

- ▶ CURSO
- ▶ LAS PASIONES DEL ALMA II .
- ▶ RECURSOS DIGITALES EN LOS MUSEOS DE LOUVRE , DORSAY Y POMPIDOU
- ▶ EL POMPIDOU COMO ELEMENTO VEHICULAR DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SUS APLICACIONES EN EL AULA
- ▶ Ponente: Nieves Pérez Manso

► Bibliografía y webgrafía

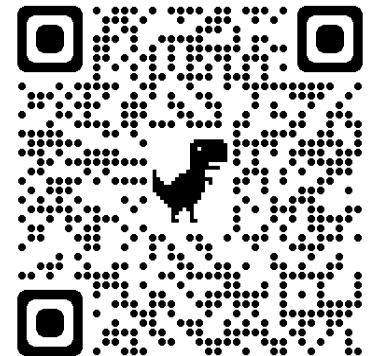
- GOMPERTZ, WILL, 2014. ¿Qué estás mirando?. 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos. Taurus. Madrid
- GUASCH, ANA MARIA, 2007. El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Editorial . Madrid
- LUCIE-SMITH , EDWARD, 1993. Movimientos artísticos desde 1945. Ediciones Destino . Barcelona
- MICHELI , MARIO 1987, Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma . Madrid
- MONTERO APARICIO , DOMINGO. 1982. Vanguardia e ideología en el arte contemporáneo. Universidad de Salamanca , Salamanca

- Collection art graphique - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de Agnès de la Beaumelle, Paris, Centre Pompidou, 2008

-Collection art moderne - La collection du Centre Pompidou, Musée national d'art moderne , sous la direction de Brigitte Leal, Paris, Centre Pompidou, 2007

Consultado el 11 de abril de 2023

► <https://www.centrepompidou.fr/es/>

▶ INICIOS

▶ CONTENEDOR

▶ RECORRIDOS:

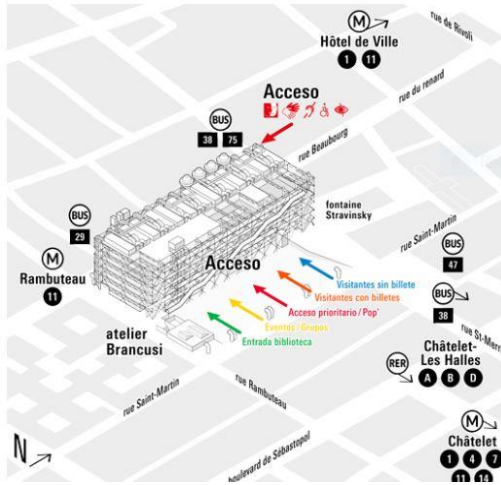
▶ _ CAMINANDO POR EL MUSEO

▶ _ EL LENGUAJE ARTÍSTICO

▶ _ A LA PENUMBRA DEL GÉNERO

▶ _ ¿Y AHORA QUÉ?

Acceso

Place Georges-Pompidou
75004 Paris

Metro:

Rambuteau 11

Hôtel de Ville 1 11

Châtelet 1 4 7 11 14

RER:

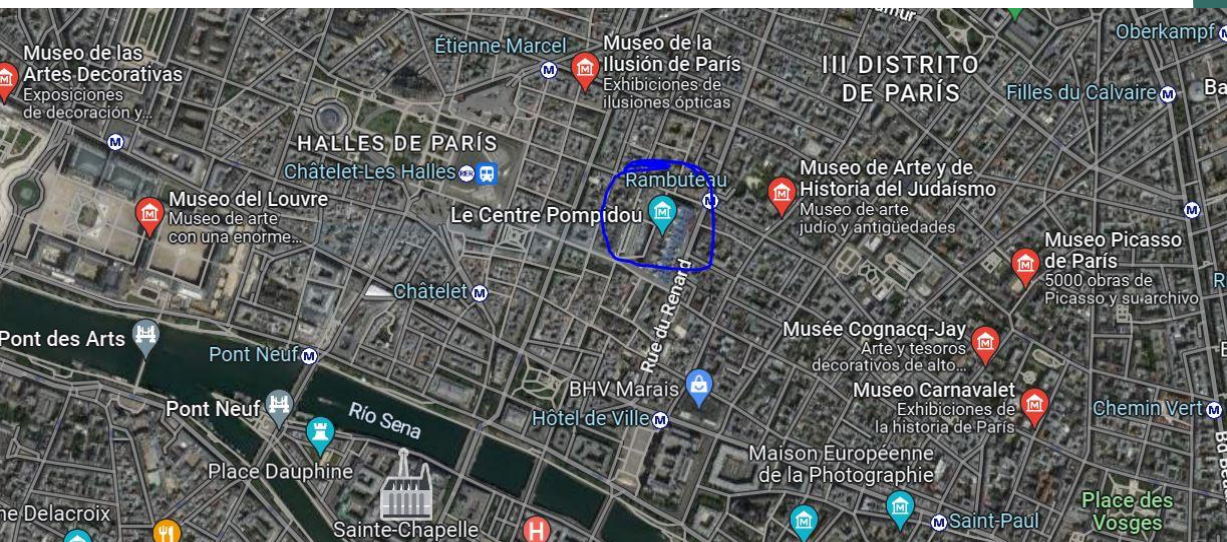
Châtelet Les Halles A B D

Autobús:

29 38 47 75

VERE

INICIOS

▶ CENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA GEORGES POMPIDOU

▶ CENTRO GEORGES POMPIDOU

▶ BEAUBOURG

▶ "EDIFICIO DE LAS TUBERIAS "

▶ **IDEA**

▶ GEORGES JEAN RAYMOND POMPIDOU

▶ Presidente de Francia (1969-74)

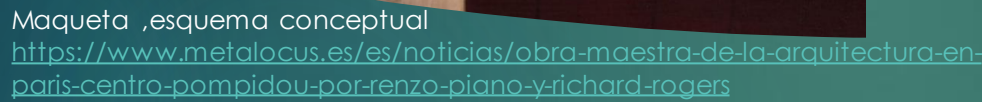
▶ -Modernización del país, modernización de París, modernización de la zona de Halles.

▶ -Creación de un museo que reuniera todo el arte contemporáneo

▶ 1969

CONTENEDOR

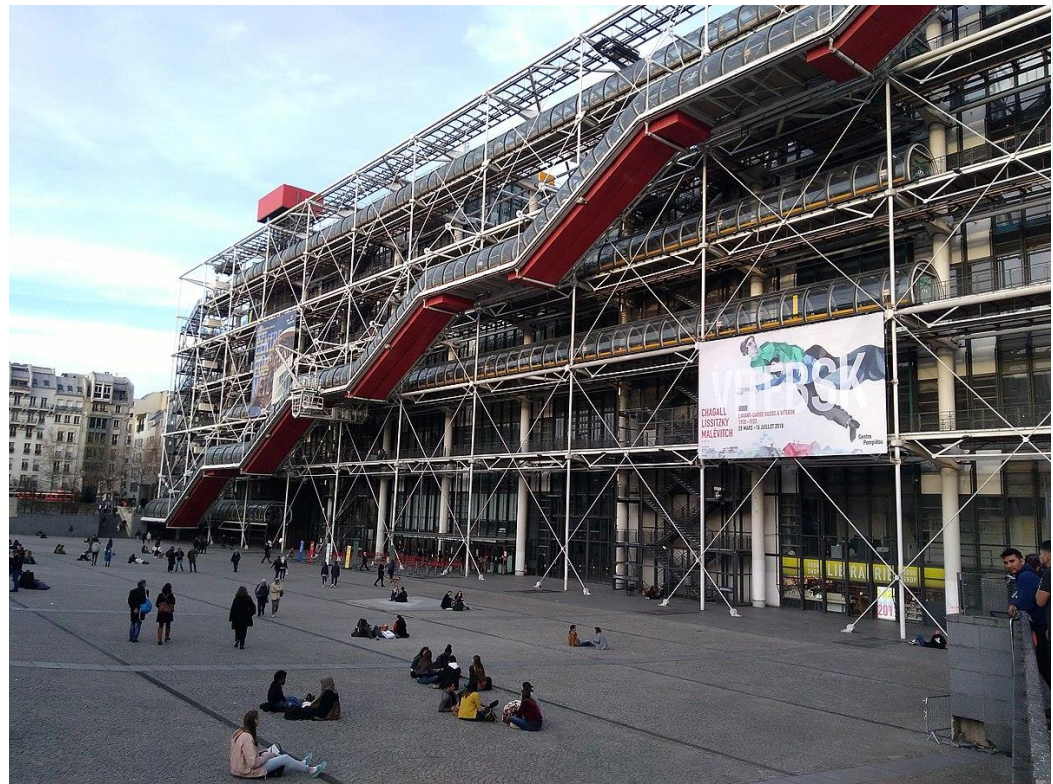

2023-27

Idea concurso construcción 1º rehabilitación 2º rehabilitación

objetivos

- .-equipamiento cultural integral
- .-regeneración urbana
- .-vida cultural constante

