

	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION				
	NOMBRE ALUMNA:				
	AREA :		EDUCACIÓN ARTISTICA		NOTA:
	ASIGNATURA:		EDUCACIÓN ARTISTICA		
	DOCENTE:		ORIANA MARÍA ZAPATA MEJÍA		
	TIPO DE GUIA:		CONCEPTUAL - EJERCITACIONAL		
	PERIODO	GRADO	Nº	FECHA	DURACION
2	10	3	AGOSTO	2 UNIDADES	

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Identifica las principales características del Fauvismo, Cubismo y la Historia de la Fotografía.

ARTISTAS IMPRESIONISTAS

1. Édouard Manet (1832 - 1883)

Fue un pintor francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. Pese a que se le considera uno de los padres del Impresionismo, nunca fue un impresionista en el sentido estricto de la palabra. Por ejemplo, jamás expuso con el grupo y nunca dejó de acudir a los Salones oficiales, aunque le rechazaran. Afirmaba que «no tenía intención de acabar con los viejos métodos de pintura ni de crear otros nuevos». Sus objetivos no eran compatibles con los de los impresionistas, por mucho que se respetaran mutuamente.

Desayuno sobre la hierba, 1863

2. Claude Monet (1840 – 1926)

Uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, sol levante (1872). Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. Monet logró exponer algunas en el Salón de París. A partir del final de la década de 1860 comenzó a pintar obras impresionistas. En la década de 1870 formó parte de las exposiciones impresionistas y su obra "Impresión, sol levante" formó parte del Salón de los rechazados de 1874.

Impresión, sol levante, 1872.

3. Pierre-Auguste Renoir (1841- 1919)

Fue un pintor francés impresionista, que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas.

Renoir ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. No suele incidir en lo más áspero de la vida moderna, como a veces hicieron Manet o Van Gogh. Mantuvo siempre un pie en la tradición; se puso en relación con los pintores del siglo XVIII que mostraban la sociedad galante del Rococó, como Watteau.

En sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten, en una naturaleza agradable.

Trató temas de flores, escenas dulces de niños y mujeres y sobre todo el desnudo femenino, que recuerda a Rubens por las formas gruesas.

Baile en el Moulin de la Galette (1876)

4. Edgar Degas (1834 -1917)

Considerado uno de los fundadores del Impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo o arte realista, Degas fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral captación de las sensaciones de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos.

Técnicamente, Degas difiere de los impresionistas ya que él "nunca adoptó la técnica de mancha y color", y menospreciaba la práctica de la pintura al aire libre. Sin embargo, el tipo de arte de Degas se apega más al Impresionismo que a cualquier otro movimiento artístico. Sus escenas sobre la vida parisina, la composición y sus experimentos con el color y la forma; sin mencionar su cercanía con varios notables artistas impresionistas, relacionan indudablemente a Degas con el movimiento impresionista.

La clase de ballet, 1871-74

5. Alfred Sisley (1839- 1899)

Sisley fue eminentemente un pintor paisajista, que se distinguió de sus colegas impresionistas por la decisiva intervención en sus cuadros de los elementos más ponderables: el agua, la nieve, el cielo, la niebla, de tal forma que ha sido considerado, junto a Monet, como uno de los impresionistas más puros. Entre 1872 y 1880 realizó lo mejor de su producción: paisajes de gran espontaneidad de los alrededores de París. Paisajes soleados que contrastan con sus célebres inundaciones de Marly, en las que no pierde igualmente su connotación intimista y poética.

Nunca alcanzó el renombre de la mayor parte de sus compañeros impresionistas y vivió en la miseria a partir del momento en que dejó de recibir la ayuda económica de su acomodada familia. Falleció como había vivido, en la pobreza, antes de poder contemplar como sus cuadros, que en angustiosos momentos de penuria había vendido a precios irrisorios, al poco de su muerte comenzaban a ser apreciados por la crítica y el público y alcanzaban elevadas cotizaciones en el mercado artístico.

Inundación en Port-Marly, 1876

6. Berthe Morisot (1841 – 1895)

Fue una pintora impresionista francesa. Morisot decidió ser una artista a pesar de su condición de gran dama, de mujer burguesa, urbana e interesada por la moda y la activa vida cultural de la época, no dedicándose de forma aficionada como otras damas de su época sino adoptando una postura muy radical que la vincularía al grupo de artistas impresionistas, la vanguardia del momento.

