores artísticos, escenógrafos, técnicos de sonido, fotógrafos...

Existen diferentes estilos según la imagen que se desee dar:

Pasarela clásica básica busca la construcción de espacios sencillos y elegantes y efectivos. En los que cuidados efectos de iluminación y música faciliten la percepción del vestido ejemplo Colección otoño-invierno Emanuel Ungaro

Novedosa puesta en escena en un garage con automóviles vintage en la colección primavera-verano hombre.

Desfile como Espectáculo multimedia

En ocasiones la moda va acompañada de un audiovisual por ejemplo en la presentación de la colección primavera-verano 1998 de Martín Magiela.

Una colección de cortos de un minuto explicaban cada una de las diez piezas que conforman la colección.

En 2008 YSL en la presentación otoño invierno de la moda masculina acompañó de un audiovisual protagonizado por un actor Simon Woods, es la prueba que el audiovisual se ha extendido a las marcas más asentadas.

5.2. Explica el auge de los diseñadores en los " mass media".

Tras la década antimoda 1970, en la que predominó la ropa de calle e informal, era inevitable el regreso de la figura del diseñador.

En la década de 1980 se prestó cada vez más atención a la alta costura y los diseñadores se convirtieron en celebridades.

Los nombres de algunos se identificaban con sus icónicas piezas: el italiano Gianni Versace con sus vestidos de fiesta de colores metálicos que sentaban como un guante: Christian Lacroix con la falda globo y los estampados rosas, Gautier con el sujetador de copas cónicas, Karl Lagerfeld con el clásico traje Chanel modernizado con colores vivos.

La moda está presente en los diferentes medios de comunicación: radio, televisión y prensa desde los más generalistas a los suplementos semanales, las revistas especializadas.

La presencia de diseñadores y supermodelos beneficia a las marcas pues las vale como publicidad.

La alfombra roja de los Oscars y festivales de cine se convierte en la mejor forma de difundir el nombre de la marca entre las masas.

5.3. Identifica las claves estilísticas de los principales diseñadores de moda: Alexander McQueen, Valentino, Chanel (Lagerfeld), Dior (John Galliano), Armani, Versace, Calvin Klein, Tom Ford, Carolina Herrera.

Alexander McQueen

El estilo de McQueen se caracterizaba por una brutalidad atemperada con lirismo. Su imagen de enfant terrible, junto a su creatividad transgresora y maestría en el corte. La sensibilidad gótica de un cuento de los Hermanos Grimm está más cerca del espíritu de la ropa de McQueen que el fetichismo, el gore y la misoginia de los que le acusan sus detractores. Por muy oscuros que fuesen sus diseños, siempre poseían una feminidad por la que se dejaron seducir desde Björk hasta la actual Duquesa de Westminster. La influencia de cortes angulares y agresivos tiene su origen en el figurinista de la MGM Adrian, Christian Dior y Thierry Mugler.

Valentino

Su estilo insiste en la femineidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos. Dentro de un alto nivel de acabado y calidades, Valentino es más bien conservador.

Karl Lagerfeld (Chanel)

Desde que comenzara hace más de 20 años su actividad como diseñador principal de la casa Chanel, su éxito no ha hecho más que ir en aumento.

Muchos de sus diseños muestran un carácter innovador y excéntrico, que completa con perfumes y complementos que llevan su nombre, ha renovado la marca sin que pierda su identidad manteniendo el traje chanel y variando texturas y colores.

John Galiano (Dior)

Toda su obra gira en torno a la feminidad, y en ocasiones muchas de sus creaciones han sido exclusivamente pensadas para actrices o modelos concretas, entre las que destaca Charlize Theron

Giorgio Armani es un sagaz hombre de negocios, hábil al modular la creatividad y la fantasía de acuerdo a las nuevas necesidades de la vida moderna. Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bien andrógina, no resaltan las formas y más bien buscan una estilización realizando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.

Jean Paul Gaultier

Ha sido conocido como el enfant terrible (chico rebelde) de la moda francesa. Muchas de las siguientes colecciones de Gaultier estarían basadas en ropa callejera, inspirándose en la cultura popular, mientras otras, particularmente sus colecciones de alta costura, son muy formales y al mismo tiempo inusuales.

Jean-Paul Gaultier produjo los vestidos de la cantante Madonna en los años 1990. Fomentó el uso de faldas, especialmente el uso de kilts para los hombres. Gaultier causó un gran impacto al usar modelos poco convencionales en sus exhibiciones (como hombres viejos y mujeres poco delgadas, modelos tatuadas y con piercings) y por jugar con los roles tradicionales de género en sus desfiles. Esto le valió enormes críticas, pero también una enorme popularidad.

Gianni Versace

La firma Versace alcanzó la celebridad mundial en la década de 1980, en parte gracias a una sagaz asociación con estrellas del mundo del espectáculo. Versace hacía ostentación del lujo en sintonía con la época de Ronald Reagan y del consumismo ilimitado, en la que los referentes sociales parecían ser los yuppies y las estrellas del rock que amasaban grandes royalties. La Medusa y la greca de origen clásico, se volvieron distintivos inconfundibles de Versace, y se asociaban a la opulencia, mostrándose en primer plano en bolsos, calzado, bañadores, bisutería...frente a la discreción de otras casas de moda. Estos artículos más asequibles llegaban a un público de clase media y ayudaron al apogeo de la casa italiana.

Pero fallecido Gianni Versace los gustos empezaron a cambiar. Bajo la tutela de su hermana Donatella, la compañía seguiría adelante adaptándose a las nuevas modas, y ya en fechas recientes, al hilo de cierta nostalgia por los años 80, ha recuperado y difundido el estilo más desbordado de Gianni mediante una colección de alcance masivo lanzada a través de H&M.

Calvin Klein

El éxito de Klein dentro de la industria de la moda fue el lanzamiento de su primera línea de pantalones de mezclilla en los 70.

La compañía Calvin Klein es conocida por sus llamativos anuncios y ha sido acusada por varias organizaciones conservadoras por usar modelos aparentemente menores de edad en poses semiprovocativas.

Además de la ropa, Klein otorgó su nombre a una línea de perfumes, que incluyen las fragancias unisex "CK One" y "CK Be", las cuales son ahora propiedad de Unilever. Al igual que su moda, los perfumes de Calvin expresan los elementos básicos del espíritu.

Tom Ford

Con un amplio catálogo de perfumes y maquillaje. La firma creció en oferta, hasta convertirse en el paladín del gentleman contemporáneo. Diseños de impecable factura con acabados y materiales exquisitos. Ford no tardó en darle la réplica a las colecciones para mujer. Diseños que beben de una estética en clara influencia sobre la década de los setenta pero que bajo su batuta rezuman una sexualidad magnética.

Carolina Herrera

sus creaciones tienen especial cuidado en los detalles, están dirigidas a mujeres sofisticadas del mundo entero y se presta especial protagonismo a vestidos y trajes de chaqueta en los que

impregna su bagaje y su estilo de vida. Un estilo que es reflejo de su propia vida e imagen, la de un personaje con un estilo personal muy marcado.

6.1. Analiza la obra musical y artística de Michael Jackson y Madonna.

Michael Joseph Jackson (1958-2009) más conocido como Michael Jackson, fue un cantante, compositor, bailarín, actor, productor, empresario y filántropo estadounidense. Conocido como el «Rey del Pop», sus contribuciones a la música y el baile, así como su publicitada vida personal, le convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de cuatro décadas, siendo reconocido como la estrella de la música pop más exitosa a nivel mundial. Sin embargo su música incluyó una amplia acepción de subgéneros como el rhythm & blues (soul y funk), disco y dance.

Comenzó su carrera artística a mediados de los años 1960 en la agrupación musical The Jackson 5, en la cual publicó junto a algunos de sus hermanos, diez álbumes hasta 1975. En 1971 inició su carrera como solista, aunque siguió perteneciendo a la agrupación. Debido al éxito de su álbum Thriller (1982), el disco más vendido de la historia, se convirtió en la mayor estrella de la música pop en ese momento. Algunos de sus álbumes publicados, como Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991) o HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995), figuran entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

Transformó la manera de realizar vídeos musicales, ya que éstos poseen una trama argumental, rutinas de baile, efectos especiales y apariciones a modo de cameo de personajes famosos. Del álbum Thriller destacan los vídeos del tema "Beat It" y, por supuesto, el de la canción homónima "Thriller", precursor de los vídeos musicales actuales y reconocido tanto por la innovación del argumento, como por sus revolucionarios pasos de baile, como por la ambientación vanguardista y la caracterización de maquillajes.

Madonna Louise Veronica Ciccone(1958), conocida simplemente como Madonna, es una cantautora, actriz y empresaria estadounidense.

En 1983 lanzó álbum debut **Madonna**. Siguió publicando una serie de álbumes en los tubo inmensa popularidad.

Las imágenes en sus vídeos musicales realizadoslo largo de su carrera se han convertido en piezas de arte. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como «Like a Virgin», «Material Girl», «Papa Don't Preach», «La isla bonita», «Like a Prayer», «Express Yourself», «Vogue», «Frozen», «Ray of Light», «Music», «Hung Up» y «4 Minutes». Madonna ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de «La Reina del Pop».

Su carrera se vio reforzada por sus papeles en diversas películas Evita de 1996, por el que incluso ganó un Premio Globo de Oro por mejor actriz de comedia o musical;

Madonna ha vendido entre 300 y 500 millones de discos, con lo que establece el récord mundial de «la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos», es la solista con mayores ventas del siglo XX.

A lo largo de su carrera, Madonna se ha reinventado repetidamente a través de una serie de distintas personalidades visuales y musicales, ganándose el apodo de la «Reina de la reinención». Al hacerlo, «explota su sexualidad a la moda en un icono cultural y comercial que, durante más de una década, era la indiscutida Reina del Pop». Esa reinención fue considerada por los expertos como la herramienta principal para sobrevivir en la industria musical.

7.1. Explica la importancia de las compañías de danza y de las coreografías de Sara Baras y de Joaquín Cortés .

Sara Baras Cádiz, 1971

Comenzó su formación artística esta bailarina, coreógrafa y directora, en San Fernando (Cádiz) en la escuela de Concha Baras, su madre y primera maestra de flamenco. Fue precisamente con

el grupo de baile que dirigía su madre, y la obra Los Niños de la tertulia, con el que se estrenó Sara Baras en los escenarios. Una época aquella, en la que la artista gaditana compartió escenario con grandes como Camarón de la Isla. La compañía de Manuel Morao, y el programa de televisión Gente Joven en el que se llevó el primer premio con 18 años, vinieron después. Pero fue cuando decidió completar su formación en Madrid, cuando Sara Baras comenzó a pisar escenarios con asiduidad, rodeada de otros destacados bailaores. Fue pareja de baile de Joselito Fernández en Rayo de luna, de Merche Esmeralda en Mujeres, de Javier Barón en Mira que flamenco y del Güito en Raíces Flamencas, entre otros. La compañía de Paco Cepero, la de Rancapino y la de Antonio Canales, en la que ha trabajado como artista invitada en varias ocasiones, vinieron después y precedieron a la formación de su propia compañía, que estrenó en 1998 con el espectáculo Sensaciones. Una lectura muy personal de los distintos palos del flamenco con un cuerpo de baile exclusivamente femenino.

