

OPCIÓN A

1. Relaciona los siguientes autores: Santiago Calatrava, Víctor Horta, Akira Kurosawa, Ernest Lubitsch, Auguste Rodin, Eduardo Chillida, Antonio Gaudí, Serguei Eisenstein, con las siguientes obras:

- *Ser o no ser*: Ernst Lubitsch
- *El pensador*: Auguste Rodin
- *Casa Tassel*: Víctor Horta
- *El peine del viento*: Eduardo Chillida
- *Casa Batlló*: Antonio Gaudí
- *El acorazado Potemkin*: Serguei Eisenstein
- *Dersu Uzala*: Akira Kurosawa
- *Puente del Alamillo*: Santiago Calatrava

2. Responde a cuatro de las siguientes preguntas:

- a. ¿En qué disciplina destacó el británico Alexander McQueen? La disciplina en la que destacó dicho británico fue en el mundo de la moda.
- b. ¿Qué obra de arquitectura fue realizada con motivo de la Exposición Universal de París de 1889? La *Torre Eiffel*, diseñada por Gustave Eiffel.
- c. ¿Quién dirigió la película *Vértigo* (1958)? La película *Vértigo* fue dirigida por el célebre director Alfred Hitchcock.
- d. ¿En qué disciplina destacó la artista polaca Tamara de Lempicka? La polaca Tamara de Lempicka destacó con su faceta artística en el campo de la pintura.
- e. ¿Qué escultor creó *El profeta* (1993)? La escultura *el profeta* fue realizada por el español Pablo Gargallo.
- f. ¿A qué movimiento artístico pertenece el cuadro *Desnudo a contraluz* (1908) de Pierre Bonnard? Dicho autor pertenece a la etapa del fauvismo.

3. Desarrolla los siguientes temas:

a. Comenta las claves de la arquitectura funcional.

En el siglo XIX se asientan las premisas para que en el siglo XX se encuentren un nuevo lenguaje arquitectónico, coherente y consecuente con las auténticas necesidades del hombre y de la sociedad. De modo que, ante nuevas necesidades, con la rebeldía sobre lo impuesto por el pasado y con la libertad creadora que caracteriza al artista del siglo XX, se está en condiciones de plantearse una estética constructiva totalmente innovadora.

El racionalismo fue el estilo más característico de la arquitectura del siglo XX, que significó la difusión a escala mundial de una arquitectura funcional, es decir, que obedece a una función en concreto. Se realiza a través de líneas rectas y formas geométricas, sin ningún tipo de decoración. Añadiría nuevos materiales además del hierro y el vidrio, como es el

hormigón armado. Su época de esplendor se daría con el auge constructivo tras la II Guerra Mundial.

Sus arquitectos más reconocidos fueron: primero, Walter Gropius, cuya obra principal fue el *Edificio de la Bauhaus*, caracterizada por sus volúmenes geométricos y su planta asimétrica en aspa. Está dotado de muros cortina, es decir, repletos de ventanas sin decoración alguna. Los muebles del interior tienen también un carácter funcional y de líneas rectas; y en segundo lugar Mies van der Rohe. Entre sus principales obras destaca el *Pabellón alemán de la Exposición Internacional de Barcelona* del año 1929. Se encuentra compuesta de pilares de acero, paredes de mármol, cubierta plana, formas ortogonales y cristalerías. Así, todo el pabellón está compuesto de planos rectos y formas lisas, combinando materiales como acero, mármol o vidrio.

b. Explica la importancia de las obras pictóricas de William Turner.

Dotó a sus obras de una dimensión onírica, recurriendo a composiciones en espiral y elaborados empastes, prevaleciendo de manera absoluta el color sobre el dibujo. Obra característica es *El barco de esclavos*, donde unos traficantes de esclavos arrojan a los muertos y a los agonizantes por la borda. No obstante, su obra más conocida es *Lluvia, vapor y velocidad*, en el que un tren atraviesa las vías férreas de un paisaje poco definido. Esto se debe a la cortina de lluvia que pinta Turner para difuminar el paisaje, lo cual se acentúa con el vapor que emerge de la locomotora protagonista.

