

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Escuela Nacional de Artes Pláticas
División de Estudios de Posgrado
Academia de San Carlos

“EL COLOR EN EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO”

TESIS que para obtener el grado de
MAESTRO EN ARTES VISUALES-PINTURA
presenta

María Elena Bermúdez Fuentes

Director
Francisco de Santiago Silva

México, D.F.

Mayo 2007

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.

A mi papá que extraño, a mi Alecita
con amor, a mi familia, amigos y
profesores.

Gracias.

abstracto **expresionismo**

abstracto **expresionismo**

Índice

Índice	3
Introducción	5
Capítulo 1	7
Color	
1. Color	8
• La luz	8
• Síntesis aditiva	9
• Síntesis sustractiva	10
• El color pigmento	11
• Colores compuestos pigmentarios	11
• Colores térmicos	12
• Métrica del color	13
a. Tono	13
b. Saturación	13
c. Luminosidad	14
2. Psicología del color	15
3. El color en la pintura	19
Capítulo 2	26
Arte	
1. Fauvismo	27
2. Impresionismo	32
3. Expresionismo	36
4. Pintores coloristas	40
• Van Gogh	40
• Monet	41
• Seurat	42
• Matisse	44

5. Pintores mexicanos	45
• Rufino Tamayo	45
• Pedro Coronel	47
• Francisco Corzas	48
Capítulo 3	50
El expresionismo abstracto	
1. Últimas tendencias	51
2. Expresionismo abstracto	64
3. Artistas del expresionismo abstracto	71
4. El expresionismo abstracto y el color	80
Conclusiones	85
Bibliografía	87

abstracto expresionismo

Introducción

En la pintura es posible la expresión de toda idea o sentimiento pudiendo manifestarse ampliamente la individualidad y el máximo sentimiento. El objetivo, está basado en total libertad y libre de restricciones. La historia del arte de la pintura es la búsqueda de la belleza y la verdad. Considerando que el verdadero arte no es descriptivo sino imaginativo, aceptándolo como una sugestión, y a la vez poesía. Para comprender el arte es necesario describir algunos aspectos como: un cuadro en donde la imagen representa una interpretación de la imaginación y la expresión de una impresión, siendo que el arte del pintor conecta lo real con lo maravilloso, transformando una ilusión en verdad y estableciendo un orden subjetivo dentro de la confusión de lo objetivo.

Lo importante en el arte, es el verdadero cambio, el producirse impacto y que convenza a los demás en la que se exprese la verdad y el sentimiento del creador.

Por lo tanto pintar es percibir la forma y el color mediante la expresión con sentimientos, equilibrio, proporción y serenidad con un sentido del orden y de armonía, es decir, incorporando una emoción y unidad dentro de un orden y cualidad subjetiva, o sea, personalidad.

El artista es aquel que no copia fielmente, sino el que crea y sabe expresarse con elevación y grandeza.

Decía Vlaminck, que el pintor no era un inventor y la pintura no debería ser una invención. Y la expresión verdaderamente personal, original, es rara. El artista, no dispone de otros medios que los que utilizados, vistos y remozados.

A medida que el artista se ha vuelto más introspectivo es que surge el arte moderno, resultando una violenta ruptura con la tradición en donde este va desarrollando su obra en términos cada vez más personales.

El hablar del arte moderno se refiere a las obras experimentales pintadas en los últimos 50 años. Se considera de importancia conocer que los pintores abstractos de hoy surgen a raíz del postimpresionismo de Cézanne quien llegó a la conclusión de simplificar la forma; pretendiendo que la gente reconociese la sólida geometría de los temas que él pintaba, obteniendo gran influencia en un grupo de artistas entre los cuales Picasso fue el más conocido en cuanto a su continuidad romántica y emotiva, así como en el empleo de la abstracción, el surrealismo, el realismo y otros diversos medios de expresión.

abstracto expresionismo

abstracto **expresionismo**

Capítulo

Color

1

expresionismo
abstracto

Color

En las artes visuales podemos hablar del color como un generador de emociones y sensaciones positivas y negativas; alegrando, entristeciendo, atrayendo o rechazando; puede ser el elemento que concreta la impresión de un ambiente.

Es seducción de los sentidos; expresión, esplendor y fantasía; siendo un proceso que termina una vivencia produciendo placer.

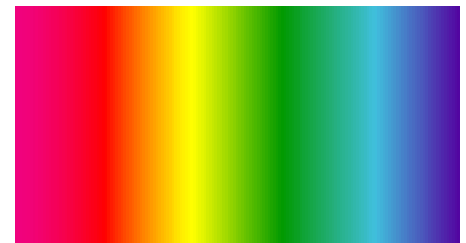
La comunicación se dá a través del color cuyos signos son cromáticos. Están compuestos por significante - expresión y significado o contenido. La relación entre éstos es convencional dada en el lenguaje simbólico.

El color es más que un simple efecto cromático, ejerce una acción sobre el sentimiento por la potencia que posee para expresar el ambiente sensitivo, desde las más simples hasta las más complejas sensaciones y reacciones. El color (tiene vida en sí mismo), emana una fuerza psíquica que unifica al hombre con lo luminoso y lo cromático de la naturaleza siendo un elemento sugestivo e indispensable elemento.

El color puede ser utilizado sólo o en combinaciones para destacar o para romper órdenes existentes. El término color equivale a la expresión color-luz.

La Luz

La luz es una forma de energía radiante que se propaga mediante ondas visibles, forman parte del espectro electromagnético. Siendo éste la ordenación sistemática de las radiaciones energéticas.

Color

La luz se compone de radiaciones de diferente longitud. Una mezcla uniforme y simultánea de estas ondas producen la percepción de la luz blanca, que nos llega del sol y es la fuente original del color, aunque ésta no nos diga nada acerca de la calidad de su composición espectral.

Las radiaciones de energía que nosotros denominamos -luz-, son registradas por células receptoras ubicadas en la retina las cuales son transformadas en impulsos electrónicos, que llegan al cerebro donde tienen lugar la sensación de color.

A la radiación de una sola longitud de onda filtrada por medio de la doble refracción se le denomina - monocromática -.

Al descomponer la luz blanca a través de un prisma de cristal ésta se dispersa en diferentes longitudes de onda obteniendo el espectro visible de la luz: violeta, añil o índigo, cian, verde, amarillo, anaranjado, rojo; este conjunto de colores puede reducirse a tres luces fundamentales o primarios: la luz azul-violeta, verde y roja.

Síntesis aditiva

Es la superposición de los tres colores primarios azul-violeta, verde y roja hasta obtener la luz blanca, la suma de estas radiaciones de diversa longitud de onda actúan como un conjunto de estímulos de color sobre la retina siendo este el principio de la t.v. a color, la cual no se emplea en la pintura.

Dentro de la síntesis aditiva tenemos colores simples o luces primarias y los compuestos o complementarios.

Síntesis Aditiva

Los colores simples son el rojo, verde y violeta con los cuales se logran las luces primarias que se obtienen aditivamente de la luz blanca.

Los colores complementarios constan del amarillo, magenta, cian, los cuales derivan de los colores primarios.

Síntesis sustractiva

La mezcla o síntesis sustractiva se obtiene con los colores complementarios, que son amarillo, magenta y cian, con la que logramos el negro; ésto significa que es la absorción de todas las radiaciones luminosas.

Cuando se combinan entre sí pigmentos u otras materias colorantes actúan como selectores o filtros de luz y al superponerse pigmentos u otras materias coloreadas determinan una sustracción de luces reflejadas hasta conseguir el negro en la síntesis sustractiva; los efectos de tres capas de filtros combinan sus poderes de absorción frente al blanco.

Los colores base o primarios pigmento dan la mezcla sustractiva y son: amarillo, magenta y cian; que al combinarse los tres en igual cantidad dan negro así como al mezclar un primario pigmento con su complementario; éstos no se pueden obtener mezclando otros pigmentos.

En conclusión:

. En la síntesis aditiva los colores simples (azul-violeta, verde y rojo), dan el blanco.

Mezcla Sustractiva

. En la síntesis sustractiva los colores complementarios (amarillo, magenta y cian), da negro: al combinarse de dos pigmentos; son complementarios, ya que al mezclarse en proporciones convenientes producen un estímulo acromático especificado - negro -.

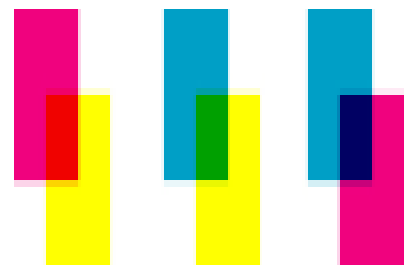
El color pigmento

Está probado que diversas sustancias químicas tienen cierto poder de absorción sobre las radiaciones de la cual está compuesta la luz blanca, que al ser alcanzadas por ella, les llamamos pigmento y se conoce como sustracción de radiaciones luminosas. Cada pigmento tiene cierto poder selectivo propio, ya que uniendo dos pigmentos de carácter selectivo se obtiene una sustracción mayor de radiaciones; con ciertas combinaciones llegamos a la absorción total correspondiente a la ausencia de color que es el negro.

En la impresión se utilizan los colores pigmentos, el color aparece por sustracción de radiaciones, esto induce a establecer como color base de la mezcla sustractiva los que en la síntesis aditiva, son, en cambio colores compuestos por la adición de dos luces primarias colores base de mezcla sustractiva, amarillo, magenta y cian, o colores pigmentarios básicos como en la mezcla de las luces primarias, con la superposición de los tres colores pigmentarios básicos (amarillo, magenta, cian) pueden obtenerse todos los colores.

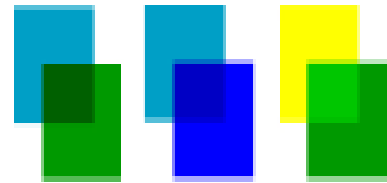
Colores compuestos pigmentarios

Esto se debe a que su pigmento no es de la combinación de otros; es más, con su mezcla de dos en dos de los colores base se obtienen los colores binarios

Binarios

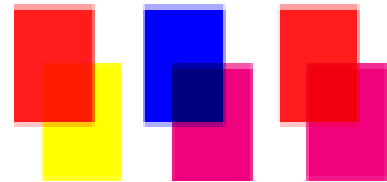
que son el verde-amarillo y azul; el rojo-amarillo y magenta; el violeta-magenta y cian. Al mezclarlos de tres en tres conseguimos los colores ternarios que con ciertas dosis nos da infinidad de gamas de tonos; su superposición da el negro.

Para obtener mezcla de colores puros se emplean tan solo los tres colores pigmento básico, debe de corresponder con las equivalentes longitudes de onda del espectro electromagnético.

Colores térmicos

Existen dos familias de colores, una encabezada por el rojo y otro por el azul. El rojo y todos los colores que participan con él, son cálidos; el azul y los que intervienen con éste, son fríos. Estas características se manifiestan en los colores puros y también en los matices incluso cuando el color empieza a perder su identidad por reducción de la luz o neutralización.

Ternarios

Los colores cálidos son estimulantes y activos; los fríos son serenos y de descanso. El amarillo, el rojo y colores cálidos parece que se adelantan del plano del cuadro y están más cerca del espectador; el violeta (color opuesto al amarillo) y los azules y los colores fríos producen una impresión de alejamiento. Entre los primarios el amarillo es el color más saliente y el azul el más entrante, quedando el rojo entre ambos. Los colores cálidos aumenta el tamaño y peso de las formas; los fríos dan la impresión de que invierten esta sensación.

Cálidos y Fríos

Una pintura realizada con colores fríos o cálidos es siempre armónica, en cambio si mezclamos un grupo con otro este producirá el desacorde.

Los colores de la familia cálida son estimulantes, excitantes, ardientes, alegres y activos; los de la familia fría son quietos, sedantes, silenciosos y pasivos; algunos azules son deprimentes.

Métrica del color

La percepción humana del color es tridimensional, la apariencia depende de tres valores: el tono, la saturación y la luminosidad.

Tono

Los colores base y los colores compuestos se llaman tonos; con los cuales indicamos la sensación primordial del color, por lo tanto, la tinta y el color nos da el tono.

La variación cualitativa del color se especifica con los términos azul, rojo, amarillo, verde, etc.; está ligada a la longitud de onda, de su radiación y es la sensación primordial del color.

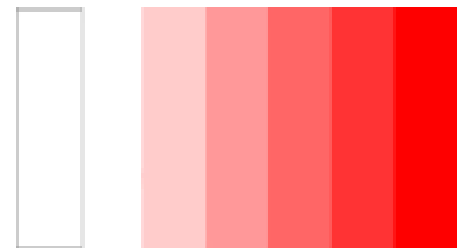

Tono

Saturación

Es la característica cuantitativa de un color. Es la cualidad del grado de pureza del matiz que puede reflejar una superficie.

Se visualiza como el equilibrio entre las cualidades cromáticas y acromáticas de nuestra sensación. Cuando un rojo es todo rojo, la intensidad es máxima. Mezclado con algún neutro (negro, blanco o grises), su intensidad y valor está neutralizado o reducido. Existen dos formas de controlar la saturación: agregando luz acromática o agregar alguna de las longitudes de onda complementarias. (Se refiere al pigmento)

Saturación

Luminosidad

Es la cantidad de gris que hay en un color, o sea, el valor de claridad cuando es comparada con el negro, o su valor de oscuridad cuando es comparada con el blanco. (Se refiere a la luz)

La luminosidad es una sensación visual mediante la cual una superficie transmite o refleja difusamente un mayor o menor proporción de la luz que incide en ella.

La luminosidad es equivalente a la saturación, pero la primera se refiere a la luz y la segunda a los pigmentos.

Luminosidad

Psicología del color

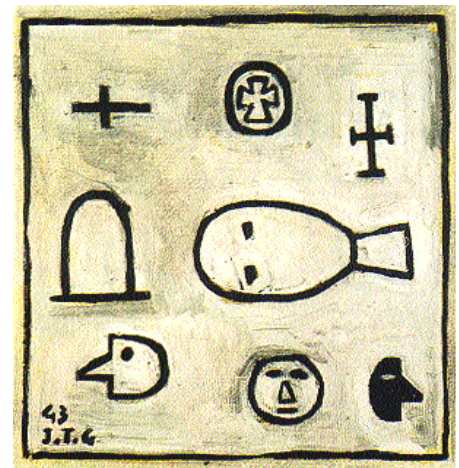
Se debe conocer bien el aspecto emocional del color para poder expresar mejor sus sensaciones. El humor, el temperamento, la imaginación y el sentimiento puede ser expresado en una escala de colores propios, determinando todo lo que está escondido y velado, afectando y provocando reacciones diversas; aunque muchas personas no muestran una sensibilidad o gusto por el color todas manifiestan una acción consciente ante determinado color, ejemplo: en una obra perfecta por su composición y belleza puede haber un color inadecuado o un esquema de color desajustado y mal concebido, por lo que se considera que cada color tiene su importancia.

Son personales y subjetivas las sensaciones que producen los colores pudiendo ser una expresión simbólica asociada a sucesos, señales, salud, amor, odio, alegría y otros sentimientos.

La psicología de la interacción perceptiva se estudió por primera vez rigurosamente en el campo del color.

Negro.- es lo opuesto a la luz, representa la obscuridad absoluta. El negro proyecta peso, solidez; es siniestro, representa lo desconocido, combina el misterio con el poder que puede servir para el bien o para el mal, es el color de la disolución, de la separación, de la tristeza. Se asocian connotaciones: negativas como muerte y asesinato; positivas como seriedad, nobleza. Es el símbolo del error y el mal. La cualidad psicológica del color es muy importante tanto en la resolución de los asuntos más diversos como la expresión emotiva.

Blanco.- es la luz total, la suma o síntesis de todos los colores. El blanco es símbolo de lo absoluto, de la unidad, pureza e inocencia; expresa paz, infancia,

Torres

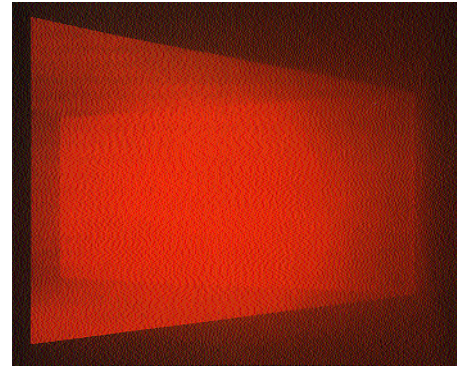
armonía, alma, estabilidad, calma. Mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia su potencia psíquica, siendo la del blanco siempre positiva y afirmativa.

Gris.- "Es la transición entre el blanco y el negro y el producto de la mezcla de ambos". ...1 Se considera el primer color y el único del medio ambiente humano: masivo, mecánico, metálico. Simboliza a la neutralidad y deja a cada color sus características propias sin influir en ellas, sugiriendo inteligencia y expresando desconsuelo, aburrimiento, vejez, indeterminación; desánimo y tristeza; es una función de alegrías y penas, del bien y del mal.

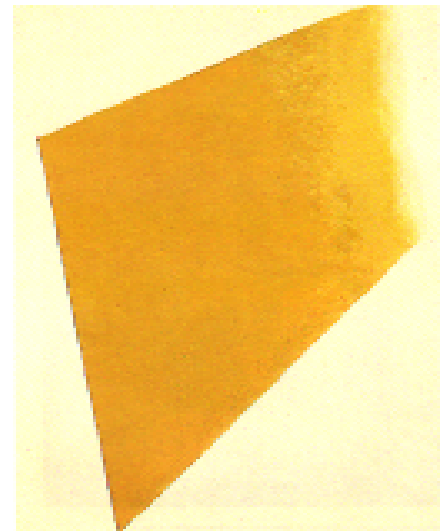
Rojo.- se asocia con la personalidad extrovertida, temperamento ambicioso que se deja llevar más por el impulso que por la reflexión. La luz cálida intensifica a este color y con luz atenuada se hace más rico; a medida que se aleja se agrisácea.