Sara Baras siente fascinación por encarnar heroínas y mitos de la historia, sus coreografías, tienen un carácter narrativo y teatral: solo hay que recordar *Juana la Loca* (2000), *María Pineda* (2002), *Carmen* (2007), *La Pepa* (2012) y *Medusa* (2014). En su trabajo más reciente se ha olvidado de ellas y ha creado una pieza en la que a través de los diferentes palos del flamenco rinde un sentido homenaje a sus maestros: en espectáculo: *Voces y Sabores* o *Sueños*;

Joaquín Cortés Córdoba 1969

Bailaor y coreógrafo español que ha llegado a convertirse en una de las figuras más populares de la danza española por su extraordinario sentido escénico y que, junto a Antonio Canales y otros artistas jóvenes, contribuyó decisivamente a la renovación del baile flamenco. Mientras que Antonio Canales se mantenía en una línea más pura, con algún que otro influjo de la danza contemporánea, Joaquín Cortés prefirió desarrollar un estilo más asequible que se hizo popular gracias a sus apariciones en los medios de comunicación y en la gran pantalla.

Nacido en una familia de artistas, Joaquín Cortés estudió danza en Madrid con los profesionales más relevantes del momento, como El Güito, María Magdalena, Victoria Eugenia, Cristóbal Reyes o Juana Taft. En 1981 debutó en televisión y, posteriormente, ingresó en el Ballet Nacional de España (1984-1990), del que llegó a ser primer bailarín.

En 1992 creó su propia compañía, con la que montó espectáculos de gran éxito. Entre sus trabajos como coreógrafo destacan *Dicen de mí* (1991) y *Pasión gitana* (1994). Con esta última coreografía inició una gira alrededor del mundo en 1995 que le dio fama internacional. También ha interpretado obras de otros creadores, como *Romance amargo* (1990) y *El cielo protector* (1992) de Marco Berriel. Como actor cinematográfico ha intervenido en *La flor de mi secreto* (1995, Pedro Almodóvar) y *Flamenco* (1995, Carlos Saura).

Figura muy controvertida dentro de los círculos más ortodoxos del flamenco, sus espectáculos aprovechan recursos tecnológicos antes exclusivos de la música rock y pop para crear llamativas puestas en escena que han acercado su arte a ciertos sectores de la sociedad que antes desconocían esta forma de danza.

8.1. Reconoce la obra cinematográfica de los principales directores españoles: José Luis Garci, Fernando Trueba, Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Álex de la Iglesia, entre otros posibles.

Panorama del cine español de los años 80 y 90.

Tras la dictadura franquista, España comenzaba a abrirse paso al mundo con un nuevo modelo democrático de libertades, lo que supuso también un impulso para el cine autonómico, donde se destacaron realizadores como **Imanol Uribe** con su película *La muerte de Mikel* (1982)

Los años ´80 comenzaron con los acuerdos entre cine y televisión (TVE) para adaptar grandes obras de la literatura y con la llegada de la realizadora Pilar Miró a la Dirección General de Cinematografía, protegiendo el cine de autor y proporcionando una nueva política de subvenciones llena de controversia, con su Ley del Cine. También se crearon los primeros nacionales de cinematografía, los Goya, en 1986.

Grandes éxitos fueron *Volver a empezar* (1982) de **José Luis Garci**, que lograron el primer Óscar a mejor película extranjera, o *Los Santos Inocentes* (1984) adaptada por **Mario Camus**, quien bordaría también obras como *La casa de Bernarda Alba* (1987).

Llega a los espectadores la nueva comedia española que encarnaba a las generaciones que crecieron bajo el franquismo, entre el idealismo y el desencanto, en pleno apogeo de la movida madrileña, impulsada por

Fernando Trueba con toques clásicos en *Ópera Prima* (1980), o **Fernando Colomo** con *La línea del cielo* (1984)

Fernández también colaboró con el máximo exponente de la movida, **Pedro Almodóvar**, en películas como *La ley del deseo* (1987). Sus comedias personalísimas de trasfondo melodramático han impulsado el cine español internacionalmente en 1988 con *Mujeres al borde de un ataque de nervios*.

Manuel Gutiérrez Aragón (*Demonios en el jardín*, 1982) o **Víctor Erice**, muy cuidadoso de los aspectos estéticos (*El sur*, 1983). Ambas películas formaban parte de ese cine costumbrista que revisonaba la imagen que el régimen dictatorial había querido transmitir de la España profunda.

La visión crítica de España y su historia en tono de comedia mordaz y esperpéntica llegó con **Luis García Berlanga** y *La Vaquilla* (1984), y **José Luis Cuerda** con *Amanece, que no es poco* (1989).

No debemos olvidar tampoco el cine social conocido como “quinqui”, centrado en jóvenes que provenían de ambientes de delincuencia y que vivían rodeados de pobreza y drogas. El máximo exponente fue **Eloy de la Iglesia** con *El pico* y *El pico II* (1982), y *La Estanquera de Vallecas* (1987).

El retrato de una realidad rural dentro de un cine de Social recordamos las película de Icíar Bollaín “Flores de otro mundo”(1999)

A finales de los ´80, el revisionismo histórico y costumbrista empezó a decaer y fue sustituido por el un cine erótico heredero del destape, que reflejaba una nueva sociedad a través de la sexualidad. A parte de Almodóvar o **Rafael Gil** (director de comedias eróticas menores), el director **Bigas Luna** daba comienzo a los ´90 con *Las Edades de Lulú* (1990) y *Jamón, jamón* (1992) **Vicente Aranda**, que formaba parte de esta corriente con largometrajes del estilo *La Pasión Turca* (1994).

El Cine de Isabel Coixet se centra en las relaciones humanas “**Cosas Que Nunca Te Dije**” (1996), **A Los Que Aman**” (1998)

José Luis Garci (1944), es un productor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine español. En 1983 ganó el primer Óscar para una producción española a la mejor película de habla no inglesa por *Volver a empezar*. Ha sido nominado para esta misma distinción otras tres veces, más que ningún otro director de cine español, por las películas: *Sesión continua* (1984), *Asignatura aprobada* (1987) y *El abuelo* (1998). Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En su estilo se da una evolución en sus primeras películas había un deseo de transmitir la realidad social que acontecía en la España de la transición después de evolucionó hacia un estilo teatral y lleno de diálogos.

Fernando Trueba (Madrid, 1955), es un director de cine, guionista y productor español. Se dio a conocer con su primera película, llamada oportunamente *Ópera prima* (1980) iniciadora de la comedia madrileña de los 80.

En 1985 alcanzó la fama con la comedia *Sé infiel y no mires con*. Al año siguiente rueda *El año de las luces*, que ganaría un Oso de Plata del Festival de Berlín.

En 1992 su película *Belle Époque* fue premiada con nueve premios Goya, a mejor película, mejor director y mejor actriz (Ariadna Gil). En 1993 este filme fue galardonado con el Premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

En el 1994 dirigió *Two Much* con Antonio Banderas, Melanie Griffith y Daryl Hannah. 1998 Trueba alcanzó otro resonante éxito con *La niña de tus ojos*, película protagonizada por Penélope Cruz que consiguió siete Goyas, entre ellos el Goya a la mejor película.

Fernando Fernán Gómez (Lima 1921-2007). fue un escritor, actor, guionista y director de cine y de teatro español. Polifacético, querido y respetado por los profesionales de la industria y por varias generaciones de espectadores. Desde 1947 ha trabajado a las órdenes de los más destacados directores del cine español: Edgar Neville, Carlos Saura, Mario Camús, Víctor Erice, Ricardo Franco, Manuel Gutiérrez Aragón, Jaime de Armiñán, Gonzalo Suárez, Juan Antonio Bardem o Luis García Berlanga. Todas estas interpretaciones le hicieron aumentar su prestigio, consiguiendo el Oso de Plata del Festival de Berlín al mejor actor por su interpretación en *El anacoreta* y *Stico*.

A partir de la década de los cincuenta comienza a **dirigir, realizando, entre el cine y televisión**, numerosos títulos entre los que destacan *Mi hija Hildegarth* (1977), *Mambrú se fue a la guerra* (1986), *El viaje a ninguna parte* (1986), adaptación de una de sus novelas y un gran éxito, que consigue el Goya al mejor director y mejor guionista, y en esa misma edición, logra el Goya al mejor actor por *Mambrú se fue a la guerra*.

Como **autor teatral** destaca su obra *Las bicicletas son para el verano* (1978). Otras de sus obras de teatro son: *La coartada* (1972), *Los domingos, bacanal* (1980) o *El pícaro*.

De sus últimos trabajos destacan *El abuelo* (1998) de José Luis Garci, *Todo sobre mi madre* (1999) de Pedro Almodóvar; *Plenilunio* (1999) de Imanol Uribe; *La lengua de las mariposas* (1999) de José Luis Cuerda; *Visionarios* (2001), de Gutiérrez Aragón o *El embrujo de Shanghai* (2002), con Fernando Trueba.

Pedro Almodóvar 1949

Dos años después estrenó en 16 mm “*Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas Del Montón*” (1980), un film definidor del ambiente underground que le rodeaba y una película que muestra su tendencia al protagonismo de personajes femeninos, generalmente mejor contruidos e interesantes que sus caracteres masculinos.

Formó parte de la denominada movida madrileña de los 80. “*Laberinto De Pasiones*” (1982). Provocador y estiloso, tan influenciado por Luis Buñuel como por Alfred Hitchcock, John Waters, las películas de Pedro Almodóvar, pivotando en singulares personajes, historias camp y apariencia kitsch que confluyen en torno a sus habituales obsesiones sexuales, socioculturales y religiosas, muestran también una distintiva perspectiva de las costumbres y tradiciones españolas, expandiendo su propio universo en base a diversos géneros, abordando tanto la comedia negra, como el melodrama, el thriller o el drama social, con lugares para la sátira, la farsa o el esperpento.

Tras “*Entre Tinieblas*” (1983), una delirante farsa religiosa, Almodóvar logró su primer gran título con “*¿Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto?*” (1985), una tragicomedia social protagonizada por Carmen Maura que reflejaba los afanes de la vida cotidiana de una ama de casa. “*Matador*” (1986), “*La Ley Del Deseo*” (1987), pasional, rocambolesca historia en base a un triángulo gay. En “*Mujeres Al Borde De Un Ataque De Nervios*” (1988) Almodóvar atemperó sus aristas más sexuales y creó una divertida farsa plagada de curiosos personajes, consiguiendo una nominación al Oscar como mejor película de habla no inglesa. En “*Átame*” (1990), “*Tacones Lejanos*” (1991), cinta que consiguió el premio César francés a la mejor película extranjera, “*Kika*” (1993), “*La Flor De Mi Secreto*” (1995) o “*Carne Trémula*” (1995), “*Todo Sobre Mi Madre*” (1999) supuso su consagración como autor, logrando el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, mejor director en el Festival de Cannes, mejor director en los premios del Cine Europeo, y siete premios Goya, entre ellos el de mejor película y mejor director.

