

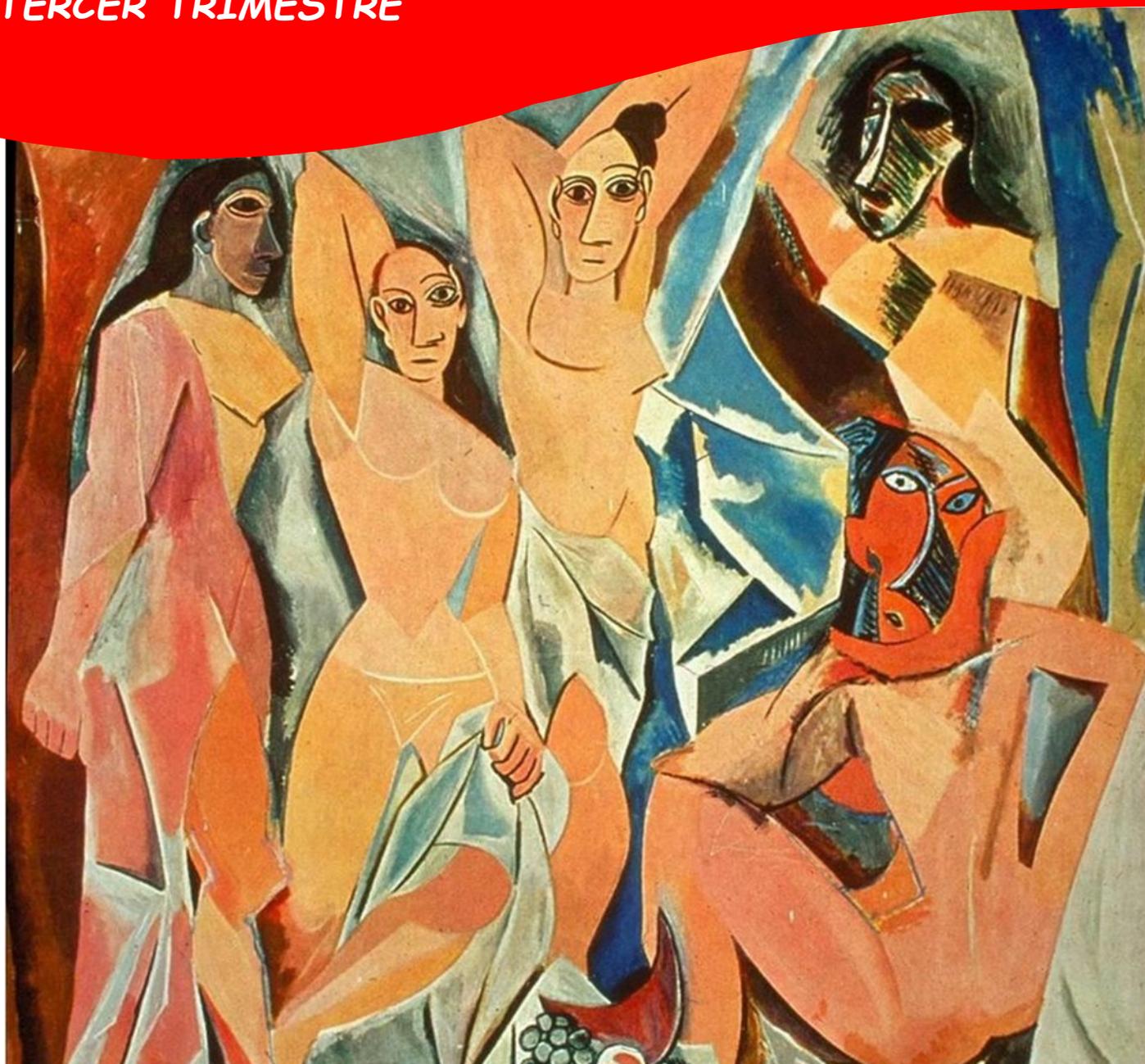
Bachillerato de Artes
LOMCE

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

2º BACHILLERATO

TERCER TRIMESTRE

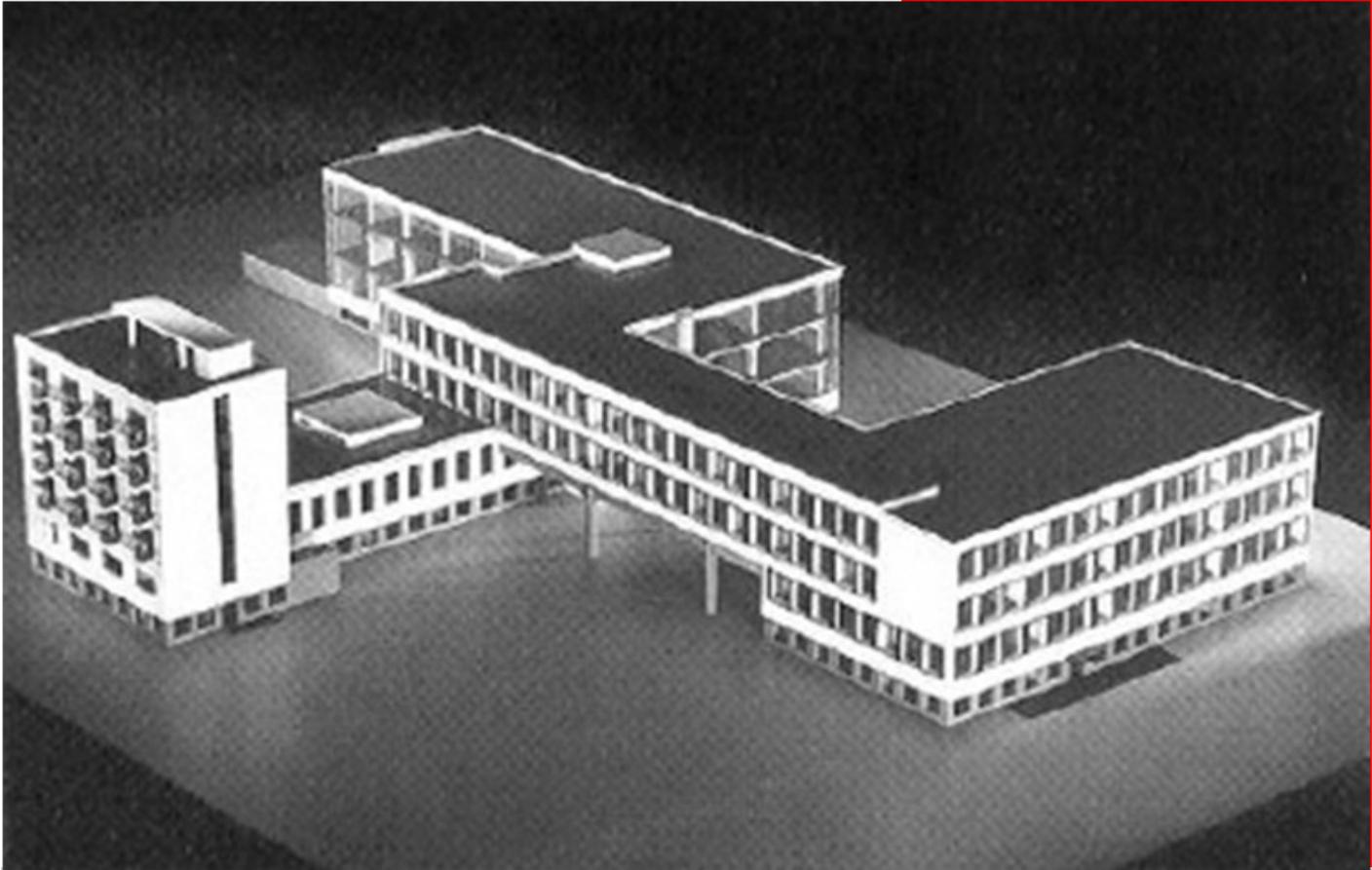
Javier Pluma Rodríguez de Almansa

ADVERTENCIA Y AGRADECIMIENTOS

La presente obra NO es un manual completo de la materia de Fundamentos del Arte II, sino que es fruto de la necesidad, por parte del alumnado, de disponer de una selección de contenidos (70%) acordes con los establecidos desde el curso 2016/17 en la ponencia de las universidades públicas andaluzas como programa del segundo curso del Bachillerato, en relación con la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad para esta materia, obligatoria para el alumnado de la modalidad de Artes, de ahí que no incluya el 100% de los establecidos en el currículo según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3/1/2015, páginas 288 a 297), y por la Orden de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación andaluza. Además de los bloques de contenido seleccionados se incluyen orientaciones para afrontar los diferentes tipos de ejercicios de la prueba oficial. Asimismo hacemos propuestas de actividades que permitan el tratamiento del 30% restante, a fin de cumplir con los objetivos establecidos en la normativa.

Dicho esto y dado que la mayor parte del texto es deudor de infinidad de recursos, aportaciones, correcciones y sugerencias recabadas de fuentes que distribuyen materiales didácticos de forma altruista, totalmente libre y gratuita, a través de internet, vaya nuestro agradecimiento, en este sentido, a todas esas personas que invierten su tiempo en la docencia y, al mismo tiempo, regalan al mundo, de manera desinteresada, herramientas como blogs, wikis, apuntes, o cualquier otro tipo de aportación que contribuye a desbrozar el camino del conocimiento. Es por esto que se autoriza la modificación de los contenidos y la adaptación, crítica o mejora de éstos.

UNIDAD 9: EL FUNCIONALISMO Y LOS AÑOS 40-50

1. *La Bauhaus*
2. Arquitectura de la primera mitad del s. XX
3. La alta costura: Dior y Balenciaga

1. LA BAUHAUS

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 éste. Ello implica que si se satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural.

Siguiendo estas premisas surge entre 1920 y 1930 un movimiento arquitectónico nuevo situado en un contexto de recuperación económica de postguerra, al que se denomina **Movimiento Moderno**. Sus características 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 notablemente 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.
- 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**.

Gropius y la nueva escuela

Su centro principal lo constituyó la **BAUHAUS**, escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 en Alemania por **Walter GROPIUS**. En ella se formarán nuevas generaciones de artistas, artesanos y arquitectos con unos principios comunes al servicio de la técnica, la industria y la producción.

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

GROPIUS: Sede de la *Bauhaus* en Dessau

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”.

Profesores y alumnado de la escuela, al igual que los artistas del círculo de Mondrian y Rietveld, apostaron por romper con la tradición decimonónica de los estilos y dar importancia a la función de los productos, constituidos a partir de formas elementales y geometría pura.

Tuvo su sede en tres ciudades: en 1919-1925, Weimar; en 1925-1932, Dessau, y en 1932-1934, Berlín. Y estuvo organizada por tres directores: Walter Gropius en 1919-1927, Hannes Meyer en 1927-1930, y Ludwig Mies van der Rohe en 1930-1933. Siendo éste último director, la escuela sufrió el acoso del nazismo, debido a que la ideología Bauhaus era vista como socialista internacionalista y judía, hasta que acabaron por cerrarla. Muchos de sus integrantes, entre ellos el mismo Walter Gropius, refugiados, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con sus ideales. Allí fundan la Nueva Bauhaus en 1937 en Chicago.

Merece sin duda destacarse de la obra de Gropius la construcción entre 1925 y 1926 de la *sede de la Bauhaus en Dessau*, una de las obras emblemáticas del racionalismo, un edificio de volúmenes puros y grandes superficies acristaladas, así como el *Proyecto de la Torre Chicago Tribune*.

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 son los **principios fundamentales** de la Escuela *Bauhaus*: simplicidad y funcionalidad, es decir, “la forma sigue a la función”. 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.

BAUHAUS: Diseño

Se reconoce por la **simplicidad de líneas** y formas que se manifiesta en líneas rectas y curvas suaves. Influenciada por el cubismo y el neoplasticismo utiliza formas geométricas, abstractas y simples para crear objetos de diseño novedoso y contemporáneo. Ejemplo de ello es el **despacho de Walter Gropius**. Se observa en este espacio el uso exhaustivo de la geometría pura gracias a las líneas rectas y el uso de planos axonométricos generados por los objetos y las paredes que conforman la estancia, además de la peculiar señalización de los ejes x, y, z, por la lámpara, en la parte superior del despacho. El despacho de Walter Gropius representa los principios fundamentales y más importantes de la *Bauhaus*, como son el rechazo de la ornamentación a favor de la funcionalidad, el uso del acero y del hormigón como materiales fundamentales en la construcción de un espacio, la regularidad y el concepto de que la forma sigue a la función.

La pintura en la *Bauhaus*

A pesar de que la enseñanza de la pintura era más un medio que un fin en sí, la escuela *Bauhaus* contó desde el principio con la participación de grandes genios de la pintura moderna como **Klee** o **Kandinsky** que imprimieron su sello en las creaciones pictóricas y gráficas de esta escuela.