Arquitectos : Renzo Piano, Richard Rogers
Ingeniero: Peter Rice
Jefe de equipo : Bernard Plattner

Peter Rice, Renzo Piano, Richard Rogers

<https://www.metalocus.es/es/noticias/obra-maestra-de-la-arquitectura-en-paris-centro-pompidou-por-renzo-piano-y-richard-rogers>

Foto cedida Rogers Stirk Harbour+Plattner

• Características del edificio:

- Integración urbana: la mitad de la parcela es la plaza ó foro
- Movimiento : circulación ascensores y escaleras mecánicas en la fachada oeste y elementos técnicos en la fachada este.
- Flexibilidad programática. Espacios internos y externos reorganizables
- Edificio dentro del High -Tech
- Conductos de circulación exterior:
 - Azul : conductos de aire acondicionado
 - Amarillo : circuito eléctrico
 - Verde circulación del agua
 - Rojo circulación de las personas (fachada oeste , escaleras mecánicas y ascensores)
- Espacio continuo exterior e interior: muro cortina transparencia
- Materiales : acero arriostado , acero hilado, vidrio, losas de hormigón

Conductos circulación
Conductos aire acondicionado
Muro cortina


```
graph TD; A[RECORRIDOS] --> B[CAMINANDO POR EL MUSEO]; B --> C[EL LENGUAJE ARTÍSTICO]; C --> D[A LA PENUMBRA DEL GÉNERO]; D --> E[¿Y AHORA QUÉ?];
```

RECORRIDOS

CAMINANDO
POR EL MUSEO

EL LENGUAJE
ARTÍSTICO

A LA PENUMBRA
DEL GÉNERO

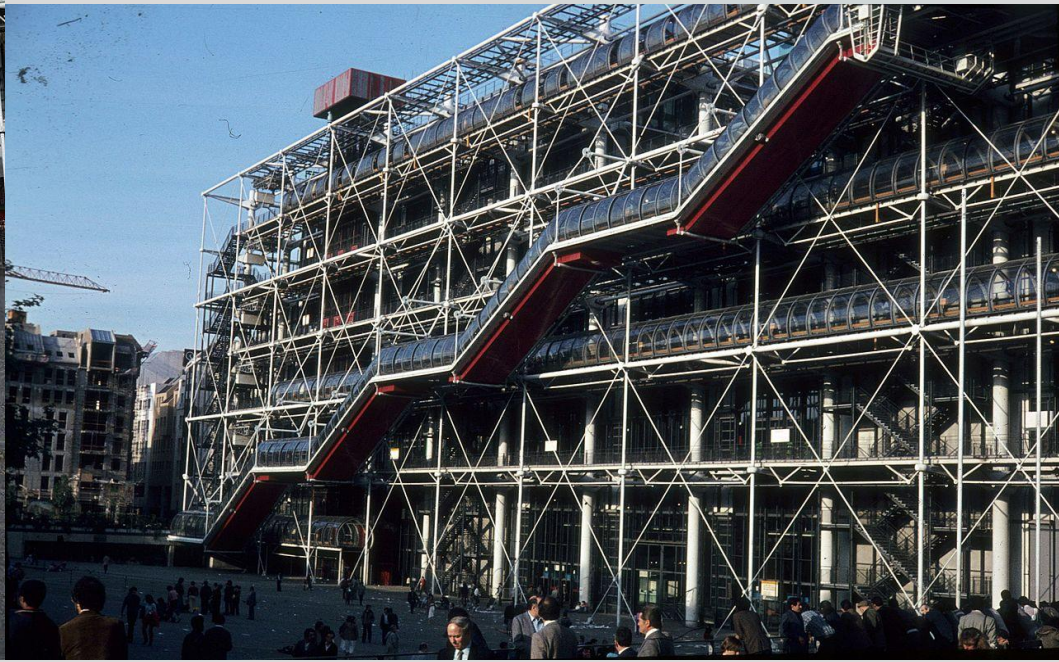
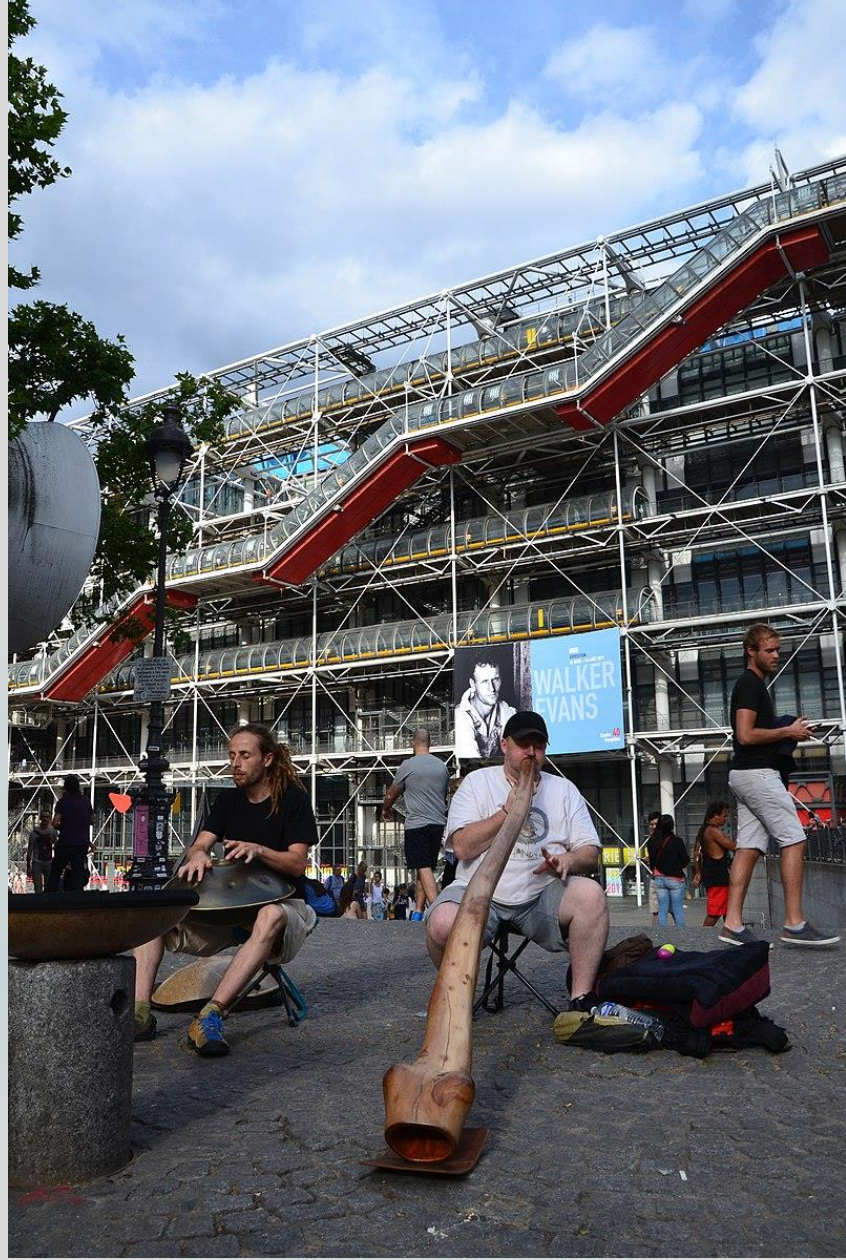
¿Y AHORA
QUÉ?