Es el más caliente de los colores cálidos, es captado con mayor rapidez, dá sensación de calor y tiene mayor impacto emocional, expresa la alegría entusiasta y comunicativa. Es el color más excitante y evoca emociones tales como amor, pasión, agresividad, peligro, coraje, lujuria, crimen y guerra en sentido ascético (vida caridad, triunfo y sacrificio).

Amarillo.- es un color claro, alegre, irradia calor, inspiración y cierta inclinación por el sol. Es el más feliz de todos los colores, es el color de la luz, la vida, la acción y el poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estímulo. Puede significar egoísmo y celos, envidia, juventud, deseo, naturaleza, ira y cobardía. El amarillo es el color más intelectual y puede ser

Turrell

Malevich

... 1. HAYTEN, Peter J., El color en las artes, Ed. Leda, España, 1976.

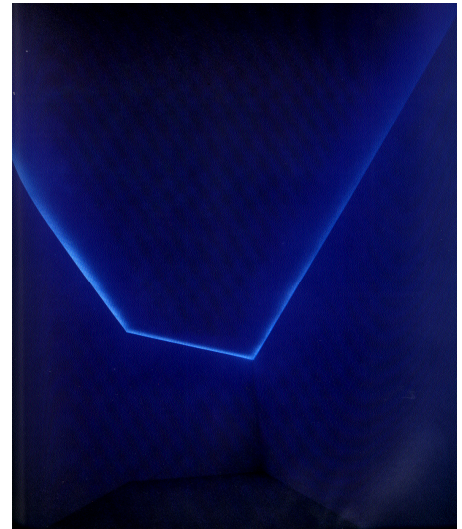
asociado con una gran inteligencia, o con una deficiencia mental, es un color tolerable en pequeñas áreas e irritable en las grandes áreas. A distancia sufre cambio y es evidente.

Naranja.- es más cálido que el amarillo y estimulando a los tímidos y tristes. Simboliza entusiasmo y exaltación; ardor y pasión cuando es muy encendido o rojizo. Color del fuego flamante. No posee connotaciones negativas emocionales ni culturales. Inequivocamente es un color cálido, ha sido escogido como señal de peligro. Psicológicamente es considerado animado, expansivo, rico y extrovertido. Sus tonalidades sin saturar pueden resultar irritantes, sin garra y prosaicas.

Azul.- da la sensación de infinidad, alejamiento, frío, preciso y ordenado: expresa confianza, armonía, afecto, amistad, tristeza; es un color saludable. El ambiente azul ejerce un efecto de calma y rebaja la presión sanguínea. Se asocia con los introvertidos, la inteligencia y las emociones profundas.

Verde.- es el color del equilibrio ya que está compuesto por colores de la emoción (amarillo-cálido) y del juicio (azul-frío) y por su situación transicional en el espectro. Es el color de la vida y el amor. Es reservado y esplendoroso. Tiene cualidades de estabilidad y seguridad. Color relacionado con los celos, decadencia, juventud, deseo, naturaleza, reposo, calma y ansiedad.

Violeta.- este color posee una mayor energía y psicológicamente se asocia a la intimidad y sublimación e indica sentimientos profundos como calma, dignidad y sensualidad al igual que violencia, agresión premeditada y engaño. También significa martirio, misterio, aflicción, profundidad y experiencia.

Bell

Rousseau

Ocre oscuro (marrón).- mezcla de amarillo, rojo, azul. Expresa cordialidad, es cálido y noble; determina cosas concretas, comunes y prácticas.

La cromopsicología no debe convertirse en una moda. Evita los efectos espontáneos y decorativos. Su finalidad es utilizar los colores como fuerzas vivas, creando, basándose en la naturaleza.

Para la utilización industrial, artística y artesanal, el color tiene importancia decisiva. Puede hallarse inequívocamente sobre gamas de color, sobre el material y sobre las pinturas.

Burri

El color en la pintura

Desde hace más de 20.000 años ya se utilizaban los colores para representar la vida y lo que le rodeaba.

En los pueblos primitivos como los Africanos, Orientales, Hindúes y Arabes, asocian el color con símbolos y significaciones emotivas. Los cinco colores utilizaban los chinos fueron el amarillo, el rojo, el verde (y azul); el negro y el blanco los cuales se relacionaban con elementos naturales como la tierra, el fuego, los bosques, el agua y el metal. El simbolismo del color interviene en los pueblos orientales e influyen en actos tales como: suicidio, espíritu, ambiente y sensaciones. Los colores, al igual que la forma o un signo tienen un significado emotivo y constituyó la parte vital de su expresión artística.

Los egipcios utilizaron al principio ocre amarillos, rojos, blancos, negro carbón y verde de malaquita; el oro era para realizaciones decorativas; más tarde descubrieron el azul.

La civilización griega y la romana y el arte cristiano primitivo heredaron de los orientales, caldes y egipcios muchos de sus colores y técnicas. En sus frescos y monumentos se observan colores intensos, puros y contrastantes, usando los colores de la tierra o arcillas, ocre, verde y rojo; verdes y azul minerales, rojo plomo, azul, índigo, plomo, negro y el blanco particularmente de yeso.

Además de que los pigmentos minerales, emplearon también tintes vegetales tales como: rubio o grana, gualda, etc; de la tinta de un marisco obtenían el púrpura imperial, del insecto <kermes> un tinte rojo que más tarde lo sustituyeron por la cochinilla que se importó de América después de la conquista de México.

Pintura Hindú

Demócrito, filósofo griego (V a. J.) situó los principios de una ciencia cromática, en la cual los colores fundamentales fueron: el rojo, el verde, el negro y el blanco.

Plinio (naturalista romano) determinó los colores principales: al rojo del kermes, violeta al color de la amatista y un tercero que comprende una variedad de matices violáceos; el amarillo dorado también fue importante. Los colores significaban: aire, amarillo; agua, verde; tierra, azul, y fuego, rojo.

Del siglo V al XVI los bizantinos distinguen colores minerales permanentes y lacas fugitivas tales como: bermellón, rojo de plomo, laca púrpura, verde malaquita, azul ultramar y púrpura; llegaron a utilizar hasta cerca de 900. En épocas posteriores hacen uso de las lacas de granzas y carmesí, goma laca y cochinilla además de colores de ultramar, azurita (carbonato de cobre), vedigris, verde, sinopia (ocre rojo) y particularmente del oro que realzaba a los bellos azules, púrpuras y verdes y la plata en láminas.

Las pinturas de Pompeya se caracterizaban por rojos y azules brillantes. En los vitrales medievales y los misales de los monasterios refulgen los más bellos y ricos colores. Al surgir el Renacimiento, se produce una reacción contra el color, que al ser postergado por la preponderancia del dibujo y las sutilezas del claroscuro dá paso a una era de grises, pardos y colores neutralizados.

Giotto, pintor florentino, rompe con la rigidez de los períodos anteriores e introduce en el arte vida y acción. Los colores por esta nueva expresión pierden la brillantez y pureza al ser valorados y neutralizados.

Giotto

Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Andrea del Sarto y Correggio (del arte florentino) al integrarse al ambiente intelectual se olvidan del color y critican a éste para obtener una expresión, resultando fría y hasta pobre en algunas obras.

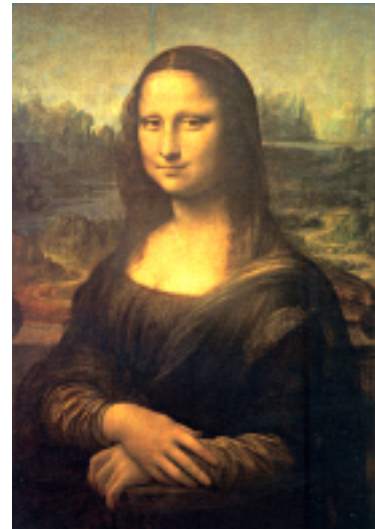
En 1469 se inicia en España un régimen austero de una vida mística y sombría por lo que se refleja en su pintura. El Greco, por conservar en su retina el esplendor de Venecia representó por contradicción, las figuras atormentadas y vestir los cuerpos ascéticos de la triste humanidad; utilizaba colores brillantes que hacía aún más patético el contraste con aquellos rostros concentrados y lívicos. La mayor parte de su obra refulge con toda la variedad policroma de una vidriera.

En las obras de Velázquez el más grande pintor del espacio y la realidad, el color queda casi excluido por la imposición de los valores de luz y sombra demostrando con ello ser un colorista extraordinario y un gran innovador.

Los pintores españoles, como los holandeses y flamencos, desarrollan sus obras con un predominante claroscuro.

Rembrandt al igual que Velázquez, la sobriedad hace uso de tonos pardos y graves que, equilibran las pequeñas áreas de altas luces, despreocupándose del color, aunque al usarlo lo armoniza.

Rubens se preocupó de una realidad en la que el color era sólo un aspecto de ella. En su obra utiliza el pardo, utilizando sutiles matizaciones coloreadas.

Leonardo Da Vinci

Velázquez

Durante los reinados de Luis XV y XVI, en Francia, es de una dulzura que culmina en lo empalagoso y degenera a un concepto decadente, frívolo y superficial.

Watteau era un exquisito colorista, pero sus obras tenían mala técnica y un empleo alusivo de materia grasa.

Chardin es más realista, su obra es más consistente que la de otros pintores; su color tiene poca variación con tendencia a lo oscuro.

Francisco Goya, tiene influencia francesa y pinta sus cartones un sentido extraordinario del color y una gracia peculiar. En su segunda época, más gris y sutil se muestra como delicado colorista. Produce obras potentes de expresión, aunque sombrías y sin color .

En la pintura francesa, se inicia la escuela Neoclásica de David, Delacroix en un esfuerzo apasionado, ardiente y fogoso por el color, colabora en los descubrimiento de Chevreul, pero aunque utiliza colores puros, saturados y brillantes no prescinde de los apagados y muchas de sus obras son oscuras con dominio de pardos y neutros.

Courbet y Corot carecen de la inquietud cromática de Delacroix ya que se orientan en la observación de la naturaleza y así influncian en un nuevo movimiento.

Más tarde aparecen artistas como: Manet, Pissarro, Renoir, Sisley, Braque que tuvieron de maestros a Corot y Courbet; haciéndose llamar impresionistas.

Con el impresionismo se libera la luz y el color, ya no hay límites para su expresión. Los impresionistas resuelven al

Chardin

Manet

principio con luces frías e incoloras, sombras pardas y densas. Monet rompe las rutinas sobre luz y color, con lo clásico y lo académico. Para estos innovadores el sol y la luz es color; se desinteresan de la forma y del principio de las tres dimensiones: pintan para plasmar la sensación atmosférica con colores puros espectrales, no hacen uso de negros ni pardos, pero sí de la luz y los complementarios. Como neo-impresionistas, están Seurat y Signac, que fundamentan su teoría en la mezcla óptica y aplican los colores por puntos o pequeñas pinceladas yuxtapuestas que son olvidados por considerar excesivamente su dogma estético científico.

Renoir fue influenciado por Delacroix en el color que crea volúmenes, emanando de cada figura una intensísima fuerza que se reparte por toda la obra. La creación del color tiene lugar, en la realidad, en el ojo del espectador. El color y la elegancia se distingue.

Cézanne centra su investigación en la luz. En sus obras hay atmósfera, ritmo y estructura, un color vibrante y sutil a un tiempo, una forma sólida y evidente. "Yo he querido copiar la Naturaleza -decía Cézanne- y no he podido, pero he quedado satisfecho al descubrir que el sol, por ejemplo, no se puede reproducir pero se puede representar por otra cosa: por el color", dijo. ...1

Gauguin crea suntuosas armonías de color; sus figuras y formas son exaltadas cromáticamente y toda la potencia de la luz se transforma en un brillante fuego de colores planos, en los que no hay concesiones a valores ni tampoco cualidades tridimensionales.

Van Gogh se muestra como un colorista, lírico y exasperado, ebrio y vertiginoso; su pintura tiene

Renoir

Cézanne

... 1. DENIS, Mathews, El fauvismo, Ed. Hermes, S.A., Austria, Viena, 1959, p.p. 16.

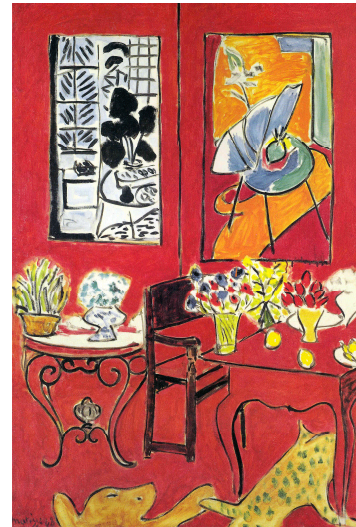
intensidad emotiva que en lugar de absorber el lienzo el color parece que lo refracta y arroja fuera de él. En su obra pictórica se contiene un deseo de conocimiento y equilibrio que le hace decir que las leyes del color es una verdadera luz.

Dentro del fauvismo su máximo colorista fue Matisse; éste resuelve, por tintas planas y consigue equilibrar colores que se consideran desacordes. Su obra es más refinada que cromática, más espontánea que premeditada. El mismo reconoce que la expresión del color se impone en él de manera puramente instintiva y la selección de sus colores no obedecen a alguna teoría científica. Ya que está basada en la observación, en el sentimiento y en la experiencia de su sensibilidad.

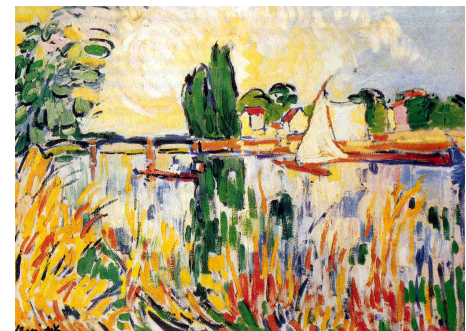
Vlaminck pinta en su primera época con los colores tal como salen del tubo, luego deriva a una gama fría y más objetiva.

Derain produce una evolución análoga; adopta una nueva concepción de la luz; aquí las luces son muy fuertes y las sombras son muy claras; la sombra es todo un mundo de claridad y de luminosidad que se opone a la luz del sol.

El expresionista comenzó a cambiar la manera de pintar desatendiéndose de la impresión que su obra pudiera producir en la percepción ajena; pinta para si mismo. Las formas y colores son elementos subjetivos y excéntricos; todo su mundo es su ego, sus emociones y sus pasiones son a veces sinceras y otras veces no por lo que no es posible encontrar orden ni organización; todo es anarquía, individualismo feroz y demagogia; cada uno es libre de sentir el color a su manera y de expresarlo como quiere.

Matisse

de Vlaminck

Van Gogh y Cézanne son los arquetipos de este movimiento; del primero se intenta tomar el sentido humano tales como los sentimientos de su alma torturada y el ansia frenética de sus emociones; del segundo, sus conceptos y el sentido de estructura que dió nacimiento al cubismo y su exaltación cromática.

Picasso, uno de los más importantes en el arte moderno, es netamente expresionista pero aún dentro existe un potente colorista; varios de sus esquemas son poco corrientes de sus excesos y algunos con una gran belleza armónica.

El abstraccionismo pretende ser impuesto como arte de la era atómica o una expresión del subconsciente. En todas las épocas han existido abstractos, aunque conscientes e inteligentes; en obras de maestros antiguos hay arreglos abstractos, que no es aparente, de líneas y masas, de oscuros y claros, de colores e intensidades.

En los que actualmente se denominan abstractos hay presencia de impotencia y rebuscada extravagancia. El arte abstracto es el producto de nuestra época mecanizada, la imagen representativa del maquinismo y del automatismo.

Van Gogh

Picasso

abstracto expresionismo

Capítulo 2

Arte

expresionismo
abstracto

Fauvismo

En 1892, tuvo sus primeros inicios el fauvismo. Surgió un grupo de artistas que verdaderamente revolucionaron y que rompieron con la tradición. Los llamados fauves (fieras o bestias salvajes) "apodó" que surgió en 1905 en el salón de otoño de París. Siendo un grupo sorprendentemente efímero, el cual desapareció un año después. El fauvismo representa el nacimiento de la escuela de París y la creación del arte del s. XX. En Francia las artes habían estado fomentadas por el Estado: la pintura francesa es marcada en el siglo XVIII por la elegancia y la delicadeza visual, en el s. XIX caracterizada por dinamismo evolutivo siendo líder de este grupo Henri Matisse. El objetivo del grupo fauve era la realidad, creada por medio del color y la decoración, que comprendía a André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy y Georges Rounault.

de Vlaminck

En 1898, Matisse se da cuenta que la sombra no era sólo una diferencia de tono sino un hondamiento del color, y una intensificación que correspondía a la vitalidad de los jóvenes pintores. Las obras de este período están realizadas con la confianza de la juventud y un abandono a la pasión, así como al mundo natural o al espectador, quizá su característica peculiar fue el júbilo sensual ante la vida.

Un importante pintor fauve es Maurice de Vlaminck quien escribió que: "la pintura era un absceso que me sacó todo el mal. Lo que ya podría haber logrado en un contexto social con sólo arrojar una bomba lo he tratado de expresar con el arte, con la pintura, usando colores puros directamente del tubo. De ese modo he podido, utilizar mis instintos destructivos a fin de recrear un mundo sensible, vivo y libre". ...1

Raoul Dufy

... 1. DENVIR, Bernard, El fauvismo y el impresionismo, Ed. Labor, S.A., Barcelona, 1983, pp. 8 y 9.