Alejandro Amenábar A comienzos de los años 90 con cortometrajes Por estos títulos recibió sus primeros galardones en diversos festivales especializados.

En estas películas se apreciaba su inclinación al thriller y las influencias de Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick o Steven Spielberg, fundamentándose principalmente su carrera en títulos de suspense, como “*Tesis*” (1996), su primer largometraje que abordaba una intriga sobre las snuff movies.

“*Abre Los Ojos*” (1997), título que conoció un remake en Hollywood, “*Vanilla Sky*”, dirigido por Cameron Crowe y protagonizado por Tom Cruise, Cameron Diaz y Penélope Cruz, protagonista del título original junto a Eduardo Noriega.

Por “Abre Los Ojos”, película candidata al Goya como mejor film español del año, Amenábar recibió una nominación como mejor director y como mejor guionista.

Cruise, encantado con “Abre Los Ojos”, se ofreció al director para producirle su siguiente trabajo, que se materializó en la película de fantasmas “Los Otros” (2001), título protagonizado por Nicole Kidman que consiguió una excelente acogida internacional y el Goya a la mejor película, logrando también el galardón al mejor director y al mejor guión original, además de una nominación a la mejor música.

El drama “Mar Adentro” (2004) fue una película de nuevo escrita entre Amenábar y Gil, con montaje del propio director, que se basaba en las vivencias del parapléjico Ramón Sampedro con el protagonismo de Javier Bardem. La película ganó el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa y catorce premios Goya, entre ellos mejor película y mejor dirección.

Más tarde dirigió “Ágora” (2009), film de carácter histórico ambientado en Alejandría y en los tiempos del primer cristianismo. Gira en torno a la figura de la astrónoma Hipatia encarnada en la película por Rachel Weisz.

2015 estrenó el thriller psicológico “Regresión”, film con el protagonismo de Ethan Hawke y Emma Watson.

Álex de la Iglesia 1965 es un director, guionista y productor español. Aficionado a los comics, comenzó a escribir historietas en su adolescencia.

El mismo año que trabajó como diseñador de producción para el film de Enrique Urbizu “Todo Por La Pasta”, estrenó el corto “Mirindas Asesinas” (1991), película co-escrita entre De la Iglesia y su colaborador en los guiones Jorge Guerricaecheverría que logró llamar la atención de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, quienes le produjeron su primer largometraje, “Acción Mutante” (1993), un cruce de comedia negra, sátira y ciencia-ficción protagonizada por Antonio Resines que consiguió varios premios Goya en apartados técnicos (maquillaje, efectos especiales y diseño de producción).

La comedia negra es habitual en su carrera. Con rasgos de terror resulta apreciable en “El Día De La Bestia” (1995), film sobre el Anticristo con Santiago Segura y Álex Angulo por el que el cineasta vasco ganó el Goya al mejor director español del año y Segura el Goya al mejor actor revelación, o, con base de thriller criminal, en “Perdita Durango” (1997), película protagonizada por Rosie Perez y Javier Bardem que está basada en una novela de Barry Gifford.

Otras películas LA COMUNIDAD (2000) con Carmen Maura, Jesús Bonilla, Emilio Gutiérrez Caba

9.1. Analiza la labor creativa de Pilar Miró, Iciar Bollaín y otras directoras españolas.

Pilar Miró (1940 –1997) fue una reconocida directora de cine, teatro y televisión española. Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública españolas.

A los 20 años empezó a trabajar en TVE como ayudante de redacción, y desde allí fue escalando posiciones, participando más tarde en la realización de programas y colaborando en los guiones de varias películas. A pesar de los inconvenientes, su amor por el cine y por la creación de mundos imposibles la convirtieron, poco a poco, en una directora de referencia para el cine español.

Después de su primera película, *La petición*, en 1976, Miró dirigió ocho más. La más destacada fue *El crimen de Cuenca*, sobre supuestas torturas de la Guardia Civil a campesinos que estuvo prohibida en España. Por ella tuvo que enfrentarse a un proceso civil y otro militar porque las autoridades consideraron que injuriaba al cuerpo policial. *Werther*, *Beltenebros* y *El perro del hortelano* son otros de los títulos más destacados de su carrera. Con esta última osaba en provocar a la industria, ¡En verso!. Pocos creyeron en este proyecto. Pero se equivocaban, fue un rotundo éxito. El público se reía, el público se emocionaba. Al final, el filme conquistó siete Goyas. El más conmovedor: el de Mejor Directora.

Miró supo fusionar su conocimiento del cine con su oficio televisivo.

Iciar Bollaín 1967 La directora, actriz y guionista Iciar Bollaín Pérez-Mínguez es hija de una profesora de música y de un ingeniero aeronáutico.

Comenzó su carrera como intérprete cinematográfica interviniendo en “El Sur” de Víctor Erice.

Más tarde pudo ser vista en títulos como “Al Acecho” (1987) de Gerardo Herrero, “Malaventura” (1989) de Manuel Gutiérrez Aragón o “Tierra y Libertad” (1994) de Ken Loach. Por su faceta de actriz logró ser candidata al Goya por “Leo” (2000), una película dirigida por José Luis Borau.

Después de rodar varios cortos, como “Baja Corazón” (1992) o “Los Amigos Del Muerto” (1993), Bollaín debutó como directora de largometrajes con “**Hola, ¿Estás Sola?**” (1995), una road movie protagonizada por Candela Peña y Silke que contó con la producción de Fernando Colomo.

Cuatro años después estrenó “**Flores De Otro Mundo**” (1999), película que vinculaba en una fiesta de solteros a varios personajes solitarios y que incluía en su reparto al actor Luis Tosar, posteriormente asiduo en sus futuros proyectos, como el film sobre violencia doméstica “**Te Doy Mis Ojos**” (2003), la película de mayor éxito de Iciar Bollaín, ganadora de dos premios Goya a la mejor dirección y al mejor guión por este trabajo.

Otros títulos de la filmografía de la madrileña son “**Mataharis**” (2007), historia de detectives femeninos protagonizada por María Vázquez, Nuria González y Najwa Nimri; o “**También La Lluvia**” (2010), título que sigue un rodaje en Bolivia con la participación de Luis Tosar y Gael García Bernal.

En “**Katmandú, Un Espejo En El Cielo**” (2011) contaba la historia de una joven profesora, interpretada por Verónica Echegui, como voluntaria en Katmandú. Más tarde estreno “**En Tierra Extraña**” (2014), documental sobre españoles emigrados a Irlanda.

Volvió a la ficción con “El Olivo” (2016), film protagonizado por Anna Castillo, una joven que intenta recuperar un olivo milenario para levantar el ánimo de su abuelo..

Isabel Coixet (1960) La directora y guionista estudió la carrera de Historia en la Universidad de Barcelona. Especializada en anuncios publicitarios y en videoclips musicales, aspecto profesional que condiciona ocasionalmente su estética, Coixet rodó sus primeros cortos cinematográficos a mediados de los años 80.

En el año 1989 debutó como directora de largometrajes con el drama “**Demasiado Viejo Para Morir Joven**” (1989), una película que pasó sin pena ni gloria por la cartelera española pero que sirvió a la directora catalana para recibir una candidatura al premio Goya en la categoría de mejor dirección novel.

Su segunda película fue la co-producción hispano-estadounidense “**Cosas Que Nunca Te Dije**” (1996), una comedia dramática con centro romántico entre Andrew McCarthy y Lili Taylor que logró mayor repercusión popular y volvió a llevarle a la gala de los Goya como candidata, en esta ocasión al mejor guión original.

Después del drama de época “**A Los Que Aman**” (1998), cinta en la que Isabel adaptó a Stendhal, estrenó “Mi Vida Sin Mí” (2003), un melodrama con enfermedad terminal que protagonizó Sarah Polley. Esta última película, basada en una novela de Nanci Kincaid, fue galardonada con el premio Goya al mejor guión adaptado.

La actriz Sarah Polley repitió con Isabel Coixet en el drama psicológico “**La Vida Secreta De Las Palabras**” (2005), película co-protagonizada por Tim Robbins que consiguió varios premios Goya, entre ellos a la mejor película, dirección y guión original.

En “**Elegy**” (2008) volvía a una raíz literaria, en este caso Philip Roth, para narrar las relaciones entre Ben Kingsley y Penélope Cruz.

9.2. Analiza en términos de diversidad y complementariedad el cine español femenino y masculino.

10.1. Explica la evolución de la técnica televisiva desde el blanco y negro al color.

La primera retransmisión pública en color se realizó en 1951 en Nueva York y los responsables fueron los técnicos de la cadena norteamericana CBS.

Antes de esta fecha se realizaron multitud de pruebas. En 1929 se inició el principio de la televisión en color basado en los tres colores primarios, aunque esta tecnología era muy complicada para la época. Los ensayos se efectuaron en EE UU con tres tubos de imagen en

blanco y negro y un disco giratorio con sectores de colores rojo, verde y azul. Siguió experimentándose hasta esa primera retransmisión.

En Europa llegó a partir de 1962, y a España un poco más tarde.

En el año 1969, TVE estrena las emisiones en PAL, lo que técnicamente ya le permite emitir programas en color. Sin embargo, la falta de infraestructura para producir programas en este medio, principalmente la falta de cámaras y magnetoscopios en color, retrasan la producción regular en color hasta 1973

La primera producción de importancia en color de TVE (no la primera retransmisión) fue, sin embargo, en el propio 1969. El Festival de Eurovisión aquel año se realiza desde el Teatro Real de Madrid con equipo en color prestado por la BBC. Sin embargo, aunque para el exterior (Europa, y vía satélite para Chile, Puerto Rico y Brasil) se realiza a todo color, por falta de equipos modernos, la emisión dentro de territorio español y la copia a magnetoscopio que se conserva en el archivo de RTVE son en blanco y negro.

Entre 1969 y 1973, se realizan algunas producciones en color gracias a cámaras de cine, pero son esporádicas. En 1973 llegan las primeras cámaras y magnetoscopios en color, haciéndose desde este momento una programación mixta con programas en color y en blanco y negro. La supresión definitiva del blanco y negro llegaría en 1977, produciéndose desde ese momento toda la programación en color.

10.2. Relaciona la televisión y los grandes eventos seguidos en directo a través de ella: olimpiadas, futbol, conciertos, guerras.

Cuando hablamos de **retransmisiones** diremos que se trata de aquel proceso en el que un equipo de TV se desplaza a un lugar para emitir unos hechos que son vistos simultáneamente por una audiencia.

Los Juegos Olímpicos de verano son un acontecimiento informativo de primer orden y se han convertido en un campo de experimentación de nuevos medios y avances tecnológicos.