CAMINANDO POR EL MUSEO

EL FORO

By Jeanne Menjoulet from Paris, France - didgeridoo, CC BY 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121291692>

By FOTO:FORTEPAN / Ormos Imre Alapítvány, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51401756>

By Lunna Campos - Pompiduo, CC BY 2.0

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=125180> 58

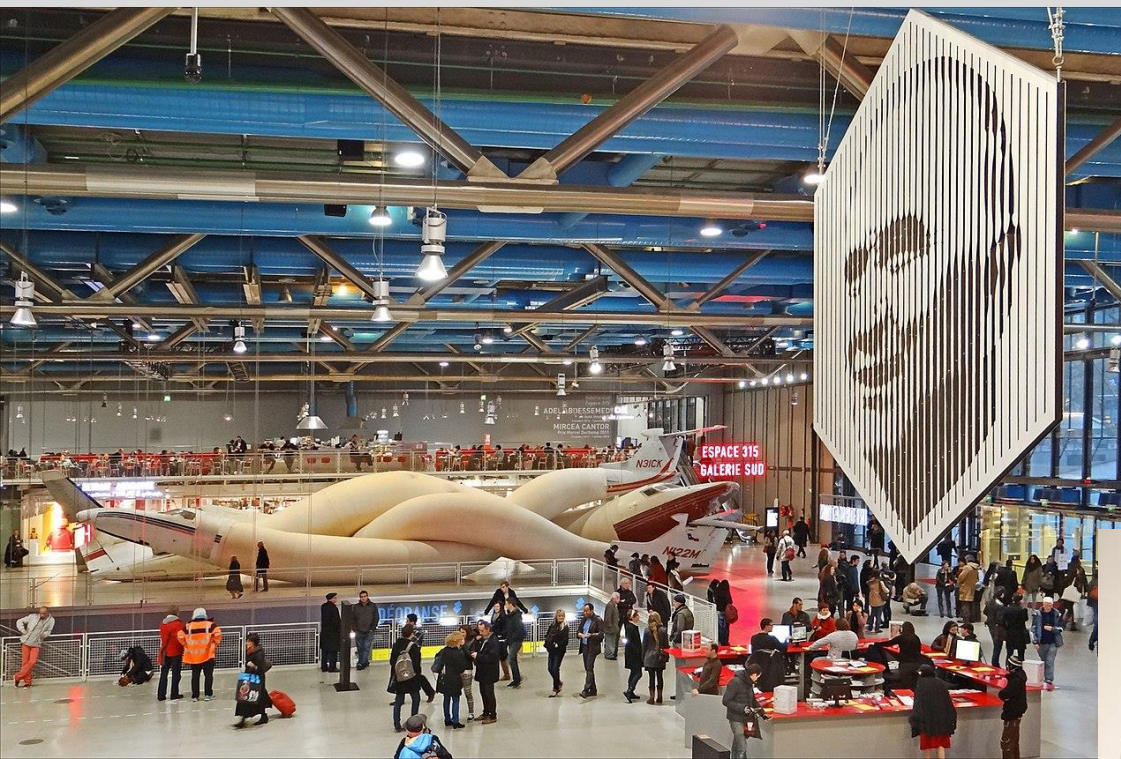
1

OTRAS MIRADAS LAS TERRAZAS

By Jean-Pierre Dalbéra - La terrasse après la pluie I (Centre Pompidou (Paris), CC BY 2.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130120946>

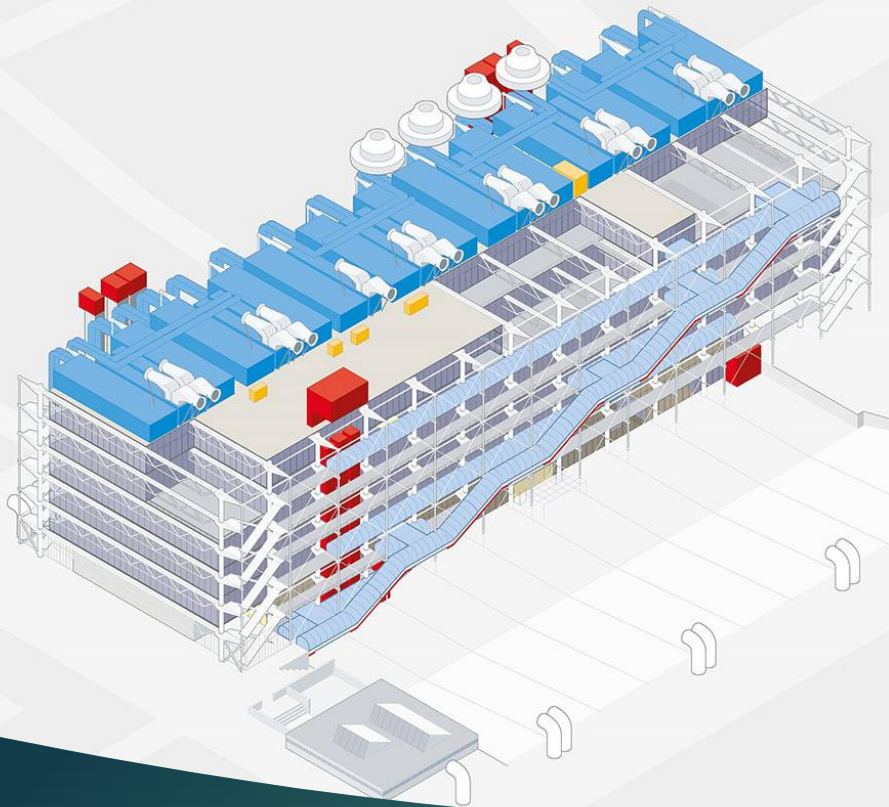

INTERIOR

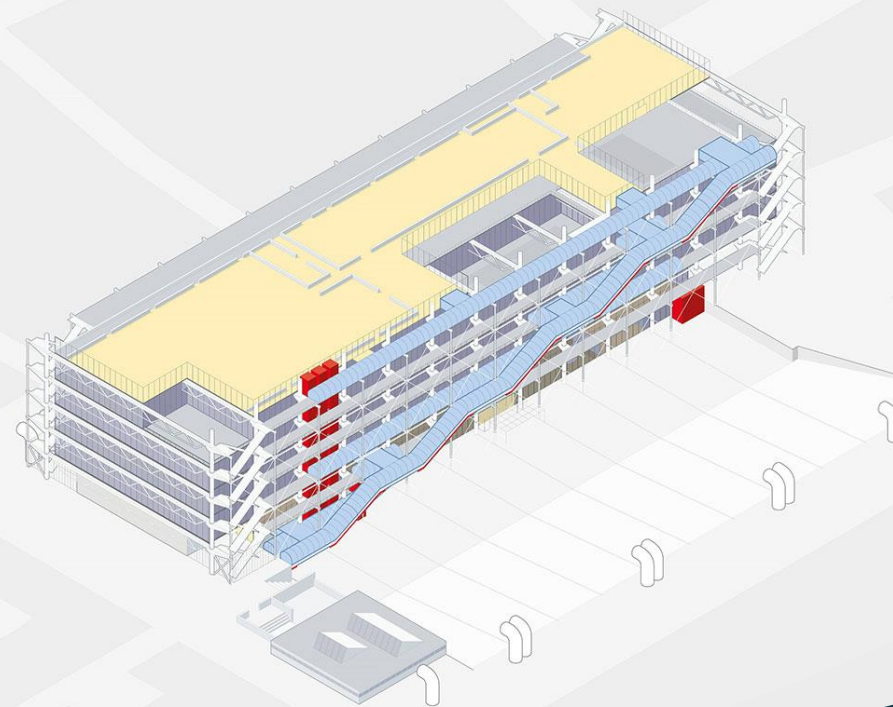
By Jean-Pierre Dalbéra - Le centre Georges Pompidou (Paris), CC BY 2.0
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130121052>

By Obama White House Archiv ed from Washington, DC -
P060709PS-0075, Public Domain,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=119237832>