Paul KLEE, sin experiencia en la pedagogía, pero gozando de buena reputación en los círculos vanguardistas, en 1921 asume su posición en la *Bau-*

BAUHAUS: Pintura (Kandinsky y Klee)

haus. Klee iniciaba las clases con ejercicios sobre formas básicas, mas tarde seguía con el tema de colores básicos, abriendo paso a diferentes tipos de composición, mediante la proporción, el giro, la reflexión, abriéndose un inagotable campo de trabajo. Analizaba en primera instancia sus propios cuadros, como es el caso de “*Baya silvestre*”, síntesis y análisis, eran dos partes esenciales del aprendizaje artístico de Klee.

Vassily KANDINSKY fue profesor de 1922 a 1933, primero en la sede de Weimar, luego en Dessau y finalmente en Berlín. La escuela le permitió escribir sus manifiestos y publicar su libro *Punto y línea sobre el plano*. Durante todo ese periodo su trabajo destaca por la disciplina de que hace gala. Pronto agrega al color las matemáticas, especialmente la geometría, con el fin de lograr la interacción de la forma. Su pintura absorberá todo lo que puede aprovechar de las vanguardias del momento, que estaban manifestándose en el mundo, como también de las que se daban en la misma *Bauhaus*. En sus clases transmitió a sus alumnos sus ideas sobre las escalas de color o la composición a la vez que fue desarrollando sus ideas sobre la teoría del arte y su técnica personal.

Artes gráficas e impresión

El taller de impresión de la escuela *Bauhaus* estuvo en funcionamiento solo durante la primera fase de la escuela y se considera un pionero de las artes gráficas y la tipografía. Sus diseños para distintos proyectos internacionales y las colecciones de posters y postales con tipografía y diseño característicos se convirtieron en una de las mayores formas de publicidad para la escuela.

Tras el cierre de la *Bauhaus*, buena parte de sus integrantes, junto con sus normas y planteamientos se trasladaron después a los Estados Unidos y evolucionaron de la mano de arquitectos europeos como hasta convertirse en lo que hoy se conoce como Estilo Internacional en arquitectura.

BAUHAUS: Artes Gráficas

Mobiliario

Es donde la influencia de De Stijl se hizo más patente, mediante la aplicación de una idea objetiva (la función) a un objeto de uso cotidiano, de ahí la sobriedad de líneas.

VAN DER ROHE, como Gropius, integró el diseño arquitectónico y del mobiliario en su Pabellón de Alemania para la Exposición Universal de 1929 creando la Silla Barcelona entre otras piezas del interiorismo de la construcción. Sin embargo, quien destacaría especialmente en este campo sería **Marcel BREUER**, desarrollando diseños experimentales de sillas de estructura tubular. Desarrolló modelos de mobiliario basados en el uso del tubo de acero cromado, lo que le permitía un replanteamiento de las tipologías tradicionales. La *Silla de listones* es el prototipo de posteriores diseños en los que trata de integrar el espacio en el objeto. Representa a la perfección el interés por la ligereza y la aplicación de las leyes y concepciones de la aerodinámica en las pequeñas estructuras cotidianas.

La conocida *Silla Wassily* supone un paso adelante porque aúna el confort y el uso del acero niquelado que actúa como un esqueleto metálico encima del cual se disponen superficies rectangulares de cuero que sirven de asiento, respaldo y posabrazos.

2. ARQUITECTURA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: TENDENCIAS

RACIONALISMO

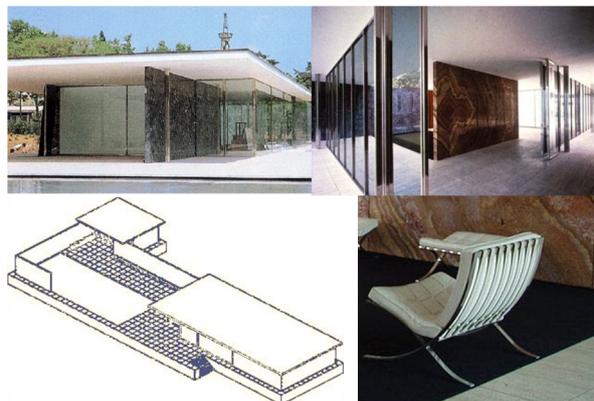
Las raíces de la arquitectura moderna se basan en el trabajo del arquitecto suizo **Le Corbusier** y del alemán **Mies van der Rohe**. Ambos fueron funcionalistas, por lo menos en el punto de que sus edificios fueron simplificaciones radicales de estilos anterior-

res. En 1923 Mies van der Rohe trabajaba en la Escuela de la Bauhaus (Weimar, Alemania); había comenzado a producir estructuras de simplificaciones radicales que, animadas por un gran amor al detalle, alcanzaron la meta de Sullivan de la belleza arquitectónica inherente a la función. Es famosa la frase de Corbusier "*la casa es la máquina en que vivir*", de su libro *Hacia una arquitectura*, publicado en 1923. Este libro fue, y todavía es, muy influyente, y los primeros trabajos de Le Corbusier, como la "*Villa Savoye*" en Poissy, Francia, son tenidos como prototipos de funcionalismo.

«Menos es más» y «Dios está en los detalles» son dos célebres frases convertidas en mantra que sintetizan 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.

Mies VAN DER ROHE (Alemania, 1886-1969), vinculado a la *Bauhaus* como director entre 1930 y 1933, manejará en su arquitectura el 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 con Gropius y Le Corbusier. Entre sus primeras obras representativas merecen citarse 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

MIES VAN DER ROHE: Pabellón de Alemania

MIES VAN DER ROHE: Casa Farnsworth

la inolvidable *casa Farnsworth* o el *Seagram Building* (Nueva York, 1958), una imponente torre de acero y cristal.

Charles-Édouard Jeanneret (Suiza, 1887-1965) más conocido como **LE CORBUSIER**: su contribución al racionalismo estriba en planteamientos que responden a motivos de eficacia, 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.

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: magnífico ejemplo del racionalismo corbuseriano, es la *Villa Savoya* (1928-1929), una aplicación de la casa sustentada por pilotes, relacionada con el exterior a través de grandes cristaleras y con los

LE CORBUSIER: Ville Savoie

espacios interiores conectados.

Terminada la Segunda Guerra Mundial se produjo un giro brusco en la carrera de Le Corbusier, iniciándose la etapa del 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 *Unidad de habitación* (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. Tenía 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.

LE CORBUSIER: Unidad Habitacional

El material utilizado, el hormigón en bruto, de aspecto rugoso, en principio, era un signo de austeridad, pero acabará convirtiéndose en signo de estilo. Otro ejemplo del uso del hormigón armado es *Notre Dame du Haut*, (Ronchamp, Francia, 1955) capilla en la que abandona sus principios de estandarización, dando lugar a una respuesta específica para el lugar. 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.

FRANK LLOYD WRIGHT: “La Casa de la Cascada”

ORGANICISMO: Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright (Estados Unidos, 1867-1959) estudió ingeniería civil 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.

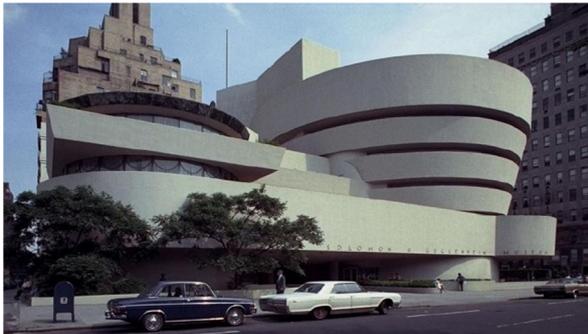
Siempre rechazó los estilos neoclasicistas y victorinos de finales del siglo XIX, oponiéndose a la imposición de cualquier estilo, porque estaba convencido de que la forma de cada edificio debía estar vinculada a su función, al entorno y a los materiales em-

FRANK LLOYD WRIGHT: Casas de la Pradera

pleados 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*" (Illinois, 1900-1910): se trata de casas unifamiliares, fuertemente integradas en su entorno y en ellas 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. Muestran cierta dependencia del ideal de casas japonesas y una destacada complementación con la naturaleza.

Entre 1909 y 1911 Wright viaja a Europa donde le influirá el cubismo. En los siguientes años trabajó en

FRANK LLOYD WRIGHT: Museo Guggenheim (NY)

varios proyectos innovadores como el *Hotel Imperial de Tokio*, para el cual desarrolló un nuevo método de construcción resistente a los terremotos. Uno de sus proyectos más destacados y más conocidos lo realizó entre 1935 y 1937. Se trata de la *casa Kaufmann o Casa de la Cascada*, en Pennsylvania, edificada sobre una enorme roca, directamente encima de una cascada con un estilo moderno adelantado a su época y plenamente integrada con el paisaje. Destaca la adaptación de la arquitectura a las desigualdades naturales y el uso de materiales en su estado natural. Consta de tres plantas y se construyó a partir de una composición geométrica de planos verticales de piedra que se oponen a planos horizontales de hormigón. El conjunto evoca la propia casacada sobre la que se asienta el edificio. La asimetría de los bloques y el desplazamiento de los volúmenes y los pisos reflejan el desorden orgánico de la naturaleza en la que se inserta. En el interior, cada planta tiene una disposición libre, de modo que se adapta a las necesidades de cada zona. La estructura resultante parece la reproducción arquitectónica del escenario natural en el que se integra, conjugando ecología y progreso, es decir, vivir en medio de la naturaleza sin renunciar a las comodidades de la arquitectura moderna.

En su **etapa final** 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. En el *Museo Guggenheim* de Nueva York (1944-1959) crea un volumen de masa curva que va girando y creciendo en altura. Tiene una 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. La rampa helicoidal de circulación forma parte de la estructura del edificio. Alterna los parapetos claros y los vanos oscuros.

FUNCIONALISMO NÓRDICO

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. El movi-

miento 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, como 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.

UTZON: Teatro de la Ópera (Sidney)

Aporta además una **nueva conciencia de los espacios internos**: la arquitectura racionalista propugna unos volúmenes dominados por un estilo cubista, de formas tetraédricas, buscando con ello una simplificación estructural y constructiva. El funcionalismo orgánico comienza por el estudio de los ambientes, de los recorridos, de los movimientos del hombre y llega a la creación de los espacios que considera más indicados, dando lugar normalmente a formas más complicadas, no repetidas, con un mayor dominio de la línea curva y 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 figuras principales podemos destacar a:

- **Alvar Aalto** (Finlandia, 1898-1976). Su paso por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, condicionó su arquitectura, basada en los cinco principios de la arquitectura moderna de Le Corbusier. De su primera etapa destaca la *Biblioteca de Viipuri* (1930). 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 *Villa Mairea*. En esta villa las habitaciones se concibieron en función de la luz natural, el calor y el

ALVAR AALTO: Villa Mairea

sonido. Para 1938 la casa era una novedad, atemporal, un auténtico ejercicio de funcionalidad que sorprendió al mundo de la arquitectura y aún hoy lo sigue haciendo. Construyó 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.

- **Eero Saarinen** (1910-1961) arquitecto y diseñador americano de origen finlandés, 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. Arquitecto **eclectico**, de arriesgados diseños, de formas libres basadas en la **monumentalidad** y expresión simbólica del poder, Saarinen ha producido importantes diseños residenciales que subrayan su capacidad para avanzar los ideales modernos 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.

EERO SAARINEN: Terminal de la TWA (JFK)

Los arquitectos escandinavos fueron también grandes **diseñadores**. Siendo **Aalto** uno de los primeros en crear los conocidos muebles de madera curvada. Aalto buscó la forma de doblar la madera usando el vapor y el calor para moldearla. Inventó la forma para unir los componentes sin utilizar elementos metálicos. Las claves del diseño escandinavo son la creación de muebles funcionales de geometría limpia y sosegada, elaborados con materiales naturales, como la madera, siendo fieles a los principios de la sencillez y la utilidad, sin olvidar lo ético y lo económico. **Saarinen** también se dedicó al diseño de muebles durante toda su carrera pero saltó a la fama tras ganar los primeros premios en el Museo de Diseño Orgánico de Arte Moderno de Muebles para el hogar. Diseñador de elegante mobiliario fabricado en plástico y madera laminada de estudiados detalles.

Diseño nórdico

Otros diseñadores de interés serían:

- **Eero Aarnio** en los años 60 inició estudios con la fibra de vidrio, explorando las posibilidades formales de este material. Los muebles más conocidos creados a partir de estos estudios son la silla bola y la silla burbuja.
- **Arne Jacobsen** es conocido por la llamada "Silla Número 7", de la que se vendieron más de 5 millones de copias. Su otra contribución a la cultura popular en los medios son sus cubiertos de diseño, con cucharas para ambas manos; fueron utilizadas en la película "2001: A Space

3. LA ALTA COSTURA: DIOR Y BALENCIAGA

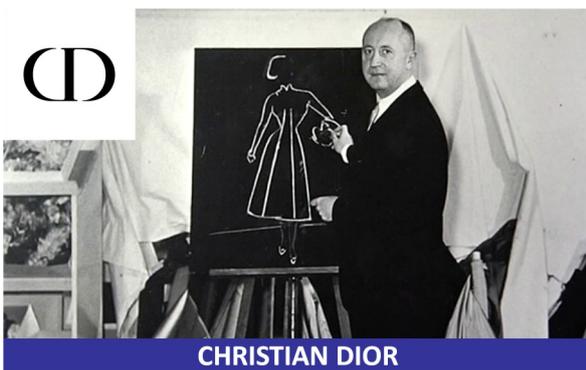
Los criterios para "haute couture" fueron establecidos en 1945 y actualizados en 1992. Para ganarse el derecho de llamarse casa de alta costura y usar el término *Haute Couture* en su publicidad y en cualquier otro ámbito, miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture deben seguir las siguientes

tes 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.