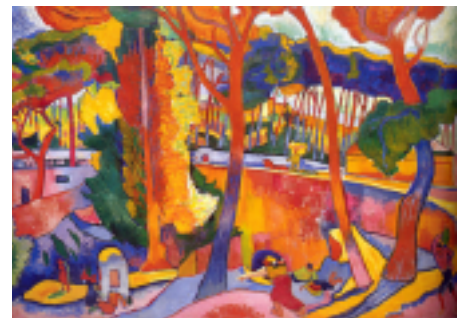
Otra aportación fue de André Derain, quien aportó a los fauves el vigor y energía de Vlaminck, que usó al igual el color directamente del tubo, con líneas cortadas por pinceladas rápidas e impetuosas, su uso emotivo del color se lo debe a los puntillistas y a Van Gogh.

Los fauves crearon ciertos efectos, pero el éxito primordial consistía en la explotación de las reservas infinitas del artista, bajo el estímulo de alguna excitación de su temperamento y condicionado por la época en que vive, la cultura, y del gusto general que lo rodea, del propósito que impulsa su arte, además de su intuición la cual se entrelaza con la habilidad técnica.

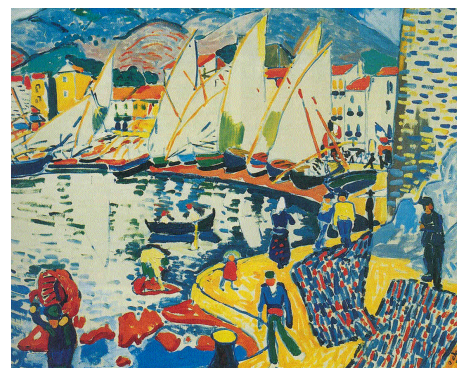
Los fauves se abandonaban a su intuición, eran fieras salvajes, no solo en el manejo del pigmento y en el júbilo que sentían ante lo que estaban haciendo de lo que veían y de lo que experimentaban del mundo que los rodeaba. Dentro de los fauves cada pintor interpretaba a su manera, el desinhibido uso del color con la finalidad de definir la forma y expresar el sentimiento.

El fauvismo "se ha llegado a considerar como mero aspecto del dilatado aliento expresionista que fluyó por el arte de principios de siglo, o como parte de un nuevo arte del color que se extendió mucho más allá de los linderos del grupo fauve" ...2

La experiencia fauve representa para algunos artistas una liberación, que indica escapar del realismo y de los límites de la paleta convencional. Era una toma de conciencia: donde el artista debía dedicarse a su propia visión personal y a la creación de un mundo que fuese controlado por él mismo.

André Derain

André Derain

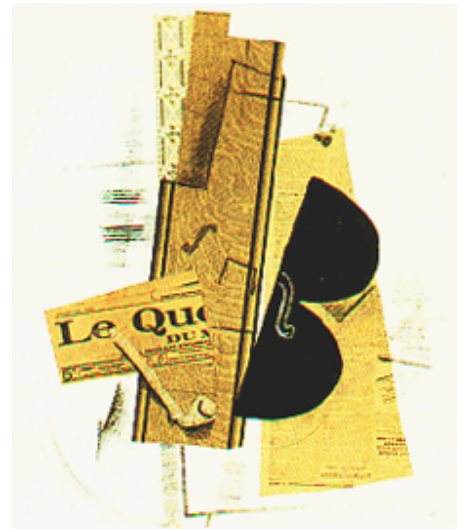
... 2. EDERFIELD, John, El fauvismo, Ed. Alianza, Madrid, 1976, p.p.17.

Con respecto a las obras de George Braque éstas eran vividas de color y exhuberantes en la línea, siendo a la vez reflexivas en la composición aterciopelada de la textura y más deliberadas en la ejecución. Braque tenía preocupación por la construcción y tendencia a las superficies planas en la composición y a los elementos que prefiguraban la aparición del cubismo.

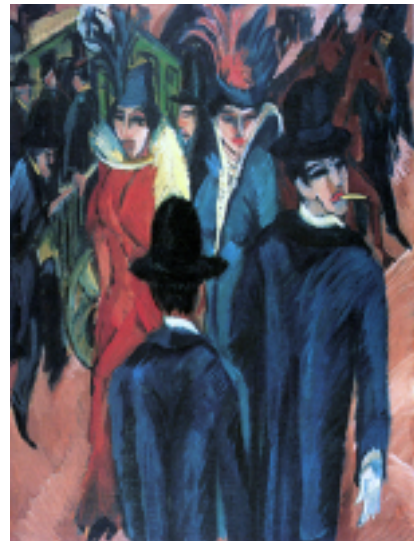
Rounault era considerado fauve inconsciente, pues jamás le simpatizó el movimiento: él se interesaba en expresar con el color una angustia retorcida, usando así el arte como un punto de vista personal y antirrealista. Tenía gusto por la belleza translúcida del vidrio de colores, y creando un estilo por su habilidad en la técnica con una simplicidad bizantina y colores luminosos. Lo hacen un fauvista de fondo, su pasión estilística, los salvajes latigazos de color y la necesidad de vehemencia.

Uno de los integrantes de la escuela francesa de pintores fauves, fue Matisse, no permitió que la teoría dominase el sentido del experimento intuitivo puesto que los pintores alemanes del movimiento tenían una tendencia a sazonar los colores mediante el uso más calculado de los colores complementarios. Y considerando que el artista procuraba distraer al espectador de su tema real mediante un pequeño despliegue de virtuosismo o cocina intelectual.

Del grupo principal alemán Die Brucke, <El puente> era Kirchner. Puesto que algunos evolucionaron rápido hacia el expresionismo; y que al emplear la pintura para expresar emociones personales y aplicar el color que no dependía de los colores simples, para transmitir ciertos sentimientos o estados de ánimo.

George Braque

Kirchner

Los artistas fauvistas alemanes tuvieron otras armonías que no dependían de los colores simples, tendiendo a una dirección más concreta los llevó al expresionismo. Y lo más interesante del movimiento alemán no es considerado estrictamente fauve.

Otra diferencia entre los pintores alemanes y los franceses de esta corriente estaba determinada por los distintos orígenes de ambos; movimiento en el que siendo Van Gogh y Gauguin los fundadores de ambas escuelas. Matisse, Derain y Vlaminck siguieron a Van Gogh siendo los alemanes más afines a Gauguin.

Las litografías alemanas, agua fuerte y xilografía, son una verdadera sensibilidad y comprensión del uso del blanco y negro con una habilidad para extraer una extraña riqueza de esta limitación. Los fauves franceses en cambio sólo fueron pintores: Matisse, líder del grupo, declaró que el arte era decoración, destinado a proporcionar descanso confortable. En cambio para Rounault pintar era aproximarse cada vez más al ideal expresionista de la pintura concibiendo y expresando la forma. Pues el color usado decorativamente por estos franceses, sugieren el desdoblamiento de un plano.

Sin embargo para los expresionistas, el color podía dar diferentes profundidades y así emplearse para dar una ilusión de espacio, y no así, para los pintores franceses y alemanes en que la pintura es un arte imaginativo: en donde lo intuitivo y lo vital predominan de tal modo en la visión del mundo exterior en que el artista es creador de formas nuevas.

Gauguin

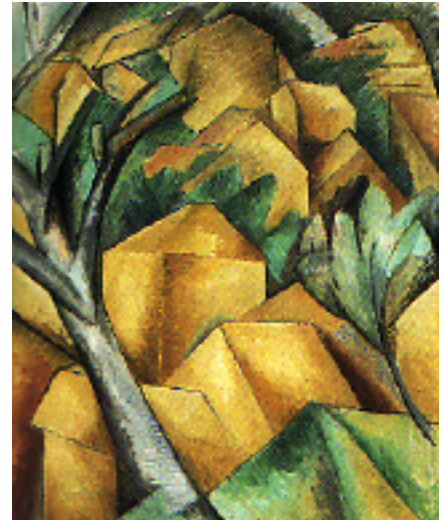

Gauguin

La perspectiva y la proporción no son ya el andamiaje de sus pinturas. Cualquier cambio que ve el pintor, tanto la exageración como la deformación, sirven para comunicar la mutación imaginativa de la escena natural, dando así una intensidad al tema.

De los estilistas fauvianos solo Matisse, permaneció fiel a su primera visión. Braque, pintó pocos cuadros basados en este estilo antes de pasar al cubismo. El intelecto comenzó a desempeñar un papel importante. Los fauves fueron tomando diferentes rutas: ya dentro de la pintura abstracta, ya en un realismo que nada tiene que ver con la incandescencia del color.

Puede decirse, "que por ser expresión de alegría, deleite sensual en el color y decorativa simplicidad, el fauvismo es una actitud de espíritu que siempre renacerá en algunos pintores de cada generación". ...3

George Braque

... 3. DENIS, Mathews, El fauvismo, Ed. Hermes, S.A., Austria, Viena, 1959.

abstracto **expresionismo**

Impresionismo

Con la revolución industrial y los avances, la Europa del s. XIX, se transformó e influyó en la vida y obra de los impresionistas. El avance del impresionismo estaba ligado solamente a las vivencias artísticas. En 1874, los artistas fundaron la asociación denominada *Société Anonymé des Artistes peintres, sculpteurs, graveurs*.

El impresionismo retoma una de las más viejas aspiraciones de la historia de la pintura, que es el reflejo objetivo y fiel de la naturaleza sin pretender profundizar en los estados anímicos del pintor a través del hecho natural, sino simplemente captar. Los impresionistas afrontan la naturaleza como momentos irrepetibles de color y luz, en el que el ojo tiene que aprender a ver instantáneamente y la mano a plasmar sobre tela, trabajando casi al mismo tiempo; el cielo, los árboles, las figuras y los edificios lejanos. El surrealismo se basa en la sensación y el instante, reduciendo sus objetos a simples soportes de la luz.

Es una visión que no pretende la objetividad, sus paisajes a través de la profundización en sus elementos más inestables buscan trascender con sus caracteres efímeros y sutiles. Su propia estructura se basa en el matiz, traspasando cualquier cobertura superficial para penetrar en lo que está definido. Se liga al instante, realizando su trabajo con la mayor premura posible. La misma transitoriedad de la naturaleza les obliga a ello, siendo directamente al aire libre, frente al motivo... abandonan el estudio.

De acuerdo con su época, toman en cuenta lo perceptible y lo medible, desdeñando cualquier sensación que el ojo no reciba (inmediatamente antes que la mente lo sitúe en un esquema más o menos

Cézanne

lógico). Se caracterizan por ser pintores de lo imposible, absortos en el dato óptico con su máxima objetividad, llegando a introducir el subjetivismo, ya que, al confundir el objeto percibido, con el real, inducen al pintor a reproducir su propia visión. Por otro lado, al tratar de observar las cosas más detenidamente, nunca llegan a penetrar en ellas. Si bien es cierto, las ven, conocen su apariencia, sin percatarse de que la naturaleza se sitúa en el espacio, así como en el tiempo y su pretensión de máximo realismo. Su consciente abandono de cualquier tinte romántico hace que se concentren específicamente en la luz, sin pensar que la luz es color. Esta es una razón por la que en el impresionismo por primera vez, la atracción plástica sustituye al tema, convirtiéndose el cuadro en una viva relación de masas cromáticas. De aquí la importancia del movimiento, porque indirectamente, sin pretenderlo, estos pintores van a discurrir desde el expresionismo hasta el arte abstracto.

Autores como Monet llegan incluso a las puertas de la abstracción, obsesionado por el incesante juego de la luz y el color.

“El color fue su preocupación constante, y su manipulación constituyó uno de los elementos básicos de su contribución a la evolución de la pintura europea”. ...1 Fueron considerados como rebeldes por los críticos y el público en general. En su obra pintaban lo que veían en realidad.

Los artistas anteriores a los impresionistas, habían idealizado el mundo exterior. Para ellos todas las sombras eran negras o marrón oscuro y todos los paisajes estaban bañados en una luz fija, inmóvil e invariable.

Monet

... 1. DENVIR, Bernard, Historia del impresionismo, Ed. Libsa, Madrid, 1992. pag.13.

Los impresionistas descubrieron que las sombras eran multicolores y que reflejaban su entorno, que los colores no existen en la naturaleza en un estado puro sino que sufren influencia de su contexto cromático, que la luz no es estática sino transitoria y vacilante y su efecto puede ser expresado en la pintura a través del uso de pinceladas rápidas y dispersas así como de otros recursos técnicos similares. Afirmaron la primacía del ojo humano y la importancia de la visión individual. Sustituyeron un arte de conceptos por uno de percepciones, y al hacerlo, lograron que su obra se viera y se juzgara como un objeto en sí mismo, independiente de cualquier otro criterio o circunstancia externa.

El enfoque del impresionista incluía el uso de todos estos colores sin mezclarlos ya que la separación del color local, del color de la luz y del uso de pequeños toques de diferentes colores puros colocados unos al lado del otro, se logra que al mezclarse en el ojo, en el espectador se cree un tercero.

La invención de la fotografía fue importante para el arte impresionista, gracias al aparente realismo de la cámara, los pintores pudieron consagrarse. Degas y Cezanne usaron la fotografía; pues la cámara influyó en sus diferentes maneras de ver las cosas.

Degas habla de su <magia instantánea>. La influencia de la fotografía en la sensibilidad visual de la época fue más allá del uso que los artistas individuales pudieran hacer de la cámara. El color vino a jugar un papel importante dentro de la reproducción de las obras de arte, primero a través de la cromolitografía y después a través de la fotografía en color. Los impresionistas y el público fueron más sofisticados que cualquier otra generación anterior.

Degas

En los años 70, los impresionistas crearon una forma de humanismo visual; puesto que el impresionismo nunca fue coherente, ni homogéneo, con tensiones entre pensamiento y sentimiento, entre líneas y color y entre el análisis y la síntesis. Estuvieron allí todo el tiempo presente.

abstracto **expresionismo**

Expresionismo

Se constituye en 1902, en Dresde. Sus orígenes se encuentran en los grupos Die Brucke y Der Blaue Reiter. Siendo el puente que está integrado por los pintores Kirchner, Bleyl, Heckell, Hickely Schmidt-Rottluff. Uniéndose también Emil Nolde, Max Perchstein y Otto Muller. El segundo grupo expresionista fundado, en Munich por Franz Marc y Wassili Kandinsky, bajo el nombre de Der Blaue Reiter; El jinete azul el cual se describe como el portador de un mensaje sobre los fines últimos del hombre <sacar a la luz las impulsiones internas en todas las formas que provoquen una reacción íntima en el espectador>, uniéndose también August Macke, Heinrich Campendok y Paul Klee.

Klee y Kandinsky se encaminaron al abstraccionismo, renunciando a la figuración.

“El expresionismo europeo finca sus raíces en el ansia febril de un Van Gogh de utilizar la pintura a manera de exutorio de irreprimibles angustias, y no disimula nunca la potencialidad recóndita de la urdimbre, o sombra tutelar, goyesca”. ...1

En las obras, de todos ellos existe una línea sin rehuir la naturaleza y menos aún, la figura humana. Todas sus obras se despliegan con libertad, llegando a muy violentas, anamorfosis, en que sus volúmenes son interpretados y definidos mediante la intensidad del color, básicamente en cuanto a su forma.

El expresionismo es usado para describir obras de arte en las que predomina el sentimiento sobre el pensamiento, en donde el artista utiliza su medio no para describir situaciones, sino para expresar emociones.

... 1. NELKEN, Margarita, EL expresionismo en la plástica mexicana de hoy, Ed. Instituto Nacional de Bellas Artes departamento de Artes Plásticas, México, 1964. p.p.14

Franz Marc

Klee

abstracto expresionismo

El artista puede elegir una temática que evoque sentimientos, generalmente de repulsión (muerte, angustia, tortura, sufrimiento).

El expresionismo referente a la pintura se describe como el arte que representa en un plano un fenómeno sensible y que implica dar gran importancia al color a expensas de línea y fondo. Además que éste es un elemento de la dialéctica entre pensamiento y sentimiento; dialéctica que genera tanta actividad creativa.

La obra de arte nace de la transposición total de la idea personal en el trabajo. Tal es así, que el pintor transforma en obra de arte la concepción sensible de su experiencia.

El expresionismo, representó un uso estático de color y una distorsión emotiva de la forma, reduciendo la dependencia de la realidad objetiva, según la perspectiva renacentista. Dio importancia a la validez absoluta de la visión personal, yendo más allá que los impresionistas, a fin de proyectar en el espectador las experiencias interiores del artista: agresivas, místicas, angustiosas o líricas.

El expresionismo dentro del arte moderno, ha sido considerado como un fenómeno teutónico y nórdico, apareciendo como el movimiento más rico y complejo de todos. Va yendo más allá de los límites programáticos que cualquier artista o grupo de artistas haya querido marcarle. "Se podría decir que gran parte del arte moderno está inmerso en una <condición expresionista>, ya que la mayor parte de los artistas contemporáneos y los más valiosos en particular, sintieron y sienten los temas del expresionismo como propios". ...2

... 2. DE MICHELI, Mario, Las vanguardias Artísticas del siglo xx, Ed. Alianza Forma, Madrid, 1984. p.p. 148

Kandinsky

Por lo tanto, el movimiento expresionista en su conjunto no fue un movimiento formalista sino de contenido.

El estereotipo romántico del artista surgía como un creador angustiado, y atormentado por una sensibilidad muy afinada que lo conducía a la creatividad. Los artistas expresionistas como Van Gogh, Munch, Kirchner, Beckmann y Grosz, pasaron períodos tanto psicóticos como neuróticos.