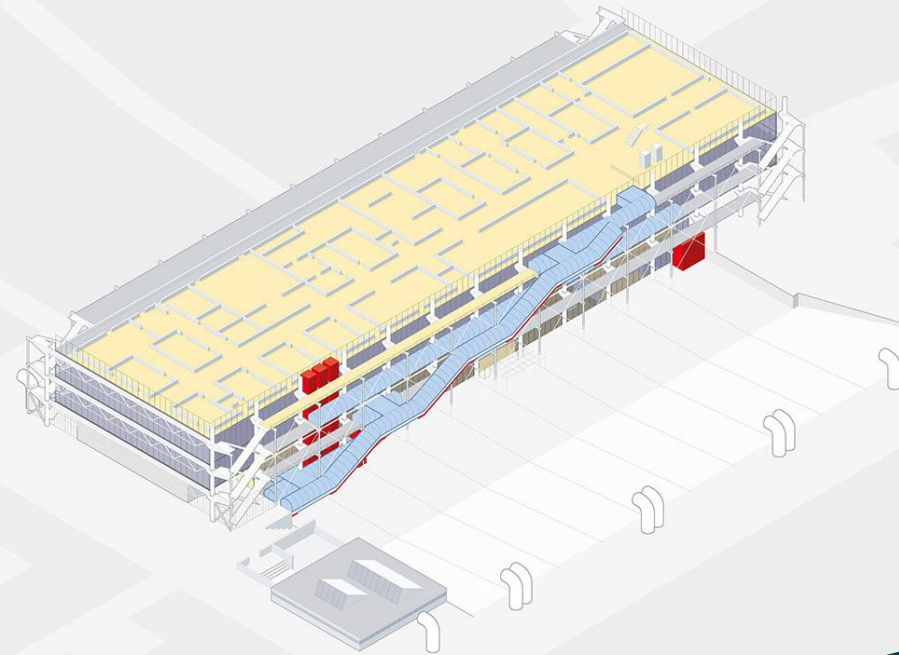
7_ azotea

6 _exposiciones
temporales,terraza,restaurante

5_
40 salas arte 1905-65
terrazza

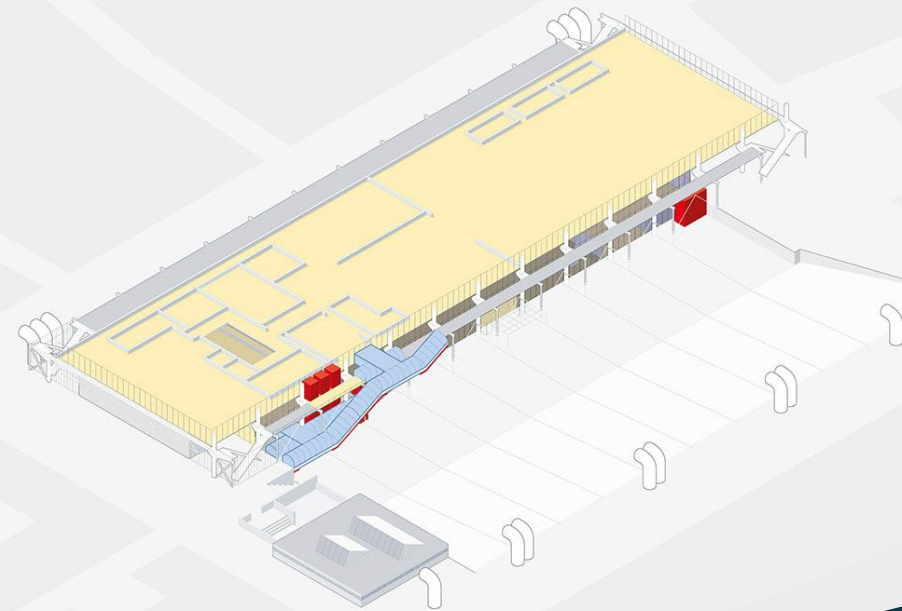
4_
34 salas arte 1960 al siglo XXI
Sala de cine
Área de video , sonido, obras
digitales, arte gráfico

3

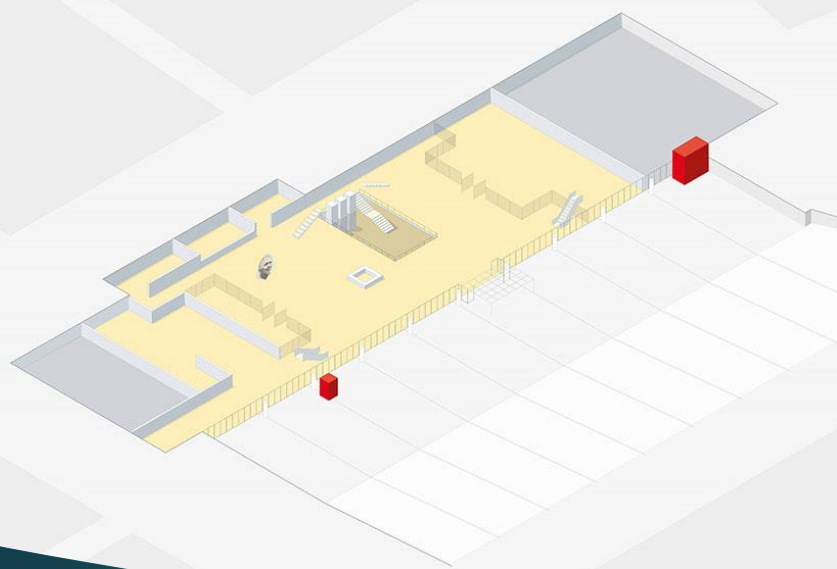
_bpi

_biblioteca Kandinsky
_recursos digitales

2

-bpi

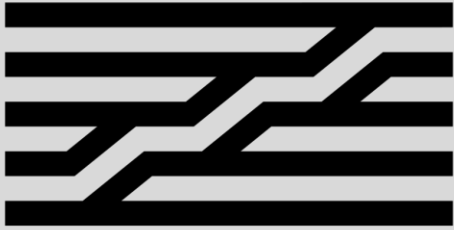
1
_bpi
Cine
Galerías para niños con
artistas contemporáneos
cafetería

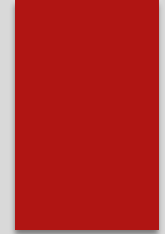
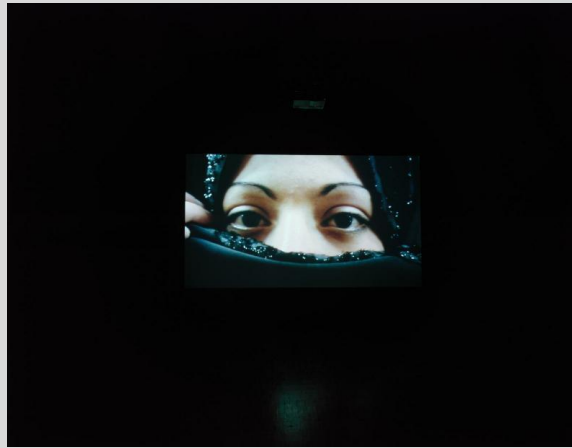
0
Taller para niños
Tienda, librería, sala de
conferencias

-1
Estudio 13/16
Galería foto
Cine
Sala
conferencias

EL LENGUAJE ARTÍSTICO

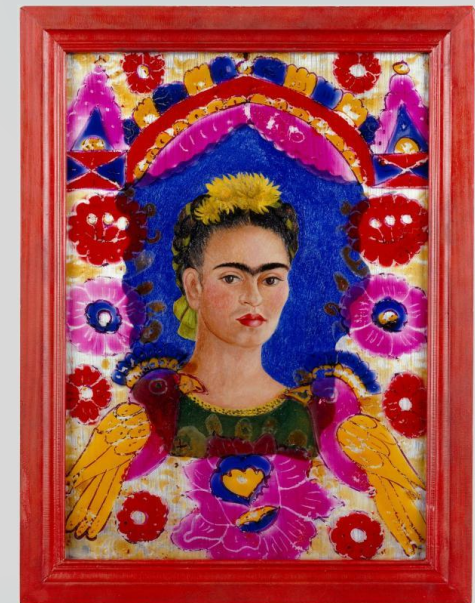
By Jean Widmer - www.centrepompidou.fr, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100753840>

By THOR - Paris 2008, CC BY 2.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40608916>

<https://www.centrepompidou.fr/es/recherche/oeuvres?secteurCollection%5B%5D=Nouveaux%20medias&display=Grid>

-
- ▶ 100MIL OBRAS DE ARTE MODERNO
 - ▶ ESCULTURA, PINTURA, ARTES GRÁFICAS, FOTOGRAFÍA, CINE, DISEÑO, NUEVOS MEDIOS, ARQUITECTURA
 - ▶ CRONOLOGÍA
 - ▶ 1905 AL SIGLO XXI

▶ OBJETIVOS

- ▶ 1-DIFUNDIR EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LAS SALAS EXPOSICIÓN PERMANENTE AUNQUE CAMBIANTE , EN LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y A TRAVÉS DE LOS PODCASTS Y SU COMUNICACIÓN CON TODO TIPO DE INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS,
- ▶ 2- ENTENDER LOS NUEVOS LENGUAJES ARTÍSTICOS
- ▶ 3-INVESTIGAR EL ARTE CONTEMPORÁNEO , ESPACIOS COMO LA BIBLIOTECA KANDINSKY , EL TALLER BRANCUSI Y EL IRCAM(centro de investigación musical y acústica)
- ▶ 4- CREAR UN ESPACIO DE DEBATE SOBRE EL ARTE Y LA CULTURA
- ▶ 5-SENSIBILIZAR AL PÚBLICO INFANTIL y JOVEN, SOBRE EL ARTE , creación de talleres para los niños y espacio 13/16
- ▶ 6-SITUAR A LAS ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS DENTRO DEL MAPA DEL ARTE , REFORZANDO SU PRESENCIA EN SALA Y REALIZANDO EXPOSICIONES ESPECIFICAS DE ARTISTAS MUJERES
- ▶ 8- BUSCAR UNA GLOBALIZACIÓN en el arte
- ▶ 7-AGITAR CEREBROS , una nueva mirada sobre el arte

▶ **El lenguaje artístico:** piso 5 del centro Pompidou

▶ **El fondo y la forma :**

- ▶ I.-la evasión a través de la creación de nuevos lenguajes:
 - ▶ fauvismo ,cubismos, der blaue reiter, neoplasticismo, suprematismo
- ▶ II.-la protesta como rechazo y crítica de la cultura burguesa:
 - ▶ Die brucke, dadaismo (excepción Dada Berlín)
- ▶ III.-la evasión lírica del intelecto :
 - ▶ Pintura metafísica , surrealismo y naif

