

PRUEBA TEÓRICA:

OPCIÓN B:

1. Art Decó.

El Art Decó (también art déco o incluso art deco) fue un movimiento de diseño popular desarrollado desde 1920 a 1939, influyendo en todas las artes decorativas como arquitectura, escultura, pintura, diseño interior, artes visuales... En 1925 se organizó la “Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas” en París dando nombre al movimiento.

El Art Decó alcanzó su apogeo en la década de los años 20, siendo casi puramente decorativo, por lo que se considera un estilo burgués. A pesar del eclecticismo de sus influencias formales y estilísticas, posee una clara identidad propia, basándose en la Revolución Industrial y generando un nuevo repertorio de formas. Entre sus características destacan la influencia de los descubrimientos arqueológicos del Antiguo Egipto, la utilización de líneas aerodinámicas, la geometrización de las formas y, por último, la utilización de materiales como el aluminio o el acero inoxidable.

Tuvo aplicaciones en el diseño de zapatos para señoras, diseño de interiores de teatros y de rascacielos o los transatlánticos SS Normandie o Queen Mary.

El Art Decó destaca por importantes rascacielos como el “Edificio Chrysler” de Nueva York, obra de William Van Allen. Igualmente destacable es el “Empire State Building” de Nueva York, edificado por el Estudio de Arquitectura Shreve, Lamb and Harmon.

2. Coco Chanel.

Nacida a finales del siglo XIX en una familia humilde, Gabrielle Chanel se cría en un orfanato, aprendiendo a coser con las monjas y son ellas las que le consiguen su primer trabajo como costurera. Posteriormente, se dedica al mundo del cabaret, adoptando en ese momento el seudónimo de Coco. Será uno de sus amantes el que financie su primera tienda, una tienda de sombreros que abre en París, rápidamente extendida a otras ciudades costeras francesas.

Abre también su casa de modas. Comienzan sus grandes éxitos: crea el perfume Nº 5 y su famoso vestido negro. Una de las tradiciones más antiguas en relación a la vestimenta es la de asociar el color negro al luto, siendo una de las mayores revoluciones de Chanel introducir ese color en la vida de la mujer como símbolo de elegancia. Otras de sus novedades serán el Petite Robe Noir, el Little Black Dress o el vestido negro que revolucionó la moda y que fue calificado como el uniforme de la mujer moderna tras ser publicado en la revista “Vogue”.

La Segunda Guerra Mundial la obliga a cerrar sus tiendas y las acusaciones de haber sido una espía nazi la obligan a exiliarse a Suiza. A mediados de la década de los años 50, regresa a París y reabre su negocio. En Francia no es muy bien recibido su regreso, pero triunfa en Estados Unidos con el traje de tweed.

En la actualidad, las creaciones de Coco Chanel son fuente continua de inspiración en la moda actual. Muchos de los gustos estéticos preferidos de Chanel siguen siendo hoy tendencias dominantes en la moda: mujeres altas y delgadas, de piel morena, el uso de prendas sport y de influencia masculina, la influencia marinera, los trajes como prendas elegantes o la bisutería como sustituto perfectamente aceptable de las joyas.

3. Hergé.

Georges Prosper Remi es conocido por el seudónimo artístico de Hergé. Nace en Bélgica a principios del siglo XX en una familia de clase media, cursando sus estudios secundarios en un colegio religioso, lo que tendrá una influencia decisiva en su posicionamiento ideológico. Se afilió a los Boy Scouts, estando en sus historietas presente la ética scout. En estos años es cuando crea su primera serie oficial “Totor”.

Finalizados los estudios secundarios, Hergé ingresa en la redacción de un periódico ultraconservador de orientación clerical y nacionalista, dirigido por el sacerdote Norbert Wallez. Wallez idea un suplemento para jóvenes bajo la dirección de Hergé. Retomó a Totor, cambiándole algunas letras a su nombre y le añadió la compañía de un fox terrier llamado Milú. Su primera aparición se remonta a 1929 con el nombre de “Las aventuras de Tintín y Milú”.

Hergé concibió a Tintín como un eterno adolescente periodista y viajero, que recorre el mundo en compañía de un plantel de secundarios que complementan las habilidades del protagonista: Milú, el gruñón capitán Haddock, el despistado Profesor Tornasol, los policías secretos Hernández y Fernández, su enemigo Rastapopoulos... Podemos destacar que los personajes femeninos son escasos en sus aventuras, apareciendo la cantante de ópera Castafiore.

Hergé creó otras series con diferentes personajes, entre las que destacan “Quique y Flupi” y “Las aventuras de Jo, Zette y Jocko”.

Hergé está considerado el padre del cómic europeo, con un estilo de dibujo inspirado en el estadounidense McManus. Marcaría a varias generaciones de dibujantes con la corriente conocida como la línea clara, basada en la claridad del contorno de las figuras, la depuración de cualquier elemento accesorio y la inclusión de personajes caricaturescos en entornos realistas.

4. Alfred Hitchcock.

Alfred Hitchcock, nacido a finales del siglo XIX en Londres, fue director y productor de cine. Fue precursor en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y el thriller psicológico, por lo que es considerado uno de los directores más influyentes de la historia del cine.

