

ARTE ABSTRACTO

8 de septiembre del 2008

SINOPSIS

En 1910, cuando en París el cubismo revolucionaba las artes plásticas, Wassily Kandinsky pinta en Alemania una acuarela donde no existe ninguna referencia figurativa. Esta obra, pionera del arte abstracto contemporáneo, anuncia un nuevo camino en la pintura del siglo XX.

Color, forma, textura toman el relevo a los paisajes, bodegones y retratos. Ya no se copia de la realidad. El arte abstracto es el arte que habla de si mismo, no intenta representar nada. Es el arte por el arte.

Primera acuarela abstracta.
Kandinsky, 1910.

QUEREMOS EXPLICAR

El arte abstracto no intenta representar la realidad, sino emocionar a partir de formas y colores. Con el arte abstracto se abre un debate ¿cuales son los límites del arte?

Presentar algunas obras y algunos artistas abstractos.

ÍTEMS PRINCIPALES

¿QUE ES EL ARTE ABSTRACTO?

Seguro que más de una vez te has hecho esta pregunta.... Y seguro que cuando te han puesto delante una obra de arte abstracto has pensado “¿Y a esto le llaman arte? ... Pero si parece obra de un niño pequeño.”

Y es que el arte abstracto rompió moldes. Si bien hasta ese momento el arte casi siempre imitaba la realidad, con el arte abstracto se rompe esta tradición y empieza un nuevo concepto. Es un arte que no imita ni representa directamente la realidad exterior. Se basa en la idea de que el color y la forma tienen su propio valor artístico. La pintura abstracta no pretende imitar lo real, no busca reflejar la naturaleza en los lienzos y tal vez por ello sea tan controvertida.

En realidad, lo abstracto no es algo nuevo y completamente original del siglo XX, ya en las cuevas prehistóricas como Altamira se han encontrado signos “abstractos” que no somos capaces de identificar con objetos presentes en la realidad del hombre prehistórico. Su interpretación continúa siendo un enigma para nosotros.

El arte abstracto recoge el interior del pintor, todo lo que bulle en su subconsciente, es un ejercicio de introspección que puede ser tan válido como el arte figurativo (aquel que imita la realidad).

El siglo XX supone la explosión de este movimiento artístico y España no es una excepción. Pintores de todo el país plasman en sus obras toda su subjetividad y su mundo interior. Saura, Tapies, Dau al Set,...

El arte abstracto es el arte que habla de si mismo. Círculos cuadrados, rojos azules son protagonistas, son los actores principales, han dejado atrás la servidumbre a los objetos que representaban. Formas, volúmenes, texturas y colores toman el relevo a la figuración y la narración. Ya no es un paisaje y unos personajes los que nos narran una escena. En su lugar la composición, la geometría, la utilización y combinación de materiales, colores y formas son las protagonistas de las obras. No nos narran escenas, pretenden causar emociones.... Motivar en el espectador de su obra una reacción (asco, repulsión, sorpresa, belleza....)

Algunos autores lo buscan a través de los colores (Kandinsky), otros con los colores y las geometrías (Mondrian), en otros las texturas de los materiales (Tapiés, Miralles,...).

Algunos historiadores del arte apuntan que con la llegada de la tecnología llegan las máquinas de fotografiar, cada vez más sofisticadas y capaces de reproducir la realidad mucho más fielmente que el mejor de los lienzos. La llegada de la fotografía marca un punto y seguido en el campo del arte. La representación de la realidad no puede ser superada y el arte busca caminos introspectivos.

KANDINSKY

Wassili Kandinsky es el iniciador de la abstracción. La abstracción es un lenguaje no figurativo. De la realidad se toma lo esencial y se abstrae lo secundario. Su código es libre e intuitivo, trabaja con formas irregulares y con gran gama cromática. A Kandinsky le importa la mancha de color y la expresión. Su pintura es eruptiva y lírica (narra con armonía, aunque sin conexión con la realidad circundante). Su nueva experiencia influirá en la historia del arte al liberar al color de la servidumbre del objeto.

Considera los colores y las formas en sí mismos como los medios más puros para la expresión pictórica de una emoción. Para alcanzar esta esencia del arte, se situó ante una serie de formas inmateriales, como ocurre con la música.

La abstracción, este movimiento generado por él, pronto se extiende por Europa y EE.UU (a partir de la Segunda Guerra Mundial).

ANÁLISIS COMPOSICIÓN Nº IV DE KANDINSKY.

La Composición IV muestra una serie de líneas, colores y formas sin ninguna relación con la realidad exterior. El lienzo está dominado por colores muy vivos.

Expresa un estado emocional. Cada color comunica un sentimiento y, según el mismo explicó, para él cada color equivale a un sonido. Y es que para Kandinsky música y pintura están vinculadas, como escribe en su libro "Sobre lo espiritual en el arte" (1911).

Composición IV
Kamdinsky

Hay varios centros que llaman nuestra atención al mirar este cuadro. Esa zona azul central delimitada por un lado por un línea negra de trazo curvo. Por otro lado esa otra zona amarillenta que se degrada a rojo para acabar siendo azul.

La utilización del color puro o degradado (que pasando de una tonalidad mas oscura a otra mas clara). El trazado curvo de las líneas negras que parecen querer delimitar espacios, no definidos y a la vez de irreconocibles formas. Los colores surgen y se mezclan de forma armoniosa. Todo es como una explosión

de fuegos artificiales, no hay ni la más remota idea de paralelismo, ni de simetría, y por supuesto es casi imposible encontrar una ligera similitud con cualquier tipo de pintura figurativa. Es como si el artista necesitara exteriorizar una necesidad interna, y lo hace mediante la abstracción. Busca un arte espiritual, imaginativo, intuitivo. El cuadro es una realidad autónoma sin conexión con la naturaleza.

Malevich

Chica sin trabajo
1903

Black Cercle

Casimir Malevich es otro destacado representante del arte abstracto (ruso al igual que Kandinsky). Algunas de sus obras más representativas como *Cuadrado Rojo* o *Círculo Negro* entre otras (ver links) muestran la simplicidad de sus composiciones abstractas. Quizá algún malpensado al ver *Cuadrado Rojo* pudiera pensar que Malevich no sabía pintar (Watson por ejemplo) y que por eso solo hacía formas geométricas. Lejos de ello, Malevich era un experimentado artista (ver *Chica sin trabajo*) que supo evolucionar y se adentró en la corriente abstracta.

Si analizamos por ejemplo *Círculo Negro*, podemos ver que la composición pictórica está formada únicamente por un gran círculo negro que ocupa la mayoría del lienzo. A pesar de lo simple de la obra, es equilibrada. La contraposición del blanco y el negro, la ausencia del color y todos los colores en uno, dan todavía más contraste al lienzo.

Red Square
1915

Un único centro reclama nuestra mirada, pero es tan poderoso que basta para llenar todo el espacio. Los pesos de la obra están ligeramente desplazados, hacia arriba y hacia la derecha, lo que, desde mi punto de vista, le dan cierta apariencia liviana, el círculo flota.

Los dos espacios (dentro y fuera del círculo) están separados por una fina, pero nítidamente trazada, frontera.

Todo ello sin referencia figuracioncita alguna. Arte abstracto en su pura esencia.

MONDRIAN

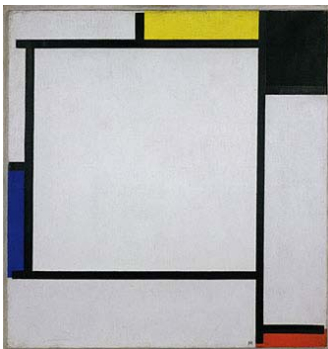

Tableau 2,
Piet Mondrian, 1922.

Mondrian es holandés. No pertenece a las vanguardias rusas como Malevich. Su obra tiene un sello inconfundible y muchas veces imitado. En los links hay una web en la tu mismo puedes crear tu propio "Mondrian".

Es difícil encontrar imágenes de la obra de Mondrian. Todavía están sujetas a derechos de autor. Esta está sacada de la pagina web de Guggenheim http://www.guggenheim.org/exhibitions/mondrian_to_ryman/index.html

Su obra encaja perfectamente dentro de las premisas del arte abstracto. No representa en absoluto ningún objeto. Tan solo figuras geométricas, cuadrados y rectángulos para ser exactos, dividen el lienzo en distintas regiones.

El trazado grueso de las líneas, siempre rectas. El cruce entre estas. La delimitación el espacio mediante estos cruces... y el color... Sobre todo el color. Si algo además de los rectángulos define a Mondrian es la utilización de los colores primarios. Rojo, amarillo, azul, negro.... que combinados con el blanco o con el negro de las líneas, dan una sensación de nitidez, frescura,...

Si analizamos el *Tableau 2* (la de la imagen) podemos ver que, a pesar de que los centros están muy deslocalizados en los laterales, lejos de transmitir inestabilidad, la obra se ve equilibrada. Nuestra mirada se reparte entre el azul, el rojo el amarillo... y sobre todo ese espacio central blanco, con “ausencia “ de color.