► I.-la evasión a través de la creación de nuevos lenguajes:

- fauvismo
- ,cubismo,
- der blaue reiter,
- neoplasticismo,
- Suprematismo
- Minimalismo
- Arte conceptual

► I. La evasión a partir de la creación de nuevos lenguajes

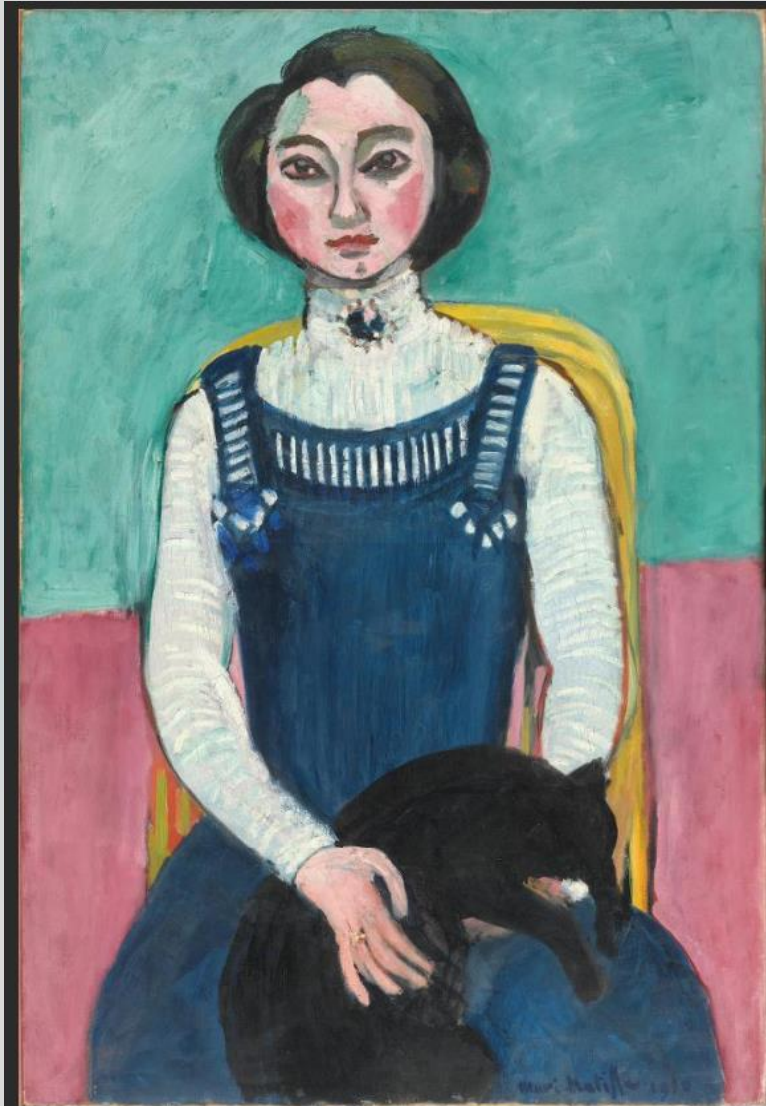
► El **fauvismo 1905** (piso 5 , sala 5):

► **HENRI MATISSE, ANDRÉ DRAIN, MAURICE DE VLAMINCK**

► -OBJETIVOS:

- ❑ Investigar sobre la función plástico-constructiva del color , buscar el violento impacto cromático, pero sin que exprese un estado de ánimo.
- ❑ Investigar sobre el ritmo de pinceladas de Van Gogh , Signac y Cézanne
- ❑ Acentuar la estructura autónoma del cuadro
- ❑ Oponerse al ornamentalismo del Art Nouveau
- ❑ Producir un goce estético, pero sin ser frívolo

H. MATISSE retrato de Margarita con gato negro
M. VLAMINCK las colinas de Rueil

▶ **el cubismo** 1907 1909 1910? (piso 5 , salas 6,9, 11)

▶ **Braque, Picasso** , Juan Gris, **Maria Blanchard**, Liubov Popova, **Rober Delaunay y Sonia Delaunay**

▶ Objetivos:

▶ -analizar y sintetizar la realidad natural , a modo de disección

▶ -abandonar la recrear la naturaleza según los principios del Renacimiento

▶ -ordenar de manera racional la caótica acumulación de sensaciones visuales

▶ -abandonar la emotividad en los cuadros

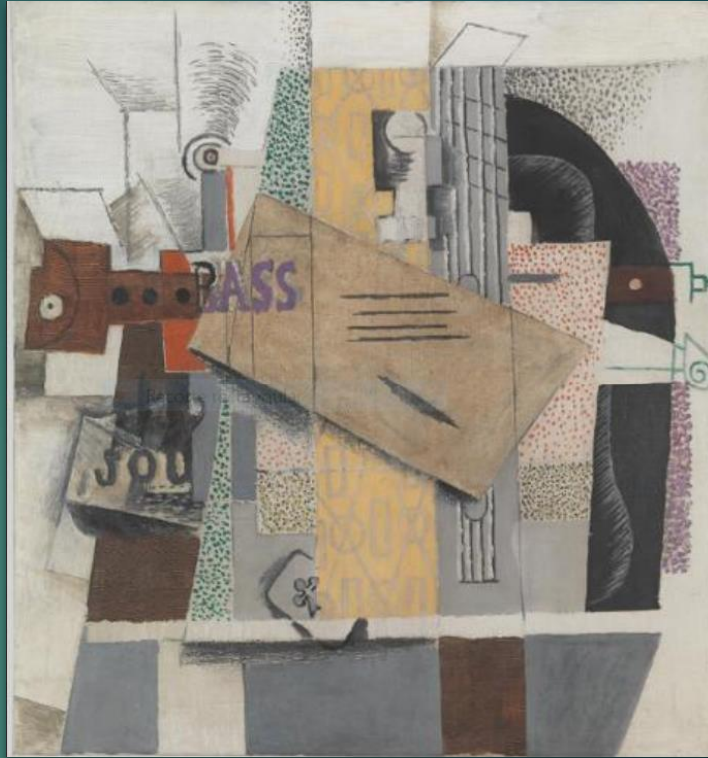
▶ Evolución

▶ -cubismo primitivo

▶ -cubismo analítico : máxima disección

▶ -cubismo sintético: reconstitución a partir de la síntesis.

▶ -cubismo órfico: claves el color y la abstracción

GEORGES BRAQUE .-naturaleza muerta con violín
PABLO PICASSO .- el violín

FERNAND LEGER .
-el ocio: homenaje a Louis David

MARIA BLANCHARD
El niño con el aro 1917

Rythme, à gauche R. Delaunay 1934, Rythme, à droite S. Delaunay, 1938

-
- ▶ **Der Blaue reiter** 1911 (piso 5 , sala 14
 - ▶ **Wassily Kandinsky** , Franz Marc , August Macke
 - ▶ OBJETIVOS:
 - ▶ .-captar la esencia espiritual de la realidad
 - ▶ .- eliminar los convencionalismos figurativos y crear un código de formas , colores
 - ▶ .-erigirla abstracción como clave de la concrección espiritual

