

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

PINTURA Y LENGUAJE ABSTRACTO COMO
FORMA DE PENSAMIENTO VISUAL

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

P R E S E N T A

LAURA OLIVA PALACIO MARTÍNEZ

DIRECTOR DE TESINA:
DR. FRANCISCO ULISES PLANCARTE MORALES

MÉXICO, D.F. 2012

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

Agradecimientos

A mis queridos Padres Oliva Martínez de Palacio y Carlos Palacio por sus innumerables esfuerzos y amor incondicional a mis hermanos Miguel Ángel, Juan Carlos y María de Lourdes. A mi prometido Tod McNeal.

A todos mis maestros.

Índice

Introducción	1
---------------------------	---

CAPITULO I LA ABSTRACCION

1.1 Orígenes de la definición de abstracción.....	9
1.2 Arte abstracto y arte puro	10
1.3 Pintura abstracta.....	12
1.4 Concepto y Pensamiento Abstracto.....	13
1.5 Worringer / Kandinsky y la abstracción.....	14
1.6 Worringer y la abstracción	16
1.7 Filosofía, Metafísica y Abstracción	16
1.8 Porque hay abstracción. Origen de la abstracción en el pensamiento del hombre.....	23
1.9 Aplicaciones de la abstracción.....	26

CAPITULO II EL LENGUAJE VISUAL

2.1 La abstracción como lenguaje visual en la pintura.....	29
2.2 Ciencia y abstracción.....	30
2.3 La pintura como lenguaje significativo	33
2.4 Aspectos de la abstracción intelectual en el cerebro del hombre	37
2.5 Conocimiento como experiencia. Percepción y conciencia del espacio	37
2.6 Desarrollo de la conciencia del espacio.....	40
2.7 La Percepción visual en el Oriente y el Occidente.....	43

CAPITULO III PENSAMIENTO ABSTRACTO EN EL ARTE

3.1 Una interpretación de la abstracción en la prehistoria	47
3.2 Arte rupestre: Intuición e instinto en el arte.....	47
3.3 El sentido estético: conciencia y facultad del hombre.....	50
3.4 La presencia de signos abstractos en algunas formas de arte	51

3.5	Antecedentes	54
3.6	La vanguardia y su contribución al arte. Definición de vanguardia.	55
3.7	Características. Antecedentes	55
3.8	El impresionismo: Un antecedente del arte abstracto en el siglo XIX y XX	59
3.9	Los lenguajes de las primeras vanguardias	60
3.10	Tendencias racionales	61
3.11	Las vanguardias pictóricas y los lenguajes de la abstracción	63
3.12	La abstracción como parte de la vanguardia	65
3.13	Arte conceptual	66
3.14	Devenir del arte. La Institución del arte y el mundo del arte contemporáneo	67
3.15	Estética Vanguardista abstracta	68
	Cuadro cronológico de los lenguajes de la vanguardia pictórica siglo XX	71
	Cuadro cronológico del arte en general del siglo XIX,XX,XXI.....	72

CAPITULO IV LA EXPERIENCIA ESTETICA DE SENTIR Y PINTAR

ABSTRACTO

4.1	Experiencia y realidad estética de pintar abstracto.....	77
4.2	Justificación, presentación de elementos, materia y contenido	81
4.3	Mística Natura paisajes.....	85
4.4	Perfecto Equilibrio en la naturaleza del paisaje	86
4.5	El recurso geométrico, algunos elementos de composición en mi Obra Pictórica	90
4.6	Mas allá de la forma. Trascender la materia.....	91
	Gráfica Síntesis de Obra plástica personal	94

CONCLUSIONES

	Conclusiones de los capítulos I,II,III,IV, notas finales y recomendaciones	97
--	--	----

BIBLIOGRAFIA

	Bibliografía de libros utilizados en esta tesina	115
	Bibliografía complementaria	117
	Revistas y paginas electrónicas.....	117