La realización de unos Juegos Olímpicos supone una proyección internacional del país y de la ciudad que los acoge. Esto favorece la inversión y el despliegue de avances tecnológicos como imagen de la potencialidad de toda una nación.

En los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 es donde la televisión hace su primera incursión y ello a pesar de que la audiencia potencial era en términos numéricos prácticamente insignificante.

En 1992 España da muestras de “la primera experiencia real de ciberprensa desarrollada en Europa”, si bien esta no se encontraba en las instalaciones olímpicas sino en el recinto ferial de la Expo, en Sevilla.

La televisión ha retransmitido alguno de los momentos históricos de la humanidad.

Uno de ellos fue el paseo por la luna de Neil Amstrong en julio de 1969, que en España fue narrado por Jesús Hermida. Cerca de 530 millones de personas vieron las imágenes en directo.

En 1991 la televisión por cable se convierte en protagonista al retransmitir casi en directo la guerra del Golfo.

Y en 1998 Internet gana la partida a todos los medios al divulgar en un tiempo récord, y sin censura, el informe del fiscal Starr sobre las relaciones sexuales del presidente norteamericano Bill Clinton con Mónica Lewinsky.

La televisión nos ha retransmitido en directo las **grandes bodas** como la del príncipe Carlos y **Lady Di** revolucionó a los británicos El 29 de julio de 1981. Más de 750 millones de personas siguieron la **boda** por **televisión** nada que ver con la primera retransmisión en directo una **boda** real, la de Fabiola de Aragón con el rey Balduino 1960 primera retransmisión de TVE desde el extranjero. O las bodas de las Infantas Elena y Cristina realizadas ambas por Pilar Miró.

En los años 90 aparecen las cadenas privadas en España y la TV de pago Canal + y con ello la lucha por los derechos de **retransmisión del futbol**. Lo que empieza a constituir la mayor fuente de ingresos de los equipos

En lo que se refiere a guerra en directo: Los espectadores de TV se desayunaron viendo la operación Tormenta del Desierto. La madrugada del 17 de enero de 1991, las tropas estadounidenses, británicas y de Arabia Saudí comenzaron un ataque aéreo en Irak, respondiendo así a la invasión de Kuwait por parte de Sadam Husein en agosto del año anterior. No eran más que luces brillantes sobre un fondo verde y no era la primera vez que los medios estaban presentes en un conflicto de esta envergadura: ya había ocurrido, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Pero sí era la primera vez que la guerra se emitía en directo.

Pudieron seguir los 43 días de conflicto gracias sobre todo a la CNN, que retransmitió sin interrupciones toda esa primera noche de bombardeos y que entonces era la única cadena de 24 horas de noticias. Tom Johnson, presidente de la empresa, relató en Atlanta Magazine que Ted Turner le dio carta blanca presupuestaria para cubrir el conflicto: "Gasta lo que creas necesario, amigo", le dijo.

Los reporteros de la CNN, John Holliman, Bernard Shaw y Peter Arnett se apostaron en la habitación 906 del hotel Al Rashid de Bagdad, grabando y emitiendo desde la azotea: "Ponían el micrófono en la ventana para que se pudiera escuchar el sonido del bombardeo sobre la ciudad o el de las baterías de defensa antimisiles iraquíes; en otra ocasión salieron a la calle para rodear el hotel"

11.1 Comenta la visión de España y su gente reflejada en la obra fotográfica de Cristina García Rodero y Alberto García -Alix.

Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) y cuenta con una trayectoria fotográfica de más de cuatro décadas. España oculta es una de sus obras más conocidas, a la que dedicó 15 años de trabajo. En 2009 se convirtió en la primera española en entrar en la agencia Magnum.

En 1983 comenzó a impartir clases de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, actividad que realiza hasta 2007. Ha compatibilizado su tarea docente con la creación fotográfica y la colaboración en diversas publicaciones periódicas españolas y extranjeras. Ha sido la primera española que ha entrado a trabajar con la agencia fotoperiodística Magnum.

1973 se plantea la tarea de fotografiar costumbres y fiestas por toda España para lo que recibe una beca. Posteriormente ha realizado reportajes sobre tradiciones en diferentes países.

Su obra fotográfica se podría enmarcar en el reportaje, aunque desde un punto de vista muy personal.

Su obra se encuentra en diversas colecciones y museos de todo el mundo.

Su trabajo es una indagación en el alma española, García Rodero, dijo : "Yo no soy épica, sino de individualidades. Voy siempre a lugares de mucha gente para acabar haciendo medios planos o retratos. Nunca planos generales, porque no me emocionan. El ser humano es lo que me interesa, lo otro... lo otro es meramente descriptivo. La gente sencilla es la que construye un país".

Alberto García -Alix. (León, 1956) es un fotógrafo español. Premio Nacional de Fotografía en 1999, García-Alix expuso por primera vez en la Galería Buades en 1981.

Su obra recorre diversos países y es admirada en publicaciones como Vogue, British Journal of Photography o Vanity Fair. Amante de las motocicletas y de los retratos, sus cámaras Leica y Hasselblad han immortalizado a importantes artistas nacionales e internacionales. Las motos, los tatuajes, la música y la noche han sido algunas de sus musas de inspiración.

Dentro de su notable gusto por el retrato, que él define como un enfrentamiento en el que suele colocarse frontalmente frente a su modelo, cara a cara fue uno de los protagonistas más destacados de la llamada Movida madrileña, habiendo dejado conocidas y poderosas imágenes sobre jóvenes de este movimiento cultural - algunos de los cuales se encuentran entre sus amigos - que posteriormente se han convertido en personalidades de prestigio en diferentes campos: Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Emma Suárez, Camarón de la Isla y otros muchos. También son habituales sus retratos de desnudos directos y violentamente carentes de todo pudor, incluso sobreactuados, pero de una fuerza expresiva y una eficacia gráfica y fotográfica incuestionables.

12.1. Comenta el éxito de las películas de animación de las productoras "Pixar" y "DreamWorks"; y su relación con las nuevas técnicas de animación digitales.

Pixar Animation Studios, conocido simplemente como **Pixar** es un estudio cinematográfico de animación por computadora con sede en Emeryville, Estados Unidos. El estudio es mejor conocido por sus películas de animación creadas con el PhotoRealistic RenderMan, un interfaz de programación de aplicaciones de renderización de imagen utilizado para generar imágenes de alta calidad. Pixar fue fundado en 1979 como Graphics Group, parte de la división computacional de Lucasfilm, para posteriormente derivarse como una compañía en 1986 con financiamiento de Steve Jobs.

La compañía ha producido 17 películas, Toy Story (1995) fue la primera y la más reciente Finding Dory (2016).

Uno de los aspectos más valorados de las producciones de Pixar es su capacidad para «crear nuevos mundos, animar personajes únicos y contar historias por medio de la animación». Las películas de Disney estrenadas a partir de los años 1960 carecían de tramas memorables y «le daban prioridad al arte sobre el relato». La intención de Pixar sería anteponer el desarrollo de las historias a la tecnología de animación. Normalmente el ciclo de producción de uno de sus filmes dura cinco años, de los cuales tres son empleados para la redacción y desarrollo del relato, el cual surge del proceso creativo Pixar Braintrust.

En cada historia buscan que «el personaje principal crezca, cambie y se convierta en alguien mejor [...] No importa si es un juguete, un insecto, un monstruo o un automóvil», transmitiendo a la audiencia un mensaje inspirador a través de «la emotividad del relato». Por lo general, sus personajes son objetos, animales y criaturas antropomorfas parlantes que se embarcan en aventuras que les llevan a cambiar su perspectiva sobre la vida. Entre los temas abordados con frecuencia se incluyen la amistad y la lealtad, la cooperación y el trabajo en equipo, y la familia. Este último concepto es el más representativo de sus producciones, que en su mayoría destacan la importancia de preservar la unión familiar frente a las adversidades.

DreamWorks Animation SKG Inc. es un estudio de animación estadounidense, que produce principalmente películas animadas por computadora, entre las cuales se encuentran Shrek, El Espanta Tiburones, Madagascar, Bee Movie, Kung Fu Panda, Spirit el corcel indomable, Monsters vs Aliens, Cómo entrenar a tu dragón y Megamind, el origen de los guardianes. Se formó por la fusión de la función de división de animación de DreamWorks SKG y Pacific Dates and Images que actualmente se sustituyó de su estudio de Burbank por Flux Entertainment Burbank hacia Hollywood (PDI). Originalmente bajo la bandera de DreamWorks SKG, se inició como una empresa pública en 2004.

Shrek. La historia de un 'horrible' ogro, huraño y antisocial, que consiguió llegar al corazón del público con un perfecto argumento lleno de puntos de humor.

Destaca la ironía con la que aborda los cuentos tradicionales.

Los nuevos ejecutivos de DreamWorks parecen interesados en desarrollar productos que puedan ser rentabilizados en parques temáticos y juguetes.

"DreamWorks nos ayudará al crecimiento de nuestros negocios en cine, televisión, parques temáticos y productos de consumo en los años venideros."

Bloque 12. Los Años 2000-2013

Contenidos del Bloque

El ecologismo y el arte.
El islamismo radical. La destrucción de las imágenes religiosas.
El internacionalismo universal. Internet.
Arquitectura: Barroquismo: Frank Gehry. Espectacularidad y polémica: Santiago Calatrava.
El concepto "High Tech". La obra de Norman Foster.
La obra de Zara Hadid.
La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música.
Música y baile: nuevas tendencias: Hip hop, dance.
Nuevos canales de promoción artística: YouTube.
Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto del fauno".
La internacionalización del cine español: Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés.
El género documental en el cine.
Televisión: las series de TV, equiparables en popularidad y audiencia al cine.
Técnicas de la producción audiovisual. Integración multimedia.

1. La ecología y el arte.

Arte ambiental (Environmental art, en inglés) o arte ecológico es una expresión que se usa en dos sentidos diferentes.

El término puede usarse de forma genérica en referencia a un arte que trata de temas ecológicos o el medio ambiente natural, mediante distintas estrategias:

- suscitando la conciencia de la fragilidad de la naturaleza: lo que incluye fotografía basada en el paisaje, pintura, dibujos, libros-obras y arte propio de un lugar
- investigando fenómenos naturales: incluye ilustración científica así como prácticas artísticas interdisciplinarias.
- usando materiales naturales reunidos en el exterior :como ramillas, hojas, piedras, suelo, plumas; lo que a menudo es llamado Arte de la naturaleza.
- no contribuyendo a la degradación medioambiental: lo que incluye obras «verdes» realizadas con materiales biodegradables o reciclados; la «Eco escultura», que está sensiblemente integrada en un hábitat natural.

El término también se usa de forma más específica para referirse a una obra de arte de grandes dimensiones que utiliza el entorno natural; habitualmente con respeto al medio ambiente, pero que también puede relacionarse con otros aspectos del medio ambiente, tales como el contexto formal, político, histórico o social.

