

Action painting: Del inglés, pintura de acción. Forma de pintar en la que el color es vertido, chorreado o derramado sobre el lienzo, a menudo extendido sobre el suelo, sin ningún boceto compositivo previo. La estructura del cuadro surge de un proceso pictórico intuitivo y de las diferentes formas de comportamiento del color.

Amedeo Modigliani: Pintor y escultor italiano nacido en Livorno en 1884, murió en París en 1920. Su obra consagrada a la figura humana, se distingue por su audacia y pureza de líneas.

Assemblage: Significa acumulación de objetos. Denominación para un cuadro que tiende al relieve y en cuya composición se incorporan utensilios extraídos de la vida cotidiana, por regla general de forma invariable. Los primeros *assemblages* surgieron en la segunda década del siglo XX.

Aubrey Beardsley : Ilustrador inglés que murió en 1898 a la edad de veinti cinco años. Uno de los mayores exponentes del Art Nouveau. Su estilo se caracteriza por su obsesión con el erotismo.

Bauhaus: Escuela de arquitectura y artes aplicadas fundada en Alemania en el año 1919 por el arquitecto Walter Gropius cuyo fin era la colaboración de las artes entre sí y con la artesanía. La Bauhaus se identificaba con el funcionalismo, la simplificación de formas y la eliminación de todo ornamento, buscaba la belleza austera de la estética industrial.

Blotted-line transferred: Esta técnica consiste en hacer una imagen con tinta sobre un pedazo de papel, se presiona fuertemente boca abajo sobre otra hoja limpia de papel hasta duplicar la imagen.

combinando intensidad expresiva y habilidad narrativa.

De Stijl: Grupo de artistas holandeses fundado en 1917 por Piet Mondrian y Theo van Doesburg, cuyos cuadros abstractos, basados en superficies geométricas pintadas con colores puros, representaron una variante del Constructivismo.

Diego Rivera: Pintor mexicano, nacido en Guanajuato en 1886; murió en la Ciudad de México en 1957. Impresionado con los frescos renacentistas italianos, fundó con Orozco, Siqueiros y otros, el sindicato de pintores del cual arrancó el muralismo mexicano. Su obra se fundamenta en la revalorización de las raíces indígenas y el espíritu revolucionario, con un estilo monumental y colorista.

Diego Velázquez: Su nombre completo es Diego Rodríguez de Silva y Velázquez; nació en 1599 en Sevilla y murió en 1660 en Madrid. Pintor barroco español que trabajó en la corte y que supo capturar, en composiciones refinadas los efectos de la luz y del color con un pincel suave que acentúa la materialidad.

Édouard Manet: Nació en París en 1832 y murió en el mismo, en 1883. Destacado pintor francés que, renunciando a una ilusión espacial, destacó el reparto de superficies y colores y el efecto puramente pictórico.

Edvard Munch: Pintor y grabador noruego, nació en 1863 y murió en 1944. Sus temas dominantes son el dolor, la angustia y la dificultad de vivir. Precursor del expresionismo, ejerció una gran influencia en Alemania.

El Lissitzky : Su nombre es, Lazar Markovich; artista ruso, nació en 1890 y murió en 1941 pintor, arquitecto, diseñador gráfico y fotógrafo. Tuvo

GLOSARIO

Caravaggio: Su nombre real era Michelangelo Merisi. Nació en 1573 y murió en 1610. Fue el representante más importante del barroco italiano, cuya obra se caracteriza por un nuevo tratamiento dramático de la luz y una interpretación muy personal de los tradicionales temas pictóricos.

Combine paintings: A fines de los años 50, el pintor Robert Rauschenberg comenzó a integrar objetos reales en sus cuadros. A esta combinación de pintura con objetos normales e inusuales se le dio el nombre de "combine paintings" (pinturas combinadas).

Cubismo: Movimiento artístico fundado por Pablo Picasso y G. Braque en 1907 en la que los objetos ya no se representan según la impresión óptica, sino que se descomponen todos los elementos en formas geométricas.

Cubismo Sintético: De 1912 hasta mediados de los años 20.

Cubofuturismo: Corriente artística de principios de los años 20 en Rusia que funde influencias cubistas y futuristas.

Chaïm Soutine: Pintor francés de origen lituano muerto en París en 1943. De un expresionismo violento, no exento de refinamiento cromático.

Dadaísmo: Movimiento artístico surgido durante la Primera Guerra Mundial que se rebeló contra los valores artísticos tradicionales con formas de expresión irracionales y nuevas como por ejemplo montajes fotográficos declarados "anti-arte".