Wassily kandinsky
el arco negro 1912

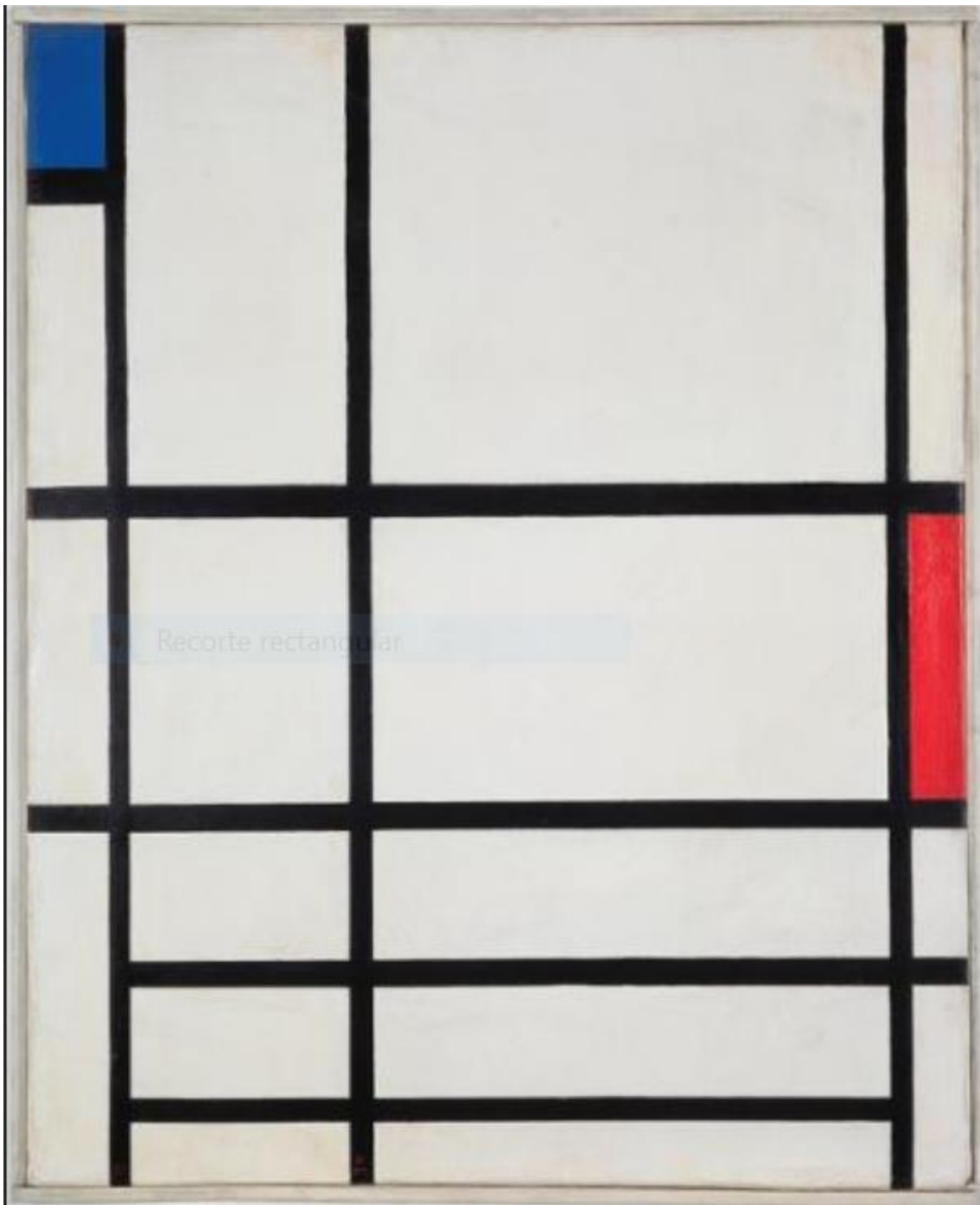
▶ **Neoplasticismo**

▶ Stijl 1917 (piso 5 , sala 16)

▶ **Piet Mondrian , Theo van Doesburg, Georges Vantongerloo**

▶ OBJETIVOS:

- ▶ .-concebir el arte como realización provisional de lo universal
- ▶ -revelar la estructura oculta de la realidad
- ▶ .-utilizar la recta vertical y horizontal como únicas medidas consentidas en la obra
- ▶ .-reducir la paleta de color a los primarios (rojo, azul , amarillo) y al gris , negro y blanco.

Recorte rectangular

PIET MONDRIAN
.-composición en
rojo , azul y blanco
II

GEORGES
VANTONGERLOO
. Informe de
volúmenes de
conos

► **Suprematismo** 1913 (piso 5 , sala 18)

► **Kasimir Malevich**

► OBJETIVOS

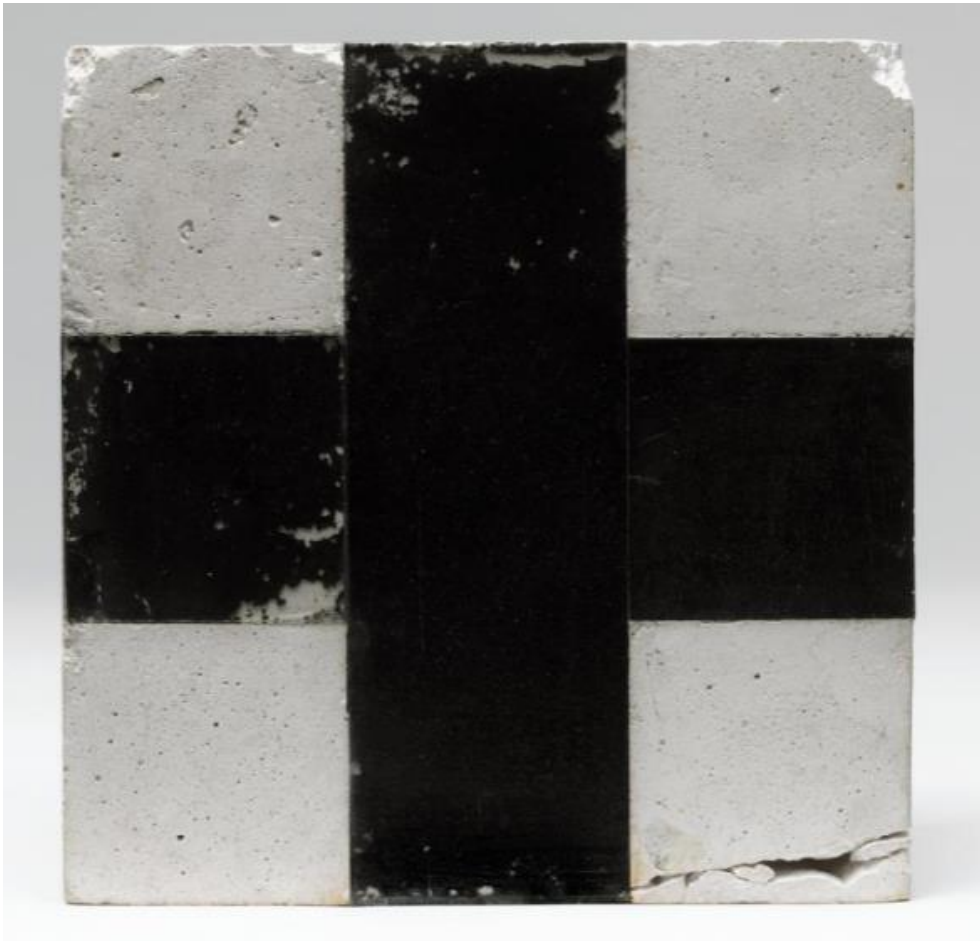
► .- simplificar el lenguaje del cuadro a través de los elementos del cuadro : triángulo , cuadrado , círculo y la cruz

► .- entender la simplificación como un elemento de depuración de la realidad.

► .- entender la realidad como un espacio sin forma (blanco) , el resto son ilusiones humanas

► .- conseguir la abstracción absoluta (blanco sobre blanco)

► .-

MALEVICH
.-cruz negra

MINIMALISMO 1960
Donald Judd 1972

Recorte rectangular

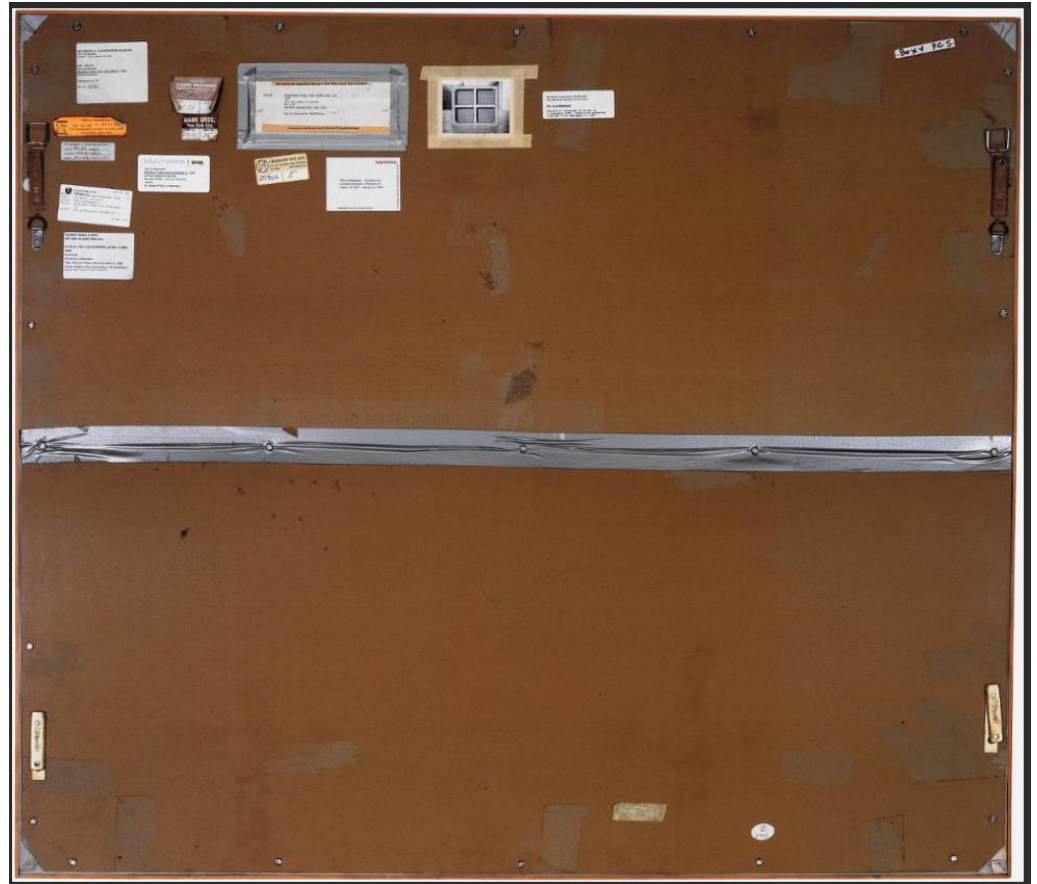
chair (tabère), *n.*, chaise, *f.*; siège, *m.*; (of a professor) chaire, *f.*; (of the chairman or president of an assembly) fauteuil, *m.*; (rail) coussinet, *m.* Arm —; fauteuil. Both —; rince-grotte, *f.* Sedan —; chaise à porteurs, *f.* Easy —; bergère, *f.* Rocking —; chaise longue, *f.* Deck —; chaise longue, *f.*; pliant, *m.* To be in the —; occuper le fauteuil. —! —! à l'ordre! à l'ordre! To fill the —; présider. To leave the —; lever la séance. With . . . in the —; sous la présidence de . . .