Historia:

El arte ambiental o ecológico como movimiento artístico comienza a finales de los años 1970. En sus primeras fases se relacionó sobre todo con la escultura - especialmente con el «arte para un lugar específico» (Specific-site art), **el Land Art y el Arte povera** - habiendo crecido como una forma de crítica hacia las formas escultóricas y prácticas tradicionales que eran vistas de forma progresiva como desfasadas y potencialmente en desacuerdo con el medio ambiente natural.

El Arte ambiental también crea conciencia de la importancia de reciclar materiales y de las consecuencias de la actividad artística en el medio ambiente.

Por ejemplo, a pesar de su mérito estético, la celebrada escultura del artista land art Robert Smithson *Spiral Jetty* (1969) implicó un daño permanente considerable al paisaje en el que trabajó. El paisaje se convirtió en una forma de campo de residuos, y Smithson usó un bulldozer para raspar y cortar el paisaje, afectando al lago. El arte se convertía entonces en otra forma de contaminación del medio ambiente.

Otros artistas land art han sido también objeto de crítica, como el escultor europeo Christo cuando envolvió temporalmente la costa de Little Bay, al sur de Sídney, Australia, en 1969. Los ecologistas locales protestaron argumentando que la obra era ecológicamente irresponsable y

afectaba al medio ambiente local de manera negativa, especialmente a los pájaros que tenían nidos en los acantilados envueltos. Las quejas subieron de tono cuando varios pingüinos y una foca quedaron atrapados bajo la tela y tuvo que cortarse. Los comentarios de los ecologistas atrajeron la atención internacional que llevó a que los artistas contemporáneos replantearse este tipo de prácticas.

El escultor británico Andy Goldsworthy realiza su trabajo en los bosques construyendo sus esculturas con materiales del entorno, estos materiales se degradan de forma que dejan el paisaje en el que han actuado sin daño alguno, y en algunos casos han hecho, en el proceso artístico, vuelto a cubrir de vegetación con flora autóctona adecuadas tierras que habían resultado dañadas por el uso humano. De esta forma, la obra de arte suscita una sensibilidad hacia el hábitat.

Pionero de la intervención en el paisaje, **César Manrique** tuvo sus mayores logros en un tratamiento de carácter arquitectónico y conservacionista del territorio, en la isla de Lanzarote. En los años 70 algunos artistas conceptuales realizaron acciones en escenarios naturales: unos, como Nacho Criado, propusieron su propio cuerpo como elemento en interacción con el medio. **Fernando Casás, Eva Lootz, Mitsuo Miura** y, sobre todo, **Adolfo Schlosser**. En los últimos años, los artistas con más peso, coherencia y constancia en este ámbito han sido Perejaume, que reflexiona sobre el lugar y su representación desde puntos de vista múltiple (históricoartístico, pictórico, lingüístico), incluyendo la intervención en el paisaje, y Miguel Ángel Blanco, cuya Biblioteca del Bosque, conjunto de más de mil "libros-caja", es uno de los más ambiciosos proyectos de relación vital y artística con el medio natural.

Otro de los ejemplos españoles se llama Petrolart, corriente y técnica en la que se utiliza petróleo reciclado que el artista Jimmy Pons (Menorca 1965) recoge de las costas. El petróleo es recogido en galletas sólidas y una vez reciclado se utiliza como material principal para sus creaciones.

2.1. Comenta el concepto iconoclasta del islamismo radical. Referenciado, por ejemplo a la destrucción de las imágenes de Buda, entre otras posibles.

Un versículo del Corán exhorta a combatir las estatuas, consideradas una expresión de idolatría, y el propio Mahoma eliminó las que rodeaban la Kaaba. Seguía así el dictado del dios único del Antiguo Testamento, que ya ordenó a los hebreos terminar con los ídolos.

Desde el año 2014, la banda terrorista Estado Islámico ha destruido o robado patrimonio cultural en Irak, Siria y Libia. La premeditada destrucción ha tenido como objetivos diversos lugares de culto y antiguos objetos artísticos históricos. Tras la caída de Mosul (Irak) entre junio de 2014 y febrero de 2015, Estado Islámico ha saqueado y destruido al menos 28 edificios históricos religiosos. Los artículos de valor de algunos de los edificios fueron saqueados con el fin de pasar de contrabando y los venden para financiar las actividades de Estado Islámico. La Unesco ha conseguido la declaración de la destrucción de patrimonio Histórico como crimen contra la Humanidad y en agosto de 2016 se ha juzgado en el tribunal de la Haya a la persona que ordeno destruir los concreto nueve mausoleos sagrados y la mezquita de Sidi Yahya, en Tombuctú (República de Malí) calificados en 1990 de patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

No obstante, el odio a las imágenes y sus aliadas la quema de libros y la destrucción de bibliotecas, no son una exclusividad del islam fundamentalista, se han dado en otros monoteísmos.

De hecho, la palabra iconoclastia nació en el imperio bizantino, donde la prohibición de cualquier imagen (icono) de Jesús, la Virgen María y los santos fue doctrina oficial en los siglos VIII y IX.

El calvinismo, en Ginebra, y su versión inglesa, la tiranía de Cromwell, también persiguieron con saña las artes plásticas y cualquier forma de diversión.

Y una variante ibérica y secular llegaría en las primeras décadas del siglo XX cuando sectores del movimiento obrero la tomaron con las iglesias y las estatuas religiosas.

3.1. Analiza los edificios estrellas y su repercusión mundial.

Desde los 70 y 80 los arquitectos estrella fueron contratados, de manera muy parecida a los “top-designers” de la moda, en la producción y el consumo de una demanda intensificada de arquitectura como “capital simbólico”.

Su capacidad de crear un estilo auténtico satisfacía al mercado debido dotaba de distinción en un entorno crecientemente basado en el valor competitivo de los símbolos.

Este énfasis arquitectura de iconos alejó a la profesión de la innovación estructural y el compromiso social y la acercó a las estrategias del marketing”.

Uno de los requisitos para ser un verdadero arquitecto estrella es la recogida del Premio Pritzker, inaugurado en 1982 y confusamente definido como premio otorgado a “**arquitectos vivos cuyo trabajo demuestra la combinación de las cualidades como talento, visión y compromiso, que han producido consistentes y significativas contribuciones a la humanidad y al entorno construido a través del arte de la arquitectura**”.

Para economía urbana, las contribuciones a la humanidad realizadas por este tipo de arquitecturas, si bien son valorables, no resultan del todo completas al beneficiar, en la mayor parte de los casos, a sólo una parte de la sociedad.

Características de la arquitectura estrella:

1- Se trata de **arquitecturas iconográficas**, reconocibles, en algunos casos escultóricas, y portadoras de valor añadido a través del diseño y la forma. Arquetipos marketing que generan una imagen identificadora, novedosa y simbólica de una ciudad o de una marca.

2-Sus presupuestos son elevados, dado que sus clientes suelen ser individuos o entidades con alto poder de inversión: Ayuntamientos enfrascados en grandes proyectos urbanos, grandes marcas o, simplemente, individuos adinerados. No se trata de edificios “comprometidos” y rara vez van unidos a movimientos sociales o demandas ciudadanas. Dado que en sí mismos generan un alto valor añadido, pueden alcanzar inversiones elevadas.

3-El objetivo principal de este tipo de edificio (y por el cual sus clientes lo demandan) se aleja en la mayor parte de las ocasiones de la mejora social o la experimentación. Puestos al servicio de la mejora económica a través de la fama de la representatividad de la arquitectura, se consideran más exitosos cuanto mayor es la **repercusión mediática y el “capital simbólico” generados**.

4-Las innovaciones que plantean van dirigidas a **resultados de gran espectacularidad o belleza**. Como producto de consumo basado en la imagen, en la mayor parte de los casos, buscan la **diferenciación** más que la innovación como experimentación o investigación.

5-Son objetos descontextualizados, globalizados y globalizadores. En el caso de las ciudades, la posesión de uno de estos ejemplares sirve para situarla a nivel global; asimismo, se erigen como representativos de una marca y para ello deben repetirse de manera parecida en diversos lugares, apareciendo tipos similares en rincones muy alejados del planeta. No suelen recoger en su estructura, materiales, funcionamiento o construcción elementos o usos autóctonos del lugar en el que se implantan.

6 -Deben estar construidas por un miembro del Star System (SS para economía urbana), a los que podríamos definir como arquitectos reconocidos internacionalmente, con una forma de hacer propia y, salvo raras excepciones, de alta calidad.

En España la apertura del Museo Guggenheim diseñado por Frank Gehry obró milagros en Bilbao. Gracias a este prodigio de la arquitectura icónica, la ciudad voló de la grisura posindustrial a los brillos de la economía terciaria.

Alcaldes y presidentes autonómicos de toda España vieron en el ejemplo bilbaíno la llave de su futuro. Un edificio espectacular con firma de postín –Calatrava, Hadid, Herzog & De Meuron, Foster, Eisenman...– les pareció garantía de visibilidad global, imán de turistas y estímulo para la economía local. Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona o Santiago experimentaron este frenesí. Contrataron a los astros del firmamento arquitectónico internacional, descuidando la proporción entre la necesidad y el precio de las monumentales obras que les encargaron.

Arquitectura estrella... de la propaganda

Dirigentes totalitarios emplean proyectistas de fama para erigir símbolos de supuesta apertura.

Hace unos años, Rem Koolhaas declaró estar convencido de que su sede para la televisión china en Pekín, un enorme rascacielos espectacularmente fotogénico, contribuiría a llevar el progreso y la democracia a China. No se le ocurrió pensar que si ya tenían el símbolo puede que no necesitaran el cambio.

Por esas fechas, Norman Foster concluía en Astaná, la actual capital de Kazajistán, su primera gran aportación al urbanismo de esa ciudad: la inmensa pirámide del Palacio de la Paz y la Reconciliación. Más allá de Nursultán Nazarbáyev —el presidente kazajo que, en 1997, hizo coincidir la fundación de esa nueva urbe con el día de su cumpleaños—, Foster es el gran protagonista de la operación urbanística que quiere transformar un antiguo pueblo de la estepa en la primera capital del siglo XXI.

El último ejemplo de cómo la mejor arquitectura está sirviendo a regímenes totalitarios para enviar un mensaje de progreso adquiere las formas curvas del nuevo edificio firmado por Zaha Hadid: el Centro Cultural Heydar Aliyev. Levantado en Bakú (Azerbaiyán), quiere contribuir a la modernización y, por tanto, democratización, de la antigua república soviética. Pero evidentemente no lo tiene fácil.

3.2. Compara las creaciones emblemáticas de Frank Gehry, Santiago Calatrava y Norman Foster entre otros posibles.

El arquitecto **Frank Gehry** (Toronto, 1929)

Una arquitectura visual, la de Gehry, que enfrenta a detractores y apasionados aunque a ambos les gusta lo que ha hecho el arquitecto canadiense. Sus obras arquitectónicas son puro arte, esculturas suele llamarlas él mismo. Aunque el secreto de su éxito pasa por que sus esculturas son plenamente funcionales.