Estudió ingeniería y se convirtió en dibujante industrial. Obtiene su primer trabajo en el mundo del cine como diseñador e ilustrador de los paneles donde aparecían los títulos y los créditos de las películas, así como de los escenarios. Un director cayó inesperadamente enfermo, siendo sustituido por Hitchcock, iniciándose a partir de ese momento su carrera como realizador.

Su producción cinematográfica se podría dividir en distintas etapas. En primer lugar hay que destacar la denominada Etapa inglesa, con películas como “El hombre que sabía demasiado” y “Los 39 escalones”. Posteriormente, David O. Selznick, productor estadounidense, lo contrataría para trabajar en Hollywood iniciándose así su Etapa estadounidense en la que sobresalen títulos como “La sombra de una duda”, “Psicosis”, “Los pájaros”, “Rebeca”, “Encadenados”, “La ventana indiscreta”, “Con la muerte en los talones”...

Entre las características principales del cine de Hitchcock se podría destacar la importancia de la forma antes que el fondo de sus películas; la perfección técnica, lo que supone un ahorro de costes de las películas debido también a sus “story-boards”; la aparición de un falso culpable, convertido en un inocente contra el mundo y que debe realizar una transferencia al verdadero culpable; el Macguffin, claramente visible en “Psicosis”, en el que engaña al espectador en la trama de la película; su preferencia por las actrices rubias, como Tippi Hedren y, por último, sus cameos, participando Hitchcock en muchas de sus películas.

5. Bauhaus.

Bauhaus (“casa de la construcción”) es el nombre de una escuela de artes y diseño fundada en el primer tercio del siglo XX por el arquitecto Walter Gropius en la ciudad alemana de Weimar. Esta escuela propuso un sistema de aprendizaje innovador en el que el arte, la artesanía y la tecnología se articulan e integran en el entorno de la arquitectura. Las clases se organizaban en talleres creativos donde se trabaja de forma colectiva bajo la supervisión de un artista.

En sus realizaciones la forma de cada objeto viene determinada por su función, por lo que se pronuncian a favor de una austera racionalidad, compatible con la producción industrial en serie y su comercialización. Nace así el concepto de diseño contemporáneo, caracterizado por la simplicidad de líneas, con formas geométricas y abstractas influenciadas por el Cubismo.

En la evolución de la escuela se distinguen tres fases: se trasladará primero desde Weimar a Dessau, y después a Berlín, donde fue clausurada por Hitler en 1933 cuando la dirigía el arquitecto Ludwig Mies Van der Rohe.

Entre los artistas más significativos que trabajaron en la Bauhaus se encuentran Paul Klee, desarrollador de un lenguaje geométrico; Vassily Kandinsky, importante al establecer las conexiones entre forma y color; y Oskar Schlemmer, creador de escenografías teatrales, coreografías y figurines, como en su Ballet Triádico, donde pone de manifiesto su concepto de movimiento y de abstracción.

6. Cristóbal Balenciaga.

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, más conocido por Balenciaga, fue un destacado diseñador de moda español nacido a finales del siglo XIX en Guetaria, Guipúzcoa. Considerado uno de los creadores más importantes de la alta costura, desempeñó su trabajo en París, siendo contemporáneo de Coco Chanel y Christian Dior.

Tuvo un pleno dominio de la costura y del manejo de los tejidos gracias a su madre, costurera de profesión. Sus señas de identidad son los tejidos con peso, enriquecidos con bordados a mano, lentejuelas o pedrería. Destaca también por el tacón bajo, la falda por debajo de las rodillas, la manga a tres cuartos y la manga murciélago. Se muestra partidario de los vestidos de color negro, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, el vestido túnica y los impermeables transparentes. Impuso un estilo innovador presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas.

Considerado el padre de la alta costura, nunca trabajó el Prêt-à-porter, excepto en los trajes de azafatas de Air France. Su clientela era la alta sociedad, la realeza o las grandes actrices, como Fabiola de Bélgica, Grace Kelly, Greta Garbo, Marlene Dietrich...

En el taller de Cristóbal Balenciaga se formaron modistos como Paco Rabanne, Óscar de la Renta y Hubert de Givenchy. La marca Balenciaga sigue presente actualmente en bolsos, zapatos, complementos, playeras...

En su ciudad natal se localiza el Museo Balenciaga.

7. Jackson Pollock.

Jackson Pollock fue un pintor estadounidense nacido a principios del siglo XX. Es la figura más importante del Expresionismo Abstracto, movimiento desarrollado durante el segundo tercio del siglo XX. Está influenciado por el psicoanálisis de Jung, la obra de Picasso y la pintura del arte aborígen americano, en especial la pintura de arena practicada por los indios americanos.

Pollock practicaba el “estilo all over”, denominado así porque llena toda la superficie del soporte y evita la existencia de un único centro de atención y de una jerarquía de las formas; la pintura es como un continuo que podría expandirse más allá de los límites del lienzo.