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. En los años 40 y 50 surgen dos nombres fundamentales.

CHRISTIAN DIOR

Christian DIOR era hijo de una familia de la burguesía de provincias francesa. Fue educado por el servicio diplomático en la *École des Sciences Politiques* de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda, su verdadera vocación.

En primer lugar, Dior hizo bocetos para **Robert Piguet**, el gran diseñador parisino de la época. En 1946, respaldado por el magnate textil Marcel Bous-

sac, (llamado el "rey del algodón"), estableció una casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2000 personas. Asimismo, diversificó el negocio hacia otros productos de lujo, como perfumes o joyas, con un éxito de ventas rotundo. Algunas de las composiciones más míticas de la historia de la perfumería llevan el sello Dior.

Corolle ("New Look"), 1947

Es especialmente conocido el llamado "**New Look**" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana), un estilo de costura para mujer que propone hombros torneados, cintura fina y falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Estos modelos se complementaban con sombreros ladeados, gargantillas y zapatos de tacón de aguja. Su propuesta era un estilo absolutamente glamoroso y femenino. Representa la elegancia clásica y la vuelta a una imagen femenina, y supuso la recuperación del lujo y el exceso tras la depresión de la Segunda Guerra Mundial. Aquella colección llevaba por nombre *Corolle* y estaba destinada a cambiarlo todo. El mundo acababa de salir de la II Guerra Mundial y costaba sacudirse el **gris de los uniformes militares** y el peso de los materiales gruesos y rígidos. Entonces llegó él. Quienes vieron aquel *show* rememoran: "Ante nuestros ojos empezaron a desfilan aquellas mujeres, rápidas, teatrales, exagerando el gesto, envueltas en kilómetros de tejido, con cinturas de avispa y hombros redondeados... ¡y aquellos tejidos! ¿De dónde salían? Mientras, las mujeres, arropadas en sus modestas chaquetas cuadradas y faldas rectas **aplaudían enfebrecidas cada modelo**". Aquello supuso un nuevo soplo de feminidad y elegancia para el mundo y Christian Dior se convirtió en uno de los mayores -y más rentables- **emblemas de Francia**.

Diez años después, el modisto **murió súbitamente de un ataque cardíaco**. El encargado de sustituirle será un jovencísimo ayudante suyo, Yves Saint Laurent, quien con tan sólo 21 años, mantuvo la elegan-

Yves Saint Laurent - Dior

cia y la opulencia heredadas de su mentor pero descargó peso y añadió ligereza a las prendas. Sin embargo, llegaron los años sesenta y, con ellos, **aires de cambio y revolución**, algo que parecía no encajar dentro de los rígidos esquemas mentales de los acomodados seguidores de la casa.

Después de YSL, la *Maison Dior* ha continuado su actividad con otros diseñadores de gran renombre: Marc Bohan, Gianfranco Ferré y John Galliano. La casa Dior ha vestido a celebridades como Diana de Gales, la primera dama de Francia Carla Bruni o la infanta Elena de España, entre otras.

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre (1895-1972), más conocido simplemente como Balenciaga, contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior, 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.

Abrió una tienda llamada Eisa (como homenaje a su apellido materno) en San Sebastián, 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, se trasladó a París y abrió su taller parisino en la Avenida George V en agosto de 1937.

Vestido túnica

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)”. Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimos minutos. 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. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas. Destacan los **vestidos negros**, los **abrigos cuadrados** sin cuello ni botones, la **manga japonesa**, el **vestido túnica** o los impermeables transparentes.

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.

Manga japonesa

UNIDAD 10: LOS AÑOS 60 y 70

1. **Pintura: las Segundas Vanguardias**
2. **La escultura de Oteiza y Chillida**
3. **Música de los años 60-70**
4. **Cine de los años 60-70**

1. PINTURA: LAS SEGUNDAS VANGUARDIAS

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
	INFORMALISMO EUROPEO	Integración de objetos en la pintura mediante el ensamblaje	Tàpies Saura
1960 1970	EXPRESIONISMO FIGURATIVO	Expresión del "yo" a través de una visión personal de la sociedad	Freud Bacon
	OP-ART	Búsqueda de efectos visuales	Vassarely
	POP-ART	Referencias a los mass-media	Warhol Liechtenstein
	LAND-ART	Intervenciones en el paisaje	Christo
1970 1980	CONCEPTUAL	Relaciones arte-lenguaje, concepto, happenings	Beuys Fluxus
	CONCEPTUAL	Relación arte-sociedad	Kosuth
1970 1980	HIPERREALISMO	Realismo fotográfico en la pintura	Estes López

Los segundos expresionismos

El **expresionismo** fue un movimiento artístico que reflejó la amargura que invadió los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania del primer tercio del siglo XX, durante la PGM y el Periodo de Entregueras. Esa amargura provocó un deseo vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. Este **primer expresionismo**, defendía la libertad individual, el irracionalismo y el apasionamiento. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, abriendo los sentidos al mundo interior. Puede entenderse como una genuina expresión del alma alemana, de su anhelo metafísico y de su visión trágica del ser humano en el mundo.

Propugnaba un arte como expresión directa de la vida, inmediato y personal, puro y violento. Admiraban la escultura africana primitiva y a Van Gogh con su pintura exagerada en trazos y colores. También se preocuparon por la relación de la pintura con la música y todas las formas de creación. **Tras la PGM** otros artistas alemanes como Otto Dix o Max Beckmann hicieron también una pintura expresionista.

El expresionismo abstracto

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:

- La gestual o **pintura de acción** (*action painting*) y la **pintura de superficie-color** (*color field 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.
- 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 minimalista.
- Presentan como rasgos distintivos la angustia y el conflicto.

El americano **Jackson POLLOCK**, (EEUU, 1912-1956), es el 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

JACKSON POLLOCK: "Uno"

hilos que forman una trama muy atractiva visualmente. El artista se interesa por el azar, por lo que no es controlable.

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". Los densos entramados lineales que se van formando por el goteo se extienden por toda la tela reproduciendo los ritmos empleados en su creación. El resultado provoca el abandono de la idea tradicional de composición en términos de relaciones entre partes, puesto que no existe ningún centro de atención principal. 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 (Letonia 1903-1970), fue el 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. 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

Rothko

al espectador, algo totalmente basado en la expresividad.

Expresionismo figurativo

Bebe directamente del expresionismo alemán de finales del XIX y principios del XX, manifestando las angustias, los temores y los fantasmas interiores a través de la deformación de la figura humana

Balthus

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 impresiona-

do 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.

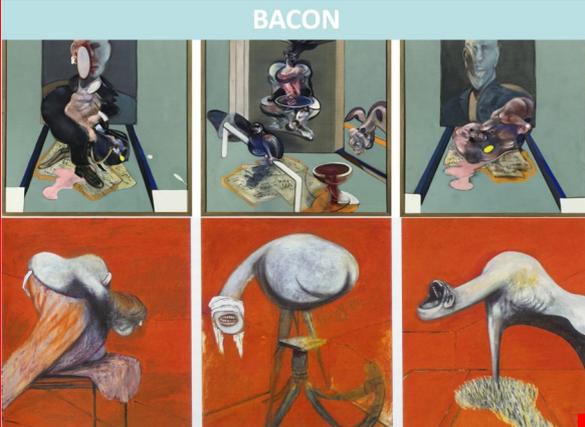
Bacon elige la figura humana como motivo central de sus cuadros, y la somete a deformaciones y alteraciones hasta un nivel no conocido con anterioridad en la historia del expresionismo. Ya sea en sus retratos, como en sus autorretratos o en composiciones más complejas, los cuerpos mutilados, los órganos 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.

BACON: "Estudio del retrato de Inocencio X"

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.

BACON

Lucian Freud

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

El Hiperrealismo: Antonio López

Estes

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. Es innegable que el arte pop es 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 los norteamericanos **Chuck Close** o **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 carte-

ANTONIO LÓPEZ: "Gran Vía de Madrid"

lismo, el sugestivo principio cinematográfico del primer plano en superpantalla y hacia el gesto objetivador de las fotografías clínicas y policiales. Close no parte de la realidad sino que la aborda indirectamente a través de la fotografía que proyecta sobre el lienzo.

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. Una característica de su pintura es la compleja utilización de las superficies con luz refractada. Sus lugares públicos están poco transitados, en un modo de abstraer la funcionalidad de lo representado que es típica del fotorrealismo.

Antonio LÓPEZ (1936-) resume su idea de la pintura en la siguiente frase: "una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades". Sus cuadros se desarrollan a lo largo de varios años, décadas en ocasiones, con una elaboración lenta, meditada, hasta que el artista consigue plasmar la esencia del tema 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 has-

ta 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.

2. ESCULTURA: OTEIZA Y CHILLIDA

Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002) es considerado el escultor del siglo XX más importante en España, destacado continuador de la tradición de Julio González y Pablo Picasso. En su obra podemos distinguir tres etapas:

- Una primera etapa figurativa a finales de los años 40 con obras centradas en representar el cuerpo humano con un carácter esquemático.
- A partir de los primeros años 50 comienza una segunda etapa abstracta, caracterizada por el uso del hierro, el hormigón y el acero. Alrededor de 1951 se inicia en el trabajo del hierro. Emprende entonces un ciclo de esculturas en las que destaca su preocupación por la introducción de espacios abiertos. A partir de 1957 adoptará en su lenguaje ritmos lineales más movidos e inquietos, sirva como ejemplo **Hierros de temblor**.

CHILLIDA: Hierros de temblor

- A partir de los 60 una tercera etapa abstracta y monumental, en la que Chillida trata de ver cómo se adecúan sus obras a la naturaleza o a espacios urbanos, centrándose en las cuatro inquietudes creativas de Chillida: el mundo del aire, del fuego, del espacio y de la música.

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 **Música de las esferas** o **Peine**

CHILLIDA: Música de las esferas

del viento. En Peine del viento la naturaleza interviene como un elemento más: recurre al viento, intentando que forme parte de la escultura. El primer Peine del Viento que realizó Eduardo Chillida fue en 1952, el que está en el Museo Reina Sofía, de Madrid. El último lo creó en 1999. Fue una de sus últimas esculturas porque al año siguiente cayó enfermo y dejó de trabajar. En total hay 24 peines del viento repartidos por el mundo, el más famoso quizá el de San Sebastián. Fue una obra que siempre le obsesionó y a la que volvía una y otra vez.

CHILLIDA: Peines del viento

Sobre todo a partir de los ochenta Eduardo Chillida se ha especializado en la instalación de piezas de grandes dimensiones, que se integran en espacios urbanos o en inmensos espacios naturales abiertos, de hecho concebía cada una de esas obras teniendo en cuenta la ubicación definitiva, e imbricando su arte con el entorno, ya que la obra carecería de sentido situada en cualquier otro lugar. Las obras urbanas, presentes en numerosas ciudades del mundo, figuran entre las más intensas y sugestivas creaciones de la escultura contemporánea a escala monumental. En la mayor parte de los casos esas obras implican aspectos arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos.

Jorge de Oteiza (Orio, Guipúzcoa, 1908 - 2003) es considerado uno de los máximos exponentes de la Escuela Vasca de Escultura. De formación autodidacta, las primeras obras escultóricas de Oteiza están fuertemente influidas por el cubismo y el primitivismo. En 1934 viaja a Sudamérica, donde permanece hasta 1948. Allí va desarrollando teórica y prácticamente los fundamentos de su estética. A finales de los 40 regresa a España. La escultura masiva y monolítica, con la que Oteiza naturalmente se identificaba, sufre un proceso de desmaterialización. Oteiza propondrá un tipo de escultura que sea capaz de liberar energía a través de la "fusión" o acoplamiento de unidades ligeras.

Cuando, a comienzos de los años cincuenta, se encontraba inmerso en una investigación abstracta, Oteiza asume el encargo de la realización de la estatua de la Basílica nueva de Arantzazu, proyectada por el arquitecto **Sáenz de Oiza**. En este proyecto renunció a un tipo de expresión estrictamente abstracta por otra, que fuera capaz de conectar con un colectivo para el cual la referencia figurativa era imprescindible. A pesar de esto, los trabajos de Oteiza iniciados en 1952, fueron prohibidos por la iglesia en 1954, no pudiéndose concluir hasta 1969.