Las líneas verticales y horizontales marcan claros ejes, que a su vez delimitan espacios “llenos y vacíos”. Y todo ello da un aspecto simple, sencillo, “fácil” de hacer. Falso. Cada obra esta pensada, meditada, trabajada. Intenta transmitir emociones. Y eso no es nada trivial (aunque su ejecución pueda no ser excepcionalmente complicada).

Los pesos de esta obra están repartidos por el contorno, lo que consigue liberar el espacio central dejándolo al descubierto, vacío, y transmitiendo con ello la sensación de vacío no ocupado. Y a pesar de ello la armoniosa composición consigue que la obra se vea equilibrada. Son obras equilibradas llenas de colorido

LIMITES DEL ARTE

Pero, ¿Qué es arte y que no? ¿Donde y cuando una pieza empieza a ser considerada arte? Interesantes preguntas ¿Es un niño verdaderamente capaz de realizar cuadros abstractos? La frontera entre lo que es arte y lo que no es muy delgada. A veces los profanos tenemos la sensación que nos están

tomando el pelo. Que “eso” que estamos viendo tiene poco de arte. Nos es más fácil evaluar su parecido con la realidad. Compara con un original conocido, parecido. Aunque se hayan utilizado técnicas distintas (impresionismo, etc....).

¿Cómo podemos, o mejor dicho, como pueden los especialistas (los críticos de arte) sentenciar que esta bien y que esta mal? Kandinsky nos dio las claves para poder apreciar la belleza de un cuadro. Si bien ya existían críticos de arte con anterioridad (la crítica del arte se inició con Diderot, en plena revolución francesa) él nos dio algunas reglas para poder entender mejor este arte abstracto. (Ver Cursillo Express de crítico de arte).

¿Quieres saber lo capaz que eres de distinguir entre una obra de arte verdadera y unos simples garabatos hechos al azar? Sigue este link: http://reverent.org/quizomatic/answers.php?test=true_art_or_fake_art y ¡ya me dirás!!

CRITICA A LOS CRÍTICOS. EL “VALOR” DEL ARTE.

La crítica al arte es subjetiva y objetiva a la vez. No tiene una base científica, dicho esto en el sentido que no hay unos parámetros claros y objetivos. Si bien es cierto que el crítico de arte tiene en cuenta valores como la originalidad de la obra respecto al contexto en el que fue creada, la innovación, la creatividad, la distribución del espacio, armonía en la composición, etc...Lo cierto es que el componente subjetivo tiene un peso específico muy importante. Eso da a los críticos mucho poder. Son junto con los marchantes los que pueden ensalzar o hundir un artista y por ende su obra.

Un caso paradigmático es el de Van Gogh que el único cuadro que logró vender en vida fue a su hermano que era marchante de arte. Con posterioridad

el tiempo hizo justicia y la falta de visión de los críticos de su época fue compensada por los historiadores del arte que supieron colocar su obra entre las más cotizadas del momento. De hecho, uno de sus cuadros, Los girasoles, fue en su momento, el cuadro mas caro de la historia, en la actualidad otros han superado las pujas en subastas como la de Sotheby's.

Y es que es en las subastas donde se le pone precio al arte. Oferta y demanda se dan cita en una puja en la que a pesar de salir con un precio mínimo (fijado por el vendedor) las obras de arte pueden alcanzar precios astronómicos. Ver link propuesto al final de los 124 cuadros más caros del mundo.

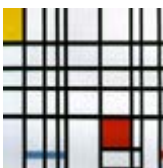
Cuando el autor de la obra todavía no es un consagrado artista, este, además de hacer vida social entre críticos y marchantes, suele exponer en galerías. Es en estas exposiciones donde se da a conocer y donde, además, con un poco de suerte podrá vender algunas de sus obras (si este es su propósito).

ÍTEMS SECUNDARIOS

OBRAS REPRESENTATIVAS DEL ARTE ABSTRACTO

W. Kandinsky, ***Upwards***, 1929.

P. Mondrian, ***Composición en rojo, amarillo y azul***, 1921, óleo sobre lienzo, 39 x 35 cm.

P. Mondrian, ***Composición 10***, c. 1940, óleo sobre lienzo, 80 x 73 cm.

K. Malevich, **Aviador**, 1914, óleo sobre lienzo, 125 x 65 cm.

T. van Doesburg, **Árbol**, 1916, óleo sobre madera, 66 x 55´9 cm.

P. Klee, **Jardines del sur**, 1936, óleo sobre papel montado en cartón.

ARTE ABSTRACTO EN ESPAÑA.

La entrada del arte abstracto en España es tardía. El régimen del dictador no veía con buenos ojos esta forma de expresión artística que no podía dominar o entender en su totalidad. Así que decidirse por este tipo de pintura era altamente arriesgado en la España de la posguerra.

Cinco grupos lideran este esfuerzo, *Dau al Set* en Barcelona, *El Paso* en Madrid, *Parpalló* en Valencia, *Gaur* en Vitoria y la fundación del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca. Todos ellos aparecieron a finales de la década de los cuarenta.

Los artistas del grupo *Dau al Set* (1948-1953), entre ellos Antoni Tàpies y Modest Cuixart, que colaboraron en su fundación, partiendo de la ensoñación y el automatismo surrealista llegaron a la abstracción matérica.

Marrón y Ocre, 1959

Antoni Tàpies

El Paso (1957-1960) se fundó para vigorizar el arte español contemporáneo. A él pertenecieron, entre otros, Manuel Millares, Antonio Saura, Luis Feito, Manuel Rivera, Rafael Canogar y Martín Chirino. Entre todos, desde diferenciadas posturas personales, configuraron un vigoroso lenguaje abstracto, informalista y liberador muy característico de la pintura comprometida en los años cincuenta y sesenta.

Amadeo Gabino y Eusebio Sempere, junto a otros artistas valencianos, intentaron, desde el *Grupo Parpalló* (1956-1961), realizar un arte abstracto que, por el contrario, se apoyará en cualidades formales, recuperando la tradición experimental de las vanguardias constructivas.

Pintores y escultores vascos, entre ellos Jorge Oteiza, Néstor Basterrechea y Eduardo Chillida, fundaron el grupo *Gaur* (1966-1970) como un *frente cultural vasco* en torno al arte abstracto e informalista que, en el caso de los escultores, tenía un fuerte sentido constructivista y geométrico.

INFORMACIÓN ADICIONAL

CURIOSIDADES:

De Kandinsky hay que decir/ reconocer que lo dejó todo por amor al arte. En 1886 decide dedicarse a la pintura, abandonando su carrera como profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Moscú. Al parecer una visita a una exposición de pintores impresionistas franceses fue el detonante. La visión del cuadro “Montón de heno”, de Monet, le impresionó extraordinariamente, tanto que el “joven” abogado de 30 años es capaz de dejarlo por dedicarse al arte. En otras palabras conscientemente se lanzó a una aventura. Aventura esta que concluyó en una nueva corriente artística: el arte de lo abstracto.

Hay una anécdota sobre el nacimiento de la pintura abstracta. Dicen que volviendo Kandinsky a su estudio después de estar trabajando en unos apuntes del exterior, se encontró un lienzo apoyado en la pared que le llamó la atención. Era una pintura con formas y color pero que carecía de tema reconocible. Al rato de observarlo se dio cuenta de que se trataba de una de sus propias obras; estaba apoyada de lado contra la pared y por eso se “leía” de un modo distinto.

COMO SE ANALIZA UNA PINTURA (O CURSILLO RÁPIDO DE CRITICO DE ARTE)

Muchas personas sienten pánico al enfrentarse a una pintura, porque temen no entenderla. A veces uno sabe que una obra no le ha dejado indiferente. Le ha provocado algo, pero le resulta difícil explicar la razón, el porque de ese

sentimiento. Algunas pinturas expresan tranquilidad y reposo, otras caos y estrépito, incluso desasosiego.

No importa de que tipo de obra hablemos ni en que corriente artística se encasille. Los pasos para analizarlas son los mismos para todas. Vamos a hacer un cursillo rápido de “críticos de arte”.

- La composición: Lo que llamamos “composición pictórica” no es más que la manera que el artista ha elegido para distribuir los elementos de su representación en el plano básico.

- Los pesos visuales: Kandinsky propuso dividir la pintura en cuatro partes iguales, es decir, atravesarlo por un eje vertical y otro horizontal, cuya intersección marque exactamente el centro de la obra. La primera relación que podemos establecer es la que divide al arriba del abajo. La zona superior es la que menos peso visual tolera, y la inferior, la que mayor peso visual tolera.

Con “peso visual” nos referimos sencillamente al efecto óptico que produce una figura grande y maciza, o un color intenso. Se trata de zonas que intuitivamente percibimos como “cargadas”.

(No es difícil relacionar la división arriba-abajo con la realidad: la fuerza de gravedad nos mantiene a las personas y a las cosas con los pies en la tierra, mientras arriba nos encontramos con el aire y el cielo abierto.)