David Alfaro Siqueiros: Pintor mexicano nacido en Chihuahua en 1896; murió en Cuernavaca en 1974. Comprometido con las ideologías igualitarias, la identidad cultural hispanoamericana afincada en el indigenismo, y el desarrollo de la modernidad, encontró en el muralismo una nueva orientación para la pintura y su papel social. Su estilo, que entendía como realista, sintetiza las aportaciones vanguardistas,

una gran influencia en el curso del diseño gráfico.

Francisco de Goya y Lucientes: Pintor y grabador español nacido en Fuendetodos en el año de 1746, murió en Burdeos en 1828. Goya evolucionó desde el barroco y rococó, pasando por el neoclasicismo, hacia una expresividad en el tratamiento de la luz y el color y en la composición. Gran observador de las condiciones sociales de su época, cuyo carácter pictórico y colorido anunciaron la inminente llegada de la modernidad.

Futurismo: Movimiento artístico italiano fundado por el escritor T. Marinetti en 1909 y proclamado mediante el Manifiesto Futurista. El grupo fue antiacadémico y su arte estuvo dominado por la tecnología moderna y el éxtasis de la velocidad.

Henri Matisse: Nació en 1869 y murió en 1954. Pintor francés, principal representante de los fauves, que elevaron el color a único medio de expresión y composición.

Hiroshi Hamaya: Nació en 1915 en Tokio y vive en Oiso, Japón. Fotógrafo de numerosos reportajes sobre la vida de los japoneses. No dejó de fotografiar a la gente sencilla durante veinte años. Junto a los reportajes de ese tipo, Hamaya también ganó renombre por sus fotografías de paisajes en color, captados como tomas aéreas desde un avión.

Jackson Pollock: Pintor estadounidense, nació en 1912 y murió en 1956. Fue el primero en utilizar la técnica del *action painting*, cuya forma de pintar espontánea fue pionera en Estados Unidos.

Jasper Johns: Nació en 1930. Artista estadounidense que se pregunta sobre la identidad de las cosas en sí en sus cuadros de banderas.

José Clemente Orozco: Pintor mexicano nacido en Ciudad Guzmán en 1883; murió en la Ciudad de México en 1949. Protagonista del muralismo mexicano con Siqueiros y Rivera, su obra se fundamenta en

la revalorización de la cultura precolombina y la voluntad revolucionaria. Su estilo, monumentalista, de gran influencia en Estados Unidos, e de un vigoroso realismo expresionista.

José Guadalupe Posada: Grabador mexicano, nacido en Aguascalientes en 1852; murió en la Ciudad de México en 1931. Continuator del grabado popular, realizó numerosos grabados, de entre los que destacan sus calaveras, representación de seres vivos, cosas o ideas abstractas en forma de esqueletos de valor emblemático.

Joseph Albers: Nació en 1888 y murió en 1976. Profesor de la Bauhaus, que en cuadros abstractos perseguía el efecto de profundidad y el contenido de expresión de los colores.

Joseph Beuys: Artista alemán, nació en 1921 y murió en 1986. Amante de la vanguardia, recurrió a materiales como el fieltro, grasa, etc. y a formas de expresión no tradicionales.

Louis Lumière: Químico e industrial francés nacido en 1864, murió en 1948. Junto con su hermano Auguste, inventó el cinematógrafo en 1895 y rodó numerosas películas. Ideó también un sistema de fotografía en color en 1903.

Madonna: Nombre de origen italiano dado a la Virgen María.

Marcel Duchamp: Nació en 1887, y murió en 1968. Artista francés que dio un nuevo significado al concepto de arte mediante la invención del *ready-made*.

Martha Graham: Nació en 1894 en Allegheny, Pensilvania, Estados Unidos. Se dice que creó la danza norteamericana, rompió con las rígidas convenciones de la danza del siglo XIX, creando su propia técnica. Violentas contracciones pélvicas y trabajo abrupto a nivel del suelo que encantaron al mundo. Considerada una de las veinte personalidades fundamentales del siglo XX ya que con ella nace la danza moderna.

Minimalismo: Movimiento del arte contemporáneo desarrollado en los años 70, que reduce el contenido y la forma de la obra de arte a un vocabulario de formas escasas y simple. Un principio importante es la repetición de estructuras geométricas. Elimina cualquier tipo de ilusión o metáfora.

Moholy-Nagy László: Artista húngaro quien nació en 1895 y murió en 1946. Profesor de la Bauhaus que jugó con la luz y el movimiento en la pintura, lo que finalmente le condujo a un arte cinético y material.

Modernismo: Orientación estilística de principios del siglo XX (Art Nouveau, en Francia y Jugendstil en Alemania). Se caracteriza por emplear un idioma pictórico lineal y un decorativismo.

Op Art: Abreviación de *optical art*; forma artística contemporánea que alcanzó su auge en la década de 1960. El Op Art consiste en efectos cromáticos y formas dinámicas. Incorpora la indolencia visual por lo que se aprecian más estructuras cromáticas que plásticas.