Es importante mencionar que a Bergson quien subrayó la naturaleza subjetiva de la percepción del flujo y reflujo de la naturaleza y la mente del hombre.

En lo años 80 y 90, los llamados decadentes y los simbolistas habían explorado el sexo, las drogas, la religión, el misticismo, la magia y el alcohol como caminos conducentes a la creación.

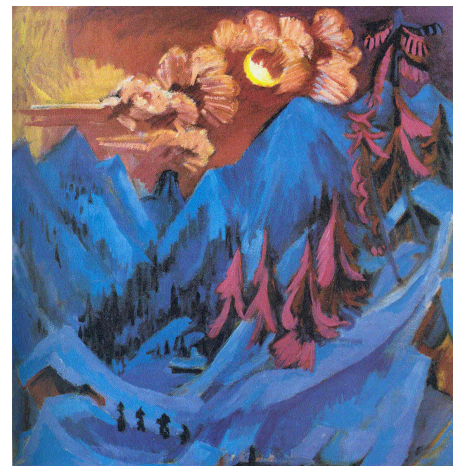
Simultáneamente aparecieron nuevos descubrimientos de -arte primitivo- irracional, así como del arte popular y de las tradiciones de la caricatura que siempre habían distorsionado la realidad a fin de expresar un mensaje o una sensación.

Refiriéndose éste en la pintura moderna se dice que es una liberación del color y de la forma que tuvo lugar en Francia y que culminó en el estilo, conocido como fauvismo.

Cabe mencionar que Kirchner introdujo en Alemania el grabado en madera. Schmidt-Rottuff hizo las primeras litografías. En Dresde, tuvo lugar la primera exposición de grupo; Brucke irradió los nuevos valores del arte sobre la producción artística moderna de Alemania.

Grosz

Kirchner

Inmune a influjos contemporáneos, cubismos, futuristas, etc., lucha por una civilización humana que constituye el auténtico fundamento del arte. A esta finalidad el Brucke debe su actual posición en la vida artística.

abstracto **expresionismo**

Pintores Coloristas

Van Gogh

Llegó a París a los 33 años en febrero de 1886. Su trabajo como pintor comenzó en 1880.

Tuvo una formación nórdica, dentro de su misticismo, romanticismo y realismo. Vivió entre el ambiente parisiense desde el año de 1874 hasta 1889, aunque intentó hacer una clasificación simplificada no siempre fue factible. Lo que pretendía era ir más allá, en los últimos momentos del impresionismo y floreciendo así una nueva generación de pintores opuesta a la facilidad del impresionismo.

El considera los retratos de Courbet en 1884, tuvo la primera revelación del valor translativo del color: el cual expresa algo por sí mismo. Esto es lo que el buscaba: la intensidad de la expresión, de la realidad y del hombre añadido a la naturaleza.

Esta vieja definición baconiana de la técnica la recogía Van Gogh con un significado espiritual rico en emocionante tensión: <no conozco, mejor definición de la palabra arte que ésta: el arte es el hombre añadido a la naturaleza. La naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado con una concepción. De un carácter que el artista hace salir y a los que da expresión>.

Para Van Gogh la expresión consistía precisamente en éste <hacer salir o expresar en los lienzos> de las cosas su más auténtico significado. Plasmando en sus lienzos toda la intensidad y subjetividad con la que percibía al mundo durante su corta y apasionada vida.

Van Gogh

Van Gogh

abstracto expresionismo

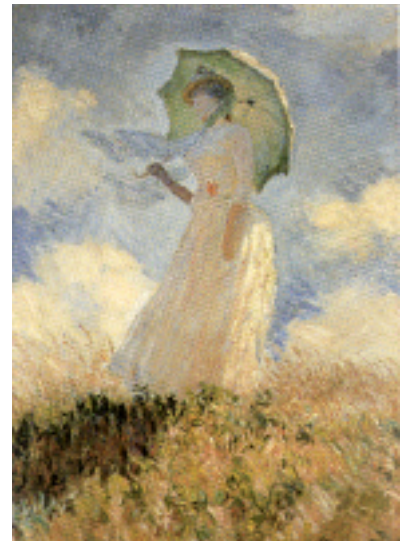
Monet

Claude Monet, va más allá de Delacroix y Courbet. Su arte evoluciona hacia una progresiva desmaterialización de las imágenes, en sus últimos años los llevó a lo informal.

Llega a pintar con Renoir, reflejando efectos fugitivos del agua y la luz, instala su estudio para poder estudiar mejor los efectos de la luz y del agua, a bordo de una embarcación, Manet se siente atraído por su fuerte personalidad y siendo Monet quien le lleva al color claro.

En una carta antes de morir intenta precisar: "siempre me han horrorizado las teorías... solo tengo el mérito de haber pintado directamente, frente a la naturaleza, intentando reflejar mis impresiones ante los efectos más fugitivos y sigo desolado por haber sido la causa del nombre dado a un grupo cuya mayoría de componentes nada tenía de impresionistas". ... 1

Se distingue por su grandiosa y sabia sencillez y con su impecable armonía, lo expresa todo; los efectos de la luz, lo imperceptible, y lo inexpresable; es decir, el movimiento de las cosas inertes o invisibles, no dejando nada al azar de la inspiración, ni a la fantasía de las pinceladas, aunque fuese genial. Todo está combinado con las leyes atmosféricas, con la mancha regular y precisa de los fenómenos terrestres o celestes, captando y representando en su expresión, los grandes dramas de la naturaleza.

Monet

... 1. LASSAIGNE, Jacques, El impresionismo, Ed. Aguilar, S.A., Madrid, 1968, p.p.181

Seurat

Pintor y dibujante francés de 1882 a 1883 se dedica al blanco y negro y ejecuta una serie de dibujos. Profundiza sus conocimientos científicos en el terreno de los colores. Desarrolla un estilo propio.

El carácter abstracto del contenido de su obra está subordinado a la forma.

Es el interprete más auténtico del movimiento. Además de ser teórico, critica que el impresionismo se centrara en el sistema perceptivo, poco creíble al basarse en la mera subjetividad y en la inconsistencia de la técnica pictórica siendo el fruto de la inspiración.

Seurat resume el procedimiento impresionista como la ausencia total de un método científico que garantiza la objetividad del acto perceptivo, así como su posterior composición figurativa sobre la tela.

Para él, el mundo visible es un conjunto de fragmentos compuestos por luz y color. Así que fabrica un disco giratorio al que denomina (disco cromático).

Él pinta dando pequeñas pinceladas de color puro, una a lado de otra, teniendo en cuenta todas las reciprocas interferencias de luz y color presente en el objeto a reproducir.

Seurat y sus amigos revelan su filiación al racionalismo positivista o sea, pretenden depositar en la ciencia la solución a cualquier tipo de duda o incertidumbre, sus objetos son el conocimiento exacto de las apariencias naturales y la devolución precisa de esas apariencias en el espacio configurativo, sin pretender ir más allá del significado mismo de las cosas.

Seurat

Con Signac propone una nueva técnica al superar el empirismo impresionista al plasmar científicamente sentimiento e ideas. Y se entrega a especulaciones sobre el significado simbólico de las líneas.

La técnica puntillista de Seurat se asocia a las pinceladas sombreadas de Van Gogh, creando así obras de una lucidez organizada, y admirable por su coherencia emocional.

Al comparar con los cuadros de Van Gogh y Gaugin la obra de Seurat es fría, matemática y precisa, no se aprecia la libre utilización de la pintura, de las formas esculpidas más allá del puro pigmento que caracterizaban el estilo de Van Gogh, para él no existen amplios planos brillantes, ni los colores del arte de Gaugin.

Su obra fue admirada por sus características clásicas, de precisión de la forma y de su estructura geométrica subyacente.

Entre 1920 y 1960 se consideró a Seurat como precursor del arte moderno. El arte de él siguió la tradición de la pintura sobre la vida moderna parisina. Se ha considerado un impresionista tardío. Al desarrollar la técnica neo-impresionista, dió origen a un estilo representativo de 1880. En sus lienzos y dibujos se halla toda la panoplia de la vida parisina. Evita caer en la exageración de la caricatura y se sitúa en la posición del observador distante. Así mismo estaba convencido de que la técnica puntillista tenía una base científica, desarrollando así un conocimiento crítico de todo lo que lo rodeaba de 1880 a 1883, Seurat se familiarizó con las tendencias de la pintura francesa del s. XIX, entre 1886 y 1891, teniendo gran interés por la vida moderna y representando este tema en varias pinturas sobre los espectáculos parisinos nocturnos .

Seurat

Empleó una paleta de colores, y una técnica que emula el proceso de combinación aditiva mediante la aplicación del pigmento en una serie de toques pequeños y uniformes. Así mismo para que la fusión tuviera lugar era preciso observar las pinturas de Seurat a una distancia adecuada.

A partir de 1886, muestra gran variedad de pinceladas que revelaban como falsa la idea de uniformidad en las mismas. Aunque fue orientándose a las escenas nocturnas del espectáculo urbano Seurat mantuvo su interés por observar la naturaleza de la sociedad parisina.

Matisse

Representante del grupo fauve, recibió influencia del impresionismo, pintaba formas fuertemente dibujadas y elegía tonos oscuros para contrapesar la calidad superficial del vivo colorido de Signac, tuvo una explosión de colores del movimiento fauve, de arte decorativo y del brillante colorido. Ejerció sobre él una influencia profunda y duradera, en sí , en su elección de motivos planos con arabescos y fondos floreados y en su utilización de colores puros y brillantes yuxtapuestos o separados, solo por líneas, blancos o contornos.

El líder de este grupo era Henri Matisse con su obra que se caracterizó por el brillante colorido de sus pinturas; el objetivo de estos artistas era un cambio de la escena natural en términos de color, no en matices de claroscuro, deseando crear una nueva realidad, mediante un despliegue de color y cargado con la representación de luces y de sombras .

Al final de su vida pasó a hacer aguadas sobre papeles recortados, mezclando pintura y lápiz.

Matisse

Pintores Mexicanos

Rufino Tamayo

Su arte es taciturno, este arte parece representar cosas, figuras, escenas, naturalezas muertas e incluso paisajes, aficionados al exotismo y lo pintoresco. En su obra hay todo un conjunto de signos, que son de una prodigiosa y fascinante potencia. Utiliza formas simbólicas, las que nos intrigan y embrujan, las más misteriosas, aquellas que ejercen sobre nosotros el mayor efecto mágico, son los colores.

Trata de representar signos y símbolos, que son gestos trágicos, gritos pánico, tinieblas nocturnas, luna, sol, astro y colores.

Tamayo dibuja con el color, los fondos tienen una valoración cromática semejante a la de las formas. El color lo emplea de manera realmente sorprendente en el arte contemporáneo. Debido a la originalidad y fidelidad, interpreta el espíritu de los antiguos mexicanos.

“Los colores de Rufino Tamayo -comenta Villaurrutia- parecen extraídos de la corteza y la pulpa de los frutos mejicanos más característico. En su manos tiene un poder y un efecto mágico”. ...1

La figura humana se convierte en modelo casi único. La figura del hombre, concentra el significado y simboliza el universo eterno. La figura en la pintura de Tamayo, trata de dar una solución compositiva. El color de la figura se contraponga al fondo, aunque exista una zona intermedia, que establece la conexión. La mezcla de colores y la flexibilidad de las figuras pueden guardar relación con el humor. La figura es soporte de color. El hombre es contemplado por Tamayo con

Rufino Tamayo

...1. CORREDOR-MATHEOS, Tamayo, Ed. Polígrafa, S.A., Barcelona 1987, p.p. 15

ternura y lo que dudo en llamar crueldad, mezcla de sátira y voluntad de reducirlo a su esqueleto. Las figuras casi desaparecen, arrasadas por el color.

El color es algo vivo, surge de adentro del cuadro, del interior de figuras. Es sensibilidad, vibración, es una mezcla de colores y tonos, donde no hay un solo color que se destaque nitidamente: todos se superponen. Tamayo considera que la pintura debemos valorarla por encima de todo posible contenido, no excluye la importancia de los valores simbólicos. El símbolo es un signo cultural, cristalización del lenguaje.

Los símbolos nos remiten a la vida cotidiana, los motivos, visualizados en la pintura, están siempre tomados de la realidad, y que solo su disolución en el color les confiere un valor simbólico más denso y acaso más hermético. Símbolos en el arte de Tamayo son la luna y el sol. En el arte de Tamayo, es símbolo.

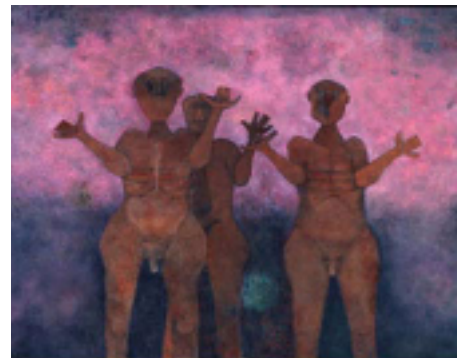
Las frutas son importantes por que a través de sus colores logra expresar la esencia de las mismas, como el de una piedra preciosa o de un cielo, o de una extraña e inefable pasión.

En la pintura de Tamayo se conserva el carácter de fiesta, alegre y dramática incluso trágica, que tiene todo acontecimiento colectivo en México. El extraordinario equilibrio que observamos en sus cuadros y en el conjunto de sus obra. La sensibilidad de este gran artista es explícita siempre, a través del color.

Su pintura es festiva, porque para él, el mundo es una fiesta sagrada. Hay alegría y dramatismo. Los motivos mejicanos no los busca, pero no le rehúye: están. La obra de Tamayo nos evoca el mundo popular

Rufino Tamayo

Rufino Tamayo

mejicano. Y son festivos. Al crear un cuadro configura un universo que contiene el Universo, naturalmente, lo que ocurre en todo gran arte, aunque no siempre de manera tan explícita.

"En general, pinto directamente sobre la tela, sin hacer bocetos previos, y bajo la luz natural, pues me gusta apreciar los justos valores tonales de los colores". ...2

Pedro Coronel

Se considera un innovador en la historia del arte mexicano y latinoamericano. Por que se adentra en lo desconocido y en la exploración de lo fascinante de un mundo en transformación. Su obra manifiesta una violencia semejante al portento mítico del arte antiguo mexicano, muestra un mundo lleno de hostilidad y lucha, pero también de sensualidad y erotismo.

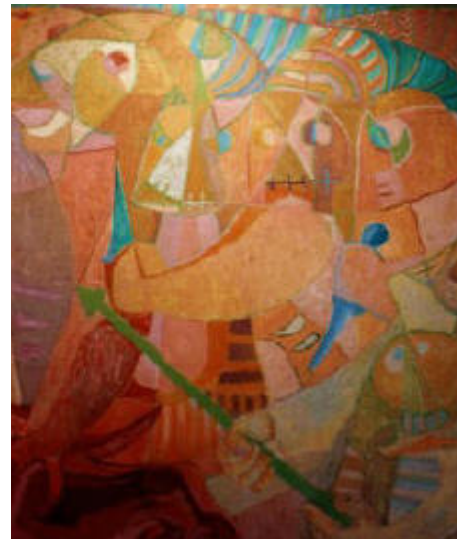
Su obra está inspirada en los colores del arte prehispánico y primitivo y se ubica en el expresionismo, tratado con formas simplificadas. La dramatización de los colores de las antiguas culturas y la recuperación de sus formas y motivos son los elementos básicos de su trabajo. Además de ser un creador, fue un entusiasta coleccionista de arte pre-colombino, primitivo, oriental, grecorromano y medieval, así como de arte gráfico.

En su pintura los sueños toman forma y se hacen palpables. Es una pintura visualmente rica, enriquecida por el ojo del espectador que recompone la imagen y reconoce en sus trazos una vivencia válida. Aquí el ojo es asaltado por imprevistos.

Coronel perteneció a la generación de artistas que vivieron la consumación del renacimiento mexicano con la pintura mural.

Pedro Coronel

Pedro Coronel (detalle)

...2. Idem. p.p. 20

Su carrera se ha dividido en las siguientes etapas: naturalista, estructuralista, lírica, cromática y la recuperación de la pintura nativa.

Su vasta trayectoria artística se puede dividir en dos etapas: en la primera predomina el arte figurativo y se caracteriza por crear, mediante planos lisos yuxtapuestos, imágenes ideales, donde convergen la realidad y la fantasía.

En su segunda etapa, el pintor alcanza su madurez pictórica, pues encuentra su propio estilo, en el que se libera de la figura para pasar a la forma, construida por el color, la luminosidad y el brillo. Tiene una elaboración exhaustiva de la imagen de ser tan importante como la imagen misma.

Francisco Corzas

La obra del pintor es famosa por la luminosidad de sus fondos, el lujo aparente de sus personajes; su cierta debilidad por el desnudo femenino y la sensualidad y erotismo que encierran algunas de sus obras; criaturas que asemejan fantasmas, ánimas en pena; personajes que se lamentan hasta la eternidad, pero a la vez se resisten a su ya irremediable descomposición. Con ellos búhos, toros y gatos inútiles guardianes de sus amos.

Él mismo describió su estilo como impresionista con influencia goyesca. Goya trascendió en su pintura. Ya que lo veía como un clásico de está. Ha sido considerado extemporáneo, reaccionario, anacrónico y goyesco.

Sus obras son un poco oscuras, tristes, serias y emanan gestos sombríos, taciturnos, que obedecen quizás a una tragedia escondida, a una sórdida pesadumbre o a alguna angustia existencial, y aún así es admirable.

