

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“LÍNEA DEL TIEMPO DE LAS ARTES VISUALES EN EL S XX”

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LI CENCIADA EN ARTES VISUALES

DIRECTOR DE TESINA

LIC. OLGA AMERICA DUARTE HERNANDEZ

MÉXICO, D.F., 2006

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Introducción.....	I
Función y utilidad de las imágenes en el arte.....	1
Las artes visuales y su influencia en el diseño grafico durante el siglo XX.....	6
Artes visuales del siglo XX.....	8
Las artes visuales del siglo XX en México.....	48
Conclusión.....	57
Bibliografía.....	58

Introducción

Partiendo del arte pictórico y de la unión con el diseño gráfico en el campo de la utilidad como objetos creados con un fin de función en el área de la comunicación; se realizó un pequeño compendio de los movimientos escuelas y vanguardias tanto nacionales como internacionales más relevantes del arte en del siglo XX con el fin de contribuir en el marco de referencia histórica al programa de investigación “México en el diseño Gráfico. Los signos visuales de un siglo”. , y de cómo el diseño gráfico se ha desarrollado teniendo como base las herramientas utilizadas a lo largo de los siglos por las bellas artes.

Tomando el libro de Amy Dempsey, Estilos, Escuelas y movimientos como ejemplo y base informativa se da forma a una línea del tiempo con lo más importante de la historia del arte internacional y la historia del arte en México; que pretende ser un referente para la ubicación sencilla de los acontecimientos más importantes dentro de la historia del arte.

En la primera se encontrara la línea del tiempo como estructura, que pretende tener una fácil lectura para la ubicación de las diferentes corrientes y sucesos artísticos.

Como preámbulo a la historia de las artes visuales tendremos un ensayo sobre la similitud de las artes aplicadas y las bellas artes, de cómo se les ha querido unir y separar por su función dentro del lenguaje visual.

La segunda parte estará formada por un compendio que en ningún momento pretende ser exhaustivo sino una referencia sencilla en cuanto a fechas lugares y personajes más destacados de cada suceso de la historia del arte.

Función y utilidad de las imágenes en el arte

A menudo se pone en tela de juicio a la comparación entre las bellas artes (pintura, escultura, grabado, etc.), y el diseño gráfico; si deben o no tomarse en cuenta como iguales y si el diseño que hasta ahora ha sido tomado como parte de las artes aplicadas debería ser parte de las bellas artes al igual que las artes visuales.

Por un lado tenemos el factor del arte como medio de expresión de sensaciones, pensamientos y sentimientos del autor que busca dar al público y a sí mismo una presentación de su persona a través de la obra realizada, para llenar así sus necesidades de expresión creativa, autorrealización y el conocimiento del mundo a través de imágenes creadas que nacen del disfrute de la naturaleza y la libre expresión de la imaginación; teniendo como resultado la producción de lo bello y estético. Las artes visuales ya sea que presenten un tema real o imaginario, concreto o abstracto tienen una carga emocional en la que el artista decide que tanto de sí mismo pone en ella sin importar el fin para el que esté destinada la obra.

La visión es proceso natural por medio del cual conocemos nuestro entorno, incluso antes de conocer o lograr decodificar el lenguaje hablado somos capaces de entender, codificar y producir imágenes. Es a través de la vista como recibimos la mayor parte de la información que nos forma como personas a lo largo de nuestra vida. Somos contenedores, productores y reproductores de imágenes visuales. La comprensión de nuestro entorno a través de imágenes es algo tan natural, que no nos damos cuenta de el gran contenido de lenguaje visual que somos capaces de transmitir y percibir por medio de la producción de imágenes (ya sea una imagen que nosotros o un tercero haya producido). El lenguaje visual tiene una gran propiedad que le permite ser universal, la inmediatez; es esa pequeña fracción en el tiempo en la que transcurre un parpadeo durante el cual entra toda una avalancha de información que es decodificada con una gran velocidad que ni el lenguaje auditivo o escrito permite.

Si se le puede conceder una función primordial a las artes visuales debe ser la expresión del ser humano como un ser racional y consciente de su espiritualidad que pretende compartir por medio de las imágenes lo que su imaginación y la experiencia de vida le permite decantar en materiales tales como un lienzo y la pintura, la piedra, el barro, una imagen fotográfica, un dibujo, etc.

Los datos presentes en una imagen pueden transmitir información como: sentimientos o mensajes específicos ya sea con una intención definida o como un producto de la utilidad en la comunicación. Es decir sin importar la superficie, lugar geográfico o cultura, donde se encuentre una forma de expresión visual, (ya sea con intención de presentar una imagen estética o solo como una imagen que fue facturada por casualidad) toda imagen cumple con presentar una información que al ser recibida por cualquier espectador cierra el ciclo de la comunicación y es en ese momento cuando su utilidad se detona y es justo en este espacio donde cabe la similitud entre las artes aplicadas (como el diseño gráfico) y las bellas artes.

La relación existente entre las bellas artes y el diseño gráfico ha tenido un estrecho desarrollo en el siglo XX, si bien al parecer ha sido durante este siglo cuando se ha marcado una mayor separación entre estas expresiones visuales, poniendo al diseño gráfico como una vertiente de las artes aplicadas; también ha sido cuando más se han visto influenciadas entre sí sobre todo a mediados de siglo con el pop-art que se caracteriza por inspirarse en la vida de la ciudad, tomando como elementos de expresión los productos masivos de la cultura, es figurativo y emplea objetos de uso diario de la sociedad consumista: botellas de coca cola, latas de cerveza, neveras, autos, comics, personajes del cine y la canción, etc. Y la Bauhaus que buscaba el origen del lenguaje visual en geometrías básicas, colores puros y en la abstracción, constituyendo un análisis de formas, colores y materiales. Para ellos servían como una escritura con la que podría analizarse y representarse la prehistoria visible, por ello la Bauhaus se caracterizó por la conciencia de su separación de la historia y su anhelo por encontrar un punto de origen.

Donis A. Dondis partiendo de lo que plantea Sócrates “de si las experiencias estéticas tienen un valor intrínseco o hay que valorarlas o despreciarlas por su estímulo de lo provechoso y lo bueno”, y lo que opina Henri Bergson a cerca de que “el arte es solo una visión mas directa de la realidad”¹; entonces el arte tiene cierta utilidad o función al igual que el diseño grafico por lo que pueden ser equiparables.

Los medios visuales han sufrido tantos cambios en sus funciones como cambios ha sufrido la sociedad en aspectos tan aparentemente sencillos como la vestimenta. El carácter de los medios visuales se ha visto alterado en su función con el paso de la historia, pues, si en un principio la pintura cumplía con el cometido de representar un trozo de la naturaleza lo más fiel posible (y era justo ese aspecto de crear una copia fiel de tal o cual cosa lo que le daba el nivel de una de las bellas artes) hoy en día el crear una copia fiel de la realidad no es suficiente para considerar a alguna de las bellas artes, como la fotografía como parte de ellas, sino que debe cumplir con su carácter de medio de expresión de sentimientos y sensaciones así como de ideas sin importar que tan representativo o abstracto sea su lenguaje siempre y cuando sea presentado de una forma “estética” a través de una buena composición y herramientas visuales al espectador.

Por otro lado nos encontramos con el diseño gráfico y su espacio en el que busca usar las herramientas, composiciones y medios que han sido explorados por las artes visuales a lo largo de la historia para llegar a una solución visual lo suficientemente fuerte para expresar el contenido deseado.

Cuando la expresión visual toma las herramientas de composición para hacer una adecuada elaboración de un mensaje visual; este es aceptado más fácilmente por la inteligencia visual de tal modo que el mensaje casi no necesita ser decodificado previo al entendimiento, pues entra directamente al entendimiento.

¹ Dondis, Donis A., La sintaxis de la imagen

Siendo seres básicamente visuales hemos tenido la difícil tarea de calificar y clasificar la producción de imágenes esto ha venido a producir una gran discusión a lo largo de la historia. Se ha tratado de clasificar la producción de imágenes teniendo en la más alta estima a las bellas artes, seguidas de las artes aplicadas pero al final ambas unidas en el grupo de las artes visuales, que nos permiten movernos por las expresiones visuales que han sido tan cambiantes en cuanto a clasificación de las técnicas, formas, estructuras, materiales y herramientas de composición. Es en las herramientas de composición y la intensidad de expresión es donde tanto artes aplicadas como las bellas artes encuentran unión para la creación de imágenes utilitarias y/o estéticas, son los componentes del proceso visual en su forma mas sencilla como el punto, la línea, el color, el contorno, la dirección, el tono, la textura, la escala, etc.

La diferencia entre la creación utilitaria y estética se encuentra en la motivación de producción de lo bello. El aforismo de que el artista es superior al artesano radica en la idea del fin para el que se fabrica una imagen visual, mientras un artesano esta limitado por la forma final del objeto para darle una utilidad efectiva, el artista tiene toda la libertad para darle forma y contenido a su creación.

La visión contemporánea de las artes visuales ha avanzado más allá de la simple polaridad entre artes “bellas” y “aplicadas” llegando hasta las cuestiones de la expresión subjetiva y la función objetiva².

Una de las expresiones de las artes visuales en las que se encierra el enigma de la creación por utilidad y la creación subjetiva por el simple goce de lo bello se encuentra en el muralismo. Ya sea que tomemos como ejemplo las creaciones de Miguel Angel en la Capilla sextina o los murales de Diego Rivera en el palacio de Bellas Artes en México; ambos sirven para demostrar la unión entre la función como un canal de comunicación al servicio de la educación ya

² Dondis, Donis A. Op. Cit.

sea religiosa o de corte político, y la creación de imágenes diseñadas para satisfacer la necesidad subjetiva del goce de lo bello y estético.

Lo cierto es que a cada momento se marca más la distinción entre las artes aplicadas y las bellas artes; pues también es cada vez mayor la separación entre las imágenes que se crean con un fin totalmente comercial y/o frívolo, y las que son creadas por lo que nos hemos empeñado en llamar el arte por el arte. De cualquier modo la producción de imágenes (sin importar cual sea su finalidad) hoy en día no se puede equiparar con la producción de principios del siglo xx. Aún no se si esta exagerada producción de imágenes llegue a ser buena o mala para lograr un acercamiento y apreciación del publico las artes visuales.

Lo único que es seguro es que cada vez recibimos mayor cantidad de información por medios visuales que por auditivos, y esto nos convierte en seres visuales en potencia que si bien estamos recibiendo y creando imágenes internas y externas día y noche, nos estamos quedando muy atrás en el aspecto del entendimiento de la imagen artística.

Andy Warhol

Lata de sopa Campbell

Las artes visuales y su influencia en el diseño grafico durante el siglo xx.

El arquitecto Louis Sullivan decía que “No puedes expresarte, a menos que tengas un sistema previo de pensamiento y percepción; y no puedes tener un sistema de pensamiento y percepción, a menos que tengas un sistema básico de vida”. Estos sistemas de vida y percepción tiene mucho que ver con el tiempo y el desarrollo de la sociedad por lo que los estilos artísticos convergen y podemos encontrar una expresión similar en dos lugares diferentes del mundo sin que los creadores hayan estado en contacto previo entre si, pero la sociedad y el andar cotidiano del mundo tienen una carga similar y nos llevan a sentimientos y emociones que al momento de ser expresadas en un plano artístico muestran ciertas similitudes en contenido, aunque no necesariamente en forma, teniendo así como resultado los estilos artísticos.

Dondis propone dentro de las artes cinco categorías de estilo, entre los que se encuentran: primitivismo, expresionista, clásico, embellecido y funcional. Con el primitivismo se refiere a los símbolos primigenios con los que el hombre representaba a la naturaleza y sus condiciones; dibujos sencillos que acaban por convertirse en un lenguaje que todos pueden entender aunque no todos lo puedan hablar. El expresionismo se refiere a un estilo que pretende provocar la emoción sea religiosa o intelectual; usa la exageración deliberada para crear una distorsión de la realidad. El clasicismo lo describe como un arte que fue perfeccionado desde las ciencias como las matemáticas (con la sección Aurea); glorificando al hombre como un ser perfecto. También habla del estilo embellecido en el que se copiaban los diseños de la naturaleza para goce de reyes y emperadores (como en el Art Nouveau). Al final tenemos a la funcionalidad que ha decir de Dondis “la diferencia fundamental entre otras aproximaciones estilístico- visuales y el estilo funcional es la búsqueda de belleza en las cualidades temáticas y expresivas de la estructura subyacente básica que hay en cualquier obra visual”¹

William Morris. Tapiz del pájaro carpintero es un ejemplo de la unión de belleza y estilo funcional, tal como la fomentaba el art and crafts y posteriormente el art nouveau.

¹ Dondis, Donis A. Op. Cit.