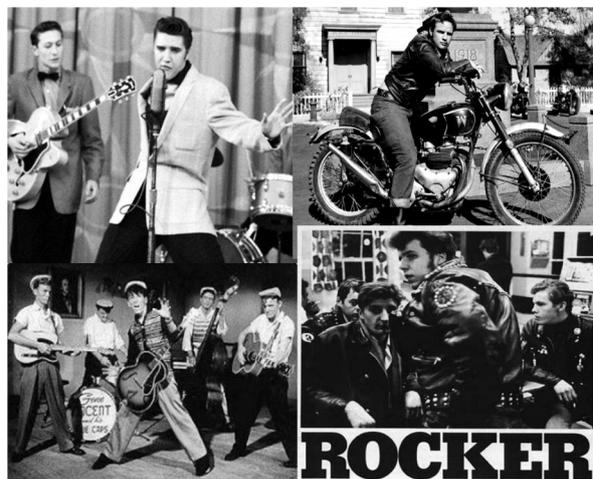

El escultor retomará y concretará su Propósito Experimental en 1955, basado en la definición y articulación de estas unidades abiertas o livianas para crear obras con un uso exhaustivo del vacío y lo negativo. El proceso, desarrollado a partir de cientos de pequeñas maquetas en materiales muy básicos que conformarán el llamado Laboratorio Experimental, irá decantando esculturas realizadas, tanto en piedra, como en finas chapas de metal ordenadas en "familias experimentales": *Desocupación de la esfera*, *Apertura de poliedros*, *Cajas vacías*, etc. La experiencia le lleva a unas esculturas mínimas y vacías realizadas en 1958-59, en las que algunos han querido ver un precedente del Minimalismo.

3. MÚSICA DE LOS AÑOS 60-70

La música rock-pop: los *Beatles*

La música pop (del inglés *pop music*, contracción de *popular music*) es un género de música popular que tuvo su origen en los EEUU a mediados de los años 1950 como una combinación de otros géneros musicales que estaban en boga en aquel momento, en especial el *country* y el *rythm'n'blues*.

Como género, es muy ecléctico, aunque hay elementos esenciales que lo definen, 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 básica se compone habitualmente de guitarra, batería y bajo, pudiendo añadir también teclados, sintetizadores e instrumentos de viento. A lo largo de su existencia, ha ido absorbiendo influen-

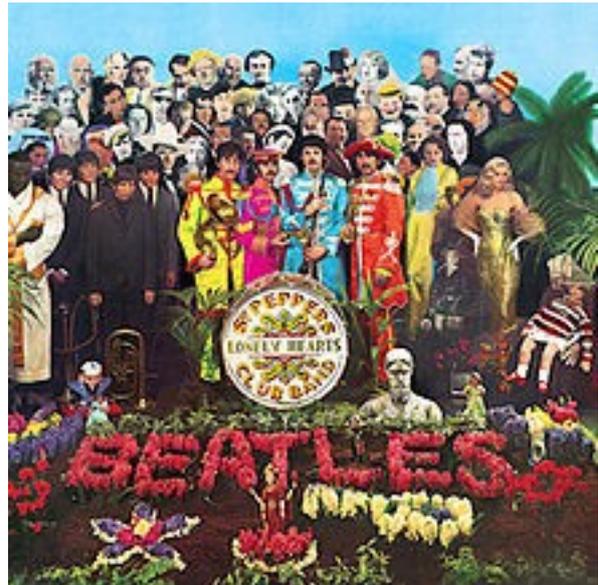
cias de la mayoría de los otros géneros de música como el jazz, el country, el folk, el soul o la música clásica, y ha sacado partido de las **innovaciones tecnológicas**.

Sus primeros éxitos se deben a músicos blancos como Bill Haley (*Rock around the clock*) y, sobre todo, **Elvis Presley**, que acabaría siendo coronado como “rey del rock” (*The King*). Junto a ellos, figuras como Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene Vincent, Buddy Holly, Chuck Berry o Little Richard se sumarían a la carrera de éxitos difundidos a través de radio y televisión entre la juventud de todo el mundo, empezando a proliferar bandas de adolescentes que imitaban y/o versionaban a sus ídolos, con especial incidencia en Reino Unido, que en los primeros años 60 pasaría a ser nuevo centro de gravedad del fenómeno musical

Es en este contexto donde surgen **The Beatles**, la banda reconocida como la más exitosa comercialmente y la más aclamada por la crítica en la historia del género. 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). A partir en el *skiffle* y el rock and roll de los años cincuenta (como The Beat Brothers), 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. Debutaron en 1962 con *Love me do*, y fueron encadenando éxitos durante cinco años seguidos tanto en las listas como en las giras, a las que decidieron renunciar en 1966. 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. Su separación, en 1969 tras la aparición del álbum *Abbey Road*, supuso un acontecimiento de alcance mundial, igualado por el lanzamiento póstumo (1970) de *Let it be*. 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 creati-

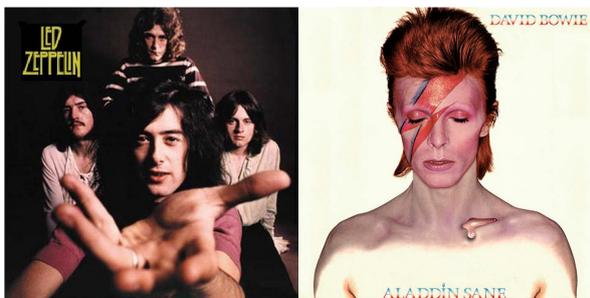

vo y más distintivo como lo fueron The Beatles». Precisamente al amparo de la Beatlemania surgirían otras bandas británicas de éxito, algunas de ellas aún en activo: Rolling Stones (*Satisfaction*), The Who (*My generation*), The Kinks (*You really got me*), The Animals (*The house of the rising sun*).

A finales de los 60 y principios de los 70 las bandas comenzaron a experimentar con nuevos sonidos e instrumentos o a incorporar elementos de otras músicas, dando lugar a nuevos estilos, en su mayor parte desde Reino Unido, dentro de la música rock-pop:

- El *psychedelic sound* de The Doors, Jefferson Airplane o Jimi Hendrix Experience
- El *folk-rock* de Bob Dylan, Joan Baez o The Mamas & the Papas
- El rock progresivo de King Crimson, Genesis, Yes, Jethro Tull, Pink Floyd...
- El *hard-rock* de Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath, que en los 80 darían lugar al *heavy* y sus derivados

- El *glam*, con Slade, Kiss, David Bowie, Iggy Pop & The Stooges o Queen, que unían a la música una estética ambigua y provocadora antecesora del *punk*
- En los EEUU, además, irán surgiendo nuevas formas de música negra (*soul, funky, philadelphia sound...*) con figuras como James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, The Jackson Five (con Michael Jackson como voz solista), y se asistirá a una vuelta al rock clásico con Creedence Clearwater Revival, Eagles, Lynyrd Skynyrd, Chicago o Bruce Springsteen
- Asimismo, músicas de otras procedencias acabarán por fusionarse con el rock-pop, como el *reggae* jamaicano (Bob Marley), la música latina

(Santana), la música celta (Gwendal) o incluso el flamenco (Triana)

- Finalmente, en los últimos 70 se iniciará el fenómeno *punk*, que provocará una revolución musical y estética equiparable a la de los primeros 60, a partir de bandas como Sex Pistols, The Clash, Ramones, Blondie, The Police...

El jazz: 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 tam-

bién que en ocasiones el Jazz-Rock más bien suena a "Jazz-Pop"

Sus dos álbumes: *Filles De Kilimanjaro* (grabado en 1968) y *In A Silent Way* (grabado en 1969), 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 canta-

ba, sobre un débil hilo musical a punto de romperse. Su vida estuvo marcada (aparte de por el jazz) por las mujeres y las drogas.

El flamenco: Paco de Lucía y Camarón

Hay diferentes teorías acerca de los orígenes del flamenco, aunque en general se acepta que es el resultado de la fusión de formas musicales populares desde la Edad Media de distinta procedencia cultural:

- **La liturgia semita** judía conecta musicalmente en sus acordes con la *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 *granaína* 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.

Entre 1765 y 1860 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 suda-

mericana, 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.

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 o Lole y Manuel entre muchos otros.

Francisco Sánchez Gómez (1947-2014), 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 y 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.

4. CINE DE LOS AÑOS 60-70

Cine español durante 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.

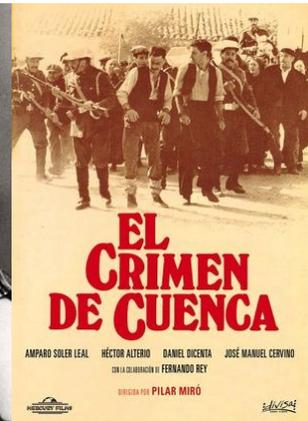
Luis García Berlanga, debutó como director en 1951 con la película *Esa pareja feliz*, en la que colaboraba con Juan Antonio Bardem. Junto a éste, se lo considera uno de los renovadores del cine español de posguerra. Entre sus películas destacan títulos célebres de la historia del cine español, como *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* o *La Vaquilla*.

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

ca 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*.

Pilar Miró (Madrid, 1940-1997) fue una reconocida directora de cine, teatro y televisión española. Entre 1986 y 1989 dirigió la radio y televisión pública españolas. Estudió Periodismo y Derecho, graduándose igualmente en la Escuela Oficial de Cine, donde también fue profesora.

Trabajó en TVE desde 1960 como ayudante de redacción y como realizadora. En ocasiones se ha puesto de manifiesto que su labor como realizadora durante la segunda mitad de los años 1970, la convirtió en precursora de la introducción de valores democráticos y progresistas en sus trabajos para televisión, en especial en los episodios de los que fue responsable de las series *Curro Jiménez* y *Los libros*.

De la pequeña pantalla saltó al mundo del cine es-

cribiendo y dirigiendo varias películas, destacando *El crimen de Cuenca* (1979), *Gary Cooper, que estás en los cielos* (1980), *Beltenebros* (1991) y *El perro del hortelano* (1996), con la que llegaría a obtener siete Premios Goya poco antes de su muerte.

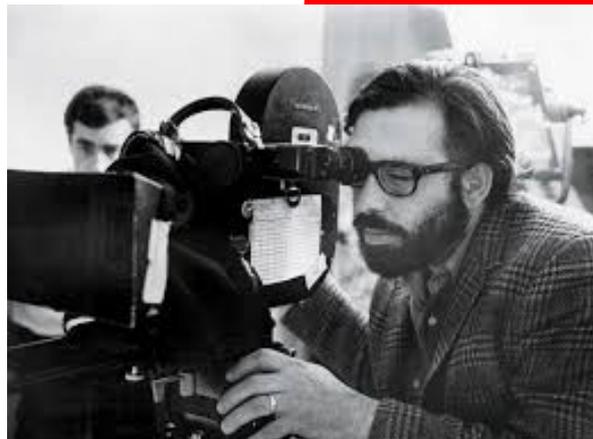
En 1982 ocupó el cargo de Directora General de Cinematografía hasta 1985, cargo desde el que impulsó un cambio estructural de la creación cinematográfica española que, a cambio de un aumento de la calidad, tuvo una incidencia negativa sobre la cantidad de películas producidas.

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. También se renovó el star system, dando paso a nuevas estrellas de la pantalla como Robert de Niro, Al Pacino, Jack Nicholson, Jane Fonda o Jessica Lange

Francis Ford Copola inició su carrera 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

se), 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.

En *El Padrino*, con el estudio disconforme con el reparto (especialmente por la presencia en él de la estrella Marlon Brando y del debutante Al Pacino) Coppola tuvo que pelear enconadamente con los ejecutivos de la Paramount para que le respetasen sus decisiones y para no ser sustituido a la semana de rodaje por un director más violento, pues creían que él no sería capaz de dotar al filme de la intensidad con la que esperaban atraer a millones de espectadores a las salas. Coppola les demostró que tanto Pacino como él mismo eran los idóneos para protagonizar y dirigir la película respectivamente. Al mismo tiempo, Marlon Brando, en su admirada creación del Don, demostraba, una vez más, su talento para la caracterización extrema, que a partir de ese momento fue el paradigma del mafioso, que muchos de ellos intentarían imitar en su vida profesional.

Coppola, que reescribió la adaptación mano a mano con Puzo, en un principio se tomó el proyecto como un encargo profesional, pero poco a poco fue impregnando la historia con su propia experiencia italo-americana, dotando a la historia de una verosimilitud y una credibilidad pocas veces vista en esta cla-

se de relatos negros. La soberbia fotografía y el diseño de producción terminaron por darle al primer filme de *El padrino* esa aura de clasicismo inolvidable que durante más de cuarenta años sigue enamorando a los cinéfilos. Pero la ambición y el talento de Coppola no conocían límites en aquel entonces y, decidido a convertirse en el más grande, estrenó dos otras importantes películas en 1974. Dos años después de *El padrino* y convertido en multimillonario, filmaría la segunda parte de la historia en *El padrino II*.