Francisco Corzas

Una sutil mezcla de dolor y placer liban sus sesiones con modelo, sus mujeres a medio ataviar, sus hombre solitarios que buscan con nostalgia un amor que nunca fue, o que creen advertir a una madre en la hembra, o a un agresor en el personaje escondido que merodea en la penumbra luminosa de sus pinturas como un signo.

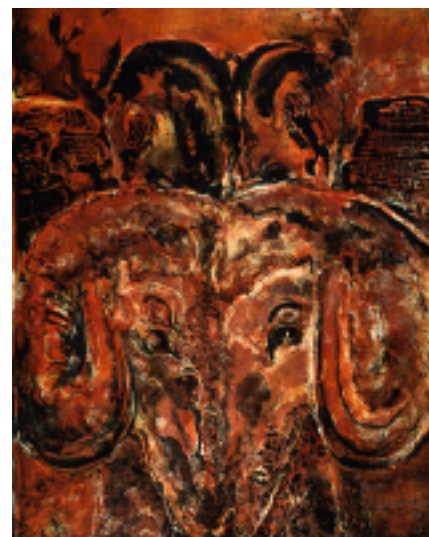
Esa sensualidad permisiva oculta pues un horror y es más bien una huída, un escape que una tentación inevitable.

Su obra es muy interesante. Se enfoca más a lo que sentía, con fino humor y sensibilidad, desarrolló una propuesta pictórica en la que mezcló temas sociales en cuadros que se distinguen por su calidad técnica.

Durante su estancia en Italia adquiere un refinado gusto por la figura, mismo que llevó a manifestar un elevado nivel compositivo y pictórico. Pintor mexicano de tendencia figurativa, vinculado con lo renacentista y barroco más que con el estilo mexicano y a lo que reinterpreta con frecuencia tomando de ello algunos valores compositivos y claroscuro.

En sus primeras obras centra toda la atención en la presencia de personajes y situaciones del entorno marginal de la capital mexicana con fuerte carga expresionista.

En los últimos años, la mayor parte de su pintura es inconclusa, meticulosa, realista y de gran formato, que esconde un carácter irreal y fantasmagórico en los personajes, con concesiones también a lo grotesco y deforme, jugando con la luz, la sombra y el dibujo.

Francisco Corzas

abstracto expresionismo

Capítulo 3

Expresionismo

Abstracto

abstracto expresionismo

Últimas Tendencias

Le es llamado arte nuevo por la revaloración de la materia, de la estructuración plástica y/o de una nueva figuración. Se puede referir a estas corrientes, por su nuevo concepto signico y gestual.

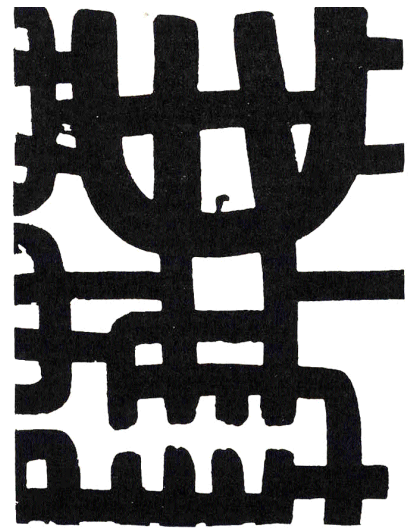
Se trata de un grupo de artistas que se ha venido dando a consecuencia como informal, es decir, una abstracción muy amorfa y escasamente estructurada, se ha dado un género de pintura, basado en la velocidad de la ejecución y en el empleo predominante de elementos gráficamente diferenciados en amplias superficies coloreadas, y del uso de signos enteramente abstractos desprovistos de un significado conceptual.

Los artistas más sobresalientes en Francia fueron Wols, Mathieu, Hartung y Soulages, en Norteamérica Tobey y Pollock, y más tarde en Italia Capogrossi, Crippa, Sacanavino. Todos ellos se reagruparían por ciertas características a una pintura preferentemente planteada sobre el elemento o signo.

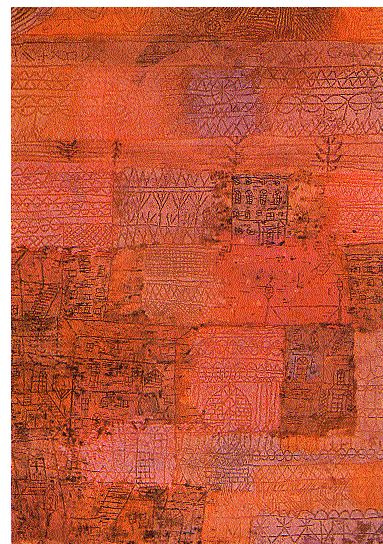
Destacándose entre los más importantes Wols, Tobey, Capogrossi, Mathieu, Hartung. En algunos el signo se identificaba con la velocidad de la ejecución y siendo llamados como gestuales.

Cabe mencionar que Capogrossi y Alcopley, reducen al signo a una manera de escritura, pasando a un segundo término la velocidad e improvisación.

Wols (Wolfgang Schultze) fue el primer protagonista en los movimientos de informalismo y tachismo. Artista alemán, tiene influencia de Klee y del occidente. En su obra conserva la frescura y autenticidad de las obras maestras genuinas, no ajadas todavía por los criticos.

Capogrossi

Klee

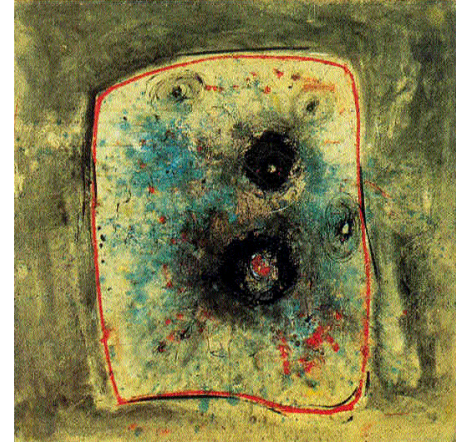
Entre 1941 y 1951 sus telas se veían cubiertas de colores y esmaltes de grandes manchas alternadas con signos filiformes, lagunas de color y granulosis rugosas, en las cuales los tachistas e informalistas se inspiraron. Lo informal y tachista no es, sino un complemento de lo signico y formativo, él ha destruido la forma, siendo el creador de un arte formativo.

Wols consideró lo informal como una degeneración de abstractismo que ha dejado toda voluntad compositiva, espacial, y ha llegado a la disolución absoluta de la forma.

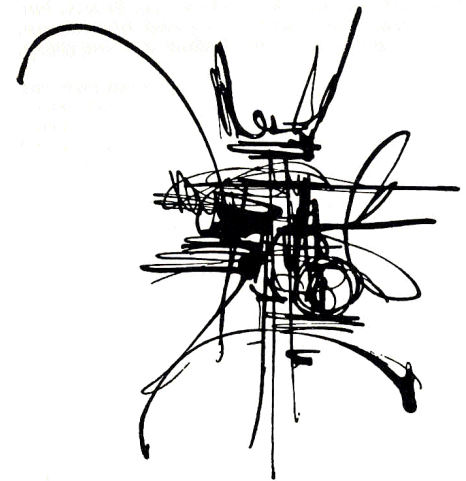
La obra de Wols puede considerarse como una visión por transparencia, es un arte en que consigue descubrir universos remotos, su obra es mucho más profunda consiste en descomponer la materia, y destruir el signo, para así encontrar un signo más genuino, o una materia más idónea para la estructuración de un arte aun en devenir.

Georges Mathieu, fue de los primeros en emplear el color directamente exprimido del tubo, tiene gran empleo del "signo" en su obra, directa y rápidamente sobre la tela; sus rasgos improvisados, tanto que podía pintar y dibujar al mismo tiempo. Tenía una limpia visión de la pintura moderna. Fue precesor de Wols y Pollock en el uso de la pintura directa y en el uso de la mancha. Con los trabajos de Wols, Kline, Tobey y Mathieu se inicia la abstracción lírica.

Para Mathieu el signo y lo gestual constituyen un fenómeno inédito para el arte occidental; siendo que la improvisación sea la base de tal pintura y que está este vinculada a la rapidez de la ejecución. Hay un

Wols

Georges Mathieu

parentesco con el surrealismo pero no es más que una apariencia. En efecto los surrealistas se sirven del signo trazado como punto de partida para una imagen que se va hundir, ya que aquí la imagen viene a identificarse con el signo ya en el instante de su aparición.

La diferencia estilística de los artistas es muy notable en el aspecto dimensional solo le une un vago parentesco estilístico.

A la pintura del signo y del gesto se podría identificar con la llamada *action painting* en Norteamérica o *art autre* y *tachisme* en Francia.

Uno de los precursores tachistas sobre el componente del signo entre los años 20 y 30 fue Hartung quien había creado obras extremadamente libres.

En 1954 inició lo tachista, ésta logra publicidad y se identifica con la expresión inventada por Michel Tapié, *art autre*, mientras que en Norteamérica, fue inventada por Harold Rosenberg, con la definición de *action painting* aplicada por Pollock, Tobey, etc..

Zen

Tuvo predilección por el signo y el elemento caligráfico, la generalización de lo asimétrico y una búsqueda gestual influenciada por el arte japonés y chino.

Alechinsky experimentó una influencia de la grafía y pictografía japonesa, introdujo en su expresionismo surrealizante algunas modulaciones gestuales. El precursor de la pintura del signo, quien estudio el arte caligráfico fue Tobey en 1934.

Hartung

Alechinsky

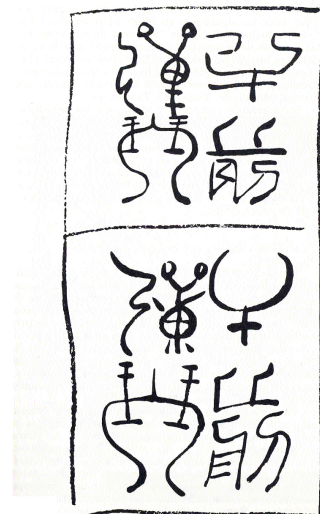
En nuestro arte actual encontramos diferentes tendencias de la pintura y algunos conceptos como el vacío y vacuidad (sunija, sunijata) surgiendo así una pintura de ángulo de asimetría, indeterminación, velocidad, expresión, disponibilidad..., por ejemplo el Kotzu, que muestra espontaneidad de la acción ese conocimiento subjetivo no transmisible que lleva al hombre a señorear determinada técnica, no sólo artística, que en el entra en posesión de un verdadero conocimiento zenista de las cosas.

El otro concepto de la doctrina zenista; la prajna que se vincula con la velocidad, y con una inmediatez de ejecución como una simultaneidad absoluta entre pensamiento y acción. La riqueza dada por la simplicidad, la expectación por la falta de la asimetría, la fascinación de la ausencia se encuentran lejos del pensamiento occidental, mientras que una parte es influido por el zenismo.

Otro concepto es el Wabi es la búsqueda de sencillez y de no plenitud, amor por el material basto y descarnado, elemento de renuncia y ausencia; en donde son dominantes las riquezas, la plenitud, la simetría y el equilibrio estático.

La proximidad de esta pintura al arte de nuestros días es evidente ya que se traza sobre la tela con jeroglíficos abstractos, por eso se consideran precursores actuales del tachismos y *action painting*.

“El elemento improvisación, el azar, la casualidad, que casi siempre estuvieron ausente del arte occidental se han manifestado en nuestros días hasta alcanzar el paroxismo de las técnicas automáticas de los zigzags

Osawa

intuitivos, de la materia que se transforma de suyo en virtud de las particulares cualidades del médium más que por la precisa voluntad del artista. "...1

El Gutai es otro grupo artístico en donde se presenta una de las corrientes más próximas al abstractismo informal europeo, tiene un significado que es la voluntad de concretar la espiritualidad a través de la materia; esta tendencia es la ejemplificación de una voluntad precisa y de crear formas expresivas nuevas y dinámicas desligadas de cualquier naturalismo, pero capaz de alcanzar un nuevo elemento comunicativo.

El informalismo

Es una tendencia muy próxima a la abstracción lírica, al tachismo, al *action painting* por lo que se diferencia por un abandono de la línea y de la forma definida.

Lo informal es toda esa pintura que tiene lo menos posible de color, contenido en los esquemas, diafragmas y trazos compositivos; así comprende y abarca casi todo el abstractismo que no es geométrico ni constructivista.

Se puede decir informal a las formas de abstractismo en las que no sólo falte toda voluntad y tentativa de figuración, sino también toda voluntad signica y semántica.

Podríamos decir que informal es un término que posee una connotación parcialmente peyorativa y que se ha extendido como moda por su facilidad de copia en cada aspecto del mundo civil.

Pollock

...1. DORFLES, Gillo, Últimas tendencias del arte de hoy, Ed. Nueva Colección Labor, p.p.40

Lo que distingue la pintura informalista es el retorno a esa libertad cromática que las corrientes anteriores como el cubismo y concretismo habían interrumpido a los impresionistas y fauvistas, que fueron los primeros en emplear una pintura libre de esquemas geométricos de preocupaciones de perspectiva, vibrante en contacto con el *plen air* y con el fluir de la luz.

Pollock llegó a liberar los colores, dirigiéndolos a universos inexplorados, mientras las composiciones de signos de Tobey o de Mathieu, querían expresar la apertura de nuevos horizontes de escrituras asemánticas desconocidas para el arte occidental.

El informalismo agrupa aquellas obras en las que la espontaneidad de la ejecución deriva hacia la matización más que hacia la violencia.

La pintura de la materia

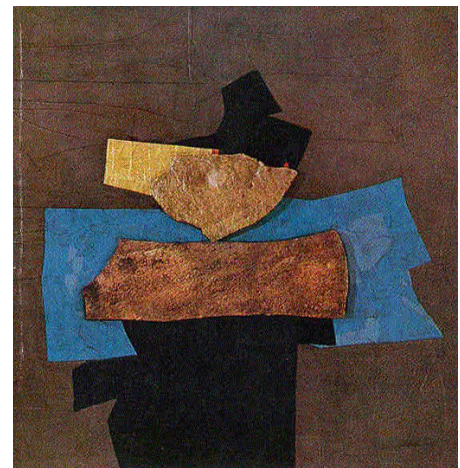
Hasta nuestros días la técnica y el uso de determinado material constituían sólo un detalle para la consideración crítica y estética de una obra. El uso del nombre matérico para indicar un arte cuyo primer privilegio se funda en la importancia de la materia.

En los inicios de la pintura matérica con Pollock y con el grupo Cobra, vieron nuevas manifestaciones: expresionista-abstractas. Los primeros ejemplos de esta nueva importancia dada a la materia lo encontramos en los primeros trabajos surrealistas y dadaístas en 1948, E.U. fue el siguiente iniciador en materismo.

Dentro del arte matérico podemos ver que en Europa a Appel y Jorn, en Italia Baj y Crippa, y en Francia Fautrier

Tobey

Crippa

quien fue un refinado creador de matericidad obtenida con la superposición y estratificación de superficies de papel encolado y coloreado con temple y cola hasta lograr espesores muy marcados de una consistencia de cartilago.

Dentro de los artistas que lograron destacar con esta técnica fue el italiano Burri y el español Tápies.

Antonio Tápies, estaba contemplado en la búsqueda de una nueva materialidad, emplea sus tonos ocres, con diferentes espesores de arcilla y arena, y valiéndose de estratificaciones, gráficos y extroflexiones; permitía una rica modulación tridimensional empleando superficies rugosas, granuladas, corroídas, y veteadas arañadas, que de cierta manera tomaba de la naturaleza ciertas sugerencias, pudiéndose llamar "táctiles" (rugosidad, porosidad, y granulosis), es un arte que cree y vuelve a templarse en la viva y presente lección de la naturaleza.

"De una naturaleza capaz de sugerir e inspirar a través de sus mismos materiales y de la imitación ilustrativa de sus aspectos más extrínsecos." ...2

Burri

A través de nuevos materiales, trata de asimilar nuevas imágenes; utiliza maderos quemados de jirones de tela, apilleras o remiendos, que empleó en su obra entre los años de 1952 y 1956. En este tipo de materiales heteróclitos y pobres, como la madera quemada, los andrajos, los fragmentos de chapas; denotan el amor a la afinidad de los despojos de otras civilizaciones por los materiales toscos que nos dan la sensación de duración eterna.

Fautrier

Tápies

...2. DORFLES, Gillo, Ultimas tendencias del arte de hoy, Ed. Nueva Coleccion Labor, p.p. 68

La pintura de Burri permite comprobar la perdurabilidad, incluso en sus cuadros aparentemente casuales de una rigurosa ley compositiva que se explica en la determinación de las relaciones entre timbres y acentos, y en un espacio y dimensiones, no de manera distinta de como se expresa en cualquier otra obra de arte.

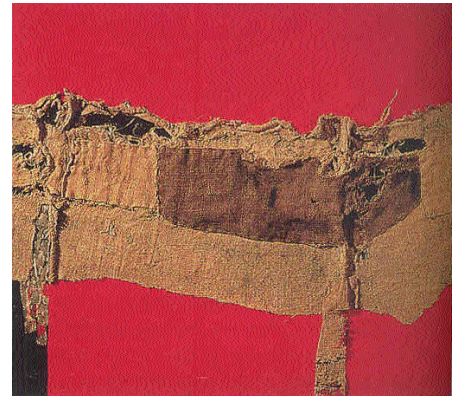
La pintura de acción (action painting)

La pintura de acción (action painting) es uno de los aspectos más recientes de la pintura norteamericana al igual que el tachismo e informalismo. Pollock se considera uno de los fundadores de esta pintura.