Fue el representante más significativo de la denominada “Action Painting” (pintura de acción o gestual), según la cual hay que realizar la pintura en un mínimo de tiempo, gracias al desarrollo de una acción gestual rápida sobre el lienzo. Conseguía este resultado con la técnica del “dripping” (goteo), que consistía en hacer gotear o salpicar la pintura sobre la tela sin tensar, colocada en el suelo. Y en lugar de pinceles utilizaba palos, cucharas, botes agujereados y como material una pasta espesa mezclada con arena y vidrio molido.

Pollock alternaba el trabajo propiamente pictórico, dominado por el automatismo psíquico, con días y semanas de reflexión ante la obra emergente. En el momento de pintar, ejecutaba una especie de ballet onírico y salvaje en torno a la tela mientras escuchaba música a todo volumen.

Titulaba sus cuadros al final del proceso creativo, pues argumentaba que no podía predecir su aspecto definitivo. A pesar de todo, para no influir en el espectador prefería darles un número, llamarlos “sin título” o referirse a ellos por la fecha de creación.

8. The Beatles.

The Beatles fue una banda de pop/rock inglesa activa durante la década de los años 60, siendo reconocida como la que tuvo más éxitos comerciales en la historia de la música popular.

Formada en Liverpool, estuvo constituida por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). Enraizada en el skiffle y en el rock and roll de los años cincuenta, la banda trabajó con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando elementos clásicos en sus creaciones.

Tuvo una enorme popularidad, apareciendo la moda de la “Beatlemania”, convirtiéndose en modelos que eran imitados por una juventud que se vistió y peinó como ellos. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de todos los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de los años 60.

Su álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club” es considerado su obra maestra. Entre las principales canciones del grupo podríamos destacar: “Love Me Do”, “She Loves You”, “Can’t Buy Me Love”, “Yesterday”, “Help”, “Strawberry Fields Forever”, “Here Comes Sun”, “Hey Jude”...

The Beatles aportaron innovaciones importantes a la historia de la música, siendo el grupo que inició las giras multitudinarias y los conciertos en los grandes estadios. Fueron también los primeros en lanzar los álbumes musicales con las letras impresas, iniciando igualmente las retransmisiones televisivas y los vídeos musicales.

9. Armani.

Giorgio Armani es un diseñador de moda y empresario italiano, nacido en Piacenza en la tercera década del siglo XX, conocido principalmente por ser diseño de ropa de hombre. Comenzó a trabajar en unos grandes almacenes como diseñador de escaparates. Posteriormente, fue diseñador en “Nino Cerruti”, decidiendo abrir su propia empresa. Junto a su socio Sergio Galeotti funda la sociedad Armani, dedicada a la moda masculina. Con la inclusión en la empresa de su hermana Rosanna, se incorpora la línea femenina.

Sus prendas son cómodas, de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas con materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética andrógina, no resaltando las formas y buscando la estilización al realzar la verticalidad. No abusa del colorido, pero incluye pedrería e hilos metálicos.

Ha vestido a grandes estrellas de Hollywood, realizando diseños para la película “ American Gigolo”, donde los vestidos de Richard Gere le ayudaron a introducirse en el mercado estadounidense. Se encargó también del estilismo de la película “Phenomena” y la cantante Beyoncé se ha convertido en imagen publicitaria de su fragancia “Diamonds”.

Armani ha diversificado su producción creando lo que se denomina Emporio Armani con perfumería -“Gio”-, Armani Privé -su línea de alta costura-, Armani Jeans -apta para todos los públicos-, Armani Hotels...

Hay un museo Armani/Silos en Milán.

10. Zaha Hadid.

Zaha Hadid fue una arquitecta anglo-iraquí nacida en Bagdad a mediados del siglo XX y fallecida en Miami en 2016. Estudió Arquitectura en Londres, siendo considerada la primera mujer arquitecta superestrella. Fue premiada con numerosos galardones como el Premio Mies Van der Rohe y el Premio Pritzker.

Zaha Hadid es una de las representantes de la corriente arquitectónica denominada “Deconstrucción” o “Deconstructivismo”, originada en la exposición organizada en 1988 por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se desarrolla en los años 80 y 90 del siglo XX, estando definida por sus formas irregulares y aparentemente inestables, en combinaciones carentes de armonía y proporción. El resultado es un edificio que parece desafiar las leyes de la gravedad, siendo la forma el resultado de la fantasía.

Zaha Hadid destaca por su fusión con el paisaje y el espacio circundante. Apuesta por la plasticidad, la arquitectura orgánica, el movimiento, las líneas curvas, la utilización del color blanco, las terminaciones angulosas, la búsqueda de la luz a través de grandes fachadas acristaladas y la utilización de materiales modernos como la fibra de vidrio y el poliéster.

Entre sus obras destacan el “Museo MAXXI” en Roma, el “Palacio de la Ópera de Guangzhou”, el “Centro Acuático de Londres” y el “Galaxy Soho” en Pekín. En España son reseñables el “Pabellón Puente” en Zaragoza, las “Bodegas Viña Tondonia” en Haro y la “Estación de Euskotren” en Durango.

Zaha Hadid también realizó diseños de interiores, mobiliario, zapatos y joyas.