Objetivos Generales

Para analizar y profundizar en el lenguaje visual de la pintura abstracta es necesario establecer las aportaciones artísticas y estéticas a la vez que el proceso intelectual del hombre en este fenómeno llamado: la abstracción que presenta multiplicidad de formas; estableciéndose dos vertientes principales:

- a) En su carácter como lenguaje utilizado en la ciencia
- b) En su carácter como lenguaje artístico

Introducción

A partir de la experiencia estética de la Pintura, considero que la creación artística es un ejercicio sensible e intelectual y a través de dicha experiencia resulta posible pintar, escribir y pensar con imágenes, lo cual nos conduce a una profunda meditación, más elevada y espiritual, de lo que somos, ampliar la conciencia y repensar lo que somos y hacemos en esta vida, en una permanente unión con la energía suprema que es la perfecta divinidad.

En la presente investigación de tesis el problema formal a resolver se enfoca en el lenguaje de la pintura abstracta, y de dicho problema se deriva un planteamiento relacionado con mi obra pictórica, específicamente el ¿por qué y para qué pinto Abstracción? Familiares y amigos constantemente me preguntaban qué tipo de pintura realizaba, y después de saber, me decían ¿y cómo es? Esta situación fue la que me incitó a investigar y escribir, y es muy grato poder compartir este trabajo que intenta explicar mi punto de vista acerca del arte abstracto y mi pintura. Elegí el lenguaje abstracto como medio de expresión, ya que lo consideré el más completo de los lenguajes estéticos de vanguardia, selectiva y estéticamente, los elementos que han sido útiles en mis procesos. He desarrollado un discurso interpretativo de la abstracción, aunque cabe aclarar que no tengo ninguna pretensión de innovar ni tengo ese tipo de ilusiones, pese a que haya estudiado y experimentado con los diferentes tipos de lenguajes abstractos que se dieron en el siglo XX. Aunque mi intención ha sido expresarme visualmente, tengo un proceso y un método de trabajo que parte de la experimentación-investigación hacia la teoría.

Así mismo, es importante recordar el panorama de la abstracción: Si bien el siglo XX ofreció una infinidad de estilos y corrientes que habremos de estudiar y analizar, al mismo tiempo hay que entrar en el contexto social de esta época. Es en esta nueva corriente que la abstracción aparece como tal. Formalmente la figura del teórico, académico y pintor ruso Wassily Kandinsky autor del término que introdujo en el Arte, “composición” es quien comienza a realizar las primeras

investigaciones sobre el Arte no figurativo. Hacia 1910-1913 Kandinsky se encontraba viviendo en Múnich, Alemania, una de las principales capitales del Arte, en donde se publicó el libro <De lo Espiritual en el Arte > (1912) y posteriormente publicaría <Punto y Línea sobre el Plano>

No sólo lo visible y concebible existe sino también lo invisible y lo inconcebible. Nos encontramos hoy en el umbral de un tiempo, en el escalón que progresivamente se hunde en la profundidad. De todos modos presentimos hoy en que dirección debe buscar nuestro pie el escalón siguiente. Y ésta es la salvación¹

Es paradójico y se hace necesario entender y constatar que después de la guerra y el hambre, justo cuando se formaba la nueva construcción cultural de los Estados Soviéticos, en Europa surgieron la oposición y tuvieron que salir, siendo que trabajaron estos artistas dando cursos, organizando exposiciones y en los museos, lo cual indica que la asimilación de lo nuevo; lo enriquecedor hacia expresiones de cultura es un proceso que tarda tiempo o se toma éste su tiempo para establecerse y aceptarse y que la sociedad o el Estado lo asimile. Sin embargo, empero en los tiempos de guerras y sobre todo en la 1a. Guerra Mundial el aspecto político y las Ideologías imperantes consideraban al arte nuevo o <moderno> como algo obscuro, por lo menos así lo definía el Führer de Alemania, Adolph Hitler, líder del Nacional Socialismo, que a su llegada al poder (y pese a haber estudiado pintura académica), adquirió únicamente arte socialmente aceptado o tradicional, según constaban sus bodegas privadas, halladas en los “bunkers” de su propiedad, Al mismo tiempo mandó quemar muchas obras de lo que él designó como <<Arte degenerado>>. Por este motivo muchos de los artistas de la época tuvieron que cambiarse de país para poder crear sus obras, pero a pesar del clima político continuaban creando. Por dicha razón me parece importante ese periodo de la pintura, ya que sólo el motor creador permite que el