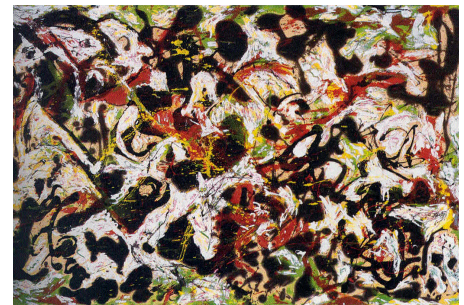
El nombre de action painting se lo dio Harold Rosenberg 1952; se designó a pintores del expresionismo abstracto, este nombre se aplicó a los pintores de acción. Una de las características esenciales son los movimientos que dan vida a estas pinturas, siendo estos más violentos y con frecuencia estridentes, y los colores son más insólitos; por sus gigantescas dimensiones, las telas y en general las superficies cubiertas son más audaces.

Otra característica es cierta indiferencia con respecto a la presencia o ausencia de elementos figurales en la textura abstracta del cuadro.

Es importante mencionar que la pintura de acción da gran importancia al acto físico de pintar y a la espontaneidad creadora. El artista deja que su espíritu se manifieste libremente, permitiendo que su actitud interna vaya eligiendo los colores y trazos; dentro de un proceso que pretende reflejar su personalidad más

Burri

Pollock

intima, sus deseos más profundos y de disfrutar plenamente con el manejo de los pigmentos, los lienzos y los pinceles.

Otra influencia es la del grupo surrealista que se infiltró en E.U. en 1915, con Duchamp, Max Ernest, Tanguy y Masson y Matta. Algunas técnicas como la de dripping, fueron anticipadas por algunos surrealistas especialmente Max Ernest.

La pintura espacial (espacialismo)

Es un movimiento híbrido que ha venido articulándose en los últimos años en numerosas y diversas corrientes.

Significaría un nuevo concepto del espacio físico y fenómeno lógico, no artístico, e indica una necesidad, experimentada por casi todos los artistas de nuestra época; de cambiar la relación entre hombre y el espacio físico que lo rodea.

A consecuencia del advenimiento y generalización del arte abstracto, subsistía de una forma u otra el problema de cómo se debía considerar y valorar la superficie de la tela pintada, como "una ventana abierta", según la clásica espacialidad renacentista, o como una simple superficie tangible, decorada por formas y colores, del mismo modo que una alfombra o una tela.

Algunos pintores no sólo se interesaron por la materia, el signo o la mancha, sino que dedicaron todos sus esfuerzos a la estructuración de una nueva especialidad que trataba de ser algo distinto y más importante que lo atmosférico-impresionista y lo

Duchamp

Matta

abstracto-constructivista; que pretendían, la construcción de un espacio "artístico" diferenciado con respecto al ambiente, pero al mismo tiempo abstracto y no referible a ninguna realidad extrínseca o intrínseca del artista.

Además hubo otras tentativas de modificar la constitución espacial de la tela o de la plástica a través de nuevos sistemas estructurales cromáticos y luminosos.

Pop art

Entre 1958 y 1962 el informalismo constituyó un tendencia pictórica de éxito, y a partir de 1960, venía afirmándose en E.U. y Europa; a esta tendencia se le conoce como "op art" y en un principio como new dadá por su afinidad con el movimiento dadaísta.

Robert Rauschenberg y Jasper Johns son algunos de los iniciadores de la tendencia "pop" quienes fueron considerados como los continuadores de la pintura de acción de Pollock y de Kooning.

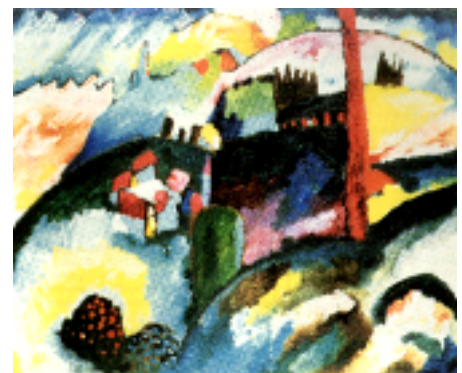
En la mayor parte de los pop-artistas; constituyen una clara prueba de que los consideraban no sólo elementos plásticos y compositivos sino símbolos de una particular situación existencial.

Arte neoconcreto y Arte Cinético

La palabra "concreta" en lugar de "abstracta", indica un arte no figurativo y claramente geométrico, esta fue utilizada por primera vez por Van Doesburg y Kandinsky después de 1923.

Rauschenberg

Kandinsky

Era la búsqueda de relaciones cromáticas netas y de formas geométricas definidas y sin ningún parentesco, con formas del mundo externo o recuerdos naturalistas. Fueron empleados precisamente, en Holanda por Van Doesburg. En 1914, el italiano Magnelli, creó algunas pinturas francamente no figurativas y geometrizarantes.

El conflicto entre concretismo (o abstracción geométrica), y abstractismo no geométrico (o abstraction lyrique, el cual se fue subdividiendo en diferentes movimientos informalistas, tachismo, action painting, pintura del signo, gestual y meterica), debía estallar en toda su violencia en los últimos años. En el período entre guerras, el frente abstracto se mantuvo unido y contra el poder de la pintura figurativa. Lo que importaba era el hecho de dar vida a obras que no fueran naturalistas y no tuviesen referencia con la realidad del mundo exterior.

Las corrientes concretistas se deben al hecho de que se haya efectuado una franca renovación de la pintura y escultura. Los artistas concretistas se habían dado cuenta de la importancia de tener a un género de creación artística desvinculada de esa sintaxis ya en vías de transformarse en manierismos fríos y estériles.

Mac es un movimiento por el arte concreto fue fundado por el pintor Atanasio Soldati, Bruno Munari, Gianni Monnet y Gillo Dorfles, con la intención de oponerse a la propagación de expresiones ambigua de derivación post-cubista que proliferó después de la guerra entre Italia y Francia. El mac intentaba demostrar una búsqueda de pureza formal y de nuevo internacionalismo ideológico.

Magnelli

Dentro de esta tendencia encontramos el movimiento mac, el cual logra una forma de arte cuya razón es de ser apartada de toda referencia naturalista y de considerarse la individualización de formas puras.

Ya en 1950, el concretismo de Van Doesburg, Mondrian, Vordemberge y Vantongerloo, se hallaba en plena agonía. Sus exponentes se habían liberado de su excesivo rigorismo. Mientras el informalismo tenía mayor vigor y formaciones que podíamos llamar "concertistas" o "neoconcretistas", ya en 1958-1960 perseguían propósitos y metas.

Podemos decir, que el arte concreto, tiende a la constitución y visualización de una organización estructural y estructurada, en la cual esta corriente comprende tanto las formas geométricas como las no geométricas además de las amorfas, se extiende el campo de este arte y permite englobar y asimilar, los experimentos informales más extremos, mientras que el arte informal y de acción está dispuesto a prescindir de todo principio orgánico consciente.

Dentro de los concertistas clásicos, hay cierta ausencia de una auténtica sensibilidad pictórica y la presencia de una sensibilidad rítmica, armónica, arquitectónica así como de un género de creaciones más próximas al "grafismo" que a la "pintura". La búsqueda de gradientes luminosos y cromáticos, las investigaciones sobre las estructuraciones cromáticas de textura o micro-textura, tendrían un interés con un fin científico, psicológico y gestáltico, pero no pueden alcanzar la condición de una obra de arte.

Mondrian

Callahan

La pintura monocromática

Los impulsos de los informalistas se habían ido desvaneciendo, reduciendo a mera proliferación de signos, no coordinados y de fáciles improvisaciones.

Mientras en el tachismo el color y la línea tienen el valor de medios expresivos, en la nueva corriente concretista se tiende a una objetivación de los medios formativos, de manera que la "característica factual de la materia configurada".

Mientras en el tachismo se considera sólo la proyección de la actividad cinética y cenestésica del arte, en la pintura monocromática correspondería a "complementar" la obra, o sea, participar activamente en ella, a través de una continua interacción entre el espectador y el cuadro.

Surgieron nuevas corrientes figurativas como el abstractismo, considerado como el único camino posible de salida para el arte contemporáneo.

Como Pollock, Dova, de Kooning, Saura, Ban; se reconoce que no usan nunca técnica verística y perspectiva que solo han incluido en sus cuadros figurativos algunas constantes, que se hallan en la pintura de nuestros días: tales como la predilección por la asimetría, por el color tímbrico y por la complejidad de los medios expresivos.

de Kooning

Saura

Expresionismo Abstracto

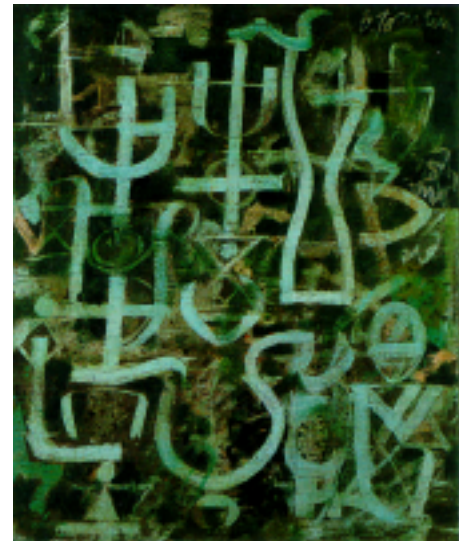
El expresionismo abstracto surgió en los Estados Unidos después de la 2da. Guerra mundial, ésta es la llegada del arte americano y la sustitución de París por Nueva York.

Ello afectó profundamente la sensibilidad de los artistas puesto que no reflejaban estabilidad y orden en sus cuadros; como la violencia y el sufrimiento del conflicto armado que habían transformado por completo la realidad, siendo así que los pintores neoyorquinos se habían aburrido de las tradiciones europeas y estaban decididos a crear un arte nuevo y auténticamente estadounidense.

Es el movimiento más importante en la historia del arte de Estados Unidos, al igual que el cubismo y surrealismo, de los más influyentes de nuestro siglo.

Se tuvo un enlace con el surrealismo por la asociación libre y una técnica de automatismo. Para llegar al movimiento moderno siendo que se le cataloga al surrealismo como un movimiento literario que dentro de la literatura hace hincapié en la palabra exacta en la misma medida, pero en la pintura, se hacen permisivos en materia estructural, ya que el surrealismo había tomado un camino.

El arte surrealista proponía explorar la sique (el alma). En 1924, André Breton (surrealista) aplicó esa técnica al arte para la realización de la teoría del dibujo automático o automatismo síquico puro, en que el pintor hacía garabatos espontáneos para llegar al fondo inconsciente y encontrar imágenes, símbolos y signos que luego extenuaría en su obra.

Walker

Los neoyorquinos usaron el automatismo con audacia y libertad, en un intento por revelar imágenes y símbolos ejemplares de los que se encuentran en el inconsciente colectivo.

Demostrando Joan Miró, que si era posible combinar el automatismo con la composición consciente de un cuadro.

El expresionismo abstracto es una corriente pictórica surgida de la emoción y del sentimiento, del anhelo de originalidad, de la búsqueda incansable de un estilo propio para expresar el individualismo y la libertad, así mismo la innovación estética de los últimos 50 años en la plástica.

Se pintaban formas geométricas que expresaban claridad y estabilidad, imitando a los grandes maestros europeos del momento.

La temática del arte era sombría, reflejaban la angustia, el temor y la ansiedad de la guerra.

De tal manera que Nueva York sustituye a París y a los vanguardistas estadounidenses; creando el expresionismo abstracto, con movimiento pictórico lleno de emoción y sentimiento, para expresar la realidad que estaban viviendo, y reflejar el individualismo y el amor por la libertad que forman parte del carácter estadounidense.

En los primeros 30 años, la pintura norteamericana fue conservadora, pues se pintaban paisajes y escenas de la vida campirana, éstos fueron conocidos como regionalistas. Al empezar la tercera década surgió el

Miró

Sam Francis

expresionismo abstracto

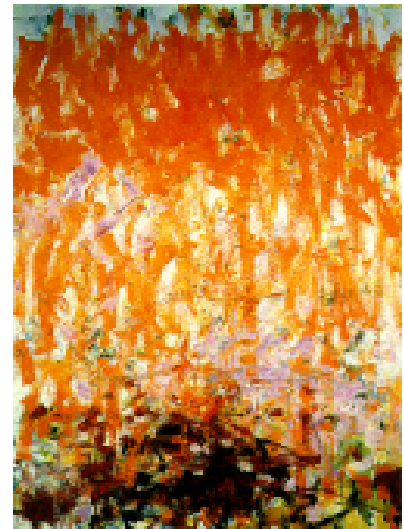
realismo social. En donde pintores jóvenes vanguardistas o modernistas en desacuerdo, seguían los movimientos del arte europeo.

El expresionismo abstracto es un movimiento pictórico como se ha mencionado y está basado en la emoción, en un intento claro y honesto por expresar lo más profundo de la identidad individual del artista y por compartir con el público la esencia del proceso creativo. Los expresionistas abstractos le dieron un carácter internacional a su trabajo.

El expresionismo abstracto era como una corriente vanguardista y audaz, cuyos integrantes no solo buscaban una nueva manera de ver las cosas, sino también nuevas cosas que ver, de interpretar los paisajes desde el punto de vista de la emoción y del sentimiento en su máxima pureza, sin concepciones intelectualizadas o demasiado pensadas. Los vanguardistas se dedicaron a pintar formas geométricas abstractas.

En 1935, los modernistas neoyorquinos empiezan a alejarse de la abstracción geométrica, se nota la admiración en su trabajo del movimiento surrealista, sobre todo por el cubismo y el fauvismo (movimientos que sentaron las bases del arte moderno).

Otra gran influencia para los expresionistas abstractos fue la obra de los muralistas mexicanos. Los vanguardistas admiraban la manera en que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros incorporaban en sus obras el paisaje mexicano, mitos antiguos, leyendas populares, relatos religiosos, temas históricos y contemporáneos que desarrollaron en escalas monumentales.

Joan Mitchell

Diego Rivera

La escuela neoyorquina es la heredera de la escuela de París, las raíces del expresionismo abstracto se hallan en la imaginación y la cultura estadounidenses.

El arte de los modernistas estadounidenses tuvo gran influencia de Europa, pero esta dependencia terminó en 1947, cuando algunos artistas como Jackson Pollock, Clyfford Still y Willem de Kooning, desarrollaron sus estilos propios.

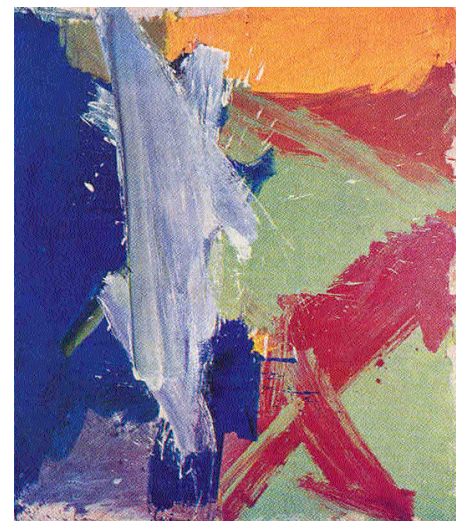
A través de su trabajo y de los años los expresionistas abstractos se dieron cuenta de asimilar la pintura moderna de Europa y al mismo tiempo de crear un estilo propio utilizando elementos del arte indígena de Estados Unidos; así fue como innovaron la pintura modernista creando un nuevo arte.

El expresionismo abstracto es un movimiento artístico internacional, puesto que se alimentó de las corrientes mundiales más avanzadas de su tiempo para luego crear algo nuevo y original. El artista trató de buscar y expresar por medio de su obra lo sublime, lo mejor, lo excelente, con un mensaje de elevación extraordinaria, de grandeza y sencillez admirables.

Los expresionistas abstractos sentían una gran necesidad de crear imágenes trascendentes, imágenes que comunicaran algo importante a los espectadores; debían ser libres y manifestar, su propia y muy característica personalidad. De ese modo el individualismo y la libertad se convirtieron en sus objetivos, en sus guías, en la manifestación de su ética personal y profesional. Cada uno inventaba su propia experiencia y creaba imágenes a partir de su mundo interior. Los pintores gestuales, querían expresar una imagen muy clara de la identidad artística individual o de lo que se conoce como el yo existencial.

Clyfford Still

de Kooning

abstrac^oexpresionismo

Los expresionistas abstractos se dieron cuenta que “la fuente primaria del arte era el yo subjetivo o interno del artista, y pintaron imágenes biomorfas que, a la vez de que sugerían que su origen estaba en la sique, evocaban la anatomía humana; estilísticamente, eran todo lo contrario de los dibujos geométricos e impersonales de los inicios del movimiento”. ...1

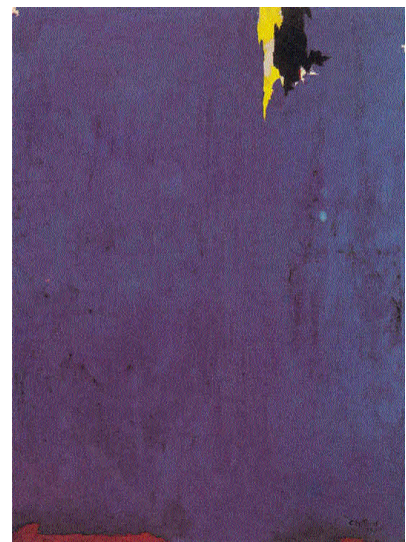
Estos se interesaron en el llamado arte primitivo, pues pensaban que eran los que estaban en contacto con el inconsciente. La elaboración de mitos les permitió alejarse de lo que consideraban falta de contenido en la abstracción cubista y, a seguir usando formas abstractas. Son características de esta etapa las pinturas con símbolos indígenas.