Artes visuales del siglo XX

Impresionismo

Nace en París 1874 con la reunión de algunos artistas que eran rechazados de los salones de arte y tomando como galería el estudio del fotógrafo Félix Nadar montan su primera exposición. Su principal interés fue captar la impresión visual de una escena, en pintar lo que el artista ve más que lo que el artista sabe.¹

Entre estos artistas se encontraban Claude Monet (1840-1926), Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), Edgar Degas (1834-1917), Camille Pissarro (1830-1903), Alfred Sisley (1839-1899), Berthe Morisot (1841-1895) y Paul Cézanne (1839-1906).

“Una obra espontánea en lugar de una obra calculada”^{Monet}

Durante la década de 1860 se dedicaron a crear y marcar su propio estilo y fue entre 1874 y 1886 que sus exposiciones lograron llamar la atención de un público que si bien en un principio no los aceptaron de buen agrado terminaron por encontrar críticos que congeniaban con su corriente escritores como Émile Zola, J.K. Huysmans.

Para 1880 el impresionismo ya era aceptado como un estilo artístico que se extendió por Estados Unidos y Europa.

Este movimiento se dio sobre todo en la pintura, pues si bien hubo esculturas como las de Degas y Renoir no se encontró ningún escultor comprometido con el movimiento aunque hoy en día tanto a Medardo Rosso como a Auguste Rodin se les cataloga como impresionistas.

¹ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos,

Movimiento Arts and Crafts

La segunda mitad del siglo XIX en la Gran Bretaña fue el escenario de este movimiento extendiéndose hasta los primeros años del siglo XX proliferando por Europa y Estados Unidos.

Un diseñador fue su principal exponente, William Morris que además de diseñador era pintor y poeta, uso su pasión socialista para crear lo que pretendía fuera un arte bello y funcional. En 1861 Morris funda la compañía Morris and Co., junto a Webb, Rossetti, Burne-Jones, el pintor Ford Madox Brown, el topógrafo P.P. Marshall y un contador llamado Charles Faulkner. Dicha compañía se fundamentó en un sistema gremial.

Su ideología residía en retornar a la arquitectura, la tapicería, los manuscritos iluminados y los estilos rústicos y medievales; el movimiento logró el reconocimiento de artesanos por el uso de técnicas y materiales tradicionales; si bien no logro ser un arte para las masas por ser productos caros debido a su manufactura, si logro un reconocimiento como antecedente de la arquitectura del siglo XX.

“No tenga nada en su casa que no considere útil o bello”² Bajo esta frase se escondía gran parte de la ideología del movimiento Arts and Crafts

La escuela de Chicago

Un grupo informal de arquitectos e ingenieros que trabajaron en Chicago entre 1875 y 1910 aproximadamente entre los que estaban Daniel H. Burnham, William Holabird, William Le Baron Jenney, Martin Roche, John Wellborn Root, y sobre todo Louis Sullivan formaron parte del movimiento dedicado a la arquitectura basada en avances técnicos y cambios estéticos, usando principalmente estructuras metálicas internas que dieron un cambio a las fachadas dando énfasis a la luminosidad y ligereza en la apariencia externa de los edificios.

² William Morris citado en :Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

Para Sullivan su gran obra maestra fueron los grandes almacenes Schlesinger and Mayer que fueron diseñados en dos fases (1899 y 1903-1904) en el que destaca la ornamentación que se acentúa sobre todo en sus amplias ventanas de hierro forjado Art Nouveau combinadas con el énfasis en las líneas verticales y horizontales, lo que demuestra ese intento por reconciliar lo industrial con la naturaleza.

El grupo Les Vingt

Formado por veinte pintores, escultores y escritores progresistas surge en Bruselas entre 1883 y 1893 con el fin de crear un foro para el arte, la música, la poesía y las artes decorativas vanguardistas; algunos de sus integrantes más representativos fueron James Ensor, Alfred William Finch, Fernand Khnopff y Teo van Rysselberghe junto con Octave Maus quien se encargó de difundir en el periódico *L'Art Moderne* sus ideas a cerca del arte contemporáneo atacando los salones tradicionales y a la Academia y amparando la introducción del arte a la vida cotidiana.

El neoimpresionismo

“El arte es armonía. La armonía es la analogía de elementos contrarios y similares en el tono, el color y la línea considerados de acuerdo con sus dominantes y bajo la influencia de combinaciones alegres, calmadas o tristes”.
*Seurat*³

Dentro de la última exposición impresionista de 1886 aparecieron unos jóvenes franceses invitados a petición de Camille Pissarro a quienes el crítico Felix Feneon denominó como los neoimpresionistas. Paul Signac, George Seurat y Lucian Pissarro fueron los pintores etiquetados bajo esta corriente, que a decir del crítico Paul Adam dicha exposición iniciaba un nuevo arte. Con el antecedente de que el color se mezcla en el ojo y no en la paleta, llegaron a una técnica en la que por medio de la aplicación de puntos de color en el lienzo el ojo uniera y mezclara los colores al observar el lienzo desde una distancia

³ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

conveniente. A esta técnica se le conoce como puntillismo gracias a Feneón pero Signac y Seurat la llamaron divisionismo.

Una de las obras más representativas del neoimpresionismo es *Tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte* (1884-1886) de Seurat, quien escribió:

El arte es armonía. La armonía es la analogía de elementos contrarios y similares en el tono, el color y la línea, considerados de acuerdo con sus dominantes y bajo la influencia de la luz en combinaciones alegres, calmadas o tristes.

El decadentismo

El fin de siglo trajo junto con la crisis, el malestar que se reflejó en el arte con un especial interés en la representación romántica de lo grotesco, el drama de la vida y el sensacionalismo. Algunos de los temas más frecuentes eran fantásticos para ello recurrían al uso de animales y plantas exóticas como mariposas, pavos reales u orquídeas. Como principal exponente tenía a Charles Baudelaire poeta y crítico de arte francés.

Para Baudelaire, el artista moderno era un extraño alejado de la sociedad, escapado del aburrimiento y la mendicidad de la vida de la clase media convencional en un mundo cultural totalmente artificial. Su mayor desafío fue su convencimiento de que el arte no necesita tener ningún propósito moral.⁴

Art Nouveau

A final de la década de 1880 se expande por Estados Unidos y Europa un nuevo estilo sucesor del Arts and Crafts, que rechazaba el historicismo académico del siglo XIX, se inspiraba en antiguos modelos como la decoración japonesa, la joyería celta y sajona y la arquitectura gótica, se basaba en apartar la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas.

⁴ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

El Art Nouveau recibió diferentes nombres en diferentes países Jugendstil en Alemania, modernismo en España e Hispanoamérica, Sezessionstil en Austria, Paling Stijl y estilo de Les Vingt en Bélgica, estilo moderno en Rusia y, en Italia, Stile Nouille, Stile Florale o Stile Liberty en Londres.

Modernismo

España e Hispanoamérica vivieron el modernismo aproximadamente entre 1880 y 1910 que remplazaría al Art Nouveau. Fijaba sus bases en la ciencia y la tecnología para dar paso a una ciudad moderna. Sus principales arquitectos en España desarrollaron edificios que pronto se convertirían en símbolos de la cultura popular entre ellos se encontraban Lluís Doménech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch y Antoni Gaudí. En estas construcciones la ornamentación era un factor primordial.

El simbolismo

En 1886 nace con un manifiesto publicado por Jean Moreas lo que se había estado cocinando entre los poetas cuando menos desde una década atrás, es uno de los primeros movimientos que pone el mundo interno del estado de ánimo y lo emocional como el objetivo real del arte, haciendo a un lado las apariencias externas, usando símbolos para crear imágenes de lo irracional que provocaran una respuesta en el público. Los artistas del grupo de la Rose+Croix formaron una de las bases más fanáticas del movimiento.

El objetivo esencial de nuestro arte es objetivizar lo subjetivo (la externalización de la idea) en lugar de subjetivizar lo objetivo (la naturaleza vista a través de los ojos de un temperamento). Gustave Kahn.⁵

El posimpresionismo

Roger Fry crítico y pintor francés fue quien acuñó el término “posimpresionismo” en la exposición llamada “Manet y los posimpresionistas” presentada en las galerías Grafton de Londres de noviembre de 1910 a enero 1911 en la que se incluían obras de Gauguin, Van Gogh, Cézanne, Denis,

⁵ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

Derain, Manet, Matisse, Picasso, Redon, Rouault, Sérusier, Seurat, Signac, Vollton y Vlaminck. Un grupo en el que se encontraban artistas catalogados en movimientos muy diversos lo que denota que el término posimpresionismo reunía al arte que según “Fry consideraba derivado del impresionismo o bien contrario a él”⁶

A los diversos estilos creados entre 1880 y 1905 que parecían difíciles de catalogar (como el trabajo de Vincent van Gogh, Paul Cézanne o Henri Toulouse-Lautrec) se les incluyó bajo este término por los críticos pues este periodo fue desde la fase final de impresionismo hasta la aparición del fauvismo. La idea de un arte distinto al realismo descriptivo era una de las ideas predominantes entre los artistas de este periodo.

El cloisonismo

Emile Bernard y Louis Anquetin dos pintores franceses desarrollaron el estilo de pintura al que llamaron cloisonismo que significa compartimentar o partir en el que “las formas eran simplificadas y las zonas de colores lisos y no naturales están separadas por contundentes contornos, reminiscencia de las vidrieras góticas o los esmaltes *cloisonnés* su voluntad no reside en ilustrar la realidad objetiva, sino en expresar un mundo de emociones interiores”.⁷

Los Nabis

Los Nabis (profetas en hebreo). Una hermandad fundada en 1888 por teóricos y artistas franceses. Entre los miembros de la sociedad se hallaban Maurice Denis, Paul Ranson, Ker-Xavier Roussel, Pierre Bonard y Eduard Vuillard.

Denis en su manifiesto respaldaba una ruptura con el naturalismo figurativo. Según Denis, la conquista revolucionaria de los artistas vanguardistas consistía en el reconocimiento y la reafirmación de la función decorativa del arte⁸. Los Nabis se dieron principalmente en el campo de la teorización sobre el arte.

⁶ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

⁷ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

⁸ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

El sintetismo

El término sintetismo fue forjado por Paul Gauguin, Émile Schuffenecker, Émile Bernard y un círculo de artistas para referirse a su producción de finales de la década de 1880 y principios de la de 1890.

Gauguin buscó nuevos temas para conseguir “la traducción del pensamiento en otro medio distinto a la literatura”. Su objetivo era pintar no tanto lo que el ojo veía, sino lo que el artista sentía en cada momento de manera que rechazaba tanto el naturalismo del impresionismo como las preocupaciones científicas del neoimpresionismo, y en su lugar creó un arte en el que el color se utilizaba para conseguir efectos espectaculares, tanto emocionales como expresivos.⁹

El Jugendstil

Munich fue el principal centro del Jugendstil (el equivalente al Art Nouveau de Francia) a finales del siglo XIX, en sus filas se encontraban Hermann Obrist (1863-1927), Otto Eckmann (1865-1902), August Endell (1871-1925), Richard Riemerschmid (1868-1957), Bernard Pankok (1872-1943) y Bruno Paul (1874-1968).

La secesión de Viena

Se funda el 25 de mayo de 1897 a modo de protesta por parte de los artistas jóvenes en contra del control que mantenían los mayores sobre las exposiciones y la política; así que deciden separarse de la Asociación de Artistas Vieneses. Entre los artistas más reconocidos como fundadores de la secesión se encuentran Gustav Klimt (1862-1918), Josef Hoffman (1870-1956), Josef Maria Olbrich (1867-1908) y Koloman Moser (1869-1918).

Un primer manifiesto publicado por el grupo rezaba: “no reconocemos diferencia alguna entre el arte elevado y el bajo, entre el arte de los ricos y el arte de los pobres. El arte nos pertenece a todos.”¹⁰

⁹ Dempsey, Amy. Op. Cit.

¹⁰ Dempsey, Amy Op.cit.

El mundo del arte

Fundada en 1898 bajo el nombre *Mir Iskusstva* (mundo del arte) en San Petersburgo. Se reconoce a Alexandre Benois (1870-1960) y a Sergei Diaghilev (1872-1929) como fundadores de esta sociedad de artistas. El uso de colores brillantes, una composición simplificada y su interés por el arte medieval y los motivos rurales así como elementos primitivos los identificaba como rusos.

Convencidos de que la rápida industrialización (que en Rusia tuvo lugar a partir de la década de 1860) destruiría los oficios propios de las zonas rurales, e intentaron revitalizar las tradiciones locales con la producción de cerámica, trabajo en madera y el empuje de las artes escenográficas.