¹ Kandinsky, Wassily, Punto y línea sobre el plano 7a.,ed. Roberto Echavarren trad.Barcelona,Barral editores,S.A.Espana en coedición con editorial Labor.S.A.1970.Pag. 150.

artista pueda trabajar aún en las peores condiciones y generar obras de gran calidad y esto es de gran valor.

En el arte abstracto se plantea lo siguiente: ¿Por qué ha de ser necesario el empleo evidente de un tema? ¿Por qué no tener precisamente colores y formas que sean válidos por sí mismos? La Abstracción es un estilo del arte de entre los muchos que se fueron dando a lo largo de ese siglo, y pertenecen a muy variadas posturas e ideas; no obstante la revolución industrial ha repercutido como ya lo hemos visto en “la manera de ver”, de pintar y de vivir. ¿Para qué pintar imitando lo que se ve? Si ya hay cámaras -ahora digitales- que lo hagan reproduciendo la realidad tal cual, esto libera al artista, quien puede ya darse mayor libertad para realizar la creación individual no sólo de las ideas, sino de los temas. La idea del artista es que una pintura tiene que ser una creación independiente de cualquier factor externo que la respalde:

La pintura es lo que es, es un algo en sí misma .Todo lo que podamos captar de ella depende de nuestra sensibilidad a sus formas y colores²

“La pintura es lo que es”. Esto es muy claro para los artistas y sin embargo, de acuerdo a nuestra percepción y nuestra cultura, es que algunos vamos a entender e interpretar al arte. El lenguaje silente de la pintura que dice tantas cosas, las mismas de siempre, pero que traduce y expresa con ojos nuevos. Cada vez que, en su infinito discurso, comunica como un fiel reflejo del mundo y de la condición en la naturaleza humana, es en realidad un espejo útil, auxiliar para la meditación sensible y la reflexión crítica de cualquier individuo. Para analizar mejor la pintura abstracta se sugiere que se establezcan definiciones tales como “valores” o “elementos” en determinadas pinturas que son propiamente 1) realistas y 2) pintura no objetiva, pintura concreta o abstracta.

² Canaday, John D. Cuaderno de Arte, como apreciar la pintura. Metropolitan Seminar in Art, Portfolios 1-7, versión castellana, Alfonso Rubio y R, Giancarlo, Von Nacher y J. Montejo traductores. en edición especial para el Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey para la Escuela preparatoria Abierta del C.E.M. P. A. E, con adaptación de Elsa Contreras. Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 1958., pag. 172.

Otra vía alterna para apreciar y/o sentir el arte en general, y en específico en el arte abstracto, es recomendable sugerir el uso de la Intuición³ que resulta ser muy simple, con una mirada puedes conectar con la obra del artista, te puede decir expresamente cosas, te puede transmitir infinidad de ideas o sensaciones, el punto es hacer la conexión. La intuición en el arte abstracto es algo in *sui generis*, es decir que tiene naturalidad, comunicación, verdad y belleza en la propia pintura, puesto que es un reflejo de la naturaleza del alma humana. Las palabras exactitud, representación y apariencia, nos evocan a la obligada actitud del artista que se complace primero a sí mismo, al captar y representar la “realidad tal cual, después tendrá quizá el reconocimiento o la aprobación y el probable aplauso y/o compra de la obra por parte del espectador en el mejor de los casos, o la fría indiferencia y/o la crítica indolente soez y mordaz del público.