Las obras de Turner están ambientadas en una atmósfera del movimiento romántico donde lo más destacado sería siempre el papel de la naturaleza. En algunas ocasiones, la naturaleza aparece como una obra creativa, llena de paz y tranquilidad, como se observa en *El último viaje de "El Temerario"*, donde un barco surca el mar en el que se comienza a esconder el sol hasta el día siguiente; en otras, sin embargo, aparece con fuerza destructiva, como se ve en *El naufragio*, un óleo sobre lienzo en el que se muestra a un barco surcando grandes olas que le han hecho naufragar.

c. Compara la obra de Berthe Morisot con los pintores coetáneos.

Berthe Morisot es una pintora francesa correspondiente al movimiento impresionista que se dio en el continente europeo durante el siglo XIX. Formada en la pintura neoclásica, recibió influencias de algunos autores de la Escuela de Barbizon, de quienes aprendió la técnica de trabajar al aire libre para captar los diferentes efectos de la luz sobre los objetos y el agua en las distintas horas del día.

Gracias a la amistad que le unía a Manet, Berthe consiguió exponer dos de sus paisajes en el Salón de París, siendo todo un éxito. Al igual que Mary Cassatt, Berthe Morisot fue relegada a la categoría de "artistas femeninas" por su temática de la vida cotidiana (mujeres, niños y escenas domésticas). Sus obras comenzaron a captar mediante pinceladas sueltas escenas tanto de interior como al aire libre en las que se podían ver momentos familiares, como puede observarse en la obra *La cuna*, en la que una mujer mece la cuna de su hijo. También llegó a realizar escenas donde predominaban escenas de actividades y vida burguesa, ya que era el mundo al que ella misma pertenecía. Un ejemplo de esta temática

se tiene en la obra *Días de verano*, donde aparecen dos mujeres elegantemente vestidas sobre un lago donde los efectos de la luz sobre el agua han sido extraordinariamente pintados.

En sus últimos años, comenzó a experimentar con otras técnicas artísticas, como el carboncillo y el pastel, con las que trabaja desnudos, como se ve en su obra *Mujer arreglándose*, donde aparece una mujer en momentos íntimos del baño.

d. Compara las etapas creativas de Pablo Picasso.

Pablo Picasso fue el creador del cubismo junto con Braque. Hasta su viaje a París en 1900, cultivó una pintura académica y convencional como vemos en su obra *Ciencia y caridad*. Tras su viaje a París, se sucede lo que se denomina periodo azul, en el que se suceden escenas de personajes marginales que expresan soledad y melancolía. Las figuras están pintadas de forma estilizada por influencia de El Greco y la escultura griega arcaica. Así se ve en sus obras *La vida* o *El guitarrista ciego*.

Pocos años después, en 1905, inicia la llamada etapa rosa, cuando su pintura se llena de optimismo pintando escenas de personajes alegres, casi circenses, en las que predomina el color rosa. De esta época tenemos obras como *Maternidad* y *Los volatineros*.

Su etapa de transición al cubismo comienza en 1906, en la que pinta figuras donde destaca el estudio de las formas (*Retrato de Gertrude Stein*), y culmina con su obra *Las señoritas de Avignon*. Se considera su primera obra cubista, en la que se muestra a cinco mujeres desnudas, haciendo alusión a unas prostitutas de un burdel de Barcelona. Pero lo que importa aquí es el tratamiento de la obra: las figuras son antinaturalistas, totalmente desproporcionadas, con colores planos a base de formas angulares y geométricas. Ha rechazado la idea de utilizar la perspectiva. Además, tiene influencias del arte africano, ya que algunos de los rostros parecen máscaras africanas, al igual que del egipcio por la mujer retratada de perfil, y del ibérico en el rostro de las dos centrales. A partir de entonces comienza la época cubista de Picasso. Sin embargo, todas sus obras de este estilo no siguen la misma composición. Podemos distinguir diferentes etapas.