El Fauvismo

En 1905 apareció un grupo de jóvenes artistas en el Salon d'Autonme, fueron bautizados como *les fauves* (las fieras) de manera de insulto por el crítico Louis Vauxeles debido al atrevimiento y espontaneidad puesta en sus cuadros que era calificados como extravagantes. Entre sus integrantes mas reconocidos se encontraban Henri Matisse (1869-1954) André Derain (1880-1954) y Maurice de Vlaminck (1876-1958).

Se considera como el primer movimiento vanguardista del siglo XX, y a pesar de haber durado muy poco este movimiento dio pie a que su integrantes buscaran nuevos caminos en el arte.

En 1908 Matisse escribió en "Notas de un pintor":

Con lo que sueño es con un arte lleno de equilibrio, de pureza y serenidad, desprovisto de temas tristes o deprimentes, un arte que pueda dirigirse a cualquier intelectual, sea empresario o escritor, como una influencia apaciguadora, como un sedante mental, algo como una buena butaca para descansar de la fatiga física.¹¹

¹¹ Dempsey, Amy .Op.cit.

El expresionismo

Movimiento formado en Alemania en 1905, que a veces se ha considerado como la extensión del fauvismo francés. Pero también se les considero como el reverso del impresionismo, pues en vez de la impresión del mundo que lo rodeaba se centraba en las emociones subjetivas llevando al lienzo su propio temperamento.

Die Brücke y der Blaue Reiter fueron los grupos considerados como más representativos del expresionismo alemán.

Die Brücke ha sido descrito en ocasiones como: "un grupo sin estilo"¹² ya que sus miembros mostraban interés por su propia psicología y no por la creación u de un lenguaje visual lógico y coherente...¹³

En Austria tuvo algunos seguidores; Oskar Kokoshka (1886-1980) y Egon Shiele (1890-1918) son considerados sus exponentes más famosos, al igual en Belgica se encontraban Constana Permeke (1886-1952), Gustav de Smet (1877-1943) y Frits van den Berghe (1883-1939).

Die Brücke

Fritz Bleyl(1880-1966), Erich Heckel (1883-1970), Ernst Ludwing Kirchner (1880-1838) y Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) fundan en 1905 el grupo Die Bücke (el puente) siendo una de las principales fuerzas del expresionismo en Alemania. A través de su estilo pictórico lograron que el expresionismo se considerara una forma de arte esencialmente alemana.

Proponían conseguir una mayor conexión entre el arte y la vida, y crear un vínculo con el arte del futuro.

¹² Donald E Gordon citado en Lucie-Smith Edward, 1966, Singapore, Ed. Könemann

¹³Lucie-Smith Edward, 1966, Singapore, Ed. Könemann

La escuela de Ashcan

Los aspectos más duros y miserables de la vida urbana fueron los predilectos de un grupo de pintores estadounidenses de principios del siglo XX. Robert Henri (1865-1929) después de hacer un viaje a París y volver decepcionado de los nuevos impresionistas llega a Filadelfia con el compromiso de crear un nuevo arte comprometido con la vida. Sus seguidores fueron William Glackens (1870-1938), George Luks (1867-1933), Everett Shinn (1876-1953) y John Sloan (1871-1951), ilustradores de reportaje pictórico convencidos por Henri abandonan sus carreras de ilustradores para dedicarse a la pintura.

Para Henri el arte debía reflejar el compromiso del artista con la vida y su amor hacia ella.¹⁴

La Deuchester Werkbund

“Federación Alemana de Trabajo” al frente de ella se encontraban el arquitecto y estadista Hermann Mathesius (1861-1927), el teórico y político Friedrich Naumann (186-1919) y Karl Schmidt (1873-1954).

Su objetivo era “la mejora del trabajo profesional a través de la cooperación del arte, la industria y la artesanía, mediante la educación, la publicidad y la actitud unitaria ante cuestiones pertinentes”¹⁵.

El cubismo

El crédito de fundador de este movimiento (que se ha denominado como el más importante de siglo XX) se encuentra en manos de dos artistas por un lado hay historiadores que marcan a Pablo Picasso como fundador y por otro lado tenemos a Georges Braque (1882-1963). De 1909 a 1914 Picasso y Braque trabajaron juntos convencidos de que “el cubismo era un tipo de realismo que transmitía lo real de forma más convincente e inteligente que los diversos tipos de representación realista que dominaban en Occidente desde el renacimiento.”¹⁶

¹⁴ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

¹⁵ Dempsey, Amy .Op.cit.

¹⁶ Dempsey, Amy .Op.cit.

Los cubistas parten de la idea de presentar un objeto de un modo tan real que permita conocerlo por más de uno de sus lados, por lo que al tratar de dar esta vista se volvió en algo complejo y alejado de la realidad a simple vista.

El nombre fue acuñado por Vauxcelles, que hablaba de “cubos” en su crítica de la exposición de Braque y, en un artículo ulterior, de algo que denominaba *bizarrieres cubiques* (rarezas cubistas)¹⁷

El futurismo

El poeta y propagandista italiano Filippo Tomasso Marinetti fue el responsable de presentar el futurismo al mundo a través del manifiesto publicado en el periódico parisino *Le Figaro*, el 20 de febrero. Se oponía al dominio de París sobre como centro de movimientos vanguardistas y rechazaba la tradición histórica del arte, con Marinetti colaboraron Umberto Boccioni(1882-1916), Gino Severini (1883-1966), Carlo Carrá (1881-1966) y Luigi Russolo (1885-1947). Su manifiesto técnico rezaba :

El gesto que queremos reproducir en el lienzo no debería seguir siendo un “instante fijo en medio del dinamismo universal. Simplemente debería ser la “sensación dinámica” en sí misma.¹⁸

Sota de Diamantes

Asociación de artistas fundada en Moscú en 1910 para presentar el nuevo arte europeo y ruso. Entre sus integrantes se encontraban Mikhail Larionov (1881-1954), Natalia Goncharova (1881-1962), Piotr Konshalovsky (1876-1956), Aristarh Lentulov (1878-1943), Robert Falk(1886-1958), Ilya Mashkov (1884-1944), Alexander Kuprin y los hermanos David (1882-1967) Vladimir Burliuk (1886-1917). Su interés estaba puesto en las artes gráficas de carácter popular y en demostrar su irreverencia por la tradición.

¹⁷ Lucie-Smith Edward, 1966, Singapore, Ed. Könemann

¹⁸ Dempsey Amy, Estilos, Escuelas y Movimientos

Der Blaue Reiter

Grupo de artistas activo entre 1911 y 1914 en Munich al que le unía más una ideología que un estilo, dicha ideología se basaba en una fe en la libertad creativa para expresar la visión personal del artista. Entre sus integrantes se encontraban Vasily Kandinsky (1866-1944), Paul Klee(1879-1940),Gabriel Münter (1877-1962), Franz Marc (1880-1916), August Macke (1887-1914) y Alfred Kubin (1877-1959).

En la primer exposición del grupo Kandinsky escribió en el prefacio: “Nuestro objetivo es mostrar como, en la variedad de formas representadas, el deseo interno del artista se realiza a sí mismo de múltiples formas”¹⁹.

El sincronismo

Fundado por dos pintores estadounidenses, Morgan Russell (1886-1953) y Stanton MacDonald-Wriht (1890-1973). En 1913 publicaron un manifiesto. Se esforzaban por formular un sistema en el que el significado no descansara en el parecido de los objetos en el mundo exterior, sino en los resultados del color y la forma en el lienzo.²⁰

El Orfismo

Cubismo órfico y *orfismo*, fueron creados como términos por el poeta Guillaume Apollinaire (1880-1918) en 1913, para referirse a un movimiento dentro del cubismo. Apollinaire clasifico en algunas ocasiones a Marcel Duchamp (1887-1968), Francis Picabia (1879-1953), Fernand Léger (1881-1955), Frantisek Kupka (1871-1957) y Robert (1885-1941) y Sonia Delaunay (1885-1979) por encontrar en su obra una mayor fragmentación del cubismo a través del color.

El rayonismo

Mikhail Larionv (1881-1964) y Natalia Goncharova (1881-1962) iniciaron el rayonismo en Moscú, con la exposición de 1913 titulada “El objetivo”. El manifiesto rayonista apareció en 1913.

¹⁹Dempsey, Amy. Op.cit.

²⁰ Dempsey, Amy .Op.cit

Los rayonistas estaban empeñados en crear un arte abstracto global, con sus propios términos de referencia...”Si deseamos pintar literalmente aquello que vemos,—declaró Larionov-, “entonces debemos pintar la suma de los rayos que se reflejan en el objeto”.²¹

Suprematismo

Entre 1913 y 1915 Kasimir Malevich creó un arte de abstracción geométrica pura.

En su propio manifiesto, Malevich describió el cuadrado negro como el “cero de la forma” y el fondo blanco como “el vacío más allá de la sensación”, y situó la obra en el contexto de su credo:

Solo cuando haya desaparecido el hábito de la conciencia de ver en los cuadros pedazos de naturaleza, vírgenes e impúdicos desnudos, podremos ver una composición pictórica pura. [...] El arte se dirige hacia su propio final de la creación, hacia el dominio de las formas de la naturaleza.²²

Constructivismo

Aproximadamente en 1914 Vladimir Tatlin (1885-1953) realizó sus primeras construcciones. Efectuó sus ensamblajes con materiales industriales e incorporó un espacio tridimensional como material escultórico en sus relieves geométrico y sus relieves de ángulo. Tatlin defendía la cultura mecanizada y sostenía que el arte debía ejercer un impacto en la sociedad.

La pintura metafísica

Desarrollada por Giorgio de Chirico (1888-1978), y Carlo Carrà (1897-1966) al rededor de 1913, la pintura metafísica se muestra silenciosa y tranquila al lado del futurismo. Se le reconoce, en especial por sus escenas arquitectónicas con ornamentación clásica, sus perspectivas distorsionadas y su extraña imaginería onírica.

²¹ Dempsey, Amy .Op.cit

²² Dempsey, Amy .Op.cit.

Su estrategia consistía en rebasar la apariencia física de la realidad para inquietar o sorprender al espectador con imágenes indescifrables o enigmáticas.²³

El vorticismo

Wyndham Lewis (1884-1957) funda el vorticismo (aunque fue Ezra Pound quien bautizó el movimiento como vorticismo) en 1914 para revigorizar el arte británico. Algunos de sus seguidores fueron Frederik Etchells (1886-1973), Edward Wadsworth (1889-1949), Curthbert Hamilton (1884-1959), Jessicas Dismorr (1885-1939), Helen Saunders (1885-1963), Lawrence Atkinson (1873-1931), William Roberts (1895-1980) y Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915).

Los vorticistas deseaban que su arte adoptara “las formas de la maquinaria, las fábricas, los nuevos y vastos edificios, los puentes y las obras”.²⁴

Erza Puond fue quien denominó este movimiento como “vorticismo” partiendo de considerar el vórtice como punto de máxima energía y lo definía como “un nódulo o un racimo [...] a partir, a través y dentro del cual, las ideas se precipitan constantemente”. Lewis escribió que el “artista del movimiento es un salvaje [...] Este enorme, discordante, periodístico y mágico desierto de la vida moderna le sirve como naturaleza lo hizo de una forma más técnica con el hombre primitivo”.²⁵

El activismo húngaro

Iniciado en 1914 en Budapest por Lajos Kassák (1887-1967) poeta, novelista escritor y teórico. Reunió a un grupo de artistas unido por el rechazo al posimpresionismo; este grupo de artistas, escritores, críticos y filósofos se dirigieron hacia los movimientos internacionales más recientes como el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo y el constructivismo.

²³ Dempsey, Amy .Op.cit.

²⁴ Dempsey, Amy .Op.cit.

²⁵ Dempsey, Amy .Op. Cit.

Algunos de estos artistas eran : Sándor Bortnyik (1893-1976), József Nemes Lampérth (1891-1924), László Moholy-Nagi (1895-1946), László Perí (1899-1967), János Máttis Teutsch (1884-1960) y Lajos Tihanyi (1885-1938).

Kassák publicó *MA* (Hoy) de la que Ivan Hevesy escribió “La publicación *MA* no desea establecer una nueva escuela de arte, sino un arte y una concepción del mundo completamente nuevos”.

La escuela de Ámsterdam

Un grupo de arquitectos holandeses desarrolló su propio tipo de arquitectura expresionista sobre todo en Ámsterdam entre 1915 y 1930 aproximadamente. Rechazaban el vidrio y el acero y creían en la arquitectura como un medio para mejorar la calidad de vida.

Michel de Klerk (1884-1923), Pieter Lodewijk Kramer (1881-1961), y Johann Melchoir van der Mey (1878-1949) fueron los principales arquitectos de la escuela de Ámsterdam.

El dadaísmo

En Zurich entre 1915 y 1916 se forja el término dadá que da paso al movimiento del dadaísmo. Surge de la vida bohemia que llevaban los artistas de aquella época.