Se dice, que un cuadro tendrá una lectura visual y que a través de cierto análisis y estudio se establecerá el carácter de las composiciones mediante dichos “elementos” o “valores”, ya sea por su generalidad o especificidad según sea el caso. Por otra parte, los estilos o “movimientos” en el arte de vanguardia, están directamente relacionados con su contexto más inmediato, en el caso del lenguaje visual de la abstracción (como estilo) en el siglo XX como movimiento, se puede afirmar que no es espontáneo que no proviene de la nada, es el resultado de los procesos artísticos anteriores en la continuidad de la historia del arte como tal, sin embargo es un salto al vacío ya que este estilo innova:

En una pintura expresionista, los objetos, a pesar de la distorsión, son generalmente reconocibles. En cambio en la abstracción, los objetos tienden a perder su identidad como tales objetos y existir como formas puras⁴

Así mismo, el camino ya trazado desde los realistas en una línea muy sutil por supuesto; seguidos por los impresionistas quienes abren las sendas de los

³El fenómeno mismo de la intuición es irracional. Osho, Intuicion: Knowing beyond the logic. Intuicion, trad. Rocío Moriones Alonso, edit. Planeta de Agostini, S.A. Barcelona, Esp. Julio 1999. pag 7.

⁴ Op.cit.,pags.76,77.

paisajes que recorrerían más tarde, los abstractos y los pintores de otros movimientos de vanguardia. Por su parte los expresionistas cuya visión del color y la forma es guiada por la emoción interior subjetiva del propio artista. Pese a que todos los artistas o la mayoría pasaran por la academia y por lo tanto el realismo clásico, mismo camino que nunca seguirían los rebeldes del arte. Se plantea que una de las principales dificultades para la observación y comprensión de la pintura no figurativa radica en que a primera vista, para un ojo no educado, ésta no es explícita, tanto en las formas como los colores empleados. Hay que “de-codificar” o transferir ese particular “diccionario” ó “vocabulario” personal empleado por los artistas abstractos, no obstante todos estamos dotados con características comunes tales como intelecto y sensibilidad, es con estos dos elementos más un poco de voluntad, gusto y estudio que se puede disfrutar y apreciar en gran medida de este género tan polémico. Observemos que existen reglas, ciertas relaciones espaciales en las composiciones pictóricas en general, sea de la índole o estilo que sean. Esto se refiere a los valores o elementos antes mencionados, a un carácter universal, en el lenguaje de la pintura como la simetría, el equilibrio, el concepto del espacio, color, línea, etc. en términos estrictamente visuales. En el libro de Kandinsky *Punto y línea sobre el plano*⁵ el autor muestra de forma gráfica los elementos de una composición aunque su enfoque es artístico no deja de ser elocuente.

En este sentido también es importante destacar, a la abstracción como fenómeno artístico y como forma de pensamiento universal y no se considera precipitado decir que la Revolución Industrial, y su influencia en la sociedad, marcaron la aceleración de las facultades de percepción de los sentidos en el individuo y de hecho en la actualidad lo es la tecnología. Exactamente hay una parte de las sociedades globales que están viviendo en función a la tecnología, sus vidas dependen de ello. Y estos objetos son sus Dioses modernos.

Si echamos un vistazo en la historia del arte observamos que la tecnología va marcando un paso más en el desarrollo del hombre, desde la invención de la

⁵ Ibidem, Kandinsky Wassily, Punto y línea sobre el plano.