Pronto adquirió la técnica impresionista de pintar al aire libre, donde creaba pequeños cuadros y esbozos para grandes obras que terminaba en el estudio. Su primera participación en el Salón de París fue en 1864 con dos paisajes y continuó exhibiendo continuamente en el Salón hasta 1874, año de la primera exposición impresionista, en la que participó con *La cuna*.

La cuna (1872)

7. Camille Pissarro (1830 – 1903)

Se le conoce como uno de los "padres del impresionismo". Es considerado líder del movimiento impresionista. Aunque el tiempo no ha incrementado su fama a la altura de otros grandes maestros, Camille Pissarro fue la personalidad más destacada del panorama artístico parisino, entre los años 1870 y 1880.

Pintó la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían campesinos trabajando, pero también escenas urbanas en Montmartre. Los cuadros de Pissarro captan de manera pura el estilo impresionista: profundidad, imagen construida con pinceladas visibles, uso de la vibración en el color y un prolijo estudio de la luz natural. Las pinturas de Pissarro son abiertas y claras, principalmente paisajes.

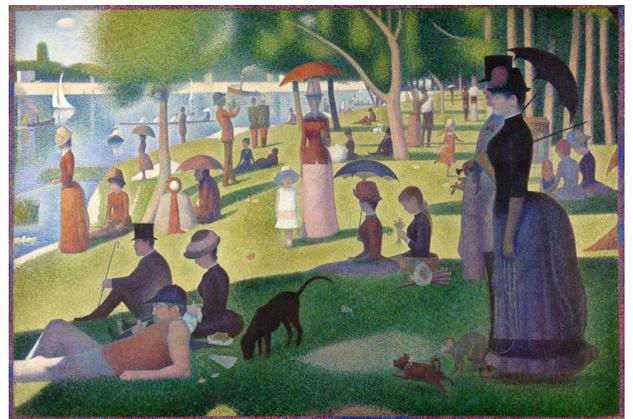

Cosecha de heno en Éragny, 1901

8. Georges Pierre Seurat (1859 – 1891)

Fue un pintor francés y uno de los fundadores del Neoimpresionismo. Su trabajo *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte* es uno de los íconos de la pintura del siglo XIX.

u pintura fuera rechazada por el Salón de París, Seurat se negó a presentarla en establecimientos como el Salón, aliándose con los artistas independientes de París. En 1884 conoció y estableció una amistad con su compañero artista Paul Signac. Seurat compartió sus nuevas ideas acerca del puntillismo con Signac, quien posteriormente pintó con la misma técnica. En el verano de 1885 Seurat comenzó la creación de su obra maestra *Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte*, que le llevó dos años completar. Su cuadro se expone en 1886 en la octava y última exposición de los impresionistas. Con este cuadro nace el término puntillismo, o técnica de la mezcla óptica de los colores. El 26 de agosto del mismo año se inaugura la exposición de los independientes, en ella se exponen diez obras suyas.

Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte (1884)

9. Paul Cézanne (1837 – 1906)

Fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente diferente.

Cézanne intentó conseguir una síntesis ideal de la representación naturalista, la expresión personal y el orden pictórico. Cézanne manifestó un interés progresivo en la representación de la vida contemporánea, pintando el mundo tal como se presentaba ante sus ojos, sin preocuparse de idealizaciones temáticas o afectación en el estilo. Luchó por desarrollar una observación auténtica del mundo visible a través del método más exacto de representarlo en pintura que podía encontrar. Con este fin, ordenaba estructuralmente todo lo que veía en formas simples y planos de color. Su afirmación «Quiero hacer del impresionismo algo sólido y perdurable como el arte de los museos».

Los jugadores de cartas (1890)

LA FOTOGRAFÍA Y LOS ARTISTAS

La fotografía no siempre se consideró un arte. La aceptación de la fotografía como arte fue muy discutida y comenzó con los fotógrafos retratistas. El retrato fotográfico tuvo gran acogida como sustituto del retrato pintado ya que aquel era mucho más barato.