La primera de ellas es el cubismo analítico, donde descompone las formas en planos geométricos, renunciando por completo a la representación de la tridimensionalidad clásica. Pintó cuadros de bodegones, paisajes y retratos de aspecto monocromático, como podemos ver en *Muchacha con mandolina*. Y por otro lado, el cubismo sintético. En él usó el collage y pintó composiciones ricas en colorido, uniendo distintos planos. De esta etapa destacan *El jugador de cartas* o *Naturaleza muerta verde*. Posteriormente, se volvió un poco más clasicista al pintar formas monumentales, como vemos en *La danza* y también en *Arlequín* y *Los tres músicos*.

Desde 1925, se vio influido por el surrealismo, y por ello comienza a pintar obras en las que aparecen seres monstruosos, criticando la violencia y la crueldad humana. En esta línea se mueve su obra más célebre: *el Guernica*, una crítica al bombardeo alemán de esta población vasca durante la Guerra Civil española. En dicha obra, renuncia al uso de la luz y de la perspectiva de nuevo. Las figuras son todas las planas, excepto el caballo que muestra cierta

curvatura. Esta obra también destaca por estar pintada en dos tonos, el negro y el blanco, aunque en algunas zonas concretas utiliza el gris. Por último, tras la II Guerra Mundial, comienza a pintar obras que se encuentran inspiradas en cuadros celebres, como *Mujeres de Argel* o *Las Meninas*.

4. Analiza la imagen atendiendo a los siguientes epígrafes:

- a. Identifica al autor de la película a la que pertenece este fotograma y explica las principales características del movimiento al que se adscribe. Indica una datación aproximada.

La escena objeto de análisis pertenece a la película *Un perro andaluz*, dirigida por el célebre director de cine español Luis Buñuel. Proveniente de la poesía y de las artes plásticas, el cine surrealista mantiene unas características fijas, tales como la confusión espacio-temporal a lo largo de la película; el humor e incluso hasta cruel; el erotismo donde tener cabida; utilizado como un medio para la crítica. La primera película surrealista vio la luz en 1928: *La caracola y el clérigo*, en la que Buñuel se inspiró. *Un perro andaluz* sería de un año más tarde, en 1929.

- b. Analiza formalmente el fotograma.

Un perro andaluz nació de la confluencia de dos sueños. En primer lugar, Dalí contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos y Buñuel a su vez cómo una navaja seccionaba el ojo de alguien. *Un perro andaluz* está considerada la película más significativa del cine surrealista. Transgrediendo los esquemas narrativos canónicos, la película pretende provocar un impacto moral en el espectador a través de la agresividad de la imagen. Remite constantemente al delirio y al sueño, tanto en las imágenes producidas como en el uso de un tiempo no lineal de las secuencias. En la secuencia del corte del ojo, se puede interpretar como un símbolo sexual, actuando el arma blanca como un falo. La sección del ojo puede significar la ceguera de la figura del chamán, siendo la visión interior lo que realmente sea lo importante. De esta forma, cegar a la mujer puede ser una forma de llamarla a que cumpla sus instintos interiores, los más primitivos.

OPCIÓN B

5. Relaciona los siguientes autores: Tamara de Lempicka, Pablo Picasso, René Lalique, Antoine-Jean Gros, Toulouse-Lautrec, Adolf Loos, Alejandro Amenábar, Norman Foster, con las siguientes obras:

- a. *Mujer libélula*: René Lalique
- b. *Los otros*: Alejandro Amenábar
- c. *Torre 30 St. Mary Axe*: Tamara de Lempicka
- d. *Salón de la Rue des Moulins*: Toulouse-Lautrec
- e. *Familia de saltimbanquis*: Pablo Picasso
- f. *Villa Müller*: Adolf Loos
- g. *La batalla de Aboukir*: Antoine-Jean Gros
- h. *Autorretrato en un Bugatti verde*: Norman Foster

6. Responde a cuatro de las siguientes preguntas:

- a. ¿A qué movimiento pertenece la obra *Los jugadores de naipes*? Pertenece al estilo pictórico del Postimpresionismo.
- b. ¿Quién dirigió la película *Mujeres al borde de un ataque de nervios*? El director de cine español Pedro Almodóvar.
- c. ¿En qué disciplina artística desarrolló la mayor parte de su obra el autor de *Construcción lineal en el espacio*? Destacó en la técnica escultórica.
- d. ¿Quién dirigió la película *el gran dictador*? El célebre actor y director de cine mudo Charles Chaplin.
- e. ¿Qué arquitecto proyectó *The crystal palace*? Lo diseñó el arquitecto Joseph Paxton.
- f. ¿En qué disciplina destacó el artista Luis Buñuel? Destacó en la faceta cinematográfica.