La técnica del expresionismo abstracto

El expresionismo abstracto le da importancia al acto físico de pintar y a la espontaneidad creadora. Los vanguardistas neoyorquinos se distinguen por una rica combinación de libertad artística y control de la técnica, al igual que la utilización audaz del automatismo; conservando cada quien su propio estilo. Atreviéndose a experimentar, a innovar y a inventar, demostrando así que su pintura no era casualidad.

Still, Rothko y Newman, empleaban el color como medio de expresión fundamental, para aprovechar al máximo la sensación visual y el efecto emocional del color; realizaban enormes cuadros que envolvían a los espectadores .

Jackson Pollock, es considerado como uno de los autores que más contribuyo en la experimentación del expresionismo abstracto.

Clyfford Still

... 1. Folleto Pintura Estadounidense, Expresionismo Abstracto, Centro Cultural Arte Contemporaneo, A.C., Octubre, 1996.

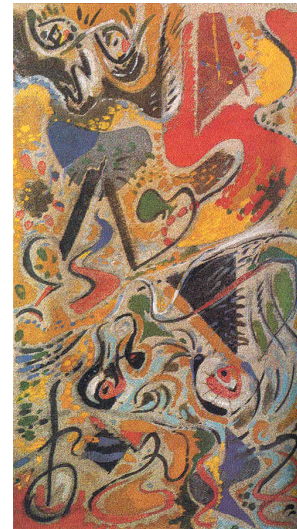
Dentro de algunos pintores se encuentra Masson quien dejaba sus pinceladas caligráficas y evocaba la presencia de imágenes que permanecían ignoradas e inadvertidas.

Varios expresionistas abstractos crearon sus propios estilos y los manifestaron de diversas maneras, en ocasiones aplicando pigmentos espesos con espátulas, o creando áreas completas de color con los bordes deshilachados o manipulando el pigmento por frotación y cepillado. Lo más importante es que crearon un arte nuevo, lleno de emoción y sentimiento, donde se combinan la técnica más depurada y una gran creatividad, con un movimiento artístico que simboliza la libertad, el valor del individuo y el espíritu de una época.

Cuanto más se estudia la proporción del ala no gestual del expresionismo abstracto (considerando que la mayoría de los artistas que pertenecieron al mismo eran judíos), se dice que se trata de una extensión de la tradición hasídica judeorrusa y de la expresión singular de una cultura transplantada tras haber sufrido, en sus lugares de origen, una destrucción total.

Se deduce: que la aversión por una representación específica pertenece a la sensibilidad judía tradicional, así como al desarrollo de la pintura occidental en términos radicales.

Con el expresionismo abstracto el artista asume un punto de vista según el cual el arte puede constituir una contribución útil a la vida social; sólo se convierte en un sustituto de la religión, mientras que un simple intercambio de comunicaciones no es suficiente.

Masson

Morris Louis

El expresionismo abstracto fue en cierto sentido y de forma extremadamente poderosa y fructífera, una explosión artística con una de las mejores pruebas de su poder fecundador, siendo el efecto que produjo sobre la obra de Has Hofmann hacia el final de su carrera.

Por otro lado, este estilo, corría el riesgo de disolverse en una placentera concesión decorativa.

Ad Reinhardt, declaró que sus objetivos eran: "pintar y repintar la misma cosa, además de repetir de nuevo la única forma uniforme. La intensidad, la conciencia, la perfección en el arte sólo obtienen después de una larga aplicación, preparación y tensión creativa". ...2

Reinhardt

...2. LUCIE-SMITH, Edwart, El arte de hoy - del expresionismo abstracto al nuevo realismo, p.p.91

Artistas del Expresionismo Abstracto

Wols (Wolfgang Schultze)

Artista alemán, tiene influencia de Klee. En su obra conserva la frescura y autenticidad de las obras maestras genuinas, fue el primer protagonista en los actuales movimientos de informalismo y tachismo.

Entre 1941 y 1951 tuvo efecto su producción de grandes telas cubiertas de colores y esmaltes de grandes manchas alternadas con signos filiformes, de lagunas de color y granulosidades rugosas, en las que los tachistas e informalistas se inspiraron plenamente. El lado informal y tachista no es sino un complemento del "signico" y "formativo", donde ha destruido la forma; es creador de un arte formativo; consideró lo informal como una degeneración del abstractismo que dejando toda voluntad compositiva, espacial, y llegando sólo a la disolución absoluta de la forma.

La obra de Wols puede considerarse como una visión por transparencia, es mucho más profunda, descomponiendo la materia, y destruyendo el signo; encontrando uno más genuino, y una materia más idónea para la estructuración de un arte todavía en devenir.

Georges Mathieu

Tiene un gran empleo del "signo" en la creación de su obra, fue de los primeros en emplear el color directamente exprimido del tubo, podía pintar y dibujar al mismo tiempo, directa y rápidamente sobre la tela siendo sus rasgos improvisados.

Tenía una limpia visión de la pintura moderna. Precursor de Wols y Pollock en el uso de la pintura directa, y en el

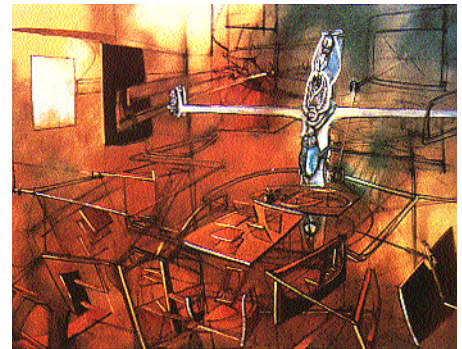

Wols

uso de la mancha. Con los trabajos de Wols, Kline, Tobey, hay un florecimiento que Mathieu lo llama la abstracción lírica. La diferencia estilística de los artistas es muy notable en el aspecto dimensional, en lo que se une un vago parentesco estilístico.

Matta

Surrealista, esparcía sobre el lienzo transparente oleadas de color normalmente con un trapo; desarrollaba formas que se iban haciendo ilustrativas y particularizadas a medida que se iba avanzando el trabajo. Ofrecía telas espontáneas, semiabstractas llenas de formas sacadas del subconsciente.

Matta

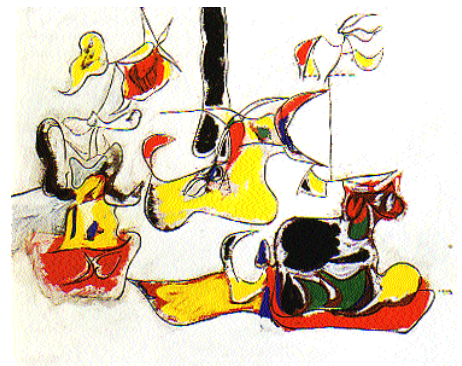
Gorky

Es importante dentro de la pintura americana de nuestro siglo, pues en él existía una frontera que separaba el surrealismo del expresionismo abstracto.

Pollock

En 1929 y 1931, da un nuevo arte y rompe con los esquemas del cuadro de caballete, del agradable y bello de gratos colores, y de tiernos empastes. Utiliza pictografías e ideogramas, teniendo influencia de Miro y Masson y del regionalismo estadounidense.

Expresó que su pintura es el crecimiento natural de una necesidad, queriendo conquistar nuevos espacios y tentativas; como usar el color según la técnica de dripping, la cual consistió para él chorrear el color directamente de un recipiente suspendido sobre la tela colocada en posición horizontal. También quería

Gorky

expresar sus sensaciones, más que describirlas siendo la técnica únicamente un medio para alcanzar esta expresión, a la vez que conteniendo una noción global de lo que hacía, no implicando accidentes, pero si conservando un sentido armónico, que reflejaba en su pintura, y las cuales resultaban sorprendentemente serenas y decorativas. Se basó en formas "biomórficas" relacionadas con estructuras de plantas y animales, con símbolos primitivos, con formas que salen de un tratamiento libre de la pintura y con los modelos semiconscientes del automatismo"....1

Pollock clásico de finales de los años 40 y principio de los 50, se convirtió en un espectáculo de la naturaleza, una turbina vertiginosa de pura energía que pudo llevarnos hasta los extremos de la visión microscópica y telescópica, con visiones relampagueantes de una explosión atómica o galáctica.

Pollock no llega a constituir un signo propio que emblematize y persista constantemente. Sus cuadros con su red espesa y enmarañada de manchas y rasgos constituyen su personalidad.

Él comunica un sentimiento de sí mismo tan fugitivo que el mundo externo parece tener poca influencia sobre el mundo interior de artista.

Franz Kline

Expresionista abstracto, dibujante, produjo estudios de escenas ciudadanas, de forma bastante súbita, cambió a lienzos gestuales en blanco y negro que parecen ideogramas, similitud con la caligrafía oriental. Esta asociación, da una impresión falsa respecto a las fuentes auténticas de un artista, en los

Pollock

Franz Kline

... 1. EVERITT, Anthony, El expresionismo abstracto, Ed. Labor, S.A., España, 1975.

que se deben localizar técnicas de la ilustración gráfica y en la superposición de ralles y puentes del paisaje urbano neoyorkino. Kline expresa una sensación de excitación por el acto de pintar, como el mismo dice: "La pintura jamás parece comportarse de la misma manera. Ni siquiera un mismo cuadro lo hace, sabe usted, no se seca del mismo modo, no permanece ni se presenta ante usted del mismo modo". ... 2

Sus composiciones son abstractas pero reflejan diseños del paisaje urbano. Busca el espacio idóneo, muchas veces esas largas pinceladas direccionales cuya fuerza parecen un producto de un sólo gesto inspirado, fueron pintadas en realidad con pequeños golpes de pincel. En sus últimos años, sus pinturas se volvieron más oscuras y más atmosféricas. Empezó a experimentar con el color.

Mark Tobey

Se le puede comparar con Pollock pero completamente distinto, quien en una época su obra la dedicó al estudio de la caligrafía japonesa, inspirándose en los materiales de procedencia oriental. Presta una seria atención a la pintura del este de Asia. Se interesó en arte indio americano y en los grabados de madera japoneses.

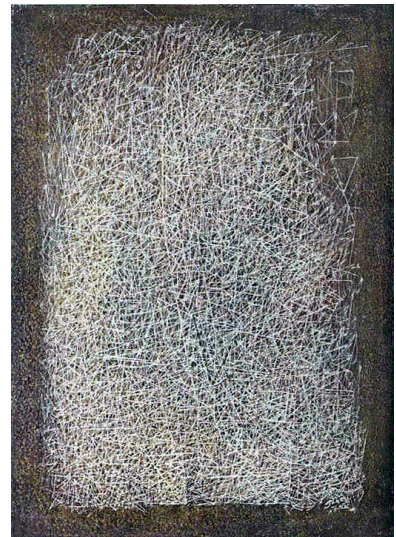
Tobey desarrolla un método que denomina "White Writting" (escritura blanca). Difiere de Pollock y Kline en dos aspectos: el personal sentido de las proporciones y la nostalgia interior por todo lo antiguo.

En sus pinturas advertimos un sentimiento que lo une a los otros dos. El lenguaje directo de las abstracciones

... 2. Idem, p.p.

Franz Kline

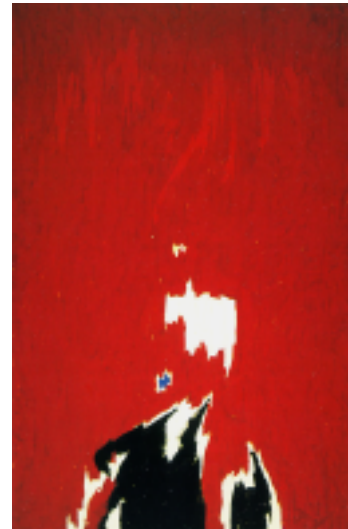

Mark Tobey

gestuales nos parece específico y hermético. Adapta la caligrafía en la pintura, destruye la perspectiva, para usar sus propias palabras, "aplata" la forma. "La función comunicativa del signo da lugar a un trabajo rítmico que crea una textura de diseño repetido en toda la tela y que hace desaparecer la pincelada". ...3

Clyfford Still

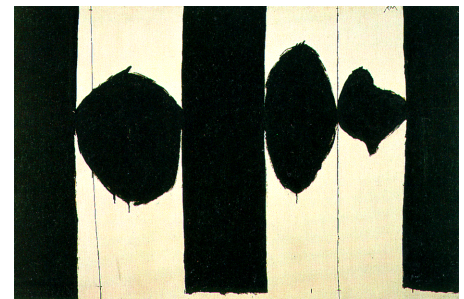
Para Still su obra es algo monótono, se cuenta entre los primeros expresionistas abstractos; con una imagen personal y característica, fue pionero americano. Con una imaginación, liberada de las cadenas del miedo y de la ley, se convirtió en la visión y el acto, intrínseco y absoluto, el cual era su significado y portador de su pasión.

Clyfford Still

Robert Motherwell

Fue fundamental en el expresionismo abstracto puesto que era el más consciente del desarrollo histórico de la estética del movimiento moderno que cualquier otro artista americano. Defendió las técnicas automáticas, en las cuales conocía sus desventajas: decía que abandonarse completamente al inconsciente significaba esclavizarse y que el automatismo plástico tenía poco que ver con el inconsciente. Siendo más bien un arma plástica con la que al inventar nuevas formas y que eran una de las máximas creaciones formales de nuestro siglo. A veces conseguía llegar a la pintura estéticamente bella que se detenía y después seguía adelante.

Robert Motherwell

El ritmo lento de sus composiciones parece verse desvitalizado, y su obra en expresionismo abstracto es carente de vitalidad.

... 3. Idem, p.p.

Willem de Kooning

Originario de Holanda, Willem de Kooning, manifiesta no dejar de lado nada aunque esto signifique trabajar en un torbellino de contradicciones. El movimiento que realmente lo atraía era el cubismo lo experimentó con el automatismo que suavizó su pintura y explotó la ambigüedad de los signos semiabstractos. Introdujo una nueva vehemencia en sus pinceladas. No era un pintor del gesto por el gesto sino retenía elementos figurativos, retornó al color y a la semiabstracción; simplificó su dibujo y vivificó su paleta. Sus obras representan una serie de paisajes que están suspendidos sobre los límites de la abstracción total. Sus obras son reconocidas por su realismo (lo que se ve, lo creador e impulsivo).

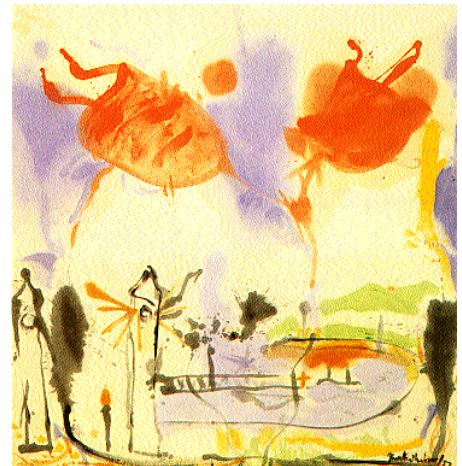

de Kooning

Grace Hartigan o Helen Frankenthaler

Muestra el modo brillante en que este equilibrio, está sometido por el artista, consigue representar el *genius loci*, sin caer nunca en los detalles concretos, conservando en la tela su capacidad de influencia sobre la imaginación del espectador.

Pollock y Kline esperaron provocar una especie de impulso espiritual. No obstante que Adolph Gottlieb, decía que la situación era triste, que sentía libertad de intentar cualquier cosa por absurda que pudiera parecer, no teniendo nada que perder; no pudiéndose satisfacer ni el cubismo, ni con el surrealismo; sintiéndose todos como desheredados.

Helen Frankenthaler

William Baziotés

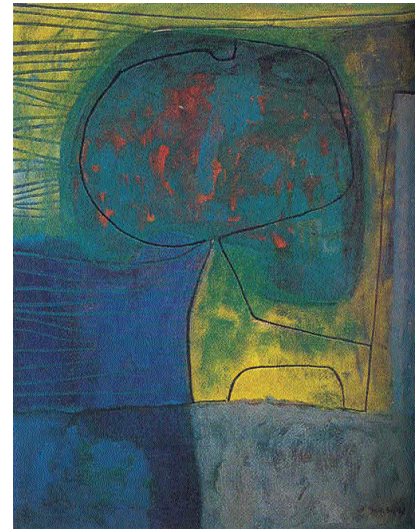
Fue característico del arte americano de los años 40 siendo la conversión de las técnicas surrealistas hacia una expresión orgánica unificada. Es considerada como la forma de <bella pintura> que dió la vuelta y superó el movimiento; recuperando las tradiciones originales del arte fantástico, y conservando una concepción esencialmente escénica del espacio pictórico, dentro del cual hay un despliegue de formas distintas teniendo afinidad con Gorky. Llamó la atención durante el período mítico del expresionismo abstracto, estaba de acuerdo en "un "arte primordial" que permitiera echar "una mirada" en el abismo insondable de lo que aún no existe" 4

Sus cuadros no son plácidos y los símbolos son discretos, siniestros y obsesivos. Estaba influenciado por los colores exóticos y precisos de las miniaturas persas.

Aprendió a equilibrar la tensión en la superficie de sus diseños por medio de la eliminación de la profundidad escultórica o tridimensional, de su reemplazo por una superficie pictórica integrada y por una completa armonía tonal.