La fotografía, a diferencia de otras actividades artísticas como la música, pintura, etc, es totalmente asequible para todos por lo que la afición a la fotografía es cada día mayor. Han habido grandes fotógrafos en la historia, que han contribuido en buena medida a lograr que la fotografía sea considerada un arte, a continuación nombraremos algunos de estos grandes maestros:

1. Louis Daguerre (1787 - 1851)

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, más conocido como Louis Daguerre, fue el primer divulgador de la fotografía, tras inventar el daguerrotipo, y trabajó además como pintor y decorador teatral. fue uno de los pioneros de la fotografía en la primera mitad del siglo XIX. Los primeros que pudieron ver el dispositivo de Daguerre "el Daguerrotipo" lo llamaron milagroso. La novedad se esparció como fuego salvaje y Daguerre vendió los derechos de su invento al gobierno francés, a cambio de una pensión vitalicia para él y para el hijo de Niépce. Los franceses se encargaron de publicitar el invento de ahí en adelante, llamándolo el "regalo de Francia para el mundo"; y adjuntando además cuidadosas instrucciones de uso.

2. Joel Peter Witkin (1939 -)

Según el propio Witkin su particular visión y sensibilidad provienen de un episodio que presencié siendo pequeño, un accidente automovilístico en el que una niña resultó decapitada. También cita las dificultades en su familia como una influencia. Su artista favorito y gran influencia es Giotto. Sus fotos suelen involucrar temas y cosas tales como muerte, sexo, cadáveres (o partes de ellos) y personas como enanos, transexuales, hermafroditas o gente con deformaciones

físicas. Sus complejos tableaux a menudo evocan pasajes bíblicos o pinturas famosas. Esta naturaleza transgresora de su arte ha consternado a la opinión pública en repetidas ocasiones y ha provocado que lo acusen de explotador y que haya sido marginado como artista en diversas ocasiones.

3. Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004)

Fue un fotógrafo del siglo XX, considerado por muchos el padre del fotoperiodismo. De Henri podemos aprender mucho de fotografía en la calle, de retratos, de momentos y de personas. Su ojo para capturar instantes era maravilloso, algo inspirador para los que nos gustaría ser grandes fotógrafos.

4. Lewis Hine (1840 – 1940)

Es uno de esos fotógrafos que ha conseguido colar en el imaginario colectivo alguna de esas fotografías icónicas que todos recordamos. En su caso fueron las imágenes de obreros trabajando en la construcción del Empire State y desafiando al vacío desde su estructura metálica.

Sin embargo, Hine es mucho más que eso y para poder apreciar su dimensión como fotógrafo de la realidad social e industrial, desde sus primeros retratos de inmigrantes desembarcando en Ellis Island (Nueva York) y niños trabajadores, hasta su labor en Europa para la Cruz Roja americana a finales de la Primera Guerra Mundial.

5. Brassai (1899 -1984)

Gyula Halász más conocido como Brassai, fue uno de los fotógrafos más célebres de su tiempo, irreverente. La noche parisina tuvo un enorme fascinación sobre él, no cansado de disparar contra él. La niebla, la noche, las solitarias calles de París, son las escenas más conocidas de Brassai, pero también conocemos sus fotografías sobre los prostíbulos, las parejas en sus encuentros nocturnos cuando creen que nadie los ve. Esta elección de temas será fundamental en la carrera de este magnífico fotógrafo considerado por muchos uno de los pioneros de la fotografía moderna y sobre todo pionero de la fotografía nocturna.

6. Alfred Stieglitz (1864 – 1946)

Fotógrafo estadounidense, de origen judío-alemán. Durante sus cincuenta años de carrera luchó por hacer de la fotografía una forma de arte al nivel de la pintura y la escultura. Para conseguir este objetivo empezó explorando dentro del campo de la fotografía capacidades propias de la pintura (composición, texturas) para después recurrir a elementos propiamente fotográficos (profundidad de campo, efecto de corte fotográfico).

7. Ansel Adams (1902 – 1984)

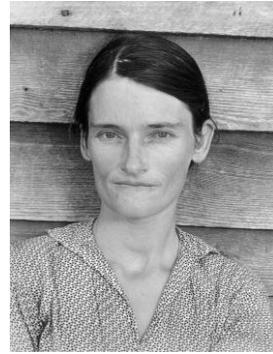
Fotógrafo estadounidense nacido en San Francisco, California, famoso por sus fotografías magistrales de los paisajes de los parques nacionales del oeste americano, y importante innovador técnico, uno responsable de la aceptación de la fotografía como forma de arte y uno de la historia de la técnica más completo de fotografía, más conocido por sus fotografías en blanco y negro del oeste de Norteamérica, especialmente en el Parque Nacional Yosemite.