El dadá fue un movimiento multidisciplinario que encontró simpatizantes en Nueva York, Zurich, París, Berlín Hannover; Colonia y Barcelona. En Berlin el dadá contaba con artistas como Jean Heartfield (1891-1968), y su hermano Wieland Herzfelde (1896-1988); Johannes Baader (1876-1955), Raoul Hausmann (1886-1971), George Grosz (1893-1959) y Hanna Höch (1889-1979). En Colonia se encontraba Arp y Max Ernst (1891-1976).

Los dadaístas creían que la única esperanza para la sociedad consistía en destruir los sistemas basados en la razón y la lógica, y sustituirlos por otros basados en la anarquía, lo primitivo y lo irracional.²⁶

En 1921 algunos de los miembros originarios del dadá incluidos Tristan Tzara (1896-1963), Jean (Hans) Arp (1887-1966), Ernst, Man Ray (1890-1977), Marcel Duchamp (1887-1968) y Francis Picabia (1879-1953) coincidieron en París, donde se unieron a algunos poetas, entre los que destacan Louis Aragon, Phillippe Soupault, George Ribemont-Dessaignes, así como André Breton y Suzanne Duchamp (1889-1963), Jean Crotti (1878-1958) y el ruso Serge Charchoune (1888-1975).²⁷

El purismo

Amedée Ozenfant (1886-1966) pintor francés y Édouard Jeaneret (1887-1965) pintor, escultor y arquitecto suizo mejor conocido como Le Cobusier; inician con el purismo tras el declive del cubismo optaban por una restitución de lo que ellos llamaban arte sano, “basado en una representación clara y precisa mediante la utilización de economía de medios y armonías proporcionadas. Se inspiraron en la pureza y la belleza que encontraron en las maquinas...”²⁸

De Stijl

“El objeto de la naturaleza es el hombre, el objeto de hombre es el estilo”. Teniendo lo anterior como lema y siendo Theo van Doesburg (1884-1931) y Piet Mondrian (1872-1944) los principales teóricos del grupo; la misión del grupo De Stijl era crear un nuevo arte internacional con un espíritu de paz y armonía. Entre sus miembros originales se encontraban Bar der Lek (1876-1958) George Vantogerloo (1886-1965), el arquitecto y diseñador húngaro Vilmos Huszár (1894-1960), los arquitectos holandeses J.J. P. Oud (1890-1963), Robert van't Hoff (1887-1979) y Jan Wils (1891-1972). Juntos trabajaron para crear un vocabulario visual abstracto que pudiera utilizarse con

²⁶ Dempsey, Amy .Op.cit.

²⁷ Dempsey, Amy .Op.cit

²⁸ Dempsey, Amy .Op.cit.

propósitos prácticos, el cual serviría para comunicar su deseo de una sociedad mejor.

Arbeitsrat für Kunst

El consejo de trabajadores del arte se fundó en Berlín en diciembre de 1918 por Bruno Taut (1880-1948) un arquitecto que junto con el crítico de arquitectura Adolf Behne (1885-1948). Crearon un grupo cuyo objetivo era ejercer presión política sobre el nuevo gobierno de Alemania y generar una nueva arquitectura utópica tras la destrucción causada por la primera guerra mundial.

El Novembergruppe

Este grupo se forma en diciembre de 1918 haciendo referencia a la revolución alemana de noviembre. En un inicio sus lideres fueron los pintores expresionistas Max Pachstein (1881-1955) y Cesar Klein (1876-1954) a quienes pronto se les unieron más de cien espíritus revolucionarios (como eran nombrados por ellos) entre los que se encontraban Heinrich Campendonck (1889-1957), Lyonel Feininger, Otto Freundlich (1878-1943), Vasily Kandinsky, Paul Klee, Käthe Kollwitz, Los arquitectos Walter Gropius, Hugo Häring, Erich Mendelsohn y Ludwin Mies van der Rohe, los compositores Alban Berg y Kart Weill y el dramaturgo Bertolt Brecha.

La Bauhaus

Dejadnos crear un “nuevo gremio de artesanos”, sin las distinciones de clase que levantan una barrera de arrogancia entre un artesano y un artista.

Estas palabras formaban parte del manifiesto de La Bauhaus escrito por Walter Gropius (1883-1969) quien dirigió esta escuela. Creada con el fin de forjar artistas, diseñadores y arquitectos mas responsables socialmente con la única aspiración de mejorar la vida cultural del país y la sociedad.

Gropius contrato como maestros a los pintores suizos Johanes Itten (1888-1967), Paul Klee (1879-1940), a los alemanes Gerhard Marcks (1889-1981), Georg Muche (1895-1987), Oskar Schelmer (1888-1943) y Lothar Schreyer

(1886-1966), y al pintor ruso Vasily Kandinsky. Pues para Gropius era importante tener a los mejores dentro de la escuela.

El precisionismo

Durante la década de 1920 y conocido también como realismo cubista, el precisionismo se desarrolla en Estados Unidos teniendo la composición cubista y la estética industrial de los futuristas como principales características.

El pintor y fotógrafo Charles Sheeler (1883-1965) acuñó el término; Sheeler “deseaba mezclar la pintura y la fotografía con el fin de evitar que el medio pictórico fuera un obstáculo para la observación”²⁹

Art Déco

Los diseñadores del Art Déco aspiraban al igual que el Art Nouveau y Arts and Crafts eliminar la distinción entre bellas artes y las artes decorativas. Este movimiento se originó en Francia 1925 como un estilo lujoso y muy decorativo extendiéndose rápidamente por todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Algunos de los diseñadores de este movimiento fueron George Barbier (1882-1932), Humberto Brunelleschi (1879-1949), Erté (1892-1990) y Charles Martin (1884-1934). En Francia se encontraban André Groult (1884-1967), Jean Dunand (1877-1942), Paul Follet (1877-1941), Pierre Chareau (1883-1950). Y los pintores Tamara de Lempicka (1902-1980), René Buthaud (1886-1986), Raphaël Delorme (1885-1962), Jean Gabriel Domergue (1889-1962), Adré Lhote (1885-1962) y Jean Dupas (1882-1964).

La escuela de París

Aparece como un término para clasificar el trabajo de artistas tanto franceses como extranjeros que se encontraban en París durante la primera mitad del siglo XX. Entre los artistas más comúnmente encontrados en la escuela de París están André Kertész (1894-1985), el catalán Julio González (1876-1942), el ucraniano Alexander Archipenko (1887-1964) y el rumano Constantin Brancusi (1876-1957). El pintor Amadeo Modigliani (1884-1920), el ruso Chaim

²⁹ Dempsey, Amy .Op.cit.

Soutine (1894-1943), el búlgaro Jules Pascin (1885-1930) y el francés Maurice Utrillo (1885-1955) formaron un subgrupo llamado *les maudits* (los malditos) debido a su comportamiento autodestructivo.

El estilo internacional

Estilo dominante en la arquitectura occidental de la primera mitad del siglo XX. Walter Gropius (1883-1969), Le Corbusier (1887-1965) y Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) son conocidos como “la trinidad”; y a quienes se les atribuye haber forjado el corazón del estilo internacional. Centrado en el rechazo al eclecticismo histórico, en el empleo de acero y el hormigón fabricados en cadena para las estructuras primarias y el vidrio como revestimiento, en la libre planificación y en una “concepción de la arquitectura como volumen más que como masa”

El Novecento italiano

Fundado en 1922 en Italia para promocionar a un grupo de artistas jóvenes asociados a la galería Pesaro de Milán : Anselmo Bucci (1887-1955), Leonardo Dudreville (1885-1975), Archille Funi (1890-1972), Gian Emilio Maleaba (1880-1926), Piero Marissig (1879-1937), Ubaldo Oppi (1889-1946) y Mario Sironi (1885-1961).

Der Ring

1923 y 1924 en Berlín fue el escenario del nacimiento de una asociación de arquitectos llamada Der Ring (el círculo) que pretendía promover el movimiento moderno en Alemania. Fue el Zehnerring (el círculo de diez) el grupo fundador, inició con diez arquitectos. Otto Bartning (1883-1959), Peter Behrens (1869-1940) Hugo Häring (1882-1958), Erich Mendelsohn (1887-1953), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), Bruno Taut (1880-1938) y Max Taut (1884-1967) formaban parte del Zehnerring.

Neue Sachlichkeit

“La nueva” objetividad fue un término acuñado por Gustav F. Hartlaub en 1924. Formando parte de un movimiento mayor como fue *la rappel à l'ordre* (llamada

al orden), pretendía figurar como la tendencia realista alemana de los años veinte.

Käthe Kollwitz, Max Beckmann (1884-1950), Otto Dix (1891-1969), George Grosz (1893-1959), Christian Schad (1894-1982), Conrad Felixmüller (1897-1977) y Rudolf Schlichter (1890-1955), formaron parte de un grupo que trabajó individualmente con diferentes estilos pero con temas compartidos como: los horrores de la guerra, la hipocresía social y la decadencia moral, la pobreza y el auge del nazismo.

Se desarrolló principalmente en ciudades alemanas como: Berlín, Dresde, Karlsruhe, Colonia Dusseldorf, Hanover y Munich.

El Surrealismo

Fue el poeta francés André Breton (1896-1966) quien inició el surrealismo en 1924, que si bien era un término que había sido acuñado en 1917 por el crítico Guillaume Apollinaire para describir algo que sobrepasaba la realidad, Breton lo utilizó para describir su propia visión del futuro.

Tras el Manifiesto surrealista que se dio a conocer en 1924 quedó claro que se trataba del encuentro de diferentes tendencias para generar algo nuevo en el mundo del arte.

El surrealismo descartó la frivolidad y el cinismo del dadaísmo, pero se unió a su rechazo de la lógica y el decoro como instrumentos de investigación del comportamiento humano³⁰. Siendo esta una de las razones para considerar a Sigmund Freud (1856-1939) uno de los padres del surrealismo por su estudio sobre el significado de los sueños, hallándose estos como tema principal de gran cantidad de las obras de surrealismo.

Algunos de los primeros surrealistas como Max Ernst, Man Ray y Jean Arp venían de las filas del dadá y junto a ellos creció el surrealismo con artistas

³⁰ Lucie –Smith Edward, las artes visuales en el siglo XX

como: Antonin Artaud (1896-1948), André Masson (1896-1987), Joan Miró (1893-1983), Ives Tanguy (1900-1955) y Pierre Roy (1880-1950). Más tarde durante los años veinte y treinta aparecieron nuevos exponentes como Tristan Tzara, Salvador Dalí (1904-1989), Luis Buñuel (1900-1983), Alberto Giacometti (1901-1966), Roberto Matta y Hans Bellmer (1902-1975).

El elementalismo

Aparece en 1924 como una variante del neoplasticismo, manteniendo los ángulos rectos y los colores primarios del neoplasticismo. Fue Thoe van Doesburg (1883-1931) quien llamo a sus cuadros “contraposiciones” que empleaban la diagonalidad para expresar el dinamismo.

El Gruppo 7

En 1926 se funda la asociación de arquitectos vanguardistas para la promoción de la arquitectura moderna de Italia. Formaban parte de ella Luigi Figini (1903-1984), Guido Frette (n. 1901), Sebastiano Larco (n. 1901) Adalberto Libera (1903-1963), Gino Pollini (1903-1991), Carlo Enrico Rava (1903-1985) y Giuseppe Terragvi (1904-1941).

Buscaban una versión italiana de la arquitectura moderna sin dar la espalda al movimiento internacional, diciendo: “No intentamos romper con la tradición. [...] La nueva arquitectura, la verdadera arquitectura, debe evolucionar desde una estricta adhesión a la lógica y la razón”³¹.

El M.I.A.R.

El Movimento Italiano per l'Architettura Racionale. Se origino en 1930 a partir del Gruppo 7 con algunos de sus miembros como eran: Luigi Figini, Alberto Libera, Gino Pollini y Giuseppe Terragni que unidos a otros arquitectos, como Luciano Baldessari (1896-1982), Giuseppe Pagano (1896-1945) y Mario Ridolfi (1904-1984), toma como misión difundir la arquitectura racionalista moderna en deterioro de la arquitectura neoclásica de los arquitectos del Novecento.

³¹ Dempsey Amy, estilos escuelas y movimientos

El arte concreto

“Las bases del arte concreto” apareció como un manifiesto en la única publicación de *Art Concret* en 1930, que fuera publicada por Theo van Doesburg artista y teórico holandés, en la que se divulgaba como principales objetivos : “que la obra de arte debía ser concebida en la mente del artista antes de ser plasmada y que el cuadro debería estar construido a base de elementos puramente plásticos dejando de lado las propiedades formales de la naturaleza; que la composición debería ser simple y controlable visualmente, también hablaba de una técnica mecánica y exacta (“antiimpresionista”), entre otras declaraciones.