Oscar Wilde: Oscar Fingal O'Flahertie Wills, llamado Oscar; escritor irlandés nacido en Dublín en 1854, murió en París en 1900. Célebre tanto por su personalidad como por su obra: cuentos (El crimen de Lord Arthur Saville), teatro; (La importancia de llamarse Ernesto, 1895), novela (El retrato de Dorian Gray, 1891), fue condenado a dos años de prisión por ultraje a la moral y homosexualidad.

Paul Cézanne: Pintor francés, nació en 1839 y murió en 1906. Padre de la modernidad clásica que, mediante la reducción de la naturaleza a los elementos geométricos y la ordenación del cuadro basada en el valor autónomo del color, se convirtió en uno de los pioneros más importantes del arte del siglo XX.

Paul Gauguin: Pintor francés, nació en 1848 y murió en 1903. Postimpresionista y simbolista que emigró a los mares del sur en busca de lo arcaico y lo espontáneo.

Pop art: Corriente artística de los años 60 originada en Estados

Unidos, que mediante el empleo y el montaje de objetos (recortes de periódicos, folletos publicitarios, artículos de marca, por mencionar) quería crear mundos nuevos inspirados en el consumismo.

Punto de fuga: En la teoría de la perspectiva, aquel punto en que el rayo principal corta la tabla o plano óptico, y hacia el cual concurren las líneas perpendiculares en el infinito.

Rafael: Raffaello Sanzio nació en 1483 y murió en 1520. Máximo exponente del Cinquecento cuya obra se caracteriza por una composición equilibrada de las figuras, una modelación suave y una representación de los paisajes cargada de emoción.

Rayograma o fotograma: Es un proceso sencillo en el cual se pone diversos objetos sobre el papel fotográfico y posteriormente son expuestos a la luz por algunos segundos.

Ready-made: Denominación introducida en 1913 por Marcel Duchamp para definir materiales elaborados industrialmente, por ejemplo: un sacacorchos, que sólo modificaba un poco y declaraba "obra de arte".

Robert Rauschenberg: Nació en 1925. Pionero del Pop Art cuyo camino allanó con collages y *assemblages* y que además creó cuadros que tienden al objeto con sus *combine paintings*.

Roy Lichtenstein: Pintor norteamericano nacido en Nueva York en 1923. Uno de los máximos representantes del Pop-Art norteamericano, utiliza imágenes de cómics o de obras de arte de un pasado reciente. Extrae sus cuadros de los medios de comunicación de masas.

Rufino Tamayo: Pintor mexicano nacido en Oaxaca en 1899; murió en la Ciudad de México en 1991. Su profunda admiración por el arte precolombino y los motivos inspirados en el folclore mexicano, marcaron su aproximación a las vanguardias, especialmente al cubismo. Expresó su estilo energético y colorista en excepcionales murales y óleos.

Sergei Rachmaninoff (Serguéi Vasílievich): Pianista y compositor ruso. Nació cerca de Nóvgorod en 1873, y murió en Beverly Hills en 1943. Autor de conciertos para piano, sinfonías y poemas sinfónicos de tinte posromántico y de influencias rusas.

Serigrafía: Procedimiento de impresión empleado sobre todo por los artistas del Pop Art y del Op Art de los años 60 del siglo XX. Consiste en trasladar el dibujo que se desea producir a una matriz construida por un tejido finísimo por el cual se filtra el color sobre el soporte que se debe imprimir.

Slogan: Frase publicitaria o fórmula de propaganda, breve y contundente.

Surrealismo: Movimiento artístico, apareció en 1925 con el primer manifiesto surrealista de André Breton que intenta sobrepasar lo real intentando impulsar con cierto automatismo psíquico lo imaginario y lo irracional. Buscaba el mundo de la intuición, los sueños y el reino de lo inconsciente explorado por Freud.

Truman Capote: Escritor norteamericano, nació en Nueva Orleans en 1924, murió en Los Ángeles en 1984. Representante de la escuela neorromántica del Sur, evolucionó hacia la novela-reportaje.

Vasily Kandinsky: Pintor ruso, nació en 1866 y murió en 1944. Expresionista importante, líder del grupo El jinete azul y teórico del arte que se convirtió en un pionero decisivo de la pintura abstracta.

Vincent Van Gogh: Pintor holandés quien nació en 1853 en Groot Zundert y murió en Auvers-sur-Oise, cerca de París. Postimpresionista y pionero de la pintura moderna que se caracterizó por el uso de un colorido pastoso y expresivo y un trazo de línea dinámico.

Willem de Kooning: Representante de la primera generación de expresionistas abstractos estadounidenses, se caracteriza por una tematización intensiva de la figura humana que finalmente lo lleva a formas superficiales abstractas.