rueda por ejemplo, y todos los inventos en general etc. Sin embargo no hay que permitirse el lujo de ser esclavos de la modernidad, el hombre posee discernimiento a diferencia de los demás reinos en la Naturaleza aquí en la tierra. Volviendo al tema de los efectos y repercusiones de la evolución Industrial se puede decir que, tanto para los creadores como para la sociedad en general hubo cambios a gran escala en diferentes niveles en aquella época. El considerar que el hombre en sí, y por lo tanto los fenómenos sociales y artísticos, conllevan un ritmo en y con la naturaleza, y no son hechos aislados (es decir hay un cómo y un porque, hay un antes y un después) y más que nada al analizarlos y contemplarlos se observa que no solo son éstos eventos internos, sino que, hasta que se exteriorizan y aparecen más tarde en la superficie son percibidos ya sea por el ser humano o por los seres vivos. En la medida de la evolución y permanencia que sufrió éste movimiento es importante señalar que anteriormente al siglo XX se iba dando paso a paso la continuidad cronológica de los llamados estilos y tendencias artísticas, como lo muestra claramente la historia del arte. Además los sucesos científicos que repercutieron en la Industria, y por lo tanto en el arte, por ejemplo: el modo tradicional de preparar los óleos en los talleres clásicos con técnicas antiquísimas. Las fábricas, aplicaron métodos que simplificaron y modificaron estas técnicas y las perfeccionaron y es así que van surgiendo posibilidades creativas y novedosas, derivadas de los materiales sintéticos y más propiamente los materiales tradicionales.

Para los impresionistas por ejemplo, que al pintar trabajaban y alternaban con diferentes tiempos, es decir, lo que se conoce como dinámicas y claro esto se ve en los resultados de sus trabajos creativos. Esto fue algo muy positivo e importante ya que dejaron un legado cultural, por un lado es la aportación a los estilos en el arte y por otro lado es en cuanto a las técnicas que actualmente son utilizadas por algunos artistas en pintura. En consecuencia la palabra modernidad va de la mano con la palabra velocidad en este caso hablando de la pintura, para la propia evolución de todas las técnicas de la pintura y la escultura . Evolución de las mentes = Evolución de los materiales= Evolución de los estilos.

Se comenzara entonces por abordar, en el capítulo uno, el problema de la abstracción introduciéndonos en los conceptos contemplados desde una visión filosófica y científica, al tiempo que se establecerán las definiciones y conceptos etimológicos. El arte, la filosofía y la Psicología ofrecen un concepto en específico de lo que es la abstracción, los cuales sirven de apoyo para este estudio. En este apartado se subraya la importancia de contestar las interrogantes del porque hay abstracción y para qué sirve este proceso intelectual y habilidad **per se** en el individuo. También se contempla dicho proceso como un fenómeno en su facultad humana y como proceso abstractivo, pudiéndose establecer las diferencias entre concepto y pensamiento abstracto, así como su contexto en diferentes etapas de la historia humana, mismo que nos ayudara a entender sus dimensiones. De modo que, precisando sus categorías y aplicaciones directas en la vida práctica, en la ciencia y en el arte, como lo son entre el arte y pintura abstracta, arte abstracto y arte puro por citar unos ejemplos, así como sus elementos fundamentales que son la síntesis y simplicidad.

En el capítulo dos se plantea la perspectiva y la comprensión de que no se habla sólo de un estilo más en el arte, sino que representa todo un lenguaje visual en la pintura. Al distinguir y demostrar que la abstracción es una facultad que el ser humano expresa y desarrolla en las sociedades más avanzadas a través del lenguaje pictórico en el arte. Se autenticarán y mostraran las similitudes entre ciencia y abstracción, así como este lenguaje visual forma parte del conocimiento humanista. También pretende este capítulo señalar los procesos internos de la abstracción en el hombre, es decir, cómo se efectúa este proceso y las habilidades intelectuales del hombre así como el papel de la percepción en el cerebro humano y su utilidad en la vida práctica.

En el capítulo tres se plantean los siguientes aspectos en perspectiva de la Abstracción, número uno: al hacer una interpretación de dicho concepto en la historia se explicará el por qué el arte rupestre sugiere formas abstractas, como nace la conciencia del espacio en el hombre y se desarrolla el sentido estético en estas primeras etapas del ser humano.