El realismo mágico

El crítico de arte Franz Roh fue el primero en usar el término realismo mágico en 1925 para marcar una diferencia entre lo representativo y lo expresionista del arte contemporáneo. En sus cuadros se encontraba una mezcla de irrealidad y una representación meticulosa que casi rayaba en lo fotográfico de personajes cotidianos rechazando lo idealista y el automatismo freudiano. Algunos de los artistas denominados como realistas mágicos fueron Meter Blaume (1906-1992), Louis Gugliemi (1906-1956), Ivan Albright (1897-1983) y George Tooker (n.1920).

La American Scene

Los pintores de la American Scene (que surgiera en los años treinta posterior a la Gran Depresión) también fueron conocidos como los pintores góticos estadounidenses o regionalistas, por producir imágenes que iban desde la tenebrosa soledad pasando por la arrogancia y el esplendor de un nuevo paraíso rural ,usando imágenes de casas y granjas típicas así como desoladas imágenes urbanas. Dos de sus pintores más representativos fueron Charles Burcherfield (1893-1967) y Edward Hopper (1882-1967).sin embargo en una exposición realizada en 1933 se incluyeron obras de Thomas Hart Benton (1889-1975), John Steuart Curry (1897-1946) y Grant Wood (1892-1942).

El realismo social

Para los realistas sociales que surgieron durante la década de los treinta en Estados Unidos, la inspiración provenía de la escuela de Ashcan y de la obra de los muralistas mexicanos que ofrecieron un ejemplo de arte figurativo popular de contenido social.

Tenia en sus filas a pintores como Ben Shahn (1889-1969), Reginald Marsh (1898-1954), Moses (1899-1974) y rúpale Soyer (1899-1987) William Gropper (1897-1977) e Isabel Bishop (1902-1988), y fotógrafos como Dorotea Lange (1895-1965) Walter Evans(1903-1975) y Margaret Bourke-White (1904-1971).

El realismo socialista

En 1934 se declara el realismo social como el estilo artístico de la Union Sovietica. Las obras de este estilo debían contribuir con el crecimiento del socialismo de lo contrario era prohibidas y mientras más claro fuera el mensaje de apoyo al socialismo mayor merito artístico se le daba a la obra. Algunos de sus artistas mas representativos fueron Isaac Brodsky (1884-1939), Alexander Deineka (1899-1969) Alexander Gerasimov (1881-1963), Sergei Gerasimov(1885-1964), Alexander Laktionov (1910-1972), Boris Vladimirsky (1878-1950) y Vera Mukhina (1889-1953).

El neorromanticismo

Bajo este termino se concentran dos diferentes grupos uno en París entre los años veinte y treinta y otro en Inglaterra activo entre 1930 y 1950. Estos grupos se caracterizaron por representar a la naturaleza de una forma melancólica llena de belleza pero cargada de emoción y simbolismo. En París se encontraban Christian Bérard (1902-1949), los rusos Pavel Tchelichew (1889-1957) y los hermanos Berman, Eugene(1899-1972) y Leonid (1896-1976); mientras que en Inglaterra estaban John Minton (1917-1957), Paul Nash (1889-1946), John Piper (1903-1992), Gram. Sutherland (1903-1980), Keith Vaughan (1912-1977) y Michael Ayrton (1921-1975).

El Art Brut

El art brut surge en 1945 tras haber sido creado por Jean Dubuffet (1901-1985) como un término para describir su colección de dibujos y cuadros realizados por personas sin adiestramiento artístico a quienes consideraba como personas libres de convenciones sociales por lo tanto capaces de crear verdaderas obras expresivas.

Dubuffet acompañado de André Breton y Michael Tapié forman la Compagnie de l'Art Brut, con el fin de coleccionar y estudiar el arte de aquellos que Dubuffet consideraba vírgenes de los efectos devastadores de la formación académica y de los enfermos mentales quienes formaban la mayor parte de la colección.

El arte existencialista

Surge como filosofía de la posguerra en Europa, teniendo como principales exponentes a los escritores franceses Jean Paul Sartre (1905-1980) y Albert Camus (1913-1960) que pronto encontró resonancia en las artes visuales con Jean Fautrier (1898-1964) Germaine Richier (1940-1959) y Francis Gruber (1912-1948), el suizo Alberto Giacometti, el holandés Bram van Velde (1895-1981) y los británicos Francis Bacon (1909-1992) y Lucian Freud (n.1922); a quienes les una no un estilo sino un estado de ánimo y pensamiento.

El outsider art

Este término fue empleado por Roger Cardinal para referirse a el arte de aquellos que son ajenas al mundo del arte sin ser enfermos mentales como el cartero francés Cheval (1936-1924) o el trabajador italiano de la construcción Simon Rodia (1879-1965).

El arte abstracto orgánico

Fue el modo de denominar al trabajo que se caracterizaba por contener formas redondeadas y sutiles basadas en estructuras propias de la naturaleza de modo que también ha sido llamado *arte abstracto biomórfico*, que se encuentra en la obra de artistas como Vasily Kandinsky, y Constantin Brancusi principalmente; aunque también se consideran dentro de este término a los

artistas del Art Nouveau y a surrealistas como Jean Arp, Joan Miró e Yves Tanguy así como a los escultores Barbara Hepworth (1903-1975) y Henry Moore (1898-1986) entre otros.

El art informel

Fue la pintura abstracta gestual de mediados de los años cuarenta y finales de los cincuenta la que propició la creación del término *art informel* (arte informal) que fuera forjado por el pintor Michael Tapie (1909-1987) y que tuvo que compartir escenario con términos como el matter painting (pintar materia), el arte abstracto y el tachismo (del francés tache, borrón o mancha) que agrupaban a artistas que habían generado una ruptura radical con los estilos de la posguerra; como Roger Bissière (1888-1964), María Elena Vieira de Silva (1908-1992), Nicolas de Staël (1914-1955) y Germaine Richier así como Hundertwasser (n.1928) y los británicos Ropger Milton (1911-1975), Peter Lanyon (1918-1964), Alan Davie (n.1920) y los artistas de CoBrA, entre otros.

El expresionismo abstracto

Si bien el término de expresionismo abstracto se utilizó en la década de los veinte para definir las primeras obras de Vasily Kandinsky, resurgió como término en durante los años cuarenta y cincuenta para agrupar a algunos destacados artistas radicados en Estados Unidos entre los que se encuentran William Baziores (1912-1963), Willem de Kooning (1904-1997), Arshile Gorka (1905-1948), Adolph Gottlieb (1903-1974), Phillip Guston (1913-1980), Hans Hoffman (1880-1966), Franz Kline (1910-1962), Robert Motherwell (1915-1991), Lee Krasner (1911-1984), Barnett Newman (1905-1970), Jackson Pollock (1912-1956), Ad Reinhardt (1913-1967), Mark Rothko (1903-1970), Clyfford Still (1904-1980) y Mark Tobey (1890-1976). Basaban el arte en las emociones del hombre explotando el color, lo gestual, la forma y la textura dentro de la pintura.

El letrismo

Movimiento idealista fundado por un poeta rumano Isidore Isou (n.1925) por lo que fue un movimiento principalmente literario, que en colaboración con las artes visuales pretendía encontrar un lenguaje visual de signos y letras que

permitiera la comunicación entre todos. Entre los personajes que se unieron a el movimiento del letrismo se estaban: Maurice Lemaître (n.1926), Francois Dufrene (1930-1980), Guy Debord (1931-1994), Roland Sabatier (n.1942) y Alain Satié (n.1944), creando películas, cuadros y poemas letristas.

El beat art

El término surge como un intento de describir el descontento generacional; a la que el novelista Jack Kerouac (1922-1969) le llamo la generación beat (“sacudida”). Fue un movimiento de tipo social y artístico interdisciplinario que si bien tenia sus bases en el ámbito literario tuvo incidencia dentro de las arte visuales. entre los miembros del movimiento se encontraban los escritores William Burrouhs (1914-1997) Allen Ginsberg (n.1926) Kenneth Koch (1925) y Frank O’Hara (1926-1966) y artistas como Wallace Berman (1926-1976), Jay DeFeo (1929-11989), Jess Collins (n.1923), Robert Frank (n.1924) Claes Olbenburg (n.1929) y Larry Rivers (n.1923).

El arte cinético

Dicho por Humberto Eco “es una forma de arte plástico en el que el movimiento de las formas, los colores y los planos constituye el medio para obtener un todo cambiante”³²

Su mayor auge fue durante los años cincuenta, pero desde principios de siglo ya había obras que experimentaban con el movimiento real o sugerido a través de la ilusión óptica; por lo que hay una amplia gama de artistas que en algún momento trabajaron al arte cinético, como Alexander Calder (1898-1976), László Moholy-Nagy (1895-1946) o el mismo Duchamp y Vladimír Tatlin con el constructivismo.

La Kitchen Sink School

Los pintores británicos de mediados de los años cincuenta: John Bratby (1928-1992), Derrick Graves (n.1927), Edward Middleditch (1923-1987) y Jack Smith (n.1928) formaban el grupo denominado como La Kitchen Sink School

³² Dempsey, Amy .Op. cit.

("escuela fregadero de cocina"); que con sus temáticas tristes y faltas de heroísmo, presentaban una llana vida cotidiana donde era una constante encontrarse con patios destartados y cocinas desordenadas para mostrar la angustia de la posguerra.

El neodadaísmo

Surge como un término para clasificar a un grupo de artistas jóvenes de finales de los cincuenta y hasta los setenta, la mayoría de ellos afincados en Nueva York. Dentro del neodadaísmo se han englobado movimientos como el *letrismo*, el *beat art*, el *funk art*, el Nouveau Réalisme y la *internacional situacionista*.

Artistas como Robert Rauschenberg (n.1925), Jasper Johns (n.1930), Larry Rivers (n.1923), John Chamberlain (n.1927) Richard Stankiewicz (1922-1983), Lee Bontecou (1931), Jim Dine (n.1935) y Claes Oldenburg (n.1929) estaban a favor de la socialización del arte, para llegar a una nueva estética basada en la experimentación múltiple.

Combines

Las obras de Robert Rauschenberg con características propias tanto de la escultura como de la pintura lo llevaron a crear el término Combines (combinación) en 1954, para poder clasificar su trabajo que implementaba materiales que anteriormente era difícil encontrar en una obra de arte, aunque también fue denominado como neodadaísta.

El nuevo brutalismo

El brutalismo trata de enfrentarse a una sociedad producida en serie y prolongar una poesía brutal fuera de las confusas y poderosas fuerzas que están en la obra.

Alison (1928-1993) y Peter (1923) Smithson definían de este modo al movimiento arquitectónico que iniciaran en los años cincuenta en Inglaterra. Los Smithson rechazaban la pulcritud y la esterilidad del *estilo internacional* en su obra; utilizando el vidrio, el ladrillo y el hormigón por sus cualidades expresivas.

El funk art

Otro de los movimientos incluidos en el neodadaísmo fue el *funk art* que con Bruce Cornner (n.1933), George Herms (n.1935) y Ed Kienholz (1927-1994) buscaba dar una responsabilidad social a la escena artística contemporánea, usando temas socialmente fuertes como el aborto, la injusticia, la pena de muerte o la guerra como negocio, a través de materiales de desecho que para Kienholz eran “las sombras de la experiencia humana.

El Nouveau Réalisme

En medio de un mundo de cambios políticos y avances tecnológicos crece el Nouveau Réalisme en la Europa de 1960. Fue el crítico francés Pierre Restany quien fundo oficialmente el grupo con al lado de artistas como Yves Klein, Hains, Arman, Francois Dufrêne, Martial Raysse (n.1936) y Jaques de la Villeglé (n.1926) y los suizos Spoerri y Jean Tinguely (1925-1991). El Nouveau Réalisme suele ser presentado como la versión francesa del *arte pop* estadounidense.

La internacional situacionista

La internacional situacionista se inicia como una alianza multidisciplinaria de artistas con la convicción de que la revolución se podía alcanzar a través del arte, tomando la actividad artística como un acto político. Los artista que conformaron este colectivo eran Guy Deboar (1931-1994), Michèle Bertein, Gil J. Colman (1929-1995), Dan Asier Jorn (1914-1973), Giuseppe Pinot-Gallitzio (1902-1964), Ralph Rumney (n.1934) y el antes miembro de CoBra Constant (n.1920).