Frank Gehry es autor de edificios llamados a perpetuarse y capaces de regenerar una ciudad como ocurrió con el Museo Guggenheim de Bilbao. Otros edificios similares como la Sala de Conciertos Walt Disney de Los Ángeles han dejado una huella imborrable.

En 1989 fue galardonado con el Premio Pritzker, el más importante del mundo de la arquitectura. Quizá en una época en la que la arquitectura puramente visual estaba más en boga. A pesar del paso del tiempo, la arquitectura de Gehry sigue gozando de gran éxito de crítica. Museo Guggenheim. Bilbao La obra que le dio fama mundial. El museo fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 y se destaca por las formas curvilíneas en forma de barco varado en la ría, que están recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio.

Santiago Calatrava (1951) es un arquitecto, ingeniero civil y escultor español. Se le considera un arquitecto especializado en grandes estructuras. Posee influencias de Fernando Higueras, Jørn Utzon, Antoni Gaudí, y las arquitecturas gótica y romana.

Estación de Ferrocarril del Aeropuerto de Lyon llamada Estación de Lyon-Saint-Exupéry TGV. Dos años después creó su tercer despacho, esta vez en Valencia, donde trabajaba en un proyecto de grandes dimensiones, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

En 1992, Calatrava firma la torre de comunicaciones de Montjuic (Barcelona) y uno de los puentes de la Exposición Universal de Sevilla, el Puente del Alamillo, que une la capital hispalense y la vecina localidad de Camas. En el año 2003 concluyó el edificio del Auditorio de Tenerife en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife,

Norman Foster (Mánchester, 1 de junio de 1935) es un arquitecto británico. Ha sido galardonado con el premio Pritzker en 1999 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009.

Los proyectos iniciales de Foster se caracterizan por un estilo "High-tech" muy pronunciado. Más adelante las líneas de sus edificios se suavizan y desaparece en buena parte ese carácter técnico llevado al extremo. En todo caso, los proyectos de Foster y sus socios llevan un marcado sello industrial, en el sentido de que emplean en los edificios elementos que se repiten multitud de veces, por lo que son fabricados en lugares alejados de la obra. Frecuentemente se diseñan componentes para un edificio ex profeso, reflejando con ello un estilo de buena manufactura.

Zaha Hadid nació en Bagdad el 31 de Octubre de 1950-2016 ha ganado numerosos **premios internacionales de arquitectura**,

Fue capaz de llevar el diseño de sus dibujos a la realidad, ampliando de este modo las posibilidades formales y estructurales de la arquitectura. Logró convertir sus dibujos y fantasías en edificios y abrir nuevos caminos, defendiendo así el proceso creativo a través del dibujo. Hadid diseñó una colección de mobiliario urbano, compuesta de cuatro elementos. El primero es el Banco Serac, un banco para exteriores, casi una escultura urbana, inspirado en un bloque de hielo repleto de las grietas de los glaciares. El banco está hecho en una resina especial mezclada con cuarzo natural, rígido y resistente que, además, refracta la luz para contrastar la pieza. Esta colección fue presentada en Fuorisalone 2013, la semana del Diseño de Milán. Tratando de romper los límites de la arquitectura hablaba de convertir los edificios en paisaje y de repensar los límites físicos de las construcciones.

5.1. Describe la importancia de internet en el arte actual. El internacionalismo universal. Internet.

Internet en el arte actual

Los órganos centrales del mundo del arte, como los museos, las bienales y las ferias, han mostrado poco interés en la cultura digital y muchas veces favorecen las formas analógicas que encajan con facilidad en la historia del arte o que conservan valor financiero obvio en el mercado.

Si que usan internet para difundir la obra de sus artistas y colecciones, para contactar con el público o relacionarse internacionalmente.

Los Artistas encuentran que internet puede ser un entorno ideal para sus prácticas artísticas:

1- por que es democrático y la interactividad es su clave de futuro.

2- Las imágenes, los textos, los movimientos y los sonidos puestos en común por los artistas están al alcance del espectador, quien puede crear sus propios montajes multimedia, de los cuales la "autoría" final queda como una cuestión abierta.

3- Para los artistas, Internet ofrece un nuevo modo de distribución y un nuevo medio con características propias y únicas.

Para ver algunas prácticas <http://rhizome.org>

El arte post-internet, en este sentido simple, se basa en esos experimentos previos, teniendo en cuenta nuevos factores como las redes sociales, la tecnología móvil o la vigilancia, es una respuesta de segunda generación a la tecnología digital. En lugar de utilizar internet como un medio, se lo toma como un hecho de vida que se da por hecho, incluso como algo común y corriente, y se parte de allí.

La verdadera virtud del arte post-internet no es que rompa con la distinción entre las formas digitales y analógicas. El arte que denominamos post-internet alcanza su mejor momento cuando se reconoce que la propia internet, con todas sus innovaciones, no es la gran noticia de nuestro tiempo.

Lo que realmente importa son los elementos que coexisten tanto alrededor como dentro de internet: las perturbaciones económicas, las revoluciones políticas, los peligros ecológicos y los desórdenes psicológicos. El resto son solo píxeles en una pantalla.

Usos de internet en las actuales prácticas artísticas:

1. Trabajar en sobre la imagen en las redes sociales: mediante el rapto de las imágenes. Nuevos apropiacionismos fotográficos. Trabajar sobre la circulación de las imágenes.
2. Creación de Blog y páginas en redes sociales.
3. Microblogging. es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves, generalmente solo de texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a través de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones móvil
4. Creaciones de entornos y juegos: Intervenciones en entornos multijugador y metaversos
5. Creación de entornos de participación social
6. Sobre el arte post-Internet : relaciones entre el espacio material e inmaterial, trabajo con geonavegadores

7. Cuestionamientos acerca de la noción de poder en el contexto del sistema-red: la liberación de la información: hacktivismos y estrategias parasitarias
8. Otras líneas de trabajo: La manifestación política de la multitud como práctica artística, Activismos pro-común Poéticas en torno a la vigilancia

5.2. Analiza la tecnología digital y su relación con la creación artística. La tecnología digital: cine, televisión, fotografía y música.

Cine en la era digital:

Consideremos, pues, los siguientes principios de la creación fílmica digital:

- 1. Hoy en día, en lugar de filmar la realidad física, es posible crear escenas similares directamente en un ordenador con la ayuda de la animación en 3-D. Por lo tanto, las secuencias filmadas de acción fílmica abandonaron su rol que las consideraba el único material sobre el que el film ya terminado podría ser construido.
- 2. El ordenador no distingue entre una imagen obtenida a través de la lente fotográfica y una producida por animación.
- 3. Las secuencias filmadas de acción fílmica que se mantuvieron intactas en el proceso de creación fílmica tradicional, ahora sirven de materia prima para después componer, animar y transformar.
- 4-Ahora procesos film digital = secuencias filmadas de acción fílmica + pintura + procesamiento de la imagen + composición + animación por ordenador en 2-D + animación por ordenador en 3-D.

El rol privilegiado que desempeña la construcción manual de imágenes en el cine digital supone la vuelta a las técnicas precinemáticas de imágenes en movimiento. Marginadas por la institución del siglo XX del cine de acción dinámica narrativa que los relega a los dominios de la animación y de los efectos especiales, estas técnicas renacen como fundamento de la realización fílmica digital..

La cultura de la imagen movimiento está volviendo a ser redefinida; el realismo cinematográfico se ve desplazado de su posición como única forma dominante para convertirse sólo en una opción entre otras muchas.

Fotografía Digital

tecnología digital plantea cuestiones de gran importancia como la confusión entre realidad y ficción, las relaciones entre pintura y fotografía o el auge de la narratividad en el arte contemporáneo. Pero, como es obvio, la manipulación digital, al igual que cualquier otra técnica artística, no es más que una herramienta que sólo puede demostrar su valor al servicio de un proyecto con sentido y con ambición creativa.

El laboratorio fotográfico se ha extinguido y los químicos, las cubetas y la ampliadora, han sido sustituidos por potentes programas de software que permiten redefinir la imagen hasta el infinito, posibilitando su plasmación en extraordinarias impresoras que admiten no sólo tintas de máxima durabilidad, sino que además aceptan soportes hasta ahora inimaginables. Y qué decir de las propias cámaras fotográficas. Aquellas cámaras de mediano y gran formato que otorgaban la condición de fotógrafo han ido quedando obsoletas desde la aparición de los primeros lectores CCD hasta llegar a nuestros días con la presencia inusitada de la captura de imágenes a través de los teléfonos móviles, haciéndose necesario definir, de nuevo, el papel del artista y con ello, el papel del fotógrafo.

Daniel Canogar

Por medio de sutiles proyecciones, ha hecho flotar, en obras anteriores, las imágenes sobre paredes y techos, la fragmentación es otro de sus conceptos recurrentes, se distribuyen etéreamente en el espacio fotográfico, creando una impresión de movimiento, de derrumbamiento simbólico.

Televisión Digital

La innovación tecnológica en el campo televisivo se corresponde con un escenario dominado por el tránsito entre lo analógico y lo digital. A los cambios propiciados por los avances en la electrónica y la microelectrónica, sin cuyo concurso no se hubiera conocido una

transformación tan vertiginosa como la registrada en la última mitad del siglo pasado, se deben sumar los promovidos por la digitalización. La resultante más destacada es **la multiplicación de los canales disponibles** sin limitación, la dotación de diferentes **grados de interactividad**, la flexibilización de los equipos de producción y la dotación de una capacidad **variable de proceso en los equipos de recepción**.

La aparición de canales especializados da la posibilidad al espectador de elegir lo que quiere ver en cada momento, y el idioma en que lo quiere escuchar.

Con la llegada de las redes sociales vemos como los espectadores vuelven a socializar, pero de una manera diferente. Por ejemplo, **por medio de hashtags** pueden compartir sus opiniones de un determinado programa, llegando a participar en el mismo. La mayoría del tiempo me entero de lo que ocurre en la televisión sin necesidad de verla (gracias amigos de Twitter).

Este intercambio es recíproco. Ahora los canales televisivos ofrecen una gran parte de su contenido en sus páginas web, pudiendo acceder a la mayoría de los programas emitidos una vez que han finalizado. De esta manera, los espectadores no necesitan adaptar su horario y pueden decidir en que momento quieren ver dichos programas.

Poco a poco **se va descentralizando el poder mediático**. Al principio no se daba credibilidad a las noticias que circulaban por la Red, pero vemos como esto está cambiando radicalmente.

Incluso hay programas televisivos que basan el 100% de su contenido en información y multimedia encontrada en páginas web.

Música en la era Digital

La música digital se genera a partir de transformar los sonidos en información binaria y luego, interpretando esta información por un sistema, transformarlos nuevamente en sonidos. En el caso de la música almacenada en forma de archivos, esta suele estar comprimida bajo distintos formatos, como por ejemplo el popular mp3. En estos casos, la música suele sufrir un tratamiento que la hace ocupar menos espacio perdiendo también un poco de calidad.