Dos: se contempla a la abstracción como parte de la vanguardia pictórica del siglo XX, sus contribuciones al arte, sus antecedentes en el Impresionismo, así como también se establecen los lenguajes que utiliza y las tendencias racionales y espirituales, que es el arte conceptual

Y tres: se observa el devenir del arte y el arte abstracto contemporáneo, se distinguen otros aspectos entre arte abstracto y pintura abstracta adentrándonos en lo que es el mundo del arte y su mecanismo.

En el cuarto y último capítulo, se cierra el círculo de esta investigación al compartir mi experiencia estética y algunas ideas propias acerca de la pintura. Mi tema de estudio ha sido el paisaje y la naturaleza en términos generales, desde la comprensión de las formas estéticas universales hasta el tema que nos ocupa aquí; así como la idea de la existencia de la realidad y algunas similitudes con los conceptos y filosofías orientales acerca del quehacer creativo, la quinta dimensión de la cosmogonía china, por ejemplo, o la dimensión de la pintura, el dibujo Sumi-e, la poesía Haiku, el arte Zen, el budismo y el taoísmo. De igual forma mi trayectoria pictórica ha sido a través de la experimentación con los diferentes lenguajes abstractos, afines a mi propia evolución como ser y como artista. Esta trayectoria derivó en aprender, asimilar y experimentar conceptos de la pintura de los maestros americanos, europeos, chinos y japoneses, al igual que los de las pintoras contemporáneas Sonia Delaunay, Natalia Goncharova, la mexicana Irma Palacios y la americana Georgia O'keffe.

CAPITULO I. LA ABSTRACCIÓN

Comenzaremos por abordar el problema de la abstracción introduciéndonos en los conceptos contemplados desde una visión filosófica y científica, al mismo tiempo que se establecerán las definiciones y conceptos etimológicos. El arte, la filosofía y la Psicología ofrecen un concepto de lo que es la abstracción. De esta forma se subraya la importancia de contestar las interrogantes del ¿por qué hay abstracción? y ¿para qué sirve este proceso intelectual y habilidad **per se** en el individuo?

1.1 Orígenes de la definición de abstracción

Para precisar el origen del vocablo diremos que proviene directo del griego “aphaesis”: abstraer, abstrahere y en su traducción al latín “abstractus”: abstracto ,abstractio.

En pintura se conoce como arte abstracto a toda expresión plástica que acentúa aspectos cromáticos, estructurales o formales, sin prestar atención a la imitación material de la realidad. La pintura abstracta, por lo tanto, es la rama pictórica del arte abstracto y apuesta a generar sensaciones desde el color o la forma.

Se encuentran tres grandes grupos de abstracción en la pintura con características en específico:

A) Abstracción lírica-expresiva: Este tipo de pintura carece de una estructura fija y la composición es asistemática y se ejecuta a través de la improvisación y de una manera que sugiere el uso de colores muy libre y fluido.

B) Abstracción sintética: Este tipo de pintura en sentido general son obras con composiciones claramente racionales tanto en el uso del color y estructura.

C) Abstracción geométrica: En este otro tipo de pintura las composiciones son evidentemente sistemáticas y el uso del color es plano, y totalmente controlado.

El proceso de la abstracción como tal hace referencia a la acción y efecto de abstraer o abstraerse en términos generales. Es decir aplicando este proceso podemos profundizar en el estudio de un objeto y sus componentes, conocer su esencia y sus características más variables, asimismo este proceso también nos sirve para ahondar y sistematizar el conocimiento de un objeto en específico y de algún fenómeno o situación. Básicamente la abstracción, nos sirve para separar ideas, y conceptos complejos en el plano intelectual. También lo abstracto es un carácter y/o alguna cualidad intrínseca que se encuentra en el propio objeto de estudio. Por ejemplo cuando este proceso se aplica al arte, ejecutado por los artistas visuales en la pintura se hace referencia a que no se pretende representar seres o cosas concretas; la intención es expresar los elementos de forma, color, estructura o proporción en su estado o esencia puros.