Por su parte, *El padrino, parte II*, con un presupuesto que doblaba el de su predecesora, lograba la gran hazaña de superar a un título mítico. *El padrino, parte II* se estructura en dos líneas temporales que se intercalan magistralmente. Por una parte, nos narra cómo Vito Corleone huyó de Sicilia a EEUU y se convirtió en un rey de la mafia de Nueva York. Por otro, nos retrata la lucha de Michael Corleone por proteger a su familia de los poderosos adversarios que acosan a los Corleone.

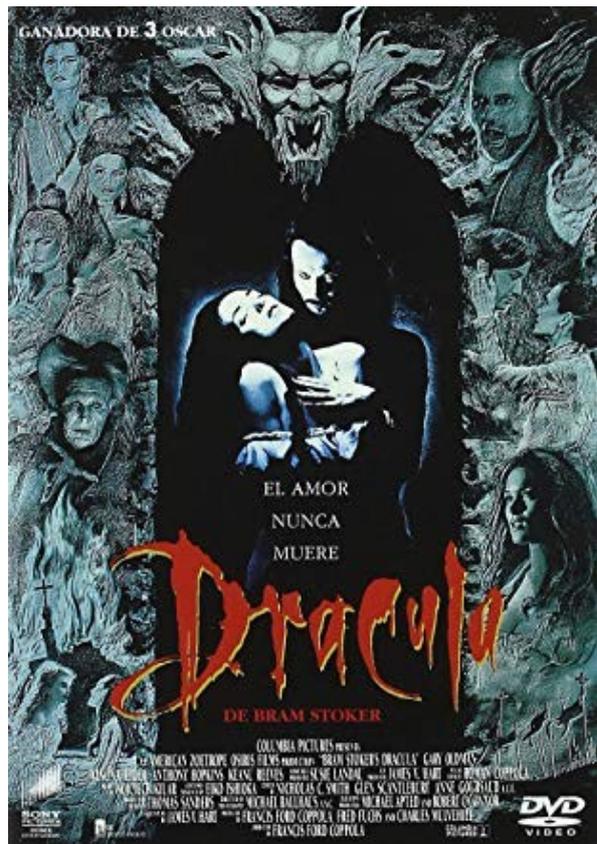
En la plenitud de su éxito y de su confianza en sí mismo, en marzo cosecharía seis premios de la academia de Hollywood por ella, convirtiéndose en la primera secuela que se alzaba con el Óscar a la mejor película.

En *Apocalypse Now* (1979), adaptación de la novela *Heart of Darkness* de Joseph Conrad, Coppola demostró su talento para extraer de un texto materiales insospechados cuando dotó a su filme de una épica militarista y densamente onírica. Pero casi desde el principio la desgracia se alió con el rodaje, y las tragedias y los desastres se sumaron uno tras otro. Pero Coppola supo mantenerse a flote y, en la cuerda floja, utilizó la experiencia para aportar al rodaje un tono y una tensión nunca antes experimentados en una sala de cine. Con un tratamiento del sonido y una fotografía memorables, Coppola firmaba una de las obras de arte más importantes de las postrimerías del siglo XX. Endeudado y casi enloquecido por el rodaje, pudo recuperar lo invertido gracias a la fama y la taquilla que inmediatamente

acompañaron a su estreno. No en vano, en el Festival de Cannes, aún sin terminar el montaje, fue presentada y ganó la Palma de oro. Es célebre la rueda de prensa en la que Coppola dijo la famosa frase: "Mi película no trata sobre Vietnam. Mi película es Vietnam".

En 1992 comenzó los trabajos para una adaptación de *Drácula* que él no escribió. Con un reparto destacado (Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves) y una gran producción, Coppola emprendió una aventura en la que intentó recuperar el aroma del cine primigenio hecho con maquetas, sombras y efectos rudimentarios.

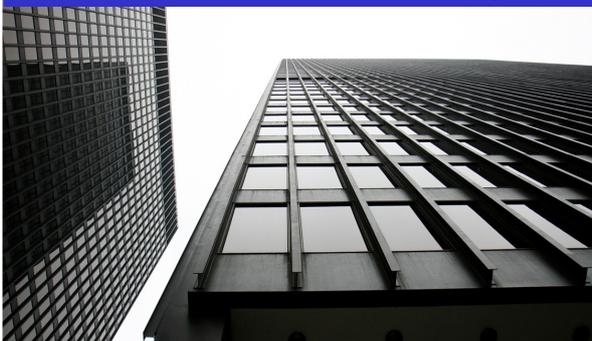
Siendo la más fiel de las adaptaciones de la famosa novela, es también un ejemplo de infidelidad literaria que en ningún momento deslegitima la adaptación, sino que la enriquece con un nuevo punto de vista que da fuerza.

En la película, Coppola quiso que el vestuario marcara visualmente la cinta. La película contiene referencias al cine expresionista alemán y múltiples efectos visuales con el fin de dotar al relato de una extraordinaria atmósfera irreal. Fue uno de los mayores éxitos económicos de Coppola y logró tres premios Óscar: vestuario, maquillaje y efectos sonoros.

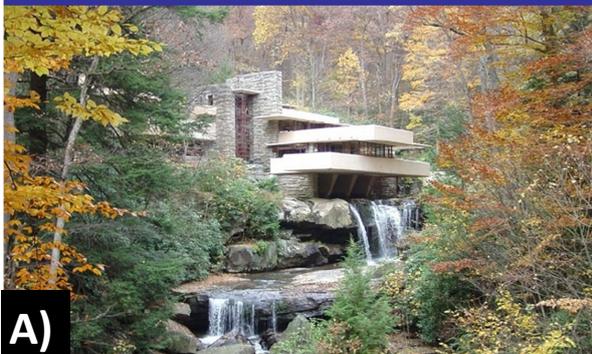
ACTIVIDADES DEL BLOQUE 5

- Compara y relaciona las técnicas y lenguajes de estas dos obras (similitudes y diferencias).

VAN DER ROHE: Edificio Seagram

FRANK LLOYD WRIGHT: "La Casa de la Cascada"

A)

JACKSON POLLOCK: "Uno"

B)

BACON: "Autorretratos"

C)

BACON: "Autorretratos"

D)

CHILLIDA: Peines del viento

LÓPEZ: "Gran Vía de Madrid"

OTEIZA: Construcción vacía con cuatro unidades planas

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 5: Completa los espacios en blanco.

El diseñador francés _____ creó en 1947 la colección _____, rebautizada como “_____”. Se caracterizaba por trajes de cintura fina y faldas _____

_____ fue un modisto de origen español. En sus diseños influye la estética _____. Entre sus creaciones son de destacar los _____ y el _____

El grupo musical _____ revolucionó la música _____ en la década de los _____. Una de sus canciones más famosa es _____

El músico de la imagen es _____, su instrumento habitual era la _____ y popularizó el género del _____, junto con otros intérpretes como _____

_____ y _____ revolucionaron el flamenco en los años _____ introduciendo la fusión con otras músicas como el rock y el _____

El título de la película es _____, del director _____, que trata de la _____ de Estados Unidos a España. Otra película de este director es _____.

_____ es uno de los grandes directores norteamericanos. Inició su carrera en los años _____ y la película _____, ambientada en la _____, es considerada una de sus obras maestras

UNIDAD 11: LOS AÑOS 80 y 90

1. El diseño de moda desde los 80
2. El cine español desde los 80

1. EL DISEÑO DE MODA DESDE LOS AÑOS 80

La cultura pop había tenido una gran influencia en la moda a partir de los 60. Mientras Yves Saint Laurent diseñaba colecciones inspirándose en artistas consagrados de las vanguardias artísticas de principios de siglo (Matisse, Mondrian, Picasso), la minifalda de **Mary Quant** causaba furor en la nueva generación junto con los jerséis de cuello alto, las medias estampadas o las botas altas de piel, charol o sintéticas. Asimismo surge el fenómeno de la “**anti-moda**” como manifestación de la “**revolución juvenil**” escenificada en el Mayo del 68 francés, el festival de Woodstock o el movimiento *hippy*. En los 70 continuaron tanto la mirada al pasado como la influencia de distintas estéticas asociadas a la música, como el glam, el punk, el disco sound o la new wave.

Tras la década antimoda de 1970, en la que predominó la ropa de calle e informal, y la revolución estética del *punk*, era inevitable el regreso de la figura del diseñador, ahora como gran estrella mediática junto a un elenco de **top-models** protagonizando desfiles que se han convertido en auténticos espectáculos de masas. Desde mediados de los 80 cambia el concepto tradicional de la modelo, que deja de ser un maniquí para convertirse en icono dentro y fuera de las pasarelas, abanderando un estilo de vida glamuroso y algo egocéntrico. Los 90 redujeron los puntales de la moda a dos: los diseñadores y las supermodelos, llegando a eclipsar incluso a las estrellas de Hollywood o de la música pop y marcando tendencia en el mundo del espectáculo en general. En estas décadas asistimos también a la recuperación de grandes casas de moda de la mano de jóvenes diseñadores que tomaron las riendas y dieron nuevos aires a Dior (Galliano), Givenchy (McQueen) o Chanel (Lagerfeld)

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".

A partir de los 80 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 en multimillonarios:

- En 1985 **Amancio Ortega** crea **Inditex**, que desde principios de los 90 creció significativamente por Europa, América, Asia, Oriente Medio y norte de África. Ha creado firmas como Zara, Pull & Bear, Bershka y Oysho, y ha adquirido el grupo Massimo Dutti (1995) y Stradivarius (1999).
- En 1987 **Bernard Arnault** crea un grupo de lujo **LVMH** que albergaría a las industrias vinícolas, relojas, automovilísticas y especialmente de moda más selectas del mundo. El objetivo era convertirse en padre del lujo y de esa manera hacer que marcas como Dior, Louis Vuitton, Aston Martin o Dom 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 por otras marcas.

Desde principios de los 1980 se prestó cada vez más atención a la alta costura y empezaron a destacar una serie de diseñadores ahora convertidos en *celebrities*:

- **Alexander McQueen** (1969-2010) fue un diseñador de modas inglés, conocido por haber trabajado como diseñador jefe en **Givenchy** desde 1996 a 2001 y por fundar su propio sello, Alexander McQueen. Se suicidó en 2010, cuando tenía 40 años. En octubre de 1996, McQueen ganó el premio al mejor diseñador del año. Unos días más tarde fue nombrado sucesor de

ALEXANDER McQUEEN

John Galliano al frente del equipo de diseño de la casa Givenchy, gracias a su “brillante creatividad y maestría técnica”. En 1997, año en el que creó cuatro colecciones para Givenchy y dos para su propia marca, McQueen compartió el galardón al mejor diseñador británico del año con John Galliano. El estilo de McQueen se caracterizaba por una brutalidad atemperada con lirismo. 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. Fue uno de los padres y diseñadores más influyentes de la llamada moda salvaje. Por muy oscuros que fuesen sus diseños, siempre poseían una fuerte feminidad.

VALENTINO

• **Valentino** (1932-) Diseñador italiano cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo. A los 17 años viajó a París, donde vivió 10 años aprendiendo y trabajando con famosos modistos, después volvió a Italia, estableciéndose en Roma. A grandes rasgos, el estilo de Valentino puede resumirse como una continuación sin rupturas con la tradición de la alta costura del siglo XX. Frente al estilo de otros diseñadores más rompedores, Valentino insiste en la feminidad 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

• **Karl Lagerfeld** (Alemania, 1933-). Trabajó como diseñador para las casas de moda más importantes, además en los 80 fundó su propia marca, Lagerfeld, pero sobre todo debe su fama a su labor para la firma **Chanel**, casa que dirige desde 1983. Además es popular por su actividad como fotógrafo y también por sus llamativas apariciones públicas, en las que suele aparecer rodeado de celebridades del espectáculo y top models. Lagerfeld es conocido por su gusto y costumbres elitistas, de una excentricidad a veces *snob*, que no duda en mezclar con guiños a la cultura de consumo y a las estrellas populares. Ha producido piezas legendarias como un vestido imitando un automóvil con una parrilla de radiador y parachoques, y un sinfín de sombreros excéntricos. Muchos de sus diseños muestran un carácter innovador, que completa con perfumes y complementos que llevan su nombre. Ha renovado la marca Chanel sin que pierda su identidad, manteniendo el traje Chanel y variando texturas y colores.

JOHN GALLIANO

• **John Galliano** (Gibraltar, 1960) es un diseñador de modas hispano-británico. En los años 90 se traslada a París, dirigiendo durante dos años la firma Givenchy. Posteriormente se hace cargo de la firma **Christian Dior**, hasta que es despedido en 2011 por actitudes antisemitas. 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 su musa Charlize Theron.

- **Giorgio Armani** (1934) es un diseñador de moda italiano principalmente conocido por su ropa de hombre. 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 buscan la estilización realzando la verticalidad. No abusa

ARMANI

del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos. Armani es considerado garantía de elegancia contenida, frente al atrevimiento más arriesgado de otros diseñadores. Su moda no experimenta quiebros o cambios rápidos, y muchos potentados la consideran un recurso infalible para vestir en las grandes ocasiones. Ha vestido asiduamente a grandes estrellas de Hollywood, tanto dentro de las películas como en sus apariciones públicas.

- **Jean Paul Gaultier** (1952) es un diseñador de moda francés que posee su propia marca de ropa. Ha sido conocido como el *enfant terrible* de la moda francesa. Muchas de las colecciones de Gaultier están 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 y también ha diseñado vestidos para Lady Gaga,

JEAN PAUL GAULTIER

con quien posó en una controvertida imagen: vestido de sacerdote, azota en las nalgas a la cantante, vestida de monja y arrodillada en actitud de rezar. Fomentó el uso de faldas, especialmente el uso de kilts para los hombres. 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.

VERSACE

- **Gianni Versace** (1946-1997) fue un diseñador italiano de ropa para ambos sexos. Absorbió influencias de Andy Warhol, el arte griego y romano y del arte abstracto moderno. 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. Entre sus clientes se contaban Liz Taylor y Elton John. Pero al contrario que Armani, sinónimo de sobriedad y estilización, Gianni Versace impuso una estética exuberante y muy atrevida en colorido y materiales, casi chillona y kitsch, con tonos flúor y dorados, barroca, imitando estéticas de siglos pasados. En 1997 Gianni Versace fue asesinado, haciéndose cargo de la firma 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** (1942-) Nacido en Nueva York, fue criado en una comunidad inmigrante de judíos húngaros. En 1968 trabajó y adquirió experiencia en Nueva York, al vender abrigos en la Séptima Avenida. En ese año creó su propia firma llamada Calvin Klein Limited. Su éxito dentro de la industria de la moda fue el lanzamiento de su primera línea de pantalones de mezclilla en los 70. En los 90 revolucionó la moda con sus crea-

CALVIN KLEIN

ciones minimalistas y exentas de adornos superfluos, representando al hombre y a la mujer modernos. 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.

- **Tom Ford** (1961-) Diseñador de modas y director de cine estadounidense que fue director creativo de **Gucci** e **Yves Saint Laurent**. Después de trabajar unos años en estados unidos, viaja a Europa haciéndose cargo de la moda *pret-à-porter* de la casa **Gucci**; al cabo de seis meses ya diseñaba ropa masculina, y poco después los zapatos. En 1992, Ford asumió la dirección de la marca *prêt-à-porter*, los perfumes, la imagen, la publicidad y el diseño de la tienda. Ford fue el responsable de sacarla de la quiebra total en la que se encontraba y la convirtió en una empresa de primer nivel. La firma creció hasta convertirse en el paladín del gentleman contemporáneo. Diseños de impecable factura con acabados y materiales exquisitos. Cuando Gucci adquirió la casa de Yves Saint Laurent en 1999, Ford fue nombrado director creativo de esa marca. Al igual que hizo en Gucci, Ford fue capaz de llevar la casa de moda clásica de nuevo a la corriente principal. En abril de 2004, Ford se separó de Gucci después de que no pudiera llegar a un acuerdo sobre el control artístico del Grupo. En 2006 Ford lanzó una línea de ropa masculina, belleza, gafas y accesorios con su propia marca. En 2015, fue nombrado uno de

TOM FORD

los 50 hombres mejor vestidos y también recibió el Premio de diseñador del año.

- **Carolina Herrera** (1939-) Diseñadora de moda venezolana, que también posee la nacionalidad estadounidense. Hija del gobernador de Caracas, nació en el seno de una familia acomodada, acostumbrada a las fiestas y las galas. A los trece años su abuela le presentó a Balenciaga y estaba acostumbrada desde pequeña a vestir con Alta Costura. A los 42 años decidió entrar en el mundo de la moda. Su primer desfile lo realizó en 1981 y tal fue su éxito que en 1982 ya vestía a muchas de las mujeres más famosas del mundo. Establecida en Nueva York, Carolina Herrera intentó identificarse con el lujo y la calidad. Es una de las mayores partidarias del uso de pieles de animales. De estilo y elegancia naturales, es una de las diseñadoras de mayor éxito en América. Como creadora, ha sabido

CAROLINA HERRERA

interpretar perfectamente los gustos y las necesidades de una mujer amante del lujo y la elegancia, alejándola de los excesos. Sus creaciones tienen especial cuidado en los detalles, están dirigidas a mujeres sofisticadas del mundo entero y presta especial protagonismo a vestidos y trajes de chaqueta. Como empresaria, ha conseguido construir poco a poco una firma sólida como es **CH Carolina Herrera** que desde 2008 empieza a exportar a todo el mundo con 50 boutiques y líneas de distribución en 280 centros comerciales en 104 países.

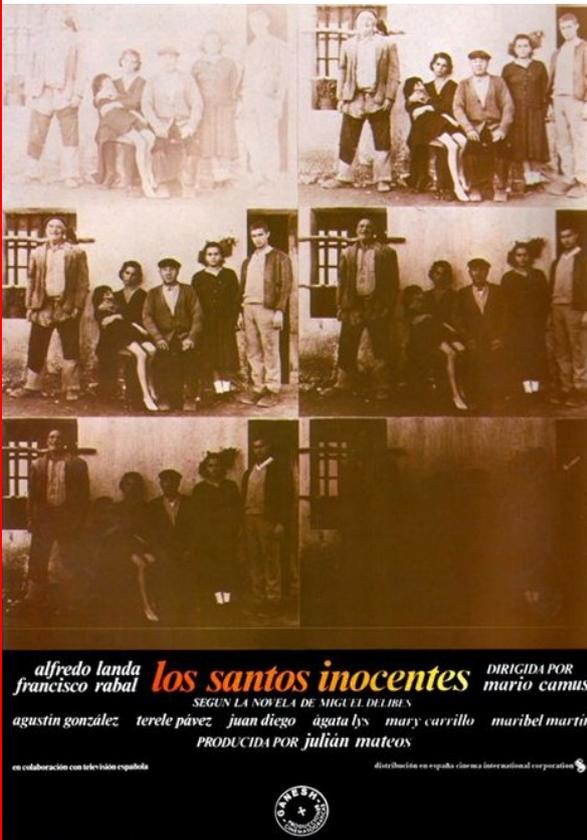
Hoy día el lujo e incluso la extravagancia imperan en los desfiles de moda actuales, hasta convertirse en una nueva forma de espectáculo. Las imágenes de las pasarelas de París o Nueva York llegan a todo el mundo. La innovación en los procesos de producción permiten que en muy poco tiempo estos modelos (o más bien piezas inspiradas en ellos) se encuentren en las tiendas de moda masivas. Sin embargo se puede constatar una nueva evidencia: el sistema de representación, tal y como lo conocíamos hasta ahora, llega a su fin. Los cortometrajes, vídeos o *performances* urbanas son mucho más ba-

ratos que un desfile de moda, y las firmas, conscientes del fenómeno, buscan modos más eficaces y económicos de presentar al público sus nuevas creaciones. Lo más nuevo son los llamados *insta-shows*, es decir, presentaciones vía Instagram de moda en exclusiva a través de la figura de los *influencers*.

2. EL CINE ESPAÑOL DE LOS 80-90

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. 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 **premios nacionales** de cinematografía, los Goya, en 1986. Grandes éxitos fueron *Volver a empezar* de José Luis Garci, que logró el primer Óscar a mejor película extranjera, o *Los Santos Inocentes*, novela de Delibes adaptada por Mario Camus.

En estos años 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**. Fernando Trueba con toques clásicos en

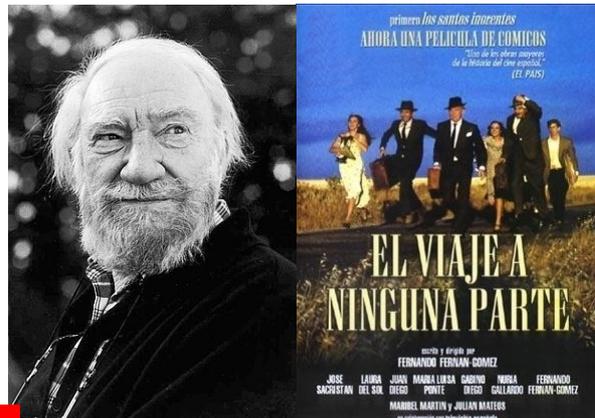

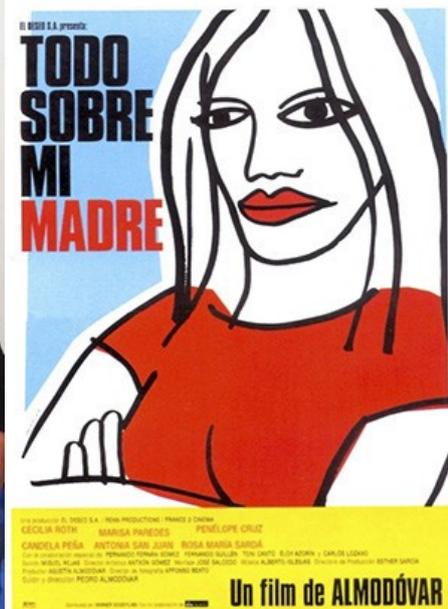
Ópera Prima, o Fernando **Colomo** con *La línea del cielo*, son dos ejemplos, pero el máximo exponente de la movida fue Pedro Almodóvar. Sus comedias personalísimas de trasfondo melodramático han impulsado el cine español internacionalmente con películas como *Mujeres al borde de un ataque de nervios*. La **visión crítica** de España y su historia en tono de comedia mordaz y esperpéntica llegó con Luis García **Berlanga** y *La Vaquilla* y José Luis **Cuerda** con *Amanece, que no es poco*. 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.

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 la nueva sociedad a través de la sexualidad. Aparte de **Almodóvar** o Rafael **Gil** (director de comedias eróticas menores), el director **Bigas Luna** daba comienzo a los 90 con *Las Edades de Lul* y *Jamón, jamón*. Vicente **Aranda** formaba parte de esta corriente con largometrajes como *La Pasión Turca*.

Principales directores españoles:

- **Fernando Fernán Gómez** (Lima 1921-2007) fue escritor, actor, guionista y director de cine y de teatro. Polifacético, querido y respetado por los profesionales de la industria y por varias generaciones de espectadores, desde 1947 había trabajado como actor a las órdenes de los más destacados directores del cine español. 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*. A partir de la década de los cincuenta comienza a dirigir, realizando, entre cine y televisión, numerosos títulos entre los que destaca *El viaje a ninguna parte*, adaptación de una de sus novelas y un gran éxito, que consigue el Goya al mejor director y mejor guionista. 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*

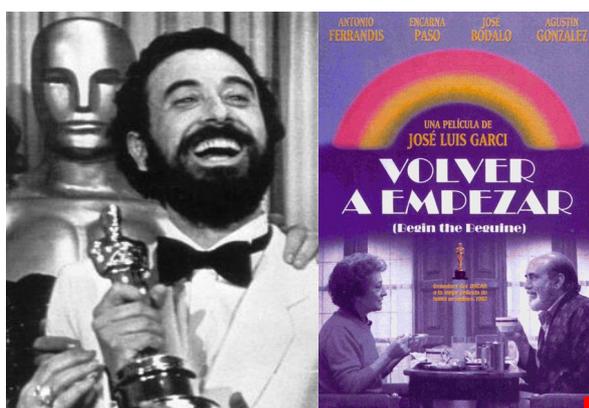

son para el verano (1978). De sus últimos trabajos como actor destacan *El abuelo* de José Luis Garcí, *Todo sobre mi madre* de Pedro Almodóvar; *Plenilunio* de Imanol Uribe; *La lengua de las mariposas* de José Luis Cuerda o *El embrujo de Shanghái* con Fernando Trueba.

- **José Luis Garcí** (1944), es productor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine. 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*, *Asignatura aprobada* y *El abuelo*. 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 derivó hacia un estilo teatral lleno de diálogos. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
- **Pedro Almodóvar** (1949) Formó parte de la denominada movida madrileña de los 80. Es un

director provocador y estiloso, tan influenciado por Luis Buñuel como por Alfred Hitchcock. Las películas de Pedro Almodóvar, con singulares personajes, historias *camp* y apariencia *kitsch* que se mueven en torno a sus habituales obsesiones sexuales, socioculturales y religiosas, muestran una perspectiva diferente de las costumbres y tradiciones españolas. Trata 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. Su primera película, rodada en 16 mm, fue *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. Almodóvar logró su primer gran título con *¿Qué he hecho yo para merecer esto?*, una tragicomedia social protagonizada por Carmen Maura que reflejaba los afanes de la vida cotidiana de una ama de casa. En *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, Almodóvar suavizó 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. *Todo sobre mi madre* 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.

- **Fernando Trueba** (Madrid, 1955), es director de cine, guionista y productor. Se dio a conocer

con su primera película, llamada oportunamente *Ópera prima*, iniciadora de la comedia madrileña de los 80. En 1986 alcanzó la fama con *El año de las luces*, premiada en el Festival de Berlín. Su película *Belle Époque* fue premiada con nueve premios Goya, a la mejor película, mejor director y mejor actriz (Ariadna Gil) y en 1993 este filme fue galardonado con el Premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Trueba alcanzó otro resonante éxito con *La niña de tus ojos*, que consiguió siete Goyas, entre ellos el de mejor película.

- **Álex de la Iglesia** (1965) es director, guionista y productor. Aficionado al cómic, comenzó a escribir historietas en su adolescencia. En 1991 logró llamar la atención de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, quienes le produjeron su primer largometraje, *Acción Mutante*, un cruce de comedia negra, sátira y ciencia-ficción, 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*, film sobre el Anticristo, por el que el cineasta vasco ganó el Goya al mejor director español del año y Segura el Goya al mejor actor revelación. Los repartos corales donde todos los personajes destilan importancia, aunque exista alguno más destacado o protagonista, es algo que siempre se le ha dado muy bien a Álex de la Iglesia. *La Comunidad* fue

una película con un guión atractivo, puntos de humor tenebroso y ácido muy logrados y un elenco perfectamente escogido. *Las Brujas de Zugarramurdi* fue una de las cintas con más originalidad y folklore rodada en muchos años. Ganó 8 Goyas y estuvo nominada a 10 categorías.

- **Alejandro Amenábar** (1972-) es director de cine, guionista y compositor, ganador de nueve premios Goya y un Óscar. En sus primeros cortometrajes se apreciaba ya su inclinación al *thriller*, así como la influencia de Hitchcock, Kubrick o Spielberg. Su primer largometraje, *Tesis*, es una película de suspense que aborda una intriga sobre las *snuff movies*. En 1997 realizó *Abre los ojos*, una película de ciencia ficción e intriga psicológica que se hizo con un notable éxito de crítica en festivales internacionales como los de Berlín o Tokio. Impresionado por la película, Su tercera película fue *Los otros*, protagonizado por Nicole Kidman. Consiguió un gran éxito de crítica y público a nivel internacional, especial-

mente en España, donde fue la película más vista del año, y también en los Estados Unidos, donde se mantuvo durante varias semanas entre las más vistas. Consiguió ocho premios Goya. El drama *Mar Adentro* trataba el tema de la eutanasia basándose 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*, film de carácter histórico ambientado en Alejandría en los tiempos del primer cristianismo. Gira en torno a la figura de la astrónoma Hipatia encarnada en la película por Rachel Weisz.

UNIDAD 12: LOS AÑOS 2000-2010

1. **Arquitectura de finales del XX y principios del XXI**
2. **Cine documental y ecologismo**
3. **El cine de animación: *Pixar* y *Dreamworks***

1. ARQUITECTURA DE FINALES DEL XX Y PRINCIPIOS DEL XXI

La arquitectura funcionalista promovida en los años 30 por la *Bauhaus* deriva en el **Movimiento Moderno**, también llamado **Estilo Internacional**, que se extendió por el mundo impulsado por un pequeño grupo de destacados arquitectos, entre ellos Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier. 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.

Estilo Internacional: Minoru Yamasaki

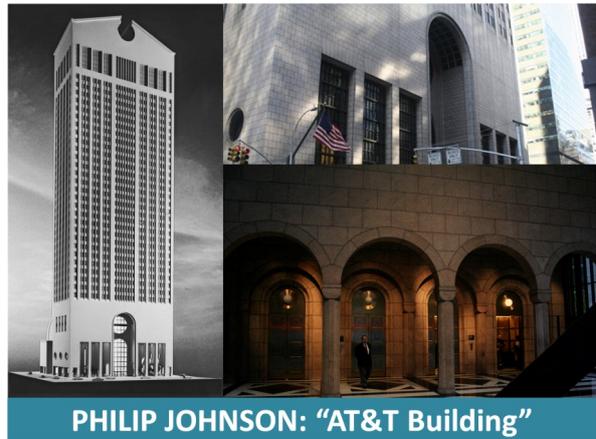
El éxito y la expansión por todo el mundo del Estilo Internacional se debió a la necesidad de nuevos tipos de edificaciones con usos hasta entonces desconocidos: el edificio de oficinas, el bloque de apartamentos o las nuevas fábricas, preparadas para albergar novedosas maquinarias y gran cantidad de obreros. Esta arquitectura fue posible gracias a 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. Un ejemplo de esta arquitectura es el Edificio Seagram, construido en Nueva York por el alemán Mies van der Rohe para una corporación de bebidas alcohólicas. La alta edificación muestra su estructura de acero y tiene la sencilla forma de un prisma rectangular desprovisto de toda ornamentación.

Tras el **Movimiento Moderno** destacan dos corrientes: el **Movimiento Postmoderno**, que se opone al **Movimiento Moderno** y el **Movimiento Tardomoderno**, que lo sigue considerando vigente. El debate entre Posmodernidad y Tardomodernidad caracterizó la historia de la arquitectura hasta que, a me-

diados de los años 90, se impone como tendencia dominante el Tardomoderno, que se acaba convirtiendo en el lenguaje constructivo de los últimos años.

Postmodernismo

Se conoce como arquitectura posmoderna a una tendencia arquitectónica que se inicia en los años 1950, y comienza a ser un movimiento a partir de los años 1970. El posmodernismo se dice que está anunciado por el regreso de "el ingenio, el ornamento y la referencia" de la arquitectura, en respuesta al formalismo racional del Estilo Internacional.

PHILIP JOHNSON: "AT&T Building"

Robert Venturi alcanzó prestigio cuando en la década de 1960 inició la crítica a la ortodoxia del movimiento moderno, que desembocó en el postmodernismo de la década de 1970. Rechazó la austeridad del **Movimiento Moderno** y animó el retorno del historicismo, la decoración añadida y de un rotundo simbolismo en el diseño arquitectónico.

Las formas y espacios funcionales y formalizados del **Movimiento Moderno** se sustituyen por diversas estéticas: los arquitectos redescubrieron el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos que se habían desarrollado través de siglos de construcción y que habían sido abandonados por el estilo moderno.

Ejemplos de influencias a gran escala en la arquitectura posmoderna son el edificio Humana, de **Michael Graves**, Louisville, EEUU, 1982-86, y el Edificio Sony (originalmente Edificio AT&T) de **Philip Johnson**, en la Ciudad de Nueva York, que toman prestados elementos y referencias del pasado y vuelven a introducir el color y el simbolismo de la arquitectura. Johnson es también el arquitecto de las Torres Kio, en Madrid, en un estilo más cercano al movimiento moderno

La arquitectura posmoderna también es definida como "**neoecléctica**" donde la referencia y el orna-

MOORE: Plaza de Italia (Nueva Orleans)

mento han vuelto a la fachada, en sustitución de los agresivos estilos modernos sin ornamentos. Este eclecticismo se combina frecuentemente con el uso de ángulos no ortogonales y superficies inusuales. Las construcciones más destacadas en estos aspectos son la Nueva Galería Estatal de Stuttgart, de **James Stirling** y la Plaza de Italia, de **Charles Willard Moore**, en Nueva Orleans, en la que Moore evoca elementos del Renacimiento italiano y de la Antigüedad romana

Sáenz de Oiza

Tardomodernismo

Se llama arquitectura tardomoderna a aquella que no reniega del modernismo como lo hace la arquitectura posmoderna, y reclama una arquitectura más humana, pero sin renunciar al racionalismo funcionalista.

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 en la arquitectura de iconos alejó a la profesión de la innovación estructural y el compromiso social y la acercó a las estrategias del marke-

ting. 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”.

Características de la arquitectura estrella:

- Se trata de **arquitecturas iconográficas**, reconocibles, en algunos casos escultóricas, y portadoras de valor añadido a través del diseño y la forma. Arquetipos de marketing que generan una imagen identificadora, novedosa y simbólica de una ciudad o de una marca.
- **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.
- 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.
- **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.
- **Deben estar construidas por un miembro del Star System**, a los que podríamos definir como arquitectos reconocidos internacionalmente, con una forma de hacer propia y, salvo raras excepciones, de alta calidad.

A partir de los años 80 dentro de la arquitectura tardomoderna surgen dos estilos: el High Tech y el Deconstructivismo.

El estilo **High Tech** de arquitectura, busca exhibir los componentes tecnológicos del edificio en forma expresiva. El cierre de las paredes se realiza con

"CENTRO POMPIDOU"

cristal reflectante. La idea es potenciar el aspecto brillante y agresivo propio de la alta tecnología. Algunos arquitectos que se adhieren a esta visión son: Richard Rogers, Renzo Piano, Ieoh Ming Pei y, sobre todo Norman Foster. La Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas en Madrid, (2005) a cargo de Richard Rogers realza el funcionalismo pero a la vez se percibe una alta tecnologización en todo el diseño. El Centro Pompidou (1977) en París, diseñado por Renzo Piano y Richard Rogers es otro referente de esta corriente.

NORMAN FOSTER: "30 St Mary Axe"

- **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 ma-

nufactura.

- **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. Entre sus obras destacan la 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

CALATRAVA: Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia)

El **Deconstructivismo**, por su parte es un movimiento que empezó en 1980 y que viene, en parte, del constructivismo ruso de 1920. Las características principales de este estilo son la falta de simetría, armonía y continuidad. Huye de la geometría euclídea para conseguir distorsionar y dislocar algunos de los principios fundamentales de la arquitectura. La apariencia visual que da como resultado es una estimulante impredecibilidad y un caos controlado. "La forma es el resultado de la fantasía", declaran. Los edificios diseñados tienen un cierto sentido escultórico. El referente del deconstructivismo es Frank Gehry. Son obras suyas el Museo Guggenheim de Bilbao (1997) y La casa danzante en Praga. También la arquitecta Zaha Hadid ha incursionado en este estilo, sirva como ejemplo el Performing Arts Centre, en Abu Dhabi.

- **Frank Gehry** (Toronto, 1929), enfrenta a detractores y apasionados aunque a ambos les gusta lo que ha hecho el arquitecto canadiense. Sus

FRANK GEHRY: "Museo Guggenheim" (Bilbao)

obras arquitectónicas son puro arte, esculturas suele llamarlas él mismo. Aunque el secreto de su éxito pasa porque 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

GEHRY: Casa Danzante (Praga)

puramente visual estaba más en boga. A pesar del paso del tiempo, la arquitectura de Gehry sigue gozando de gran éxito de crítica. 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.

- **Zaha Hadid** nació en Bagdad el 31 de Octubre de 1950 y ha ganado numerosos premios inter-

HADID: Circuito Yas Marina (Abu Dhabi)

nacionales 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.

2. CINE DOCUMENTAL Y ECOLOGISMO

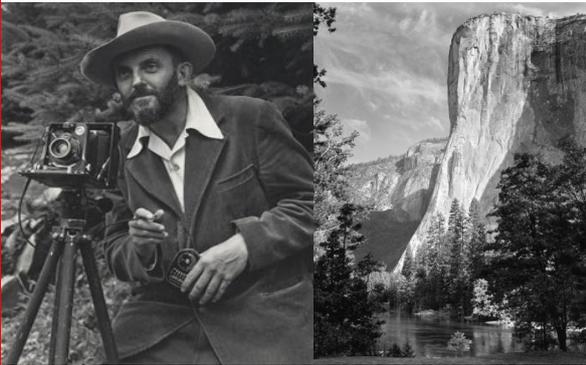
El **documental** es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos (textos y entrevistas), según el punto de vista del autor, determina el tipo de documental.

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), o el documental falso conocido a veces como *mockumentary*. Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de narra-

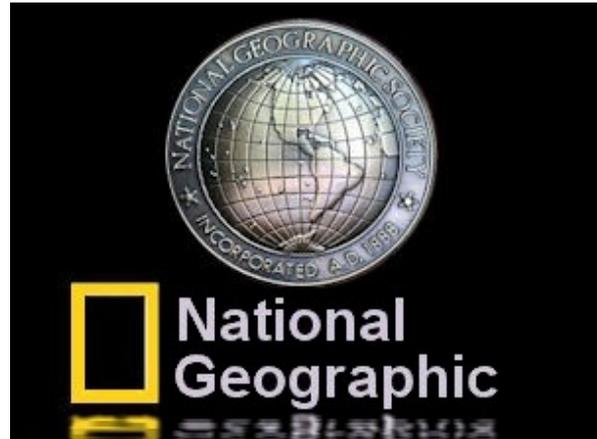
ción muy cercanas al documental, y a su vez, algunos documentales reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción.

En los documentales en los que se describen y muestran distintos aspectos de la vida natural, tanto animal como vegetal, 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.