El ensamblaje

En 1961 se realiza una exposición con obras que no encajaban con las características tradicionales de la pintura y la escultura (y que iban más allá del collage) bajo el título “El arte del ensamblaje”, que fuera concebido por el conservador del MoMA de Nueva York, William C. Seitz. Dicha exposición englobaba que compartían sobre todo características físicas como la predominación de piezas ensambladas de materiales que no eran

considerados artísticos. Entre nombres que se podían encontrar dentro de la exposición estaban los estadounidenses Jean Follet (n.1971), Marisol (n.1930), Richard Stankiewicz (1922-1983), Lucas Samaras(n.1936) y H. C. Westermann (1922-1981); los italianos Enrico Baj (n.1924), Alberto Burri (1915-1995) y Ettore Colla (1896-1968) y los británicos John Latham (n.1921) y Edoardo Paolozzi (n.1924).

El arte pop

El crítico de arte Lawrence Alloway fue el primero en usar el término “pop” en un artículo publicado en 1958. Tras esta publicación se reúne un grupo de artistas interesados en producir a partir de la cultura popular entre los que se encontraban, Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, el mismo Alloway y, Allison y Peter Smithson. Fascinados por la publicidad y el consumismo en las artes gráficas pretendían hacer un arte y una arquitectura que fuera tan popular como la publicidad y la ciencia ficción que llenaban los espacios visuales de mediados de siglo.

Más tarde se realizaron numerosas exposiciones en Nueva York donde se encontraban obras de artistas como Billy Al Bengton (n.1934), Jim Dine (n.1935), Robert Indiana (n.1928), Alex Katz (n.1927), Roy Litchestein (1923-1997), Marisol, Claes Oldenburg, James Rosenquist (n.1933) George Segal (1924), Andy Warhol(1928-1987) y Tom Wesswlmann (n.1931).

El arte de la performance

La performance toma mayor fuerza durante la década de los sesenta, aunque desde tiempo antes ya formaba parte de algunos movimientos como el *futurismo*, el *dadá*, el *surrealismo*, el *cinetismo* y el *expresionismo abstracto*, entre otros movimientos para los que la acción de producir la obra era una parte tanto o más importante que la obra como producto.

La performance ha sido definida de diferentes modos por ser un arte que engloba todas las manifestaciones del arte y a la vez actividades que no son propias del arte.

Joan Jonas (n. 1936) explicaba en una entrevista en 1995:

Lo que me atrajo de la performance fue la posibilidad de mezclar sonido, movimiento, imagen, un gran número de elementos diferentes para crear un mensaje complejo. En lo que no era bueno era en realizar una manifestación única, simple, como puede ser una escultura³³.

Algunos de los artistas mas representativos de la performance se encuentran Joseph Beuys (1921-1986), que prefería llamarles *actions*, por otra parte se encontraba Bruce Nauman que afirmaba “No me interesa añadir cosas a una colección de objetos de arte, sino investigar las posibilidades de lo que puede ser arte”³⁴

GRAV

El Groupe de Recherche d'Art Visuel (“grupo de investigación del arte visual”) fue un colectivo de artistas que formo parte de lo que se denominaba como la *nouvelle tendance*. GRAV fue fundado en París en 1960 con artistas de diferentes nacionalidades que tenían entre sus objetivos denunciar el elitismo propio del arte tradicional haciendo participe al público del proceso artístico. Sus integrantes Francois Morellet (n. 1926), Joel Stein (n. 1926), Jean Pierre Vasarely conocido como Yvaral (n.1934); los argentinos Horacio García-Rossi (n.1929) y Julio La Parc (n.1928), y el español Francisco Sobrino (n.1932), creían en que la unión del arte y la tecnología lograría obras dinámicas y democráticas para lograr un mundo mejor.

Fluxus

En 1961 nace el término Fluxus ideado por George Maciunas (1931-1978) para marcar el concepto del grupo de unión entre disciplinas que llevan al fluxus a ser siempre cambiante; sin dejar atrás su convicción por experimentar la vida del mismo modo que el arte para lograr una mejor integración entre ambas.

El grupo estaba formado por Maciunas, Brecha, Robert Filiou (1926-1987), Dick Higgins (1938-1998), Alison Knowles (n.1933), Yoko Ono (n.1933), Nam June

³³Dempsey, Amy. Op. cit.

³⁴ Dempsey, Amy .Op. cit.

Paik (n.1932) Dieter Roth (1930-1998), Daniel Spoerri (n.1930), Ben Vautier (n.1935), Wolf Vostell (1932-1998), Robert Watts (1923-1988), Emmett Williams (n.1925) y La Monte Young (n.1935). Trabajaron para dar poder al espectador y al artista dentro del mundo del arte que trataron de ridiculizar usando temas como lo mundano, absurdo y violento así como temas sociopolíticos.

El op art

En 1965 se organiza una exposición llamada “The Responsive Eye” (el ojo sensible) que unía obras de artistas como los estadounidenses Richard Anuszkiewicz (n.1930) y Larry Poons (n.1937), los británicos Michael Kidner (n.1917) y Bridget Riley (n.1931) y el artista francés de origen húngaro Victor Vasarely (1908-1997) unidos por un arte basado en los fenómenos ópticos para alterar el proceso normal de percepción visual. El nuevo estilo de arte fue adoptado rápidamente por el mundo de la moda y las artes gráficas.

El op art requería de la participación del público para completar la obra. En este sentido la obra del op art se puede considerar virtual por tener como carácter primordial la consideración por el proceso de pensamiento y el cuestionamiento de la naturaleza ilusoria de la realidad.

El arte abstracto pospictórico

En 1964 Clement Greenberg (1909-1994) crea el término “arte pospictórico” para titular una exposición que organizó en el Country Museum of Art de Los Ángeles. La exposición incluía obras basadas en la utilización de la pintura como objeto y no como ilusión; con lienzos de formas no comunes que unificaban la imagen pintada con la forma del lienzo.

Al Held (n.1928), Ellsworth Nelly (n.1923), Frank Stella (n.1936) y Jack Youngerman (n.1926) participaban con *hard-edge*, Helen Frankenthaler (n.1928), Joan Mitchell (1926-1992), Jules Olitsky (n.1922) con la pintura *stain*, Gene Davis (1920-1985), Morris Louis (1912-1962) y Kenneth Noland (n.1924), Josef Albers (1888-1976), Ad Reinhardt (1913-1967), Stella y Youngerman, y la pintura minimalista con la obra de Robert Mangold (n.1937), Agnes Martin

(n.1912), Brice Marden (n.1938) y Robert Ryman (n.1930); ofreciendo para algunos una opción para salir del expresionismo abstracto.

El minimalismo

El minimalismo surge como un término para etiquetar el trabajo de artistas que en su obra presentaban figuras geométricas de apariencia sencilla, los artistas que en un principio fueron denominados como minimalistas rechazaban el término por haberse concebido como una categoría exenta de “contenido artístico”.

Fue entre 1963 y 1965 cuando se dio a conocer el minimalismo en el mundo del arte neoyorquino siendo Donald Judd (1928-1994), Robert Morris (n.1931), Dan Flavin (1933-1996) y Carl Andre los primeros en ser catalogados como minimalistas. Para 1966 tras la exposición “Estructuras primarias: jóvenes escultores americanos y británicos “ el minimalismo ya se había convertido en un movimiento en el que se incluían a Andre Richard Artschwager (n.1923), Ronald Bladen (1918-1988), Larry Bell (n.1939), Flavin, Judo, Sol LeWitt (n.1928), Morris, Beberly Pepper (n.1924), Richard Serra (n.1939) y Tony Smith (1912-1980); los británicos sir Anthony Caro (n.1924), Phillip King (1934), William Tucker (n.1935) y Tim Scout (n.1937) y las pinturas del “arte abstracto pospictórico”.

El arte conceptual

Las ideas o el concepto son la base del arte conceptual, usando mensajes orales o escritos para expresar ideas dando menor importancia al objeto físico. Fue a finales de los sesenta y principios de los setenta cuando el movimiento del arte conceptual surge siendo definido por dos de sus mayores exponentes los estadounidenses Sol Le Witt y Joseph Kosuth (n.1945) en el artículo “parágrafos sobre el arte conceptual” en el que decían que era el arte “creado para captar la mente del espectador más que su mirada o sus emociones” [...] “la idea en si misma, aún no convertida en visual, es mucho más una obra de arte que cualquier producto acabado”³⁵

³⁵ Dempsey, Amy .Op.cit.

Documentos, propuestas escritas, películas, videos, performances, fotografías, instalaciones, planos o formulas matemáticas fueron los vehículos para el arte conceptual.

Algunos artistas que fueron denominados como conceptuales son: los estadounidenses John Baldessari (n.1931), Robert Barry (n.1936), Mel Bochner (n.1940), Dan Gram. (n.1942), Douglas Huebler (n.1924), William Wegman (n.1942) y Lawrence Weiner (n.1940), los alemanes Joseph Beuys (1921-1986), Hanne Darvornen (n.1941), Hans Haacke (n.1936) y Gerhard Richter (n.1932); los japoneses Shusaku Arakawa (n.1936) y On Kawara (n.1932); el belga Marcel Broodthaers (1924-1976)); el holandés Jan Dibbets (n.1941); los británicos Victor Burgin (n.1931) y Michael Craig-Martin (n.1941); el grupo Art & Language del Reino Unido y Nueva York y los artistas franceses y suizos afincados en París del BMPT, en especial Daniel Buren (n.1938).

El body art

Vito Acconci (n.1940) afirmó que, “lo que faltaba en gran parte del arte de la época era la presencia corpórea de creador”³⁶.

A finales de los años sesenta comienza la expansión del “body art” que ha sido considerado por algunos como la forma de arte más controvertida y popular de la época por tener como elementos frecuentes de autoagresión y violencia.

Arte y vida era la unión básica para el body art que efectuaban los británicos Gilbert (n.1943) y George (n.1942); convirtiéndose a si mismos en esculturas vivientes convirtiendo su vida en arte. Nauman y Manzoni fueron otros fuertes representantes del body art su autorretrato como fuente y sus esculturas vivientes respectivamente, otros artistas que han explorado el arte del cuerpo son, Dennis Oppenheim (n.1938), Chris Burden (n.1946), Stuart Brisley (n.1933), la serbia Marina Abramovic (n.1946) la italiana Gina Pane (1939-1990) y el austriaco Rudolf Schwarzkogler (1941-1969).

³⁶ Dempsey, Amy .Op.cit.

La instalación

La instalación surge a la par del ensamblaje y el happening. Para la instalación el espacio es un elemento primordial, pues se adapta al espacio circundante marcando el rechazo al arte convencional e incluyendo al espectador en la obra.

En la década de los setenta la instalación se convierte en el medio de expresión de artistas de diversas corrientes como el fluxus, el arte pop, sound art, el minimalismo, el arte cinético, el op art, la performance, la internacional situacionista el arte conceptual, el povera y site works, siendo adoptada en todo el mundo por sus características tan provocativas.

Artistas como Christo (n.1931), Yves Klein, Duchamp, Jeanne-Claude, Gabriel Orozco (n.1962), Juan Muñoz (n.1953), Tracey Emin (1963), Christian Boltanski (n.1944), Sphie Calle (n.1953) e Ilya Kabakov (n. 1933) y Gordo Matta-Clark (1943-1978) son solo algunos de los artistas que han producido obras dentro de la instalación.

El hiperrealismo

Artistas como el inglés Malcom Morley (n.1931); los estadounidenses Check Close (n.1940), Richard Estes (n.1936), Audrey Flack (n.1931), Ralph Goings (n.1928), Robert Nottingham (n.1935), Don Hedí (n.1944) y Robert Bechtle (n.1932); el estadounidense de origen británico John SALT(n.1937); el alemán Gerhard Richter (n.1932); y el grupo Zebra de Hamburgo, formado por Dieter Asmas (n.1940) y Diezmar Ulrico (n.1940); fueron los más representativos del hiperrealismo que surgió como un término para denominar la pintura y la escultura de la década de los setenta que se enfocó en la atención por el detalle, lo que en algún momento fue considerado por algunos críticos como un retroceso en el arte.

En el hiperrealismo se podían encontrar paisajes, retratos, imágenes suburbanas, naturalezas muertas y escenas de ocio de la clase media. Tomando como referente imágenes fotográficas y moldes corporales tomados

directamente del modelo, lo que permitía incluir hasta los detalles más finos en la obra.

El antidiseño

Los grupos Archigram (1961-1974), Archizoom y Superstudio fueron los precursores y realizadores de las prácticas arquitectónicas y del diseño realizadas entre los años sesenta y setenta denominadas como “Antidiseño”, “diseño radical” o “contradiseño”. Aspectos como el reciclaje, lo portátil y la elección personal se encontraban en los proyectos arquitectónicos de estos grupos que tuvieron que convertirse en dibujos, collages o quedarse en maqueta por no ser considerados como proyectos comercialmente viables.