La segunda relación que establecemos es la relación izquierda-derecha, que, como la anterior, también nos conduce de una zona menos densa, a otra más densa. La conclusión es, entonces, que la zona más “pesada” de la obra se corresponde con el sector inferior derecho, y la zona más “liviana”, con el sector superior izquierdo. Esquematizando:

Estos conceptos sirven para identificar los pesos visuales dentro del cuadro, y la relación que tienen las figuras en su interior. Por supuesto, no significa que el mayor peso visual vaya a estar siempre en el sector inferior derecho. Muchas veces puede encontrárselo en el centro, o incluso en el sector superior. En tales casos el efecto de peso es más evidente, pues la figura ocupa un sector “liviano”, llamando mucho la atención y obligando a la vista a fijarse una y otra vez en ella.

- Los centros: Con “centros” nos referimos a aquellas partes de la obra que consideramos las más importantes. Siempre existe un centro principal, y pueden haber centros secundarios. Los identificamos porque nos llaman la atención de inmediato. Por dar un ejemplo muy conocido, en los cuadros de Mondrian los rectángulos coloreados son los centros.

- Los ejes: Son líneas imaginarias, horizontales, verticales u oblicuas, alrededor de las cuales se han distribuido los elementos de la pintura. Se trazan en relación a la posición que ocupan los centros dentro de la obra. Siguiendo con la analogía con los cuadros de Mondrian los ejes sería las gruesas líneas negras que dividen el lienzo en partes desiguales.

- Equilibrio: Se trata de la sensación de estabilidad que transmite una pintura, por más de que su contenido sea caótico. Toda buena obra de arte está perfectamente equilibrada. Se trata de la posibilidad de distribuir los cuerpos dentro del espacio de manera que conformen una armonía de conjunto.

- Líneas: Nos referimos a las líneas que contornean las figuras o que las delimitan, y también a aquellas que marcan direcciones. Pueden ser quebradizas o redondeadas, gruesas o finas. Por sí solas pueden ser muy elocuentes: piensen que una sutil línea horizontal puede marcar un

horizonte, o que una sencilla línea oblicua que se dispara al fondo puede otorgarle a la obra una gran sensación de profundidad (perspectiva).

▪ Tensiones dinámicas: Con este nombre designamos a las fuerzas que crean movimiento en la obra. Algunos recursos utilizados para crear movimiento son la oblicuidad de las líneas o formas, la deformación de las figuras y también la interacción de colores que contrastan.

▪ La tendencia a la simplicidad: El hombre percibe estructuras, no elementos aislados. Esto quiere decir que cuando observamos una pintura, no la percibimos como una suma de partes, sino como un todo. Para ello los analistas o “filósofos del arte” (como a mi me gusta llamarles) destacan :

• La relación figura fondo: En las obras pictóricas, algunos objetos se perciben “delante”, y otros “detrás”, permitiéndonos dilucidar qué cantidad de planos de profundidad contienen, y qué relaciones establecen con respecto a la ubicación, tamaño, etc.

• A veces también podemos distinguir someramente algunas formas geométricas. Por ejemplo en el caso de “la Gioconda” podemos esquematizar a la mujer por un triángulo...

▪ Textura, forma, color: Estos tres elementos, del que se valen todos los pintores, son imprescindibles para terminar de comprender la fuerza expresiva de la obra. Ninguno de ellos significa por sí solo, pero al utilizarlos dentro del contexto de una obra, la cargan de sentido. Así, una composición llena de colores vivos y luminosos, nos connota alegría y vivacidad. Una pintura con colores ocres y apagados, que presenta pocos contrastes, puede transmitirnos tristeza y opresión.

LINKS DE INTERÉS

<http://www.ptank.com/mondrian/>

Interesante sitio donde puedes crear tus propios “Mondrian”

<http://www.artelista.com/los-cuadros-mas-caros-del-mundo-3.html>

Los 124 cuadros mas caros del mundo

<http://www.famousartistsgallery.com/gallery/kandinsky-wb.html>

Galería de Arte Cuadros de Kandinsky

http://www.galleryofart.us/Vassily_Kandinsky/

Mas cuadros de Kandinsky

http://reverent.org/Le_Rouge_et_le_Vert.html

Nos enseñan a crear piezas de arte abstracto en 5 minutos.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_5204000/5204344.stm

Artistas elefantes. (El arte abstracto en su esencia)

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Malevich>

Obras de Malevich.

<http://www.artchive.com/artchive/M/malevich.html>

Mes Malevich