Dentro del ámbito del documentalismo ecológico o natural, cronológicamente se pueden destacar a las siguientes personas, películas e instituciones:

- **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). 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. 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.
- La **National Geographic Society** es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo sobre educación y ciencia. Inicialmente tenía el objetivo de avanzar hacia el conocimiento de la geografía y del mundo para el público en general, pero actualmente sus intereses incluyen la geografía, la arqueología, las ciencias naturales, el estudio de las culturas del mundo, la historia y la promoción de la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico. Fue fundada en Estados Unidos en 1888 por interesados en "organizar una sociedad para el incremento y la difusión del conocimiento geográfico". Gardiner Greene Hubbard

se convirtió en su primer presidente, y su yerno, Alexander Graham Bell fue su sucesor. Con este objetivo, concede becas de exploración y publica mensualmente una revista, *National Geographic*. También ha explorado el uso de la televisión como un medio para llevar los viajes de sus corresponsales y programas de interés educativo, cultural y científico al hogar de las personas. Los programas especiales del National Geographic se han emitido durante muchos años en Estados Unidos por la PBS, la televisión pública. Los programas televisivos empezaron en 1964 en la CBS, para trasladarse a la ABC en 1973 y finalmente a la PBS en 1975. En septiembre de 1997, la sociedad lanzó su propio canal televisivo internacional, la National Geographic Channel que se puede ver por cable y vía satélite. En 2001 se lanzó en Estados Unidos. En el 2007 National Geographic Channel lanza un nuevo canal televisivo internacional llamado NatGeo.

- **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. Mu-

rió 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.

- **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. El film está basado en las memorias escritas por el explorador Vladimir

3. EL CINE DE ANIMACIÓN DIGITAL

Es en las últimas décadas del siglo XX, en especial la de los 90, cuando se constituyó la llamada "cultura digital", al hacerse la tecnología informática más asequible para el artista, tanto en lo económico como en lo funcional. En los medios audiovisuales las cámaras digitales proporcionan una calidad mucho más alta (HD) y las aplicaciones para el tratamiento digital de imágenes permiten modificar la realidad captada, cambiando el propio concepto de la fotografía. El cine y la TV, por su parte, comienzan a verse superados por las emisiones digitales en *streaming*

ming a través de internet, cada vez más consumidas frente a los formatos tradicionales.

En los años 1990, el cine comenzó un proceso de transición, del soporte fílmico a la tecnología digital. Aunque el primer film con efectos especiales digitales fue *Tron*, ya en 1982, no fue hasta mediados los noventa donde la tecnología digital desembarcó en la industria cinematográfica, ya sea en grandes producciones que hicieron uso extensivo de la tecnología digital, como las nuevas películas de la saga *Star Wars* o *Matrix*, hasta las películas hechas íntegramente en computadora. Asimismo, la digitalización ha permitido a las grandes superproducciones reducir la figuración y mezclar con gran verosimilitud personajes de acción real con otros creados parcial o íntegramente por ordenador, como en la saga de Harry Potter y *El Planeta de los Simios*, y las trilogías de Peter Jackson (*El Hobbit*, *El Señor de los Anillos*). En estas últimas, la tecnología permitió, entre otros logros técnicos, recrear a uno de los personajes coprotagonistas, Smegol/Gollum, sin necesidad de largas sesiones de maquillaje.

Los diferentes formatos de HD, respecto al 35 mm, ofrecen presupuestos más bajos, facilidad de manipulación en el montaje, agilidad en el tratamiento y facilidad de introducción de técnicas de síntesis digitales. George Lucas y James Cameron, por ejemplo, han utilizado estos sistemas de HD que gran calidad, de tal manera que el resultado final es casi idéntico al film en algunos casos. Otros directores, como Steven Spielberg se rehúsan a migrar al digital y siguen haciendo sus películas en film.

Es en el género de la **animación** donde la tecnología digital tiene en la actualidad un mayor desarrollo, entre otros factores por el enorme abaratamiento de los costes de producción y los constantes avances en I+D+i. Destaca en este género la actividad de dos estudios.

Pixar Animation Studios, conocido simplemente como Pixar es un estudio cinematográfico de animación por ordenador con sede en Estados Unidos. El estudio es 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. Casi una década después fue adquirida por Steve Jobs, que invirtió en ella para establecerla como una empresa independiente de animación. En 1995 Pixar produjo **Toy Story**, el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine. Después de varios años de colaboración marcados por varias producciones exitosas, Disney adquirió el estudio en 2006.

La compañía ha producido 17 películas, entre las que se encuentran algunas de las películas animadas de más éxito de todos los tiempos. En mayo de 2003 Pixar estrenó su quinta película, *Buscando a Nemo* que representó otro éxito en taquilla y crítica, además de ser su primera producción en recibir el Óscar como la «Mejor película de animación». Entre 2007 y 2008 Pixar estrenó *Ratatouille* y *WALL-E*. Esta última tuvo el mayor presupuesto en la historia de la compañía hasta entonces (180 millones de dólares). En 2009 se estrenó *Up*, cuyos ingresos en taquilla le llevaron a ser la segunda película con mayores recaudaciones del estudio, solo por debajo de *Buscando a Nemo*. Ganó el Óscar como «Mejor película animada»

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 era anteponer

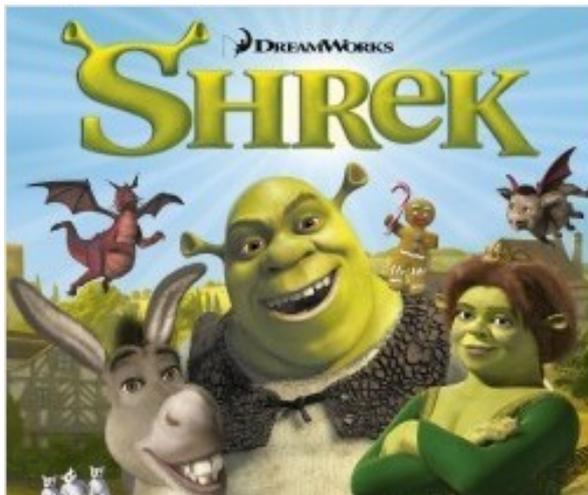
el desarrollo de las historias a la tecnología de animación. Normalmente el ciclo de producción de uno de sus filmes dura cinco años, de los cuales tres son empleados para la redacción y desarrollo del relato. En cada historia buscan que «el personaje principal crezca, cambie y se convierta en alguien 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, 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.

Además de sus producciones cinematográficas, otros productos de Pixar incluyen videojuegos, programas de televisión, *software* de animación y anuncios comerciales.

DreamWorks Animation SKG Inc. es un estudio de animación estadounidense, que produce principalmente películas animadas por computadora, entre las cuales se encuentran algunas tan famosas como *Shrek*, *Madagascar*, *Kung Fu Panda*, *Monstruos vs. Aliens*, *Cómo entrenar a tu dragón...*

Se formó por la fusión de la división de animación de DreamWorks SKG y Pacific Dates and Images. De 2003 a 2008, el estudio se dedicó exclusivamente a la producción de películas de animación y se comprometió a realizar 2 largometrajes de animación por ordenador al año.

La banda sonora de este logo fue, tras el éxito mundial de Shrek, la banda sonora de esta película.

En 2016 DreamWorks es adquirida por Comcast, la empresa de cable más importante de Estados Unidos, que posee el estudio Universal Pictures, haciendo que la empresa se convierta en un fuerte rival para el mundo de animación de Disney, ya que une las 32 películas animadas de DreamWorks con las de Illumination Entertainment, el estudio de animación en el que se apoyaba Universal desde 2008, que dio lugar al exitoso mundo de **Gru, Mi villano favorito**. Los nuevos ejecutivos de DreamWorks se interesan por desarrollar productos que puedan ser rentabilizados en parques temáticos y juguetes.

Shrek es una película de animación digital de 2001. Está basada en el libro infantil ilustrado *Shrek*. La película ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación y participó en la selección oficial del Festival de Cannes de 2001. *Shrek* es 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 DreamWorks aborda los cuentos tradicionales.

A finales de 2008 se creó una serie de animación basada en *Madagascar* llamada *Los Pingüinos de Madagascar*. Esta fue la primera serie de animación basada en una película de esta empresa. A partir de *Monstruos vs. Aliens*, en 2009, DreamWorks Animation comenzó a hacer películas en 3-D, con la ayuda de InTru3D.

El logotipo de los estudios consta de un niño que pesca desde la luna, sobre un fondo de cielo de día.

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 6

- Compara y relaciona las técnicas y lenguajes de estas dos obras (similitudes y diferencias).

VAN DER ROHE: Edificio Seagram

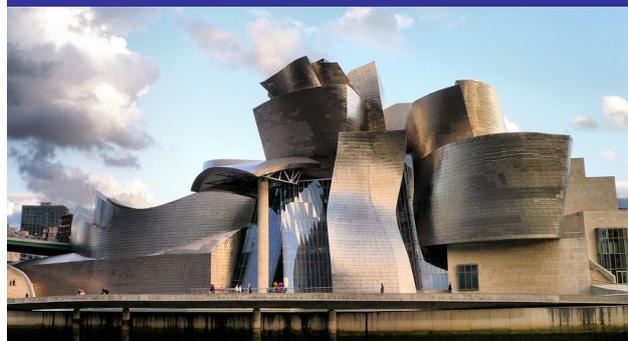
MOORE: Plaza de Italia (N. Orleans)

B)

FOSTER: Estadio Olímpico de Pekín

GEHRY: Museo Guggenheim de Bilbao

ACTIVIDADES DEL BLOQUE 6: Completa los espacios en blanco.

_____ fue un diseñador de moda, que sustituyó a _____ en la firma Givenchy. Fue uno de los creadores de la llamada _____. En _____ recibió el premio al mejor diseñador

En 1983 _____ consiguió reflotar la prestigiosa casa _____. Junto con el italiano _____ y el estadounidense _____, sus figuras se asocian al glamour y la elegancia máxima

_____ es el director español más conocido y galardonado a nivel mundial. Por _____ fue nominado al Óscar, que consiguió finalmente por _____

La obra del director _____ se inició con dos películas de intriga: _____ y *Abre los ojos*. También ha tratado otros temas, como el cine histórico en _____ y el drama con _____

El naturalista _____ se hizo célebre en los años ____ por una serie documental bajo el título de _____, donde mostraba la diversidad de la _____ ibérica

La aplicación del diseño digital al cine de animación se inició con la película _____ de la productora _____. Su principal competidora es _____, obteniendo grandes éxitos como la saga de Shreck y ahora la de _____

TEMAS DE EXPOSICIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO

1. El “tebeo” español: Ibáñez ("Mortadelo y Filemón"), Escobar (“Zipi y Zape”) y Vázquez (“Anacleto”)
2. El cómic español de aventuras: “Roberto Alcázar y Pedrín”, “El Guerrero del Antifaz”, “El Capitán Trueno”, “El Corsario de Hierro” ...
3. El cómic español desde el fin de la dictadura: Carlos Giménez, Jordi Bernet, Miguelanxo Prado, Ivá...
4. Cómic americano: el éxito internacional de Marvel
5. El cómic americano independiente: Crumb, Corben, Eisner, Miller
6. El cómic francés: “Astérix”, “Lucky Luke”, “Iznogud” ...
7. Cómic europeo: Pratt y Manara
8. El *manga* japonés y sus derivados (cine, televisión, videojuegos...)
9. Cine: la gran comedia de Billy Wilder
10. Cine: la obra de Stanley Kubrick
11. Cine: la obra de Clint Eastwood
12. El gran cine japonés: Akira Kurosawa
13. Cine americano: el “clan de los italianos” (Cimino, Scorsese, Brian de Palma...)
14. Cine americano: “Nuevo Hollywood” y *blockbusters* (Scott, Spielberg, Lucas, Cameron, Zemeckis...)
15. Cine americano: nuevos directores de los 90 (Tarantino, Rodríguez, del Toro, Iñárritu, Cuarón...)
16. Cine: renovación del género de terror desde los 70 (Romero, Hooper, Carpenter, Craven...)
17. Cine español: las directoras Iciar Bollaín e Isabel Coixet
18. La música neorromántica de Joaquín Rodrigo y el "Concierto de Aranjuez"
19. Danza española: Las compañías de Sara Baras y Joaquín Cortés.
20. Baile contemporáneo: Michael Jackson
21. La moda francesa: Yves Saint Laurent
22. El diseño de moda español desde los 80 : Ruiz de la Prada, A. Domínguez, D. Delfín...

INDICE

9. EL FUNCIONALISMO Y LOS AÑOS 40 Y 50 3

1. La *Bauhaus*
2. Arquitectura de la primera mitad del s. XX
3. La alta costura: Dior y Balenciaga

10. LOS AÑOS 60-70 13

1. Pintura: las Segundas Vanguardias
2. La escultura de Oteiza y Chillida
3. Música de los años 60-70
4. Cine de los años 60-70

11. LOS AÑOS 80 Y 90 29

1. El diseño de moda desde los 80
2. El cine español desde los 80

12. LOS AÑOS 2000-2010 37

1. Arquitectura de finales del XX y principios del XXI
2. Cine documental y ecologismo
3. El cine de animación: *Pixar* y *Dreamworks*