EL ARTE CONCEPTUAL 1965 (piso 4 , sala 9)

One and three chairs

► PHILIPPE GRONON

► Verso n° 25 , Stretcher
Frame with cross bars III , par
Roy Lichtenstein, collection
particulière , New York ,2013

Recorded by Regular

MAGDALENA
ABAKANOWICZ
Abakan grand
noir 1967 / 68

►.II-la protesta como rechazo y crítica de la cultura burguesa:

►Die brücke, dadaismo

▶ **Die Brücke 1905**

▶ (piso 5 sala 10)

▶ Emil Nolde , Otto Mueller, **Kirchner**, Kokoschka, Schmidt –Rottuff

▶ OBJETIVOS:

▶ -destruir las tradiciones culturales y realidades artísticas

▶ -acabar con las normas caducas de expresión y reivindicar la espontaneidad vitalista y primaria del artista

▶ -exaltar lo irracional, la fealdad, lo desagradable

▶ Priorizar los contenidos vitales sobre la perfección y el acabado de la obra

▶ -crear circuitos de adquisición de la obra de arte , suscripción a obra gráfica como alternativa a los cauces comerciales.

KIRCHNER

El baño , mujer en el espejo
1913 /20

▶ Dadaismo 1916 (piso5 sala 20)

▶ Hugo Ball, R. Huelsenbeck, Tristan Tzara, Hans Arp, **F. Picabia**, **M. Duchamp**, J. Heartfield, George Grosz, Otto Dix, Man Ray, Hannah Hoch

▶ OBJETIVOS

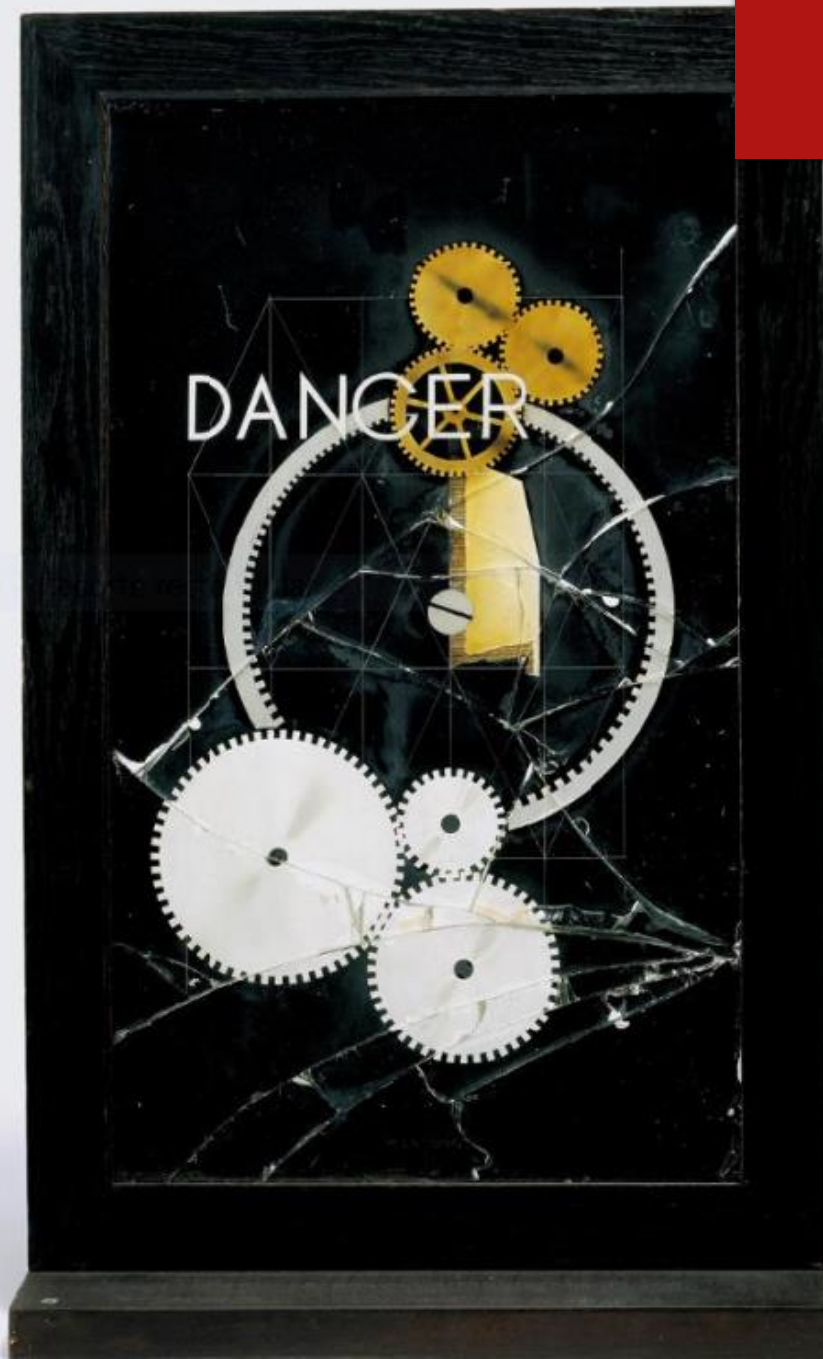
▶ -provocar, ridiculizar al sistema artístico ,(escándalo de la Central Gallery , con la obra Fontaine ,de M . Duchamp , aunque firmada por Mutt)

▶ Utilizar nuevos canales como las veladas dada, en las que se auna , la mascarada, el teatro , la escultura, la pintura

▶ Agitar cerebros con ayuda del arte

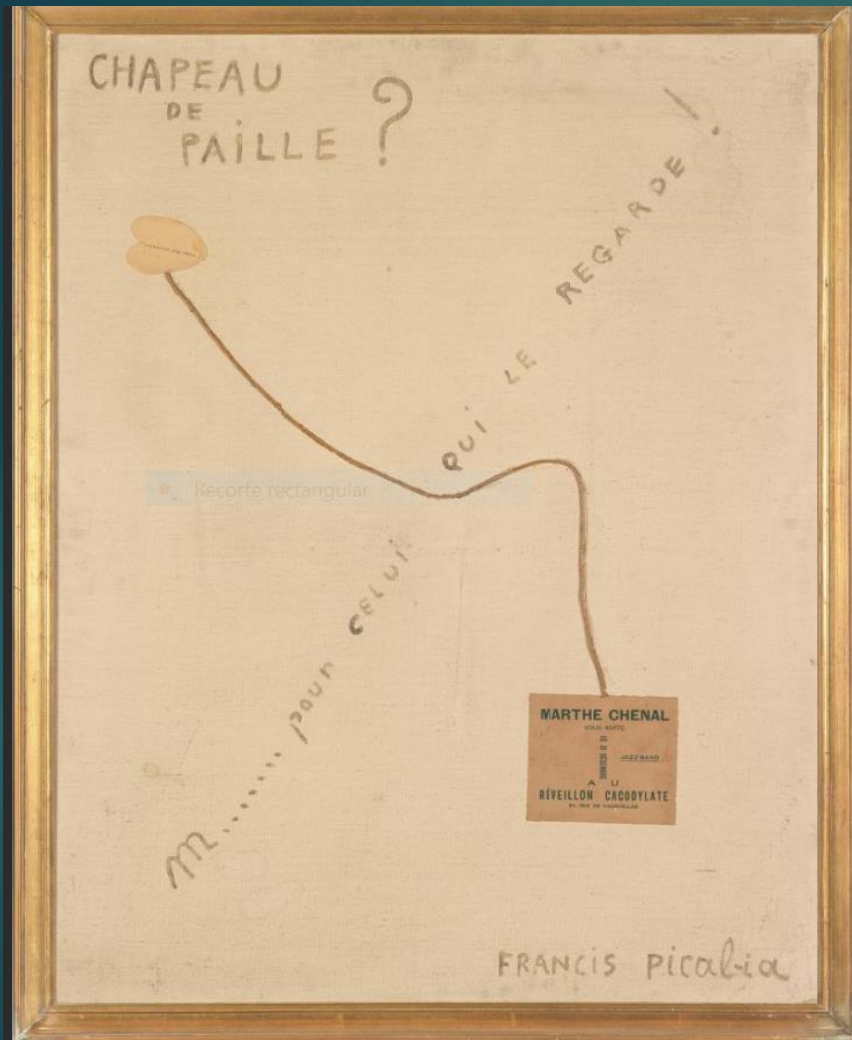
▶ -crear arte a partir de objetos existentes, los ready made