7. Desarrolla los siguientes temas:

- a. Comente las claves del expresionismo alemán a través de la película *El gabinete del doctor Caligari*.

El gabinete del doctor Caligari (1920) es la más influyente de este movimiento. Se juega con la magia y con la adivinación a través del destino que un loco vidente (Cesare) director de un psiquiátrico le pronostica a un joven. En las escenas de esta película se ven algunas de las características del expresionismo cinematográfico como el juego reflejado entre las luces y las sombras dando una visión sobrehumana y gigantesca cuando la propia sombra del doctor se refleja en una pared o el contraste de movimientos con continuas líneas deformadas lo que provoca una auténtica angustia.

También se pueden ver otras características como la escenografía en la que las calles están pintadas mediante líneas rectas que dan una diferente perspectiva. Por otro lado, los personajes se caracterizan por aparentar ser misteriosos o siniestros ocupando un lugar

especial en las películas pudiendo ser inofensivos o malvados. Pueden tener también un desdoblamiento de la personalidad. Por ejemplo, Caligari es al mismo tiempo un charlatán de feria como un eminente doctor. Aunque quizá, el rasgo más sobresaliente sea la expresión corporal de los personajes, destacando movimientos abruptos y duros que componen su rasgo habitual. Además, se produce una deformación de los gestos por medio de movimientos intensos que superan la realidad.

b. Comente las características del expresionismo figurativo en la obra de Francis Bacon.

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. En 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.

c. Exponga las claves de la arquitectura de Le Corbusier a través de una de sus obras.

La *Villa Savoya*, un chalé de planta rectangular, apoyado sobre pilotes cilíndricos, es una de las obras más características de Le Corbusier. Todo el edificio está rodeado de largos ventanales a lo largo del muro que permiten la entrada de luz natural. En la planta baja dispone de un garaje hecho de vidrio y acero. Su primera planta sirve como vivienda, mientras que su terraza es plana y posee jardín y solárium.

De esta forma, se observan características de la arquitectura racionalista, como el uso de pilotes como elemento sustentante de todo el conjunto, lo cual permite aprovechar la parte baja como zona verde o de paseo; una terraza jardín, empleando cubiertas planas que permiten ajardinar la terraza; y la planificación de una planta libre, ya que con el hormigón se eliminan muros y se puede aprovechar mucho más el espacio disponible, por ejemplo para incluir largos ventanales apaisados que permitan la entrada de luz natural.

d. Compare la escultura de Pablo Gargallo y de Constantin Brancusi.

Pablo Gargallo es considerado uno de los escultores más importantes e innovadores del siglo XX, a lo largo de su vida artística, combinó paralelamente el clasicismo con la experimentación.

Gargallo, influido por su amigo Julio González, desarrolló un estilo de escultura basado en la creación de objetos tridimensionales de placas planas de metal, usando también papel y cartón. También realizó esculturas más tradicionales en bronce, mármol y otros materiales.

Sin embargo, su obra más conocida es su pieza maestra *El profeta*, de 1933, que es la culminación de su concepto cubista de escultura del hueco y a la vez posee una energía expresionista que conecta, por el tema tratado, con la tradición bíblica.

Constantin Brancusi, aunque de origen rumano, se desarrolló y se dio a conocer en París. Está considerado como uno de los grandes escultores del siglo XX. Su obra 215 esculturas, evolucionó desde 1908 hacia un estilo muy personal, geométrico, con una eliminación de los detalles que le condujo casi a la abstracción, proponiendo una realidad distinta. De esta manera, dejaba de lado el realismo escultórico del siglo XIX para dar paso al arte abstracto que se abría camino.