La música digital significó un enorme problema para la industria discográfica posibilitando la copia masiva de obras afectó enormemente los rendimientos de la misma. Si bien es cierto que siempre existió piratería y copias que se hacían de modo ilegal, con este tipo de tecnología el problema alcanzó niveles difíciles de soportar. La música digital hace muy sencillo multiplicar las copias y la distribución de las mismas de un modo anónimo. Más adelante, con la masificación del uso de internet las grandes discográficas veían caer estrepitosamente uno de los negocios más rentables del siglo XX.

Al mismo tiempo, esta revolución digital está cambiando modelos de negocio. Sin ir más lejos, la industria discográfica sufre desde hace años una tremenda crisis motivada, en parte, por su incapacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Cada vez se vende menos música grabada; no sólo por la piratería, sino también porque la era digital ha cambiado la forma de consumir música. Los jóvenes no quieren comprar un CD completo para descubrir después que sólo disfrutaban de un par de canciones. Es más cómodo descargarse la música de Internet y escucharla desde un pequeño reproductor que permite llevar cientos de canciones allí donde uno vaya.

La música electrónica es aquel tipo de música que emplea para su producción e interpretación de instrumentos electrónicos y tecnología musical electrónica. En general, puede distinguirse entre el sonido producido utilizando medios electromecánicos de aquel producido utilizando tecnología electrónica que también puede ser mezclada. Ejemplos de dispositivos que producen sonido electro mecánicamente son el telarmonio, el órgano Hammond y la guitarra eléctrica. La producción de sonidos puramente electrónica puede lograrse mediante aparatos como el theremin, el sintetizador de sonido y el ordenador.

La música electrónica se asoció en su día exclusivamente con una forma de música culta occidental, pero desde finales de los años 1990, la disponibilidad de tecnología musical a precios accesibles permitió que la música producida por medios electrónicos se hiciera cada vez más popular. En la actualidad, la música electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva, abarcando desde formas de música culta experimental hasta formas populares como la música electrónica de baile.

Los avances en la miniaturización de los componentes electrónicos han dado lugar a una nueva revolución en las herramientas electrónicas usadas para la creación musical. Por ejemplo, durante los años 90 los teléfonos móviles incorporaban generadores de tonos monofónicos que algunas fábricas usaron no solo para generar los Ringtones de sus equipos, sino que permitieron a sus usuarios algunas herramientas de creación musical. Posteriormente, los cada vez más pequeños y potentes computadores portátiles, computadores de bolsillo y PDA´s abrieron camino a las actuales Tablets y teléfonos inteligentes que permiten no solo el uso de generadores de tono, sino el de otras herramientas como samplers, sintetizadores monofónicos y polifónicos, grabación multipista etc. que permiten la creación musical en casi cualquier lugar.

5.3. Explica el potencial difusor de la creación artística que supone "YouTube" y otras plataformas similares.

YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur como videoblogs. A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con todos los derechos reservados, este material existe en abundancia.

Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005.⁴ En octubre de 2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en internet.

YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido, aunque también puede ser un reproductor basado en el ESTANDAR

YouTube ha tenido un gran impacto en la cultura popular; prueba de ello es haber obtenido el premio al «Invento del año», otorgado por la revista Time en noviembre de 2006 El sitio es también un medio de promoción para artistas videocreadores, músicos...

Consciente de queEl 19% de los vídeos que se suben a Youtube son musicales. El 38,4% del total de las reproducciones que se hacen también son de vídeos musicales. YouTube ha creado nuevas utilidades para artistas Ideas y herramientas que te ayudarán a compartir tu música, interactuar con tus fans y hacer de tu trabajo un modo de vida.

- 1 # Mayor facilidad para que tus fans encuentren tus vídeos
- 2 # Listas de reproducción con mayor protagonismo
- 3 # Facilidad para que te descubran a través de listas personalizadas
- 4 # Selecciones según estado de ánimo
- 5 # Posibilidad de reproducir álbumes enteros con calidad

6.1. Comenta las nuevas coreografías relacionadas con el "Hip Hop" y el "Dance".

El Hip hop es un movimiento artístico y cultural compuesto por un amplio conglomerado de formas artísticas, originadas dentro de una subcultura marginal en el Sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes latinos y afroamericanos durante la década de Se caracteriza por cuatro elementos, los cuales representan las diferentes manifestaciones de la cultura: Rap (Oral: recitar o cantar), Turntablism o "DJing" (Auditiva o musical), Breaking (Físico: baile) y Graffiti (visual: pintura)

El baile Hip Hop como tal no existe ya que Hip Hop es una corriente cultural.

El baile al que nos referimos como New Style, palabra creada en Francia, es FreeStyle Hip Hop. Street dance (SD) es el termino que se utiliza para describir estos estilos de danza que por naturaleza son danzas sociales, de mucha improvisación y contacto con el espectador y entre los bailarines.

Contrariamente a otras formas de danza la mayoría de las SD alientan la creatividad y originalidad individual. Los bailarines interpretan libremente los movimientos ya existentes, improvisando y creando nuevos. La improvisación es el corazón de las danzas de la calle es por eso que la danza está en constante desarrollo. Muchas SD incluyen encuentros o duelos conocidos como jamming. Los Jamm son un tipo de espectáculo informal que ocurre dentro del marco de una danza social. Los bailarines forman un círculo y por turnos, solos o en parejas, muestran sus habilidades mientras los otros observan y deciden quién es el ganador.

Generalmente SD esta asociada al funk y al hip hop. Sin embargo son muchos los estilos que involucra: Breakdance, Hip hop, Krumping, Liquid dancing, Locking, Popping, Robot, Tutting, Uprock.

7.1. Comenta la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo, los trabajos de Juan Antonio Bayona, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, etc.

Juan Antonio García Bayona (Barcelona, 9 de mayo de 1975) es un director de cine, español. Entre sus películas más conocidas se encuentran **El orfanato** (2007) y **Lo imposible** (2012). Inició su carrera dirigiendo anuncios de televisión y videoclips. En 2013 recibió el Premio Nacional de Cinematografía en el marco de la 61ª edición del Festival Internacional de San Sebastián.

El 18 de abril de 2016 se anunció que había sido elegido por Steven Spielberg para ser el director de la secuela de Jurassic World. La película será estrenada el 22 de junio de 2018.

Daniel Monzón Jerez (Palma de Mallorca, España, 1968) es un director, guionista y actor español. Recibió el premio Goya al mejor director en 2010 por la película Celda 211. con las actuaciones de Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio Resines y Marta Etura, y guión de Jorge Guerricaechevarría basado en la novela homónima de Francisco Pérez Gandul, que narra el enfrentamiento de un funcionario de prisiones a un motín carcelario, en su primer día de trabajo. La película ganó ocho premios Goya, incluyendo los de mejor película, mejor director y mejor guión adaptado. El niño (2014) Una película que logró el mejor debut y que arrasó en la taquilla de los cines españoles. Además, en la 29ª edición los premios Goya fue una de las grandes favoritas., Celda 211 (2009)

La caja Kovak (2007), El robo más grande jamás contado (2002)

El corazón del guerrero (1999)

Jaume Balagueró i Bernat (Lérida, 3 de noviembre de 1968) es de los directores españoles con más caché internacional en el género de terror. Obtuvo el Mèlies de Oro a la mejor película fantástica europea de 1999 por **Los sin nombre**.

Filmografía: [Rec] (2007) que tuvo un remake americano y una segunda parte., [Rec]² (2009) y Frágiles (2005).

7.1. Cine en español: el éxito internacional de Guillermo del Toro con "El laberinto del fauno".

El laberinto del fauno

2006 - Guillermo del Toro Género: Drama, Bélico, Fantástico.

En la España fascista de 1944, una niña fascinada con los cuentos de hadas (Ivana Baquero) es enviada junto a su madre embarazada (Ariadna Gil) a vivir con su nuevo padrastro, capitán del ejército nacional (Sergi López). Durante la noche, la niña se encuentra con un hada que la lleva hasta el centro de un laberinto habitado por un fauno. El ser mitológico le dice que ella es una princesa pero que debe demostrarlo superando tres retos. Si no los supera, nunca podrá ser princesa ni reencontrarse con su padre biológico: el rey.

Guillermo del Toro se inspiró en los cuentos de Los Hermanos Grimm para escribirla y dirigirla. Es la película rodada en castellano más taquillera de la historia. Fue estrenada en España el 11 de octubre de 2006, en México el 20 de octubre, y el 29 de diciembre fue el estreno general en los Estados Unidos. Obtuvo varios Oscar y Goyas y festivales Internacionales.

El director Guillermo del Toro regresaba a la senda que había abierto con la magnífica El espinazo del diablo, en la que conseguía integrar el conflicto bélico de la guerra civil española y el elemento fantástico, de forma que ambos conseguían conformar un conjunto armónico inesperado y muy interesante. El director hace bascular la narración entre las esferas de lo real y lo fantástico pasando de una a otra de la manera más natural del mundo. El laberinto del fauno es una fábula, un cuento de hadas invertido en el que por fin el director explota en toda su dimensión su poética visual y consigue sacarle todo el partido posible a su potente fuerza expresiva.

8.1. Describe las características más importantes del género documental en el cine.

El documental es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos (textos y entrevistas), según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental.

La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales —completamente reales, recreaciones, imágenes infográficas, etcétera— dan lugar a una variedad de formatos tan amplia en la actualidad, que van desde el documental puro hasta documentales de creación, pasando por modelos de reportajes muy variados, llegando al docudrama (formato en el que los personajes reales se interpretan a sí mismos), llegando hasta el documental falso conocido a veces como Mockumentary. Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de narración muy cercanas al documental, y a su vez, algunos documentales reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción.

Documental natural: Los documentales en los que se describen y muestran distintos aspectos de la vida natural, tanto animal como vegetal, pueden inscribirse dentro de este subgénero. En ellos, trabajan equipos de personas que generalmente pasan temporadas registrando el desarrollo de distintos aspectos de la vida natural, y la documentación recolectada suelen ser testimonios de los investigadores, y fotografías y filmaciones del hábitat o animal investigado.

1.1. Analiza las manifestaciones artísticas relacionadas con el ecologismo.

Utiliza entre otras posibles, las fotografías de Ansel Adams, la película "Dersu Uzala", o los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, o del National Geographic.

Ansel Adams (1902 - 1984) fotógrafo estadounidense, nacido en San Francisco.

Conocido por sus fotografías en blanco y negro de paisajes del parque nacional Yosemite en Estados Unidos (entre otros paisajes) y como autor de numerosos libros sobre fotografía como su trilogía de manuales de instrucción técnica (La Cámara, El Negativo y La Copia). Fundó la asociación fotográfica Grupo f/64 junto con otros maestros como Edward Weston, Willard Van Dyke, Imogen Cunningham y otros.