8. Eugène Atget (1857 – 1927)

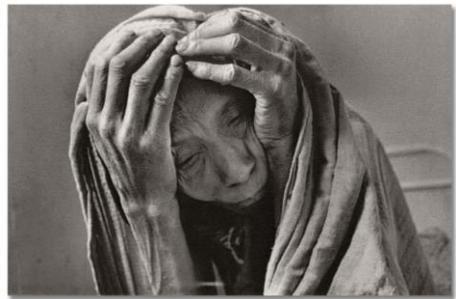
Con una vida personal bastante desconocida nos mostró el mundo a través de su cámara. Experto en buscar ciudades y momentos extraordinarios que capturar. Atget se dedica a sacar retratos de personas en plena calle y empieza a crear lo que sería su obra más conocida: una colección de fotografías para sí mismo de la vida diaria de la ciudad a principios del siglo XX, especialmente de aquellas zonas, oficios o modos de existir urbanos en desaparición, luego de las reformas que sufriera la ciudad desde mediados del siglo XIX. Sus fotografías tienen gran fuerza de sugestión, reflejan la cotidianidad parisina, de una forma espontánea, libre de las ataduras de otros movimientos artísticos. Los surrealistas lo encumbraron viendo en sus imágenes, sobre todo en las figuras reflejadas en las vidrieras, una visión que sugiere algo fantasmal. Aunque las fotografías de Atget son tomas directas, y no participan de las búsquedas experimentales de las vanguardias, los surrealistas reconocieron en la obra de Atget un precursor de su estética, especialmente de la práctica del "objeto encontrado".

9. Walker Evans (1903 – 1975)

Walker Evans es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Sus elegantes y nítidas fotografías y publicaciones articulados han inspirado a varias generaciones de artistas, de Helen Levitt y Robert Frank a Diane Arbus, Lee Friedlander, y Bernd y Hilla Becher. El progenitor de la tradición documental en la fotografía americana, Evans tuvo la extraordinaria capacidad de ver el presente como si ya fuera el pasado, y para traducir ese conocimiento y visión histórica inflexión en un arte perdurable.

10. Sebastião Salgado (1944 -)

Es un fotógrafo brasileño reconocido mundialmente por su estilo único de disparo. Nacido en Minas Gerais, es uno de los fotoperiodistas más respetados en la actualidad. Salgado pertenece a esos fotógrafos comprometidos con lo social, en la tradición de la fotografía sociodocumental. El mismo dice: "Más que nunca, siento que solo hay una raza humana. Más allá de las diferencias de color, de lenguaje, de cultura y posibilidades, los sentimientos y reacciones de cada individuo son idénticos."

Durante los inicios del año 2000, periodistas del New York Times y la escritora Susan Sontag criticaron las fotografías de Salgado. El fotógrafo fue acusado de utilizar de manera cínica y comercial la miseria humana, de exponer de manera bella las situaciones dramáticas corriendo el riesgo de hacer perder su autenticidad.

11. Sally Mann (1951 -)

Sally Mann es el nombre artístico de Sally Turner Manger. Se convirtió en una fotógrafa para la graduación de la Escuela de Putney, a raíz de sus estudios en Bennington College, donde obtuvo su Maestría en Escritura. Es motivo de controversia por retratar desnuda de su familia, especialmente los niños.

Su trabajo ha llamado la atención no solamente por sus cualidades técnicas sino también por algunas controversias desatadas por grupos radicales, al final de la década de 1990, de cristianos conservadores de su país los cuales protestaron contra la fotógrafa, David Hamilton y Jock Sturges acusándoles de crear pornografía

12. Cindy Sherman (1954 -)

Sherman es una de las representantes más importantes de la fotografía de posguerra en Nueva York, exhibió más de tres décadas de trabajo en el Museo de Arte Moderno. A pesar de que la mayoría de sus fotografías son imágenes de ella, sin embargo, estas fotografías no son autorretratos. Sherman se utiliza a sí misma como un vehículo para una variedad de temas del mundo moderno: el papel de la mujer, el papel del artista y muchos más. A través de una serie de diferentes obras, Sherman ha planteado difíciles e importantes preguntas sobre el papel y la representación de las mujeres en la sociedad, los medios de comunicación y la naturaleza de la creación del arte.

13. Richard Avedon (1923-2004)

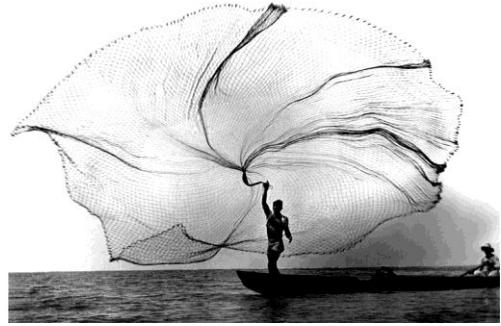

Es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX. Tras la guerra, a finales de los años cuarenta, la revista *Harper's Bazaar* reclamó sus servicios. Dos décadas estuvo trabajando para la revista americana hasta que en 1966 pasó a convertirse en fotógrafo de *Vogue USA*. Empeñado en dar rostro a casi setenta años de historia, Avedon ha recogido algunos de los momentos y los personajes más relevantes del siglo. Además de sus ya míticas instantáneas de moda, ha fotografiado los movimientos por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, la caída del Muro de Berlín y sus retratos ante un fondo blanco son ya antológicos. "Un retrato no es una semejanza. En el mismo instante en que una emoción o un hecho se convierte en una fotografía deja de ser un hecho para pasar a ser una opinión. En una fotografía no existe la imprecisión. Todas las fotografías son precisas. Ninguna de ellas es la verdad", afirma él acerca de su estricta forma de trabajo. Por si fuera poco, un sin fin de exposiciones y una docena de libros avalan la afirmación inicial: Richard Avedon es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX.

14. Leo Matiz (1917 – 1998)

Fue uno de los más destacados fotógrafos y caricaturistas colombianos con reconocimiento internacional. Vivió no sólo en su propio país, sino también en México. Entre sus obras se registran notables personajes y eventos como El Bogotazo (1948), durante el cual resultó herido. Una de sus obras fotográficas, Pavo real del mar, es considerada una de las mejores fotografías de Colombia y fue admirada en Japón y

en los Estados Unidos. En 1949, fue elegido como uno de los diez mejores fotógrafos del mundo.

Vital e incansable, igualmente obsesivo con la perfección en su trabajo de reportero, Matiz viajó de manera infatigable por los cinco continentes y volcó su talento igualmente como fotofija en el cine, la fotografía publicitaria, creador de periódicos y fundador de galerías de arte, exhibiendo por primera vez en 1951 al pintor Fernando Botero en la Galería de Arte Leo Matiz

15. Irving Penn (1917 – 2009)

Uno de los mejores fotógrafos de la industria, destacado y más pedido por las marcas internacionales se caracterizó por tener ser detallista en su composición y las estampas. En esta galería se encontraran obras maestras y grabados hasta ahora desconocidos.

"Una buena fotografía es aquella que toca el corazón del espectador y lo cambia después de haberla visto", decía Irving Penn. Sencilla explicación por parte de uno de los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, quien durante casi siete décadas no dejó de sorprender al público a través de imágenes de engañosa simplicidad e intransigente y austero clasicismo, capaces de desafiar a las convenciones del lenguaje fotográfico con el talante renovador de la vanguardia. Compleja tarea.

Consideró la fotografía como el medio para ahondar en la historia visual del hombre. Un enlace adecuado que conectaba el Paleolítico con un presente multicultural. En sus imágenes el tiempo se detiene. Es eterno. "Debido a que Penn se empapó del arte de todas las eras, sus imágenes están cargadas de profundas conexiones históricas, y aunque estas son en gran parte invisibles en una primera consideración, todos los presentimientos de forma instintiva", señala la comisaria Maria Morris Hambourg. "Esta aceptación histórica, junto con la autoridad del talento de Penn, es lo que otorga a sus fotografías esa calidad atemporal que identificamos en el gran arte".

"Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara"
Lewis Hine