Inspirándose en el arte escultórico prehistórico y africano, intentó mostrar la naturaleza subyacente al desnudo mediante una simplificación extrema de la forma. Trabajó el mármol, piedra caliza, bronce y la madera. Predomina en sus obras dos formas simples: el huevo y el cilindro alargado.

Realizó una serie de esculturas en metal llamadas *Pájaro en el espacio*. Entre otras obras de Brancusi se encuentran *Madre durmiente*, *El beso* y *La sabiduría*.

8. Analiza la imagen atendiendo a los siguientes epígrafes:

- a. **Identifique al autor de la obra y explique las principales características del movimiento al que se adscribe. Indique una datación aproximada.**

La matanza de Quíos es obra del francés Eugène Delacroix, pintada en el año 1824 y perteneciente a la corriente artística del Romanticismo, una de las corrientes más singulares y especiales de la primera mitad del siglo XIX. El Romanticismo fue un movimiento ideológico, artístico y literario que se desarrolló paralelo a las revoluciones liberales y nacionalistas, por lo que ideológicamente representa el pensamiento político de la burguesía (artísticamente hablando).

Este movimiento potencia la sentimientos y libertad del artista, por tanto, surge como reacción al orden racional de Neoclasicismo. Podemos destacar como signos característicos: la recuperación del predominio del color ante el dibujo, para así plasmar los efectos lumínicos; las composiciones se vuelven mucho más dinámicas y convulsas, al igual que dramáticas; la utilización del paisaje no sólo para poder contrastar de mejor forma los efectos lumínicos, sino también para expresar los estados de ánimo del artista; la diversidad temática (religiosos, políticos, históricos, medievales, etc.). Así, aumenta el interés por las escenas medievales al igual que las orientales, mundo que se ve desde un punto de vista exótico. Sin embargo, los temas preferidos serán los políticos e históricos, fruto del sentimiento nacionalista de los pueblos.

b. Analice formalmente la imagen.

Se trata de una obra pictórica exenta, no mural, realizada por Eugène Delacroix, quien quizá sea el pintor más representativo de la corriente romántica. El tema representado es la lucha del pueblo griego, cuna de los valores occidentales, para librarse del yugo otomano y conseguir su independencia.

La obra fue realizada mediante la técnica del óleo sobre lienzo, la cual consiste en la mezcla de los pigmentos de color secos con aceites de origen animal y vegetal. La obra destaca por tener una pincelada muy suelta, como puede apreciarse no solo en los rasgos de los personajes, sino también en el paisaje difuso del fondo.

El movimiento es muy dinámico en buena parte de los personajes, visible no solo en las extremidades de los personajes con figuras que se apoyan las unas sobre las otras, sino también en las actitudes de estas, con rostros que llevan grabada la melancolía, la tristeza y los horrores de la guerra contra los otomanos. Además, destaca el dinamismo del *scorzo* que presenta la figura femenina de torso desnudo que se sitúa en el margen derecho de la composición.

Por otro lado, el estudio anatómico es profundo en los personajes representados, como en la musculatura de los torsos desnudos masculinos, la tensión que se refleja en los cuellos de todos, o también en el pecho femenino.

Sin duda, la luz es una gran protagonista de esta obra. Proveniente del margen derecho, aporta una atmósfera nostálgica y trágica a toda la composición, además de iluminar a los personajes de un primer plano y dejar en una semioscuridad al resto, como sacerdote ortodoxo que enseña un crucifijo al soldado turco. Esto lleva a que los colores empleados estén en una perfecta armonía, con la aplicación de colores fríos para dotar al ambiente de dramatismo, y colores cálidos en las vestiduras de los personajes.

Por su parte, la perspectiva se representa de una forma aérea, es decir, nublando los objetos del fondo, creando así una sensación de lejanía. De esta manera, se observan los personajes y la arquitectura del fondo como si estuvieran entremezclados con la niebla.

Por último, cabe destacar que la composición que siguen las figuras es totalmente, ya que en su conjunto forman una figura geométrica elíptica.