Entre los miembros de estos grupos se encontraban Peter Cook (n.1936), David Green (n.1937), Michael Webb (n.1937), Ron Herron (1930-1994), Warren Chalk (n.1927) y Dennis Crompton (n.1935) por parte de Archigram; Andrea Branzi (n.1939), Gilberto Correnti (n.1941), Paolo Daganello (n.1940), Dario y Lucia Bartolini y Massimo Morozzi, por Archizoom; y Cristiano Toraldo di Francia, Alessandro y Roberto Magris, Piero Frasinelli y Adolfo Natalini en Superstudio.

Support-Surfaces

Entre 1966 y 1972, Daniel Dezeuze (n.1942), Patrick Saytour (n.1935) y Claude Viallat (n.1936), junto con otros jóvenes artistas franceses como François Arnal (n.1924), Pierre Buraglio (n.1939), Louis Cane (n.1940), Jean-Pierre Pincemin (n.1944) y Vincent Bioulès (n.1938); formaban un grupo denominado como Support-Surfaces que realizó varias exposiciones donde presentaban obras comprometidas con la revolución social, usando materiales poco habituales como rocas, telas enceradas y cartulinas mezclando el color directamente con el soporte. En su obra se encontraban materiales doblados, arrugados, enrollados o incluso quemados, todo esto con el propósito de desmitificar el arte y acercarlo a la gente y desafiando las interpretaciones formalistas del movimiento moderno.

Videoarte

El nacimiento teórico del videoarte se produjo en 1965, cuando Nam June Paik (n.1932) adquiere la cámara de video portátil Portapak de Sony tras lo que declararía “*Al igual que la técnica del collage sustituyó al óleo, los rayos catódicos reemplazarán al lienzo*”³⁷. Pero desde 1959 tanto Wolf Vostell (miembro de Fluxus) y el mismo Paik ya incluían televisores en sus instalaciones. Algunos otros artistas que trabajaron haciendo videos con elementos de la cultura popular o instalaciones con esculturas a base de monitores, fueron: Marshall Mc Luhan (1911-1980), Ira Schneider (n.1939), Frank Gillette (n.1941), Eric Siegel (n.1944) y Paul Ryan (n.1944).

El earth art

También conocido como *land art* (arte de la tierra), nace como una corriente que pretendía ampliar el panorama del arte en cuanto a los materiales y la localización. Utilizaba el espacio y material natural para realizar obras con interés ecológico y tratando de hacer conciencia en el espectador de la contaminación y el consumismo exagerado usando elementos propios del minimalismo como el lenguaje geométrico.

El earth art surgió en Estados Unidos con Sol Le Witt, Robert Morris, Carl Andre, Christo, Jean-Claude, Walter de María (n.1935), Nancy Holt (n. 1938), Robert Smithson, Denni Oppenheim, Richard Serra (n.1939), Mary Miss (n.1944) y Alice Aycock (n.1946). en Europa tuvo como representantes a los británicos Richard Long (n.1945), Maíz Fulton (n.1946) y Andy Goldsworthy (n.1956) y el holandés Jan Dibdets.

Los site works

El arte que se llevaba fuera de las galerías y se hacia destinado para un lugar específico fue lo que se denomino como *site works* (trabajos en emplazamiento), este tipo de trabajos se realizaban desde los años cincuenta pero es hasta la década de los setenta que se les llamo con este término.

³⁷ Dempsey, Amy .Op.cit.

Algunos ejemplos de site works son: la Batcolum de Claes Oldenburg (n.1929) que fuera encargado por la General Services Administration de Estados Unidos en 1977 y *Arco inclinado* de Richard Serra que si bien fue retirado por inconvenientes del público usuario de la Federal Plaza apenas ocho años después de su colocación, constituye un buen ejemplo de lo que son los site works.

El Arte Povera

Fue denominado como Arte Povera (el arte pobre) por los materiales humildes no artísticos que artistas como Giovanni Anselmo (n.1934), Alighiero e Boetti (1940-1994), Pier Paolo Calzolari (n.1943), Luciano Fabro (n.1936), Mario Merz (n.1925), Marisa Merz (n.1931), Giulio Paolini (n.1940), Pino Pascali (1935-1968), Michelangelo Pistoletto (n.1933), Gilberto Zorio (n.1944), Giuseppe Penone (n.1947) y el griego Jannis Kounellis (n.1936). Materiales usados en instalaciones, ensamblajes y performances, entre los que se encontraban, cera, bronce dorado, cobre, granito, plomo, terracota, tela, neon, acero, plástico, plantas y hasta animales vivos; creando obras suntuosas y complejas pero compuestas por materiales sencillos para cuestionar la definición de obra artística y el papel del arte en la sociedad de la Italia de aquella época.

El movimiento posmoderno

Las nuevas formas de expresión que surgieron en el último cuarto del siglo XX dieron origen a este término que originalmente fue aplicado a la arquitectura que tendía a abandonar las formas limpias, racionales y minimalistas dando paso a las estructuras ambiguas y contradictorias durante los años setenta. Durante la década de los ochenta se utilizó para catalogar nuevas corrientes en el diseño y las artes visuales; como la obra de Richard Prince (n.1949), Tim Rollins (n.1955), Judy Chicago (n.1939), Aldo Rossi (1931-1997), Alessandro Mendini (n.1930), Robert Venturi (n.1925), Philippe Starck (n.1949), Michele de Lucchi (n.1951) y el italiano Ettore Sottsass (n.1917) entre muchos otros. Buena parte de la obra posmoderna se basa en la representación de imágenes y motivos de obras del pasado que son “adecuadas y “expresadas” en nuevos contextos o despojándolas de su significado original.

El high-tech

La arquitectura que se sirve de las nuevas tecnologías dejando atrás los materiales tradicionales para crear un mayor impacto visual, así como para fines prácticos se ha nombrado como la arquitectura high-tech desde 1983.

Los arquitectos británicos sir Norman Foster (n.1935) y sir Richard Rogers (n.1933), son reconocidos como los principales partidarios del movimiento y son ellos “quienes han insistido en que la tecnología no ha de ser un fin en sí misma sino un medio para resolver problemas sociales y ecológicos”³⁸.

Otros arquitectos que han sido catalogados dentro del high-tech por alguno de sus trabajos son: Michael Hopkins and Partners, Jean Nouvel, Marks Barfield Architects, Michael McDonough.

El neoexpresionismo

Surge a finales de los años setenta retomando la figuración, la subjetividad, las emociones abiertas, el simbolismo y la narrativa, entre otras de las características que el minimalismo, el arte conceptual y el estilo internacional habían rechazado con anterioridad.

Georg Baselitz (n.1938), Jörg Immendorf (n.1945), Anselm Kiefer (n.1945), A.R. Penck (n.1939), Sigmar Polke (n.1941) y Gerhard Richter (n.1932), fueron denominados como neoexpresionistas a principios de los ochenta junto con los integrantes del *ugly realists* (“realistas feístas”) y los *Neue Tilden* (“nuevos salvajes”).

El neoexpresionismo se marco más como una tendencia en la temática y en el uso de materiales que como un estilo específico, siendo la expresión de emociones a través de la manipulación táctil, sensual y ruda una constante dentro del trabajo de los neoexpresionistas.

El término neoexpresionismo también ha sido aplicado en la arquitectura a obras como la Opera House de Sydney (1956-1974) de Dane Jorn Utzon (n.1918) y el Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry (1997).

³⁸ Dempsey, Amy .Op.cit.

El arte neopop

Surge en Nueva York a finales de los ochenta para clasificar la obra de artistas como Ashley Bickerton (n.1959), Jeff Koons (n.1955), Alan McCollum (n.1944) y Haim Steinbach (n.1944). Nace como una reacción al minimalismo, y el arte conceptual; y es considerado como una corriente del movimiento posmoderno.

El neopop manteniendo los métodos, materiales e imágenes del arte pop integra el estilo objetivo y en ocasiones irónico de arte conceptual, dando paso a la creación de obra como la fotografía de Richard Prince (n.1949), las obras lingüísticas de Jenny Holzer (n.1950), los objetos pintados de McCollum y la imaginería popular de Steinbach y Koons.

La transvanguardia

La obra producida durante los ochenta y noventa por algunos italianos como Sandro Chia (n.1946), Francesco Clemente (n.1952), Enzo Cucchi (n.1949) y Mimmo Paladino (n. 1948) fue denominada como la transvanguardia (más allá de la vanguardia) Término que se uso para definir lo que sería el equivalente al neoexpresionismo con su respectivo contenido de violencia y manipulación de la expresión.

Achille Bonito Oliva fue el creador del término transvanguardia que englobaba aquello que desafiaba el arte conceptual, el minimalismo y en el caso de los italianos los aspectos puritanos del Arte Povera, retomando la pintura como el medio para unir el pasado cultural italiano con los efectos de las transvanguardia para lograr una rara unión entre pasado y presente.

El sound art

Desde principios del siglo XX las artes visuales se vieron mezcladas con aspectos sonoros pero fue hasta finales de la década de los setenta que se creó el término de *sound art* para definir un movimiento artístico que incluía sonidos como parte de la obra plástica.

Los sonidos podían ser naturales, musicales, acústicos o tecnológicos; y formaban parte de diversas disciplinas como el *ensamblaje*, la *performance*, la

instalación y el *arte cinético*. Corrientes como el futurismo y el dadaísmo ya experimentaba con el uso de sonidos dentro de sus obras.

Entre los artistas que se han clasificado dentro de este movimiento se encuentran Rauschenberg (por obras como Radiodifusión [1959] y Oráculo [1962-1965]), Marcel Duchamp y Man Ray (con sus objetos ruidosos), los cinéticos Jean Tinguely y Takis (con sus obras en colaboración con compositores e ingenieros); Brian Eno (n.1948) y Lee Ranaldo (n.1956) (por enriquecer su obra con fondos musicales) y el británico Robin Rimbaud (con sus collages de sonidos para clubes, exposiciones, radio y T.V.) entre otros.

Las artes visuales del siglo XX en México

Modernismo

El modernismo también fue conocido como Simbolismo, que había sido antecedido por Decadentismo, que fue el modo en que se denominaron las artes de aquel tiempo por creerse en un declive. Ambos movimientos ocurren a finales del siglo XIX, con base en el modernismo literario.

Saturnino Herrán, Joaquín Clausell (1887-1918) y Gerardo Murillo “Dr. Atl” (1875-1964) fueron algunos de los artistas reconocidos como parte del modernismo.

La Revista Moderna

Fundada por Amado Nervo en 1898, después de haber marcado el inicio del modernismo con su novela Azul. Contaba con ilustraciones de Julio Ruelas (1870-1907).

En ella se publicaban excelentes traducciones al español de Novalis, Edgar Allan Poe (1809-1849) y Baudelaire (1821-1867), poesía de Rubén Darío (1867-1916), estudios sobre arquitectura, esoterismo y ciencias ocultas, ensayos sobre prerrafaelistas, William Turner (1775-1851) o sobre pintores *avant-garde* franceses, narraciones de corte fantástico-decadente (muy al estilo del Barón de Huysmans) a las que los modernistas eran muy afectos.¹

La Revista Moderna era una publicación dedicada a un grupo pequeño entre los artistas e intelectuales de la época.

Huelga en la Academia de San Carlos

El 28 de julio de 1911 los alumnos de la Academia de San Carlos se levantaron en huelga con el fin de remover al entonces director Antonio Rivas Mercado, que tras dos años de huelga fue sustituido por Alfredo Ramos Martínez quien planteó el inicio del movimiento de las Escuelas de Pintura al Aire Libre.

¹ del Conde Teresa, Franco Calvo Enrique, Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX

Escuelas de Pintura al Aire Libre

Alfredo Ramos Martínez promovió la creación de las escuelas de pintura al aire libre tras tomar su puesto como director de la Academia de San Carlos en 1913. Las escuelas estaban ubicadas en Santa Anita (fue la primera), Chimalistac que después fue trasladada a Churubusco, Xochimilco, Coyoacan y Tlalpan entre otras.

Ofrecían una alternativa para los jóvenes que no querían seguir la tradición académica y para aquellos que encontraban en el impresionismo una nueva opción. Fue crisol de nuevas tendencias.

Rufino Tamayo (1899-1991), Ramón Alva de la Canal (1892-1985), Antonio Ruiz (1895-1964), Julio Castellanos (1905-1947), Adolfo Best Maugard (1891-1964), Abraham Ángel y Agustín Lazo (1896-1971) fueron solo algunos de las personalidades que en algún momento pasaron como alumnos o maestros por las escuelas de pintura al aire libre.

Renacimiento mexicano

La Escuela Mexicana de Pintura y el Muralismo mexicano fueron los principales creadores del término de Renacimiento Mexicano, que al igual que en el renacimiento florentino tomaba fuerza de un legado ancestral, como la producción artesanal y costumbres de nuestra cultura precolombina, que fue decantada mas en cuanto a disposición que en cuanto a iconografía.