Sus imágenes empezaron a volverse símbolos de Angloamérica, muchas de ellas centradas en el parque natural Yosemite. Ansel Adams luchó por defender la naturaleza y a sus animales, siendo los paisajes el principal tema de sus fotografías. Precisamente por esto fue criticado a menudo, ya que raramente se podía ver a una persona en una fotografía suya. El fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson dijo sobre él: "El mundo se está cayendo a trozos y todo lo que Adams y Weston fotografían son piedras y árboles". Pese a opiniones como ésta, recibió en 1981 el Premio internacional de la fundación Hasselblad.

Algunos dicen que Adams fotografió lugares que ya ni existen, pero para otros ocurre lo contrario; algunos lugares siguen existiendo debido a Adams y su entusiasmo y esfuerzo por salvar estos lugares, a través de sus fotografías.

Dersu Uzala (El cazador) es una película soviético-japonesa de 1975 dirigida por Akira Kurosawa, siendo esta su primera película en el extranjero y la única rodada en 70mm. La película ganó varios premios, entre los que se encuentra el Festival de Cine de Moscú y el Óscar a la mejor película extranjera.¹ El film está basado en las memorias escritas por el explorador Vladimir Arseniev en 1923 sobre Dersu Uzala, un hombre de la etnia hezhen que acompañó a sus hombres durante varias expediciones por la región siberiana de Sijoté-Alín

El rodaje se realizó casi en su totalidad en la taiga siberiana y se centra en un hombre nativo que vive cómodamente en los bosques llevando un estilo de vida que de manera inevitable será destruida por el avance de la civilización. En la misma película se trata el tema del respeto y la amistad entre dos personas de diferentes etnias y sobre la pérdida de fuerzas y habilidades con el paso de los años.

La película vendió 20,4 millones entradas en los cines de la Unión Soviética y recaudó 1,2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Se establece por parte de Kurosawa una dialéctica, que lo relacionaría directamente entre el campo y la ciudad, y que le permitirá desarrollar un discurso, en el que se evidencia el carácter

destructor de la civilización y en el que se apuesta, con convicción, la imprescindible necesidad de convivir en armonía con la naturaleza.

Félix Rodríguez de la Fuente (Poza de la Sal, Burgos, 1928-1980) fue un naturalista y divulgador ambientalista español, defensor de la naturaleza, y realizador de documentales para radio y televisión, destacando entre ellos la exitosa e influyente serie **El hombre y la Tierra (1974-1980)**. Licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid y autodidacta en biología, fue un personaje polifacético de gran carisma cuya influencia ha perdurado a pesar del paso de los años.

Su saber abarcó campos como la cetrería y la etología, destacando en el estudio y convivencia con lobos.

Contribuyó en gran medida a **la concienciación ecológica de España** en una época en la que el país todavía no contaba con un movimiento de defensa de la naturaleza. Su repercusión no fue solo a nivel nacional sino también internacional y se calcula que sus series de televisión, emitidas en numerosos países y plenamente vigentes hoy en día, han sido vistas por varios cientos de millones de personas. Murió en Alaska, Estados Unidos, junto con dos colaboradores y el piloto al accidentarse la aeronave que los transportaba mientras realizaban una filmación aérea para uno de sus documentales.

9.1. Analiza las claves de la producción de series para televisión

Una serie de televisión es una obra audiovisual que se difunde en emisiones televisuales, manteniendo cada una de ellas una unidad argumental en sí misma y con continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la integran. Aunque el término se emplea popularmente para designar a la ficción seriada, otros géneros son susceptibles de ofrecerse en serie, como el documental. No se debe ser confundida con la película.

Producción y programación.

Por norma general, las series de ficción son producciones mucho más costosas que las telenovelas. Ello se debe a que suelen plantearse para cubrir los horarios de mayor consumo televisivo o prime time, mientras que los últimos se destinan a las bandas diurnas o daytime, donde los niveles de audiencia son menores.

Una serie suele concebirse de forma cerrada, con final previsto, pero dejando abierta la posibilidad de ampliar la producción, en función de los resultados de audiencia. Lo más habitual es que se realice una primera tanda de trece episodios y, si el éxito acompaña, es muy probable que la serie regrese con nuevas entregas.

Tipología

Comedia de situación. (Sitcom en inglés) Desde el punto de vista de la producción y la programación, se definen por una duración entre 20 y 40 minutos por sus limitados escenarios (uno o dos y casi siempre interiores) y porque se graban con la asistencia de público.

Ejemplos: Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother, Two And A Half Men y The Big Bang Theory, entre otras.

Teleserie o series de largo recorrido. Cada capítulo dura entre 50 y 60 minutos, si bien, en algunos países, como España, Argentina, Colombia y México, los metrajes pueden ser muy superiores. Poseen diferentes escenarios, tanto interiores como exteriores. Se distinguen entre dramas y comedias..

Antología: Se trata de un tipo de serie que, en cada capítulo, cambia de personajes, de escenarios e, incluso, de equipo de producción. La continuidad entre uno y otro se consigue mediante el tema, el mismo para todos los episodios. Un ejemplo es la producción española La huella del crimen (1985), que, en cada entrega, abordaba un caso criminal distinto, basado en hechos reales. Un ejemplo de una serie de antología donde cambian los personajes pero el equipo de producción y los actores son los mismos, es American Horror Story (2011).

Miniserie. Es un tipo de producción a medio camino entre las teleseries y los telefilmes (en inglés, TV Movie). Suelen plantearse para al menos tres episodios, con una duración, cada uno de ellos, de aproximadamente 90 minutos, esto es, el estándar que la industria televisiva estadounidense tiene asignado a los telefilmes.

Raíces (1977) Hombre rico, hombre pobre (Rich Man, Poor Man), en 1976
Raíces (Roots) (1977) de Alex Haley es considerado el primer éxito masivo del formato. Su masividad en los Estados Unidos estuvo asociado al horario: las doce horas de su duración total fueron divididas en ocho episodios emitidos en noches consecutivas, terminando en un episodio final que alcanzó 71% de share, con una audiencia de 130 millones de telespectadores.

Microserie: Producción que dura entre 3 o 5 minutos. Al igual que las comedias de situación, tienen pocos escenarios pero; con una narrativa clara y con temáticas fuertes. Pueden tener episodios mínimos a 20, incluso por temporadas, se manejan mayormente en Internet.

9.2. Expone los factores del éxito de audiencia en las series para Televisión, referenciando ejemplos.

A menudo la televisión ha sido sinónimo de contenidos de baja calidad, de programas basura y de poca exigencia, pero gracias a las nuevas ficciones este concepto está empezando a cambiar. Ahora se escucha a menudo que “el mejor cine actual se está haciendo en la televisión”.

En los últimos diez años la ficción seriada ha ganado considerablemente en calidad y ha provocado la emergencia de una nueva palabra: Si antes hablábamos de “cinéfilos” ahora se habla, sin rubor, de “seriéfilos”.

Las claves de un éxito mundial.

1-La “seriemanía” se globaliza

El interés del público por las serie televisivas, en especial las que vienen de Estados Unidos, y que llega a todos los rincones del mundo, pero con honrosas excepciones locales en muchos países, en concreto Reino Unido o Francia, donde se hacen producciones de extraordinaria calidad.

Los siguientes nombres seguro que les resultan familiares: “Breaking Bad”, “Dexter”, “Sons of Anarchy”, “House of Cards”, “Homeland”, “Anatomía de Grey” o la recién llegada “True Detective”, la última de HBO, que tiene la mejor audiencia media de la cadena en una primera temporada. De las que ya son historia, ¿quién no ha oído elogios de “El ala oeste de la Casa Blanca”, “The Wire”, “Friends”, “Urgencias” o “Seinfeld”?

La singularidad de las series actuales es que el mismo día del estreno se empiezan a ver ya en decenas de países a través de las posibilidades que permite internet.

• 2-las grandes cadenas apuestan por las series

Las series se han convertido en el auténtico caballo de batalla de las grandes empresas de televisión de Estados Unidos, tanto las que distribuyen sus contenidos en el aire como las que prefieren el cable o la difusión por internet.

1. Un capítulo de una serie cuesta tres veces menos de lo que les costaría producir un telefilm. Un episodio de prestigio como cualquiera de los de “Boardwalk Empire”, que tiene como productor ejecutivo a Martin Scorsese, también cuesta menos que un unitario.
2. Fidelizan espectadores (a menudo tienes la sensación de ver una buena película que dura 80 horas y que te tiene en vilo hasta el último capítulo)
3. Abren las vías a nuevos modos de consumo puesto que se ven en ordenadores, tabletas e incluso teléfonos móviles. Se ven en video a la carta y tienen una buena venta online y en DVD.
4. Desde el punto de vista creativo, estas ficciones son un buen laboratorio de experimentos de estilo y narrativos, sin la rigidez que caracteriza a las ficciones televisivas convencionales.
5. En lo que se refiere a los contenidos, todo vale si está bien hecho y engancha: desde la fantasía heroica pasando por la ciencia ficción, la historia, el horror, el suspense, la medicina, la política o el periodismo.
6. El formato tampoco tiene limitaciones, desde serie largas con duraciones clásicas de 8 a 13 episodios por temporada, a otras que tienen seis episodios por año o miniseries que concluyen en 4 u 8 episodios.

La novedad en esta última década es que las grandes estrellas de cine se han acercado a la televisión, que antes era un medio menor que rechazaban. Muchos actores, saturados por el

empobrecimiento cultural de las grandes producciones de Hollywood, han buscado papeles interesantes en el mundo de la ficción televisiva

9.3. Compara la técnica narrativa de las series televisivas con la ficción cinematográfica.

A la hora de disfrutar de un contenido audiovisual es interesante la diferencia entre **serie de televisión** y **película**, dado que son muy similares entre sí a pesar de que en el fondo esconden profundas distinciones entre ambos.

- Una **serie de televisión** no suele exceder en duración los 20 ó 45 minutos, convirtiéndose así en un producto recomendable de consumir en horas del día como la comida, la cena o momentos antes de irse a dormir.
- En una **serie de televisión** el espectador es todavía más pasivo dado que personajes, entornos y situaciones suelen compartirse en cada episodio, provocando cierta sensación de familiaridad entre la audiencia.
- Una **película**, sin embargo, requiere por parte del usuario una mayor concentración, normalmente porque presenta un argumento mucho más complejo de lo que un simple capítulo de televisión puede preparar.
- A pesar de ello las **películas** tienen muchas ventajas. La primera de ellas es, obviamente, la autoconclusión (salvo en algunas excepciones), que permite disfrutar de un contenido con principio y final. En las **series de televisión** los capítulos se suceden unos tras otros provocando siempre una continuidad, más o menos cerrada.
- Una **película** también presenta una duración mayor, perfecto para periodos largos de tiempo como la tarde o una noche sin obligaciones al día siguiente.

Queda claro, además, que una **película** goza de mayor presupuesto, permitiendo así que el contenido se presente con la mayor calidad posible.