MAN RAY
Peligro / baile 1917 /20

HANNAH HÖCH
Mutter (madre) 1930

FRANCIS PICABIA
Sombrero de Paja 1921

JOSEPH BEUYS

I like America and America likes me 1974

JOSEPH BEUYS
Plight 1985

ANNETTE MESSEGER
Les piques 1992-93

LOUISE BOURGEOIS
Precious liquids 1992

III LA EVASIÓN LÍRICA DEL INTELECTO

surrealismo

▶ Surrealismo 1924 (piso 5 salas 23 24)

▶ Marx Ernst, Joan Miro ,Yves Tanguy,
Frida Kahlo, Alberto Savinio,
Giacometti.,Jean Arp....ect

▶ OBJETIVOS

▶ -buscar la expresión del
inconsciente

▶ --representar el funcionamiento real
del pensamiento al margen de toda
preocupación estética o moral

▶ -recuperar la libertad del lenguaje
del niño

▶ -utilizar el lenguaje abstracto , la
asociación de objetos inusitada

GIACOMETTI la mesa

JOAN MIRO
retrato de una bailarina

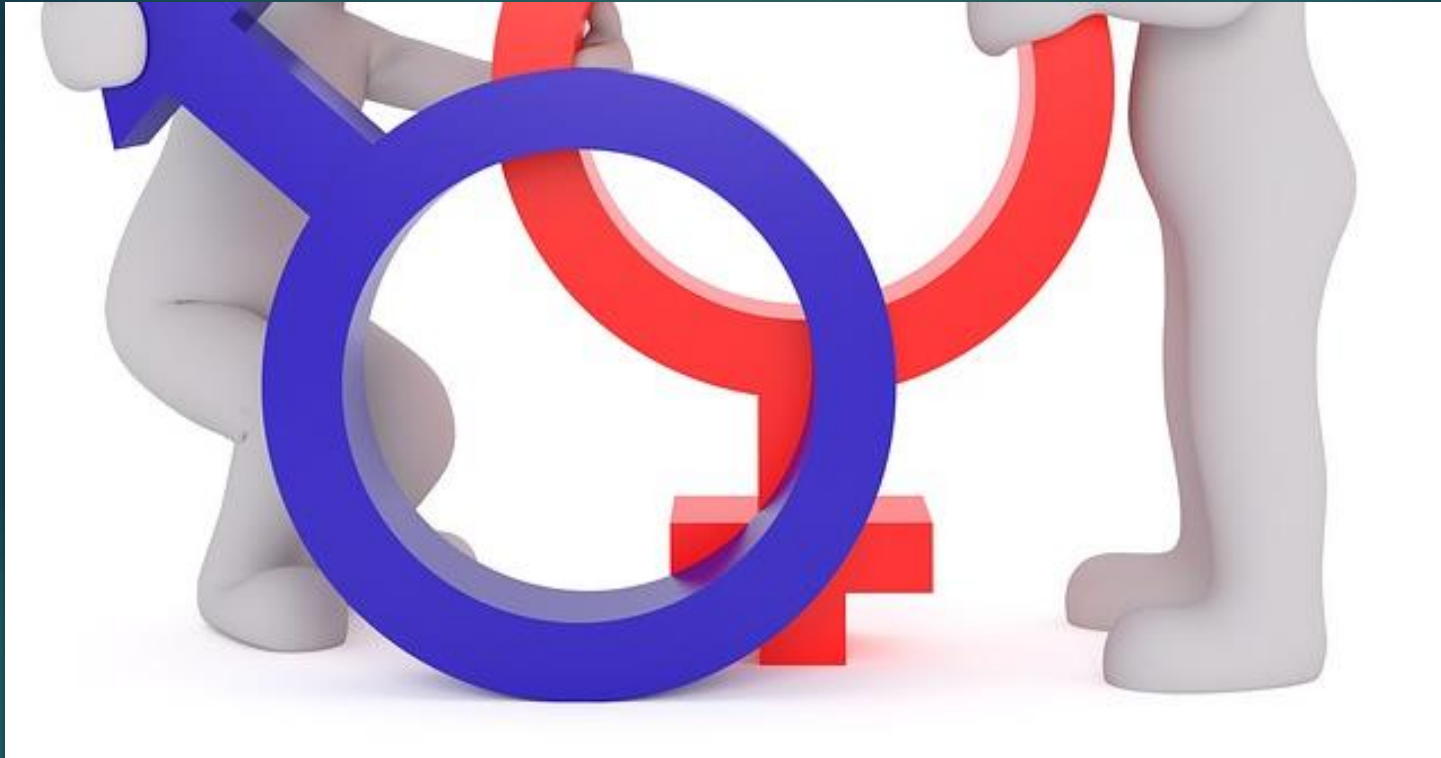

Jindřich Styrský :el
chaleco de
Maïakovski

Recorte rectangular

YAYOI KUSAMA
My flowerbed 1994

III A LA PENUMBRA DEL GÉNERO , YA NO

EXPOSICIONES EN 2009 Y 2021

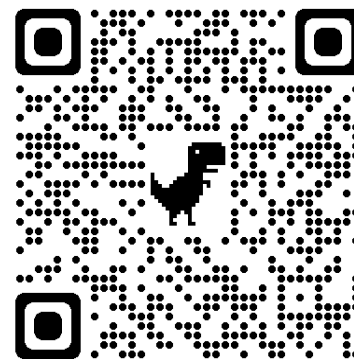

AGNÉS THURNAUER

Retratos de tamaño natural 2007 -8

¿Y AHORA
QUÉ?

**VAMOS A INVESTIGAR
DISCURRIR
DIALOGAR
UTILIZAR HERRAMIENTAS DIGITALES POR AQUELLO DE SER AÚN
MAS COMPETENTES**

TENÉIS 6 IMÁGENES DE OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ARTE MODERNO POMPIDOU

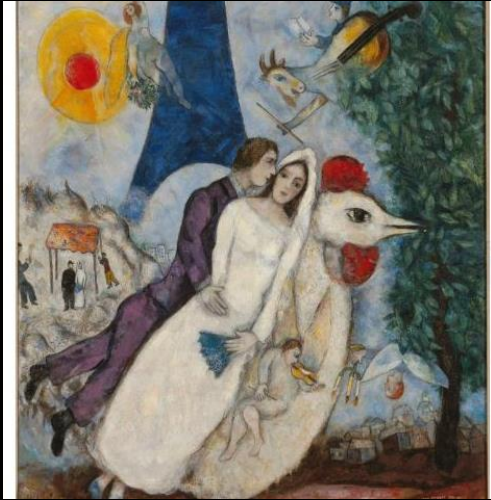
1º BUSCAR LAS OBRAS EN LA PÁGINA OFICIAL DEL CENTRO DE ARTE MODERNO POMPIDOU Y LEER EL ANÁLISIS DE CADA UNA DE ELLAS

2º DEBEÍS DEDUCIR UN NEXO COMÚN QUE DEFINE DOS GRUPOS DIFERENCIADOS , EN CADA GRUPO HAY TRES IMÁGENES DE TRES OBRAS

3º DESCUBRIR CUAL PUEDE SER EL ELEMENTO COMÚN , YA OS ANUNCIO QUE NO ES FORMAL SINO CONCEPTUAL

4º PUBLICAR VUESTRAS PESQUISAS EN EL CHAT DEL CURSO

5º DEFENDER VUESTRAS CONCLUSIONES EN UN DEBATE.

"EL ARTE ES UNA GARANTIA DE
SALUD MENTAL "
Louise Bourgeois

► "Trato la enfermedad mental que me aqueja desde la infancia utilizando el arte como terapia y convirtiéndolo en una fuente de energía.

► Yayoi Kusama