De modo que la abstracción, como proceso artístico, es la acción concreta que destaca lo esencial en el objeto y que lo determina a ser abstracto. Hablamos entonces del estilo artístico que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos y resaltando su valor y fuerza expresiva. El artista abstracto no imita modelos o formas naturales, los recrea.

1.2 Arte abstracto y arte puro

El artista abstracto sintetiza, transforma, simplifica el objeto o el conjunto de formas en una composición y crea una obra indefinida de la realidad, abstracta del lenguaje figurativo y en sí misma; crea una realidad a partir de otra. La primera reflexión del tema de la abstracción la hizo el filósofo Aristóteles,⁶ quien introdujo el término “aphaireis” del griego que se traduce al latín como abstractio: abstracción. Este filósofo griego realizó múltiples estudios acerca del concepto de conocimiento

⁶ [http:// www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/Aristoteles](http://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/Aristoteles) nació en el año 384 a.C. en una pequeña localidad macedonia cercana al monte Athos llamada Estagira, de donde proviene su sobrenombre, el Estagirita. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte de Amintas III, padre de Filipo y, por tanto, abuelo de Alejandro Magno. Nicómaco pertenecía a la familia de los Asclepiades, que se reclamaba descendiente del dios fundador de la medicina y cuyo saber se transmitía de generación en generación.(12 diciembre 2011)

mediante el procedimiento de la abstracción y por el proceso en sí mismo. En este sentido hay que especificar que se conocen en la abstracción dos ramas: el arte abstracto y la pintura abstracta.

Al arte abstracto en general se le identifica como concepto teórico-estético, es decir, que se puede apreciar en todas las áreas de las bellas artes (Pintura, Escultura, Música, Arquitectura, Danza y Literatura y Teatro) ya que existen creaciones que pueden ser identificadas en este tipo de arte. Por otro lado, el arte abstracto se utiliza para definir una expresión plástica que presente todas las características propias de la abstracción y se observa en las múltiples disciplinas propias de las artes visuales (Cerámica, Escultura, Instalación, Fotografía, Pintura y Gráfica).

Los elementos y objetivos fundamentales en la abstracción, y en el arte abstracto y la pintura abstracta, son la síntesis y la simplicidad en la composición, ya sea que estén plasmados en la totalidad de las formas o en los colores (abstracción total) o por separado (abstracción parcial). Cabe mencionar que en el arte abstracto existen múltiples estilos derivados de la propia exploración libre por parte de los artistas.

Se habla también de diferentes visiones y perspectivas en el arte abstracto, por ejemplo la abstracción pura donde no hay ninguna relación con la realidad natural, esta surge a partir del siglo XIX durante la crisis del realismo, los avances tecnológicos y la aparición de la cámara fotográfica. En este sentido las vanguardias precedentes del Fauvismo y Expresionismo contribuyeron a la liberación del color que derivó hacia las corrientes del informalismo y la abstracción lírica. En el contexto artístico-literario que se extendió a todo el ámbito cultural se relaciona este arte puro con la expresión latina: "Ars gratia artis" Arte por la gracia del arte o Arte por el arte, que tiene sus orígenes en la estética Idealista de Kant en su *Crítica del idealismo* 1790, asociándose al romanticismo e individualismo del artista.

El llamado arte puro apela a la libertad artística del creador visual, y es una respuesta a contracorriente de las academias reguladoras de las expresiones

propias y naturales del artista. Hay una intención de depuración estilística en cuanto a las formas. También existe la expresión: “Art for art's sake” de Edgar Allan Poe y “L'art pour l'art” expresiones atribuidas a Victor Cousin y Benjamin Constant.

