

MÓDULO CUATRO

La ciudad en el arte moderno

Las imágenes seleccionadas son representaciones de paisajes urbanos correspondientes a obras de diferentes etapas del arte moderno. Cada obra ilustra la perspectiva particular del artista así como su relación con su entorno urbano. Las obras se presentan en orden cronológico, terminando con la obra *Broadway Boogie Woogie*, la cual es sumamente abstracta. Al analizar las obras propuestas, piensen en temas como el desarrollo y crecimiento de las ciudades y los beneficios y desafíos de la vida urbana.

Preguntas para la conversación e información histórico-artística

André Derain. *London Bridge*. 1906

- ¿Qué parte de la ciudad representa este cuadro?
- ¿Qué ciudad piensan que es? ¿por qué?
- ¿Dónde está el espectador en relación con el puente?

André Derain (1880-1954) fue miembro del movimiento francés conocido como *Fauvismo*. A los *Fauvistas*, o “fieras salvajes”, se les conocía por su desenfrenado uso del color. Su desinterés por el color natural de los objetos sorprendió a sus contemporáneos. En este cuadro Derain aplica colores desatinados en su representación del concurrido Puente de Londres, con una variedad de barcos y lanchas en el río Támesis. El tratante de pintura Ambroise Vollard animó a Derain a visitar Londres a principios del siglo XX. Mientras estuvo allí, pintó muchas vistas diferentes de la ciudad, centrándose principalmente en los diferentes monumentos y puentes a lo largo del Támesis.

Ernst Ludwig Kirchner. *Street, Dresden*. 1908

- ¿Qué está haciendo la gente en este cuadro?
- ¿Qué se puede destacar del uso del color de Kirchner en esta escena?
- ¿Cuál es el tono general de esta obra?

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) fue miembro del grupo expresionista alemán *Die Brücke* (el puente). Los artistas de *Die Brücke* exploraron los efectos emocionales del color y la composición en la representación de la vida contemporánea. Por medio del uso de colores brillantes y poco realistas, Kirchner dio fuerza a esta escena de la calle Königstrasse en Dresde.

Turnos de charla: Imagínense una calle concurrida de su pueblo o ciudad y piensen cómo la representarían. ¿Qué calle elegirían? ¿Por qué? ¿Qué medio utilizarían? ¿Qué colores y técnicas?

Umberto Boccioni. *The City Rises*. 1910

- ¿Qué parece estar ocurriendo en este cuadro? ¿Qué están haciendo las figuras?
- ¿Qué detalles revelan que este cuadro representa una ciudad?

- ¿Cuál es el impacto emocional de la manera en la que Boccioni ha decidido representar la ciudad? Piensen en su elección de pincelada, color y composición.

Umberto Boccioni (1882-1916) fue una figura clave del movimiento futurista italiano. Este grupo de escritores, músicos y artistas visuales trató de abandonar el aire de nostalgia que pensaba que estaba restringiendo a la sociedad italiana. Animaron a sus compatriotas a apoyar el infinito potencial del futuro, equipados con avances tecnológicos y deseo de cambio. Boccioni utiliza "líneas de fuerza" para comunicar esta idea de progresión en su dinámica composición de una ciudad en construcción.

Jacob Lawrence. *In the North the Negro had better educational facilities.* 1940-1941

- ¿Cómo se relaciona esta obra con nuestro tema de la ciudad?
- ¿Les parece que la gente de esta obra proviene de un origen específico?
- ¿Qué impacto tienen las elecciones formales del artista en nuestra experiencia como espectadores?

La familia de Jacob Lawrence (1917-2000) fue una de las miles de familias afroamericanas que emigraron al norte en la época de la Primera Guerra Mundial. Acabaron asentándose en Harlem, el barrio de la ciudad de Nueva York, donde Lawrence comenzó a tomar clases de arte. En 1940 comenzó la serie "The Migration", un panel múltiple con una serie de imágenes que narran esta gran migración de la historia americana. Trabajó en cada panel de forma simultánea, lo que dio como resultado una uniformidad de paleta y una similitud en la composición general de los sesenta paneles.

Turnos de charla: Discutan las transformaciones de la sociedad norteamericana de las que hayan sido testigo en las últimas décadas, centrándose en particular en cambios de las políticas públicas e iniciativas en reformas sociales.

Piet Mondrian. *Broadway Boogie Woogie.* 1942-1943

- ¿Cuántas formas y colores aparecen reflejados en este cuadro?
- ¿Qué les hace imaginar o pensar? ¿Representa algún lugar o cosa en particular?
- El título de este cuadro es *Broadway Boogie Woogie*. Sabiendo esto, ¿cómo cambia su opinión del cuadro?

Durante el transcurso de su carrera, Piet Mondrian (1872-1944) abandonó la representación para enfocarse en la elección de formas "puras". Para Mondrian esto significó el uso exclusivo de colores primarios y figuras geométricas. En 1940 se mudó de Londres a la ciudad de Nueva York. Allí se unió a una sociedad en ebullición, siempre en movimiento. Se vio influenciado, no sólo por el ritmo de la vida urbana, sino también por el ritmo sincopado de la música jazz.

Actividad de "crear arte"

En este módulo hemos hablado de cómo los artistas han representado entornos urbanos. Pida a los participantes que hagan una representación de una ciudad en la

que hayan vivido, hayan visitado, o se hayan imaginado. Pídeles que piensen en los elementos de la vida de la ciudad que incluirán y en los materiales que utilizarán para representar el paisaje. Proporcione materiales diversos, como papel, lápices, acuarelas y pintura acrílica. Ayúdeles a anticipar cómo afectarán las decisiones formales que tomen al impacto general de sus obras. Dígales que su representación no tiene por qué ser realista, sino que puede ser una representación de una visión personal.