

L U M B R E



Las vanguardias: cómo el siglo XX rompió el arte (y qué ganó con eso)

Grado: 6

Materia: Asignatura optativa (fundamental extendida)

03/10/2026

Antes de empezar

Cinco vanguardias con pregunta; contexto histórico; tres lecciones vivas; caso Picasso; relectura de Frida Kahlo.

QUÉ APRENDERÁS

- Describir las cinco vanguardias del siglo XX con su pregunta central, relacionar cada movimiento con su contexto histórico (foto, guerra, psicoanálisis) y leer una obra clave (Las señoritas de Avignon) como manifiesto.

Cuando el arte dejó de copiar el mundo

El arte se pensó a sí mismo

Con la fotografía tomando el relevo del retrato realista, el arte del siglo XX preguntó: si ya no hace falta copiar, ¿para qué sirve? Las vanguardias respondieron con experimentos radicales: fragmentar, eliminar, automatizar, provocar. Cada una abrió una puerta que no se volvió a cerrar.

Cinco vanguardias, cinco preguntas



Imagen libre de Wikimedia Commons (CC BY 2.0, autor: MAngelux from España)

Movimiento	Pregunta	Qué hizo
cubismo	¿y si el objeto se ve desde varios ángulos a la vez?	fragmenta la forma (Picasso, Braque)
dadaísmo	¿y si el arte es una estafa? hay que denunciar	collage, ready-made, humor anti-arte (Duchamp, Hölscher)
surrealismo	¿qué hay más abajo de la razón?	automatismo, sueños, asociaciones libres (Dalí, Kahlo, Buñuel)
abstracción	¿puede el arte no representar nada?	color, línea, forma solos (Kandinsky, Malevich)

Movimiento	Pregunta	Qué hizo
expresionismo	¿y si el cuadro muestra la emoción, no la escena?	color violento, forma distorsión (Munch, Kirchner)

No fueron estilos caprichosos: fueron respuestas a un siglo de guerra industrial, psicoanálisis, fotografía, cine y crisis de fe en la razón. El cubismo dialogaba con la geometría de Cézanne y con la teoría de la relatividad naciente; el Dadá nacía del asco por una civilización que había producido la Primera Guerra Mundial.

Tres lecciones vivas para el arte joven

1. Un medio nuevo (foto, AI, video, código) vuelve obsoleta cierta técnica y libera preguntas nuevas. El arte siempre responde a la tecnología de su época.
2. Romper no es tirar: el cubismo conservó la pintura, cambió su pregunta.
3. Lo que hoy parece escandaloso mañana será lenguaje (el ready-made está en un museo).

Un cuadro que fue un manifiesto

Ejemplo de lectura: Las señoritas de Avignon (Picasso, 1907). Cinco figuras femeninas con caras fragmentadas, angulosas, sin perspectiva: el cuerpo se ve de frente y de perfil a la vez. Fue insultado incluso por amigos. Hoy es la obra que enseña que pintar no es imitar: es interpretar.

¿Y la Frida Kahlo mexicana?

Kahlo se le etiqueta como surrealista por error propio y ajeno: decía que pintaba su realidad, no sus sueños. Su lugar en la historia es distinto: un cuerpo doliente como tema pictórico, con iconografía mexicana y una autobiografía frontal. Ahí está la lección: las vanguardias no fueron un bloque uniforme, fueron preguntas distintas desde distintos cuerpos.

1. El cubismo consistió principalmente en...

- ☐ copiar mejor la realidad
- ☐ representar el objeto desde varios ángulos a la vez
- ☐ eliminar todo color
- ☐ pintar solo paisajes

2. Las vanguardias surgieron solo como juego estético, sin relación con su época.

☐ Verdadero

☐ Falso

3. Toma un objeto simple (una taza) y dibújalo desde tres ángulos simultáneos, sin borrar los otros.

Lo que no cabe en un solo plano

4. El cubismo fragmenta la _____; el Dadá denunciaba el arte como _____; la abstracción elimina la _____.

ACTIVIDAD INTERACTIVA DISPONIBLE
EN LUMBRE

5. ¿Distinguirías las cinco vanguardias?



VIDEO

Surrealismo, Cubismo, Arte abstracto, Dadaísmo - aprende en casa - artes visuales

Vanguardias del siglo XX: cubismo, surrealismo, dadá y abstracción.



Escanea para verlo en Lumbre

<https://www.youtube.com/watch?v=nzE5qQLIPeM>

Para mirarlo de otra manera

El museo sin boleto

Los museos importantes tienen colecciones digitalizadas gratis. Una tarde caminando entre 20 obras con el zoom puesto enseña más que dos semanas de lecturas sobre el estilo. El ojo también se educa.

6. ¿Qué museo digital recorriste por última vez?

El próximo es el MoMA, el Louvre, el MUAC

Referencia curricular

Grado:	6
Materia:	Asignatura optativa (fundamental extendida)

Versión interactiva completa (con actividades, videos y autoevaluación):



<https://lumbre.lat/object/opt6-arte-cap-vanguardia>

Material educativo generado desde Lumbre · lumbre.lat