1.3 Pintura abstracta

La pintura abstracta es un conjunto de expresiones artísticas que corresponden al arte moderno y parte del arte contemporáneo del siglo XX y XXI. El término abstracto proviene del latín “abstractum”. La pintura abstracta ofrece múltiples perspectivas a través de los estilos o movimientos pictóricos. Hay dos estilos básicos en la pintura abstracta:

Pintura abstracta expresiva y Pintura abstracta geométrica

En una clasificación de los tipos de abstracción encontramos:

- A.-** Abstracción geométrica: Cubismo abstracto, orfismo, rayonismo, suprematismo, constructivismo soviético, constructivismo holandés, neoplasticismo, De Stijl, concretismo.
- B -** Abstracción cromática Sincromismo
- C -** Abstracción lírica
- D -** Abstracción sintética
- E -** Abstracción analítica
- F -** Abstracción cinética Arte cinético
- G.-** Informalismo Expresionismo abstracto, abstracción constructivista, tachismo, pintura, matérica, action painting.
- H -** Abstracción post-pictórica (minimalismo, color field, hard edge)

En este tipo de pintura se pueden distinguir en términos artísticos, que lo abstracto es un carácter específico que va a ser determinado como valor o elemento. Esta forma abstracta por decirlo así estará realizando una doble función:

- (1)** Ser una parte en la composición pictórica realista
- (2)** Puede estar constituido por el “único elemento” en una pintura pudiendo ser la totalidad, ya sea en la utilización de un solo color, mancha, gesto o línea.

1.4 Concepto y pensamiento abstracto

El pensamiento abstracto supone la capacidad de asumir un marco mental de forma voluntaria, esto implica, por ejemplo, cambiar a voluntad de una situación a otra, de descomponer el todo en partes y de analizar de forma simultánea distintos aspectos de una misma realidad. De esta forma, el pensamiento abstracto permite discernir las propiedades comunes, planear y asumir simulacros, pensar y actuar simbólicamente en el campo mental y visual. El pensamiento abstracto es distinto del pensamiento formal, que se basa en las experiencias reales. Según la Psicología el individuo crece apoyándose en objetos y hechos concretos. La práctica abstracta, se basa en esquemas formales, que son unidades del pensamiento a través de las cuales se representa el conocimiento. Este aspecto del arte y el conocimiento se profundiza más ampliamente en el capítulo II. Los esquemas posibilitan la predicción y permiten que el sujeto se acomode a las demandas del medio y que se integre la información nueva.

Es interesante cómo este proceso aparece en el cerebro humano, la práctica abstracta es el resultado de este proceso de abstracción en el individuo en donde la percepción, la intuición y la conciencia del espacio influyen directamente, estos aspectos se describirán en el capítulo para una mayor comprensión y análisis.

1.5 Worringer / Kandinsky y la Abstracción

Es importante hacer referencia a los conceptos, que de la abstracción propiamente, tienen autores como Worringer y Kandinsky, ambos notables pensadores para el arte del siglo XX. Cor Blok destaca al respecto:

La palabra abstracción que utilizaba Kandinsky, en sus primeros escritos, 'De lo espiritual en el arte', había sido introducida poco antes en la teoría del arte por Wilhelm Worringer: por un lado como la definición de la forma meramente geométrica, como aparece en lo ornamental; por otro como nomenclatura de la transposición de formas de la naturaleza en forma geométrica. Normalmente en pintura el proceso de abstraer está unido a una reducción de las formas de la naturaleza a lo típico o relevante⁷

De igual forma que los artistas, como se verá más adelante, dan su propio concepto, éste quedaba enfáticamente ambiguo ya que en sus generalidades el lenguaje abstracto es muy amplio y extenso. Al hacer una revisión a partir del siglo XIX y dada la insistencia por parte de los artistas de publicar los innumerables textos "teóricos" sobre todo por la actitud, aunado al interés cultural de publicar y de dar a conocerlos, cosa que difiere de otros artistas que conservan y/o conservaron a nivel privado. En este sentido además de que muchos artistas del siglo XX encontraron la justificación perfecta para expresarse sin tapujos se opusieron a continuar representando una tradición figurativa, en específico el realismