

Tema 29: Arte y Cultura en el siglo xx.

1. Avances científicos y técnicos.

- En Física destacó **Albert Einstein** (1880-1955). Formuló la teoría de la Relatividad, que establece un nuevo concepto del tiempo y del espacio (frente a la física newtoniana).
- En Medicina, el doctor Barnard llevó a cabo en 1967 el **primer trasplante de corazón humano** en la historia de la Cirugía. Otro gran avance: se aplican los rayos X en Medicina.
- Nace la **Cibernética**, ciencia que se encarga de la construcción y desarrollo de los ordenadores: en 1948, fue **Norbert Wrener** quien desarrolló la idea de crear aparatos o máquinas capaces de almacenar información y de organizarla, a base de combinaciones.
- Se inicia la "**carrera espacial**". En 1957, los soviéticos pusieron en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik 1. En 1969, los Estados Unidos de América pusieron en marcha la misión espacial **Apolo XI** que logró alunizar y el astronauta Neil Amstrong pisó la Luna por 1ª vez.
- Se acortan las distancias con el desarrollo del automóvil y del avión.

2. La sociedad mundial. La cultura de masas.

- En la sociedad actual, los medios de comunicación desempeñan un papel importantísimo, ya que permiten el acceso de mayor número de la población mundial a la cultura y a la información.
- El desarrollo del periódico significó el principio de la "cultura de masas". La transmisión de noticias a través de distintas formas, favorece el desarrollo de una cultura común (conecta a los habitantes, pero anula identidades y tradiciones).
- El grado de desarrollo de los países se mide también por el volumen y el nivel tecnológico de sus medios de comunicación.
- El poder político suele hacer uso de los "mass media", como forma de mantenerse y ampliar su radio de acción.

3. El Arte del siglo XX. Arquitectura.

- El Arte en el siglo XX buscará nuevas formas de manifestarse, reflejando así las grandes transformaciones y la rapidez de cambios que se van a dar a lo largo del siglo.

- **La arquitectura se caracteriza por:**
 1. El empleo sistemático de materiales nuevos y desconocidos hasta entonces (hierro, acero, cemento armado, vidrio y, más recientemente, distintos compuestos plásticos).
 2. Se trata de una arquitectura funcional, donde los elementos decorativos pasan a un segundo plano.
 3. Los pilares y dinteles son los soportes fundamentales (arquitectura cubista), mientras que el muro, es un simple cerramiento.
 4. El volumen es importante.
- La arquitectura funcional pasará por dos etapas fundamentales:
 1. **La escuela racionalista:** fundada por el francés **Le Corbusier** (1887-1965), se caracteriza por el uso de formas geométricas y cúbicas y el volumen cobra gran importancia.
 2. **La arquitectura orgánica:** el principal representante es el norteamericano **F. Lloyd Wright** (1869-1959), cuyo objetivo es conseguir edificios plenamente integrados en el entorno. Ej. la Casa de la Cascada (Pensilvania- 1936).
- La arquitectura en **España:**
 - Como ejemplo de utilización de nuevos materiales tenemos la Biblioteca Nacional (1894- su base fundamental es el hierro) y el Hotel Palace (Madrid- construido en hormigón).
 - **Miguel Fisac**, arquitecto, sigue la estela de Wright construyendo edificios en función del papel social y urbano para el que se concibe: la Iglesia de Alcobendas (Madrid).
 - Dentro de las tendencias funcionalistas destacan Suazo (Nuevos Ministerios), Muguza (Palacio de la Prensa) y, en los últimos años, los hermanos Otamendi (edificio España y la Torre de Madrid).

4. El Arte del siglo XX. Pintura y escultura.

- En las primeras décadas del siglo XX surgen en Europa una serie de movimientos artísticos que se conoce como **vanguardismo**.
- Estos movimientos tienen en común que suponen una ruptura con el pasado y una reacción social ante la crisis mundial, manifestando un deseo de cambio.
- Estos movimientos fueron **fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo y surrealismo**.

- El principal representante del **fauvismo** fue **Henri Matisse**. Obras: "Las odaliscas", "La alegría de vivir" y "La danza".
 - La clave del **cubismo** reside en tomar varias apariencias sucesivas de un mismo objeto para fundirlas en una sola imagen. Predominan los colores pardos, verdes, amarillos y grises. Destacan **Picasso**, "**Las señoritas de Avignon**" y **Juan Gris**, "**Violín y guitarra**".
 - En escultura cubista podemos citar al español **Pablo Gargallo**, que trabaja en láminas de bronce con perfiles cortados en ellas ("El profeta").
 - El **expresionismo** se desarrolló en Alemania en el primer cuarto de siglo. Se trata de un arte más personal e intuitivo, donde predomina la visión interior del artista –la "expresión"– frente a la plasmación de la realidad –la "impresión"–. Destacan **Paul Klee** y **Oscar Kokoschka**.
 - El **dadaísmo** surgió en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Su objetivo es provocar, escandalizar. Principal representante: el rumano **Tristán Tzara** (poeta y ensayista).
 - El **surrealismo** fue desarrollado por el escritor **André Bretón** en el periodo de entreguerras. El objetivo de este estilo artístico es sustituir la realidad por el mundo del sueño y del subconsciente.
 - Los principales representantes del surrealismo son el italiano **Chirico** y los españoles **Miró** y Salvador **Dalí**.
 - El surrealismo de Miró alcanza un alto grado de abstracción, mientras que Dalí es considerado un artista de extraordinaria técnica, minuciosidad y sentido onírico (de los sueños).
 - Obras: "La persistencia de la memoria" (1931, Dalí) y "Maternidad" (1924, Miró).
 - En escultura, destaca el español **Julio González**.
-