Fueron el pintor Jean Charlot (1898-1979), el escritor Walter Paach y el historiador Lawrence Shmekebier quienes pusieron de moda lo el termino de “Renacimiento Mexicano”.

Escuela Mexicana de Pintura y Escultura

Término creado por los historiadores para catalogar principalmente a la pintura de caballete y la escultura no urbana que se generó a la par del muralismo en México. No se puede hablar de un grupo o un estilo específico, pues lejos de encontrar similitud en técnica, temática o de contenido figurativo, se han encontrado variables que llevan a la unión por espacio y tiempo en un englobado necesario para la historia.

Muralismo mexicano

Con la triada de Diego Rivera (1886-1957), David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco (1883-1949), el muralismo toma fuerza para ser reconocido a nivel mundial. Teniendo a la revolución como referente inmediato las paredes (principalmente de edificios de instituciones públicas) se cubrieron de temas históricos, costumbristas y de problemática social.

Rufino Tamayo (1899-1991), Juan O'Gorman (1905-1982), Ramón Alva de la Canal (1892-1985), Jean Charlot (1898-1979), Emilio García Amero, Fermín Revueltas (1902-1935) y Fernando Leal son algunos de los artistas reconocidos también como muralistas de la época.

Estridentismo

Manuel Maples Arce encabezó el movimiento que tenía como base temática el amor, la amistad y otros valores humanos representados por medio de los tópicos de la ciudad, las vías de comunicación y la industria; dicho movimiento denominado como estridentismo, tuvo origen tras la publicación entre 1922 y 1925 de los manifiestos escritos por Manuel Maples Arce que fue seguido por poetas como German List Arzubide, Salvador Gallardo, Humberto Rivas, Luís Ordaz Rocha, Miguel Agullón Guzman y el escritor Arquéeles Vela. Para 1924 se realizó una exposición en el *Café de Nadie* con los artistas Fermín Revueltas, Leopoldo Méndez, Jean Charlot (1898-1979) y Javier González: pero los artistas más representativos del movimiento fueron Germán Cueto y Ramón Alva de la Canal.

Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores Escultores y Grabadores Revolucionarios de México

Surge como una necesidad de tener una organización que representara a artistas como Siqueiros, Rivera, Guerrero, Revueltas, Orozco, Alva Guadarrama, Cueto y Mérida; quienes se encargaron de la publicación del Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores en 1923, que pronto se integró al Partido Comunista, además de ser un buen trampolín para las ideas muralistas.

El Machete

Fue fundado en 1924 como órgano del Sindicato de Obreros Técnicos, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México y dirigido por Xavier Guerrero, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Al igual que el Sindicato formó parte del Partido Comunista y se convirtió en el escaparate de las ideas de izquierda.

Los Contemporáneos

Fue un grupo que englobó tanto a poetas como críticos, dramaturgos, ensayistas y algunos pintores que decantaron sus maneras de entender las expresiones del hombre en la revista homónima *Contemporáneos*, en la que escribieron sobre pintura, historia, filosofía, teatro, literatura, poesía y más.

Bernardo Ortiz Montellano fue el director de la revista de 1928 a 1931 que fue el tiempo que duró la publicación y el tiempo en que personalidades de la literatura como Manuel Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Julio Castellanos.

¡30-30!

Grupo que se surgió en 1928 como una forma de enfrentar los viejos sistemas de enseñanza de la Academia. Entre sus integrantes se encontraban Ramón Alva de la Canal (1892-1985), Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Rafael Vera Córdova, Martí Casanovas y Francisco Díaz de León entre otros que además de su actitud beligerante contra las instituciones, impulsaron decididamente la revaloración del grabado en madera.

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR)

Se fundó en febrero de 1934 con el propósito de contribuir con los medios de arte a la unidad de la clase obrera y luchar contra el imperialismo, el fascismo y la guerra. En su fundación participaron Leopoldo Méndez, Ángel Álvarez Bravo, Luís Arenal, Ricardo X. Arias, Santos Balmori, Carlos Orozco Romero (1898-1984), Feliciano Peña, Julio Castellanos (1905-1947), Rufino Tamayo (1899-1991) y Gabriel Fernández Ledesma, entre otros.

Galería de arte mexicano

Abrió sus puertas en 1935 siendo la primer galería independiente de larga trayectoria; dirigida por su dueña Inés Amor (1912-1980) promotora del arte mexicano. En ella se exhibieron casi todos los artistas más importantes de la Escuela Mexicana.

Taller de Grafica Popular

Herederero directo de la LEAR inicia con sus actividades en 1937 en un principio se pretendía que funcionara como editorial y galería pero al final se inclino por las impresiones, culmino sus actividades en 1977 teniendo en sus filas artistas como Leopoldo Méndez, Raúl Anguiano, Luís Arenal y Pablo O'Higgins entre otros que en su mayoría pertenecían al Partido Comunista por lo que en sus trabajos la problemática social y el interés por lo popular son temas recurrentes junto con un toque de humor e ironía. Con su trabajo lograron dar una buena plataforma a la obra gráfica, para darle presencia en un amplio sector de la población así como en la historia del arte.

Surrealismo

El inicio del surrealismo en México se marca con la llegada de André Breton en 1939 que arribó con una oleada de artistas e intelectuales que vendrían a dar en territorio mexicano lo que el surrealismo francés les había dejado como herencia.

Remedios Varo y Leonora Carrington son reconocidas como punteras del surrealismo en México, por parte de los artistas mexicanos se encuentra Frida Kahlo con todo el misticismo que rodeo su vida.

Salón de la plástica mexicana

Dirigido por Susana Gamboa fue fundado en 1949 con el propósito de impulsar a los artistas no consagrados.

Ruptura

Durante la década de los cincuenta y parte de los sesenta un grupo de artistas coincidieron en diferentes exposiciones figurativas con un dejo del expresionismo alemán que fue denominado como ruptura.

Los artistas que fueron denominados como rupturistas pertenecían a una “generación” muy amplia y buscaban que en las grandes exposiciones de la época se tomará en cuenta las propuestas del momento para que dejaran de ser favorecidos solo los ya consagrados. Algunos pintores que participaron en la Ruptura fueron Fernando García Ponce, Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Enrique Echeverría y José Luís Cuevas entre otros.

Galería Prisse

Considerada la primer galería de autor fue fundada en 1952 por Vlady, Hector Xavier y Alberto Gironella, a los que posteriormente se les unirías el español Bartola y José Luís Cuevas. Era punto de reunión, que en algún momento fue considerado como el punto en el que se inició la ruptura por la época en que se fundó.

Nueva presencia

Como principal impulsor tenía a Arnold Belkin, vinculado en un principio con el taller experimental de Sequeiros. Surge en los años sesenta como contrapartida de la Ruptura.

Museo de Arte Moderno

El edificio fue terminado en 1964 para presentar el arte del siglo XX. El MAM está ubicado en el Bosque de Chapultepec, el arquitecto del proyecto fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez con la colaboración de Rafael Mijares.

Dos de sus cuatro salas albergan la colección permanente que incluye la obra de los artistas más representativos del siglo XX, mientras que las otras dos están destinadas para exposiciones temporales.

1970 grupos

Durante la década de los setenta una serie de grupos que conjuntaban diferentes disciplinas de las artes como la danza, el teatro, literatura, etc. Estos grupos compartían la visión social y política de la realidad mexicana, rescataron postulados del muralismo como el de un arte para las mayorías. Algunos de los grupos más importantes fueron Grupo Suma, Grupo Peyote, Compañía Proceso Pentágono, Taller de investigación Plástica y Tepito Arte-Acá.

Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria

Concluido en 1979 fue el conjunto de escultura pública más notable de propuesta contemporánea, un jurado universitario selecciono al grupo integrado por Mathias Goeritz, Helen Escobedo, Manuel Felguerez, Hersúa, Federico Silva y Sebastián, que asesorados por ingenieros, técnicos y filósofos, dando pie a la creación de un “espacio natural y un muestrario escultórico que convive estructuralmente con las edificaciones de la zona cultural en Ciudad Universitaria “².

Geometrismo en la escultura

En la década de los ochenta la consolidación del geometrismo en la escultura se dio por parte de Sebastián, Salvador Manzano, Jesús Mayagoitia, Domínguez y Ernesto Hume, entre otros que se encargaron de llenar tanto espacios públicos como galerías con un lenguaje novedoso de desarrollo geométrico.

Neomexicanismo

Durante la segunda mitad de la década de los ochenta tras la disolución de los grupos, la pintura de tipo neoexpresionista con una carga de iconos populares, fantasías oníricas, emblemas nacionalistas e imágenes *kitsc* formaron parte del neomexicanismo.

Algunos de los artistas del neomexicanismo son: Marisa Lara, Arturo Guerrero, Julio Galán y Mónica Castillo entre otros.

² Op.cit.

Diversidad en 1990

Tras la década de los ochenta y su proliferación de grupos, la década de los noventa fue caracterizada por la individualidad que marca la diversidad marcada por la constante experimentación en la creación de imágenes preceptuales que se esfuerzan por romper los cánones académicos y los métodos tradicionales.

Orientalismo

Se da en México durante la década de los noventa con artistas como Javier Garza con sus luchadores de sumo, German Venegas con su pintura minimal, casi Zen, con motivos de paisajes japoneses, Edgar Orlaineta y sus esculturas de personajes pop japonés, Rodrigo Aldana con sus pinturas chinas, Pablo Vargas Lugo que produce dibujos orientalistas y Daniela Rosell con sus collages de recortes chinoscos.

Espacios alternativos

También durante la década de los noventa la aparición de espacios alternativos para la producción de arte experimental, teniendo como antecedente los pocos salones que aparecieron fugazmente a finales de los años ochenta. Algunos de estos lugares fueron El Archivero, La Agencia, La Quiñonera, El Getho, El Foco, El departamento, El observatorio, Pinto mi Raya, Curare y X Teresa. Lugares en los que jóvenes artistas podían trabajar y exponer incursionando en los más diversos medios.

IN SITE

Estos proyectos han fomentado el reconocimiento a la diversidad y apoyando el arte para sitios específicos. Ha contado en sus tres ediciones con personajes como Ivo Mesquita, Rally Yard, Gerardo Mosqueira, Olivier Debrouse, Carlos Aguirre, Osvaldo Sanchez, Jessica Bradley y Cuauhtémoc Medina en el equipo curatorial.

Algunos artistas que han participado en el IN SITE SON: Marco Ramírez "Erre", Betsabeé Romero, Carlos Aguirre, Gerardo Suter y Francis Alÿs.

Semefo

Inspirados en el Servicio Medico Forense el grupo Semefo ha llevado un arte crudo y hasta agresivo en sus performances a diversos escenarios.

Conclusión

La historia del arte del siglo XX se encuentra llena de recovecos que dependiendo del autor tienen mayor o menor importancia, lo que puede ser un obstáculo para la integración de un breve resumen pues no hay una certeza de que movimientos deben ser los que se deben tomar como representativos de la época.

Se ha realizado una línea del tiempo que cumple con los objetivos inicialmente planteados. También se ha integrado un breve ensayo sobre la utilidad de las artes para englobar con mayor claridad los puntos de convergencia entre las artes aplicadas y las bellas artes.

Este trabajo ha sido así resuelto para ser solo una referencia de fácil acceso a la historia del arte y su desarrollo ahora compartido con el diseño gráfico para formar parte del programa de investigación "México en el diseño Gráfico. Los signos visuales de un siglo", que se desarrolló en la escuela Nacional de Artes Plásticas.

Bibliografía

- Dempsey, Amy, Estilos escuelas y movimientos, Guía enciclopédica del arte moderno, Singapur, ed. Blume, 2002 (traducción Margarita Gutiérrez Manuel).
- Lucie-Smith Edgard, Artes visuales en el siglo XX, Singapur, ed. Könemann, primera edición 1996,(traducción Anca Sandu y María Pearce para equipo de Edición S.L., Barcelona).
- Del Conde, Teresa, Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX, México, D.F., Attame ediciones, 1994.(índices de Franco Calvo Enrique)
- M.D.D., Resumen grafico de la historia del arte, México, Editorial Gustavo Gili S.A., 1993.
- Sigal, y Moiseev, Silvia, et al., Historia de la cultura y del arte, México, Editorial Alambra mexicana S.A., segunda edición 1990.
- Bárcena, Alcaraz, Patricia, et al., el hombre y el arte, México, Editorial patria, 2000, cuarta reimpresión.
- Biblioteca de consulta 2005 Encarta
- CONACULTA, INBA, Un siglo de arte en México 1900-2000, Landucci Editores, 1999, Italia.
- <http://redescolar.ilce.edu.mx>
- Dondis, Donis A., La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual, Barcelona, ed. Gustavo Pili, S.A, 2004,17ª tirada.
- Balada Moclús, Marta,et.al., La educación visual en la escuela, México, Paidós,1999.