Gottlieb

Se convirtió en el centro del lienzo llegando a dominarlo completamente. Desarrolló sus pictografías en formas largamente simplificadas. El sentido de la imagen persiste, especialmente cuando los signos crecen lo suficiente como para perder la función y la identidad originales:<el radical cambio de escala completado por la eliminación de su vocabulario

William Baziotés

Gottlieb

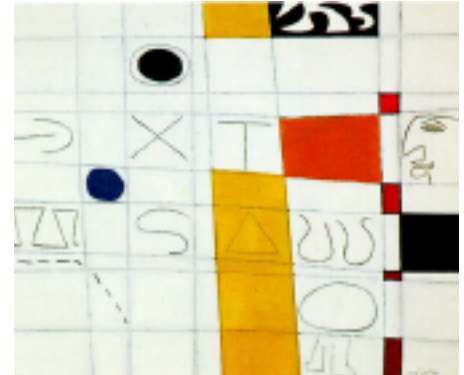
...4. Idem, p.p. 15

pictográfico y el aislamiento de unas grandes formas en un campo da vida a un mundo expresivo que en su inmediatez tiene un impacto directo y total sobre el que mira, un conjunto de minucias en el juego de las texturas, de las pinceladas, y de sus delicados matices de color, que hacen aún más compleja la lectura del cuadro>.

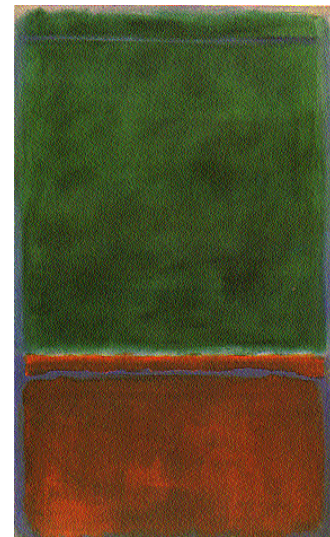
Cabe decir que el aspecto más radical es el abandono de toda pretensión de composición tradicional. Siendo importante destacar que el uso de imágenes simbólicas, y centrales, fueron tan fundamental en su obra de madurez, como la línea caligráfica libre en la de Pollock.

Rothko

Buscaba un estilo que no tuviese relación directa con ninguna experiencia visual pues reclamaba la eliminación de todos los obstáculos entre la idea y el observador. La solución de esta búsqueda fue el desarrollo de composiciones, centradas en rectángulos de color con suaves pinceladas, que flotaban en un fondo extendido de forma más ligera, y de composiciones que a la fecha guardan una estrecha asociación con su nombre. Tenía muy claras sus ideas sobre lo que quería conseguir, del progreso del trabajo del pintor, y que mientras el se cambie a tiempo de un punto a otro, éste se orientará hacia la claridad, hacia la eliminación de todos los obstáculos interpuestos entre el pintor y la idea y entre la idea y el observador. Se inclinó hacia un sentido de comunión religiosa además que siempre luchaba por lograr algo menos específico y más unitario

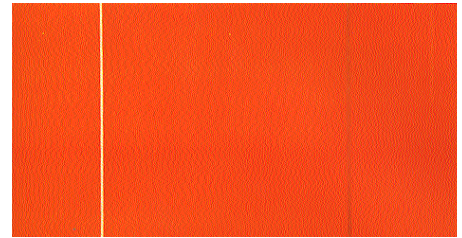
Gottlieb

Rothko

Barnett Newman

Es considerado como uno de los más radicales entre los expresionistas abstractos, impide que el espectador caiga en la indulgencia de la sensación por medio de superficialidad, quita la atención de la experiencia y remite a la idea. Ve la pintura como objeto más que como reflejo del alma individual, sentía cierto rechazo de cualquier relación con los modos de composición tradicionales. El arte de Newman contempla el color en relación con la dimensión y la forma, que equivale a una estrategia de las proporciones. Fue un importante polemista y pasó por todas las fases del expresionismo abstracto.

Barnett Newman

El expresionismo abstracto y el color

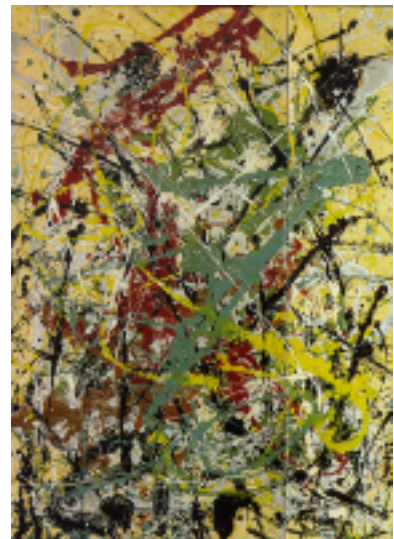
El expresionismo abstracto estuvo bajo la influencia de los artistas europeo emigrados a los EEUU, la escena artística americana que no había tenido ningún eco internacional se convirtió en la voz más importante en el mundo artístico internacional de la posguerra.

Se creía que la pintura abstracta era la única representación artística; su espontaneidad y su contenido no comprometido. En los años 50 la pintura abstracta se convirtió en el estilo claramente dominante del hemisferio occidental.

Podemos decir que el expresionismo abstracto estaba más relacionado con el surrealismo en donde la pintura, es el resultado de una serie de gestos automáticos, espontáneos, el uso de las formas biomórficas, líneas serpenteadas que definen las formas y se desprenden completamente de las zonas de color que delimitan.

Fue un movimiento que se manifestó de manera independiente de la naturalista y pasajera. No sólo el uso de colores violentos, poco naturales, sino la destrucción del concepto tradicional del espacio, las pinceladas de color a menudo intercaladas con trozos de lienzo sin pintar, ya no buscan un espacio tridimensional tal como lo exigían los sistemas de perspectiva tradicional, sino un nuevo método de construcción pictórica a través del color, muy estilizado con un lenguaje pictórico totalmente nuevo. Podemos ver como el color desarrolla un trabajo muy importante en esta tendencia.

En el expresionismo abstracto podemos observar el contraste que tienen algunas pinturas con un intenso

Pollock

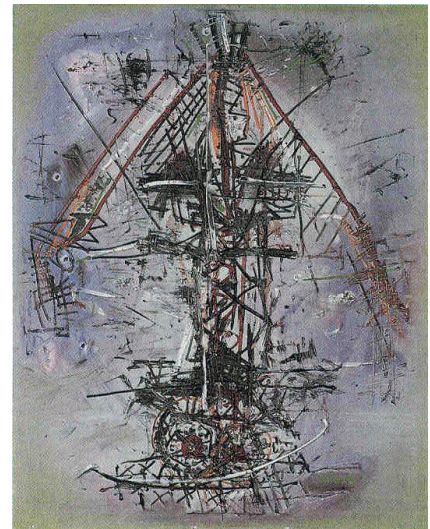
resplandor cromático, así como algunas monocromías, con toda la violencia del color y del sentir, mantiene como elemento central un tipo de subjetividad acompañada de cierta frialdad emocional al igual que en los colores. Tenían gran sensibilidad para los colores espectaculares y decorativos con sus propias expresiones abstractas, su énfasis en el color, dinamismo y las formas intercaladas en los colores brillantes y composiciones simplificadas representando formas completamente abstractas con un lenguaje artístico.

“La pintura es como un choque violento y estruendoso de mundos diferentes, destinados a crear con su lucha un nuevo mundo, que es el de la obra de arte”1

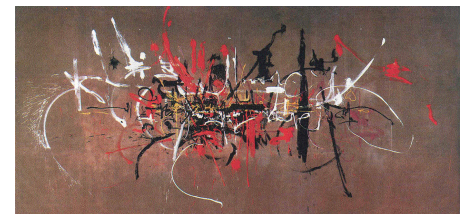
Pintaban cuadros de composiciones simplificadas, que representan formas totalmente abstractas, introduciendo combinaciones más complejas de formas que se resaltaban por sombras, formas simplificadas y difuminadas sobre el fondo, creando un arte con rasgos independientes y puramente abstractos que interactuaban con el color. La gama de colores era deliberadamente sistemática y se reducía a blanco, negro o grises, más los tres primarios (rojo, amarillo y azul).

Georges Mathieu y Wols, partieron del automatismo psíquico surrealista, un estilo de escritura incontrolada que denominaron “tachismo” (del francés trache, mancha).

La subjetividad del artista, se convirtió en el único sistema válido en la producción artística, la libertad misma que se encontraba en la renuncia a cualquier

Wols

Mathieu

...1. KRAUßE, Anna-Carola, Historia de la pintura, Ed. Konemann, Alemania, 1995, p.p. 92.

tipo de regla, una característica era que no representaban nada que se pudiera reconocer a primera vista.

Pollock, Motherwell y de Kooning es uno de los representantes del expresionismo abstracto norteamericano, dió a sus espectadores el siguiente consejo: "Deben intentar asimilar lo que el cuadro les ofrece y no traer en la mente un contenido principal y una opinión tomada de antemano y buscar su confirmación en el cuadro". ... 2

El espectador debía crear su propio cuadro individual, el lienzo pintado sólo era la excusa para ello. Mediante este tipo de contemplación creativa, el cuadro siempre permanece forzosamente actual y contemporáneo puesto que se crea justo en el momento que se contempla. Mientras que las huellas cromáticas no reciban ningún significado posible por parte del espectador, la obra es únicamente un pedazo de lienzo con color; las huellas cromáticas son las huellas del movimiento de la vida misma. "El cuadro ya no es una imitación ni una ficción, sino el protocolo de un proceso real ". ... 3

Rellenaron los lienzos con superficie cromáticas llanas y claras. La función del cuadro ya no era recordar objetos materiales sino que debía funcionar independientemente como puro y simple arte pictórico.

Otra de las características del expresionismo abstracto fue la monumentalidad de los cuadros, lo cual hacía que el tiempo y el espacio pierdan completamente su significado, en los inmensos cuadros el espectador se enfrenta a superficies cromáticas que después de un

Robert Motherwell

Rothko

... 2. Idem, p.p. 109.

... 3. Idem, p.p. 109.

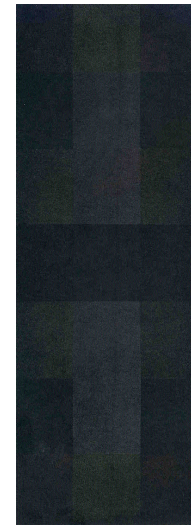
tiempo de observación comienzan a vibrar. Suelen trabajar sobre lienzos monumentales para que el observador se encuentre rodeado completamente por el color.

Las superficies cromáticas indefinidas de Mark Rothko son más suaves y menos reservadas. Los cuadros de Reinhardt, que a primera vista parecen monócromos, pero que en realidad presentan una gradación muy matizada de colores, constituye un gran espacio cromático en el que uno puede introducirse con la mirada.

Para algunos artistas los efectos del color no tenían nada misterioso sino que podían analizar de manera experimental. Los efectos de forma y color de los cuadros tuvieron gran influencia en los decoradores y diseñadores de la época.

Utilizan colores que armonizan y contrastan entre sí, los contrastes entre los colores y las formas ponen en movimiento la superficie del cuadro creando imágenes posteriores y efectos de rotación, se incorpora un espacio confuso y centelleante, así como movimientos virtuales. Crear espacios y el valor propio del color. El carácter autónomo y la consonancia de los colores.

Las investigaciones cromáticas analíticas se convirtieron en el verdadero sujeto pictórico, la pintura de las superficies cromáticas. El color tenía como finalidad en sí la labor artística. Este color autónomo que se encuentra a sí mismo y se convierte en un cuadro, o como una interacción de los colores, lo más importante era que la función del color no se agotara en esta interacción sino que mantenga su propia

Reinhardt

Stella

características dentro de la comunicación. Jugando con texturas, colores y tonos en 2 ó 3 dimensiones así la forma interactuaba con el color.

El color también se encuentra en el centro de interés de los pintores Stella, Noland donde son puramente color y para ellos donde acaba el color también acaba el cuadro.

Pollock cubre el lienzo de color en un proceso que se desarrolla prácticamente por sí mismo, con una relación armónica composicional, conserva la posibilidad de recrear formas y figuras así como un espacio ilusionista, en donde el observador puede ver sus propias figuras.

Noland

abstracto expresionismo

Conclusiones

Debido a la situación que se manejó después de la 2da. guerra mundial se dió un nuevo enfoque en cuanto al arte como a numerosos pintores quienes empezaron a concentrarse en el acto de pintar sin más impedimento que la decisión de hacerlo de diferentes formas en las cuales cada quien lo interpretaba, siendo por medio de signos, gestos, caligrafía o por diferentes materiales. Como hemos dicho el expresionismo abstracto se relacionaba más con el surrealismo, mostraba cierto interés por la exploración de las raíces americanas.

Se dieron diferentes tendencias, donde en cada una de ellas se representaban formas distintas de expresión viéndose un arte distinto al que se había manejado por años. Las imágenes que hacían eran la expresión de los niveles más profundos de su ser. Y surgiendo nuevas corrientes como: el pop art, el arte cinético, etc.

En estas tendencias se traza un cuadro exhaustivo de las formas actuales de la pintura y la escultura consideradas como representativas de nuestra época. Las escuelas y movimientos más o menos fugaces y representativos de dichas tendencias.

En donde el color desarrolla un trabajo importante, la producción del uso del colores violentos, poco naturales, la destrucción del concepto tradicional del espacio, ya no buscan un espacio pictórico tridimensional tal como lo exigían los sistemas de perspectiva tradicional, sino un nuevo método de construcción pictórico a través del color, muy estilizado, un lenguaje pictórico totalmente nuevo, el contraste que algunos tienen con el intenso respaldo cromático de las pintura y algunas monocromías. Colores

abstracto expresionismo

espectaculares y decorativos con diversas graduaciones, variantes y cortes, que se van desplegando ante el espectador, nos ofrecen una geometría de rectas y curvas, que se entrelazan sutilmente, se transforman y crean texturas con sus propias expresiones abstractas.

Su énfasis en el color, dinamismo y las formas intercaladas, colores brillantes, composiciones simplificadas, representando formas completamente abstractas dentro del un lenguaje artístico.

abstracto expresionismo

abstracto expresionismo

Bibliografía

CORREDOR-MATHEOS, Tamayo, Ed. Polígrafa, S.A., Barcelona 1987.

COHEN, Joseph, Sensaciones y percepciones visuales, Ed. Trillas, México, 1974.

DE MICHELI, Mario, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Ed. Alianza Forma, Madrid, 1984.

DE LA TORRE, Guillermo, Historia de las literaturas de vanguardias, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1971.

DENIS, Mathews, El fauvismo, Ed. Hermes, S.A., Austria, Viena, 1959.

DENVIR, Bernard, El impresionismo, Ed. Labor, S.A., Barcelona, 1983.

DENVIR, Bernard, Historia del impresionismo, Ed. Libsa, Madrid, 1992.

DENVIR, Bernard, El fauvismo y el impresionismo, Ed. Labor, S.A., Barcelona, 1983.

DORFLES, Gillo, Últimas tendencias del arte de hoy, Ed. Nueva Colección Labor, Barcelona, 1976.

EDERFIELD, John, El fauvismo, Ed. Alianza, Madrid, 1976.

EVERITT, Anthony, El expresionismo abstracto, Ed. Labor, S.A., España, 1975.

ENCICLOPEDIA BIOGRAFICA UNIVERSAL, Doce mil grandes, vol. 1, Ed. Promexa, Milán Italia, 1982.

EVERITT, Anthony, El expresionismo abstracto, Ed. Labor, S.A., España, 1975.

FABRIS-GERMANI, Color, proyecto y estética en las artes gráficas, Ed. Don Bosco, Barcelona, 1979.

GERSTNER, Karl, Las formas del color, Ed. Hermann Blue, Madrid, 1988.

HAYTEN, Peter J., El color en las artes, Ed. Leda, España, 1976.

KUPPERS, Harald, Fundamentos de la teoría de los colores, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

KRAUBE, Anna-Carola, Historia de la pintura, Ed. Konemann, Alemania, 1995.

LASSAIGNE, Jacques, El impresionismo, Ed. Aguilar, S.A., Madrid, 1968.

LUCIE-SMITH, Edwart, Art today-from abstract expresionism to surrealism, Ed. Oxford-Phaidon, 1977.

LUCIE-SMITH, Edwart, Artes visuales en el siglo XX, Ed. Konemann, Alemania, 2000.

MASSIMO, Germin, Van Gogh, Grupo Anaya, S.A., Madrid, 1989.

MARAGNA-CODEN-CAGNIN, Impresión tipográfica, Ed. Don Bosco, Barcelona, 1975.

NELKEN, Margarita, EL expresionismo en la plástica mexicana de hoy, Ed. Instituto Nacional de Bellas Artes departamento de artes plásticas, México, 1964.

SALVAT MEXICANA DE EDICIONES, S. A. DE C. V., El arte mexicano, Arte contemporáneo 1, 2da. Edición 1986.

SANZ, Juan Carlos, El lenguaje del color, Ed. Herman Blume, Madrid, 1985.

STRANGOS, Nikol, Concepts of modern art from fauvism to modernism, Ed. Thame and Hudson, N.Y., 1994.

TILSTON, Richard, Seurat, Ed. Libsa, Madrid, 1991.

ZELANSKI-PAT, Color, Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., 1994.

Otras fuentes de consulta

- Revista Lúdica, Año 1, No. 0, Art. Arte y cultura del diseño, Diciembre 1997, pp. 65

- Informarketing, marzo 15 de 1996, no. 5.

- Folleto Pintura Estadounidense, Expresionismo Abstracto, Centro Cultural Arte Contemporáneo, A.C., Octubre, 1996.

<http://www.kokone.com.mx/tareas/biografias/rtamayo.html>

<http://www.latinartmuseum.com/corzas.htm>

<http://www.tabira.net/eshumanidadesarte/repositorio/index.html>

<http://www.museoblaisten.com/spanish.asp/FartistDetailSpanish>

<http://www.elvoceromi.com/news.php&pag>

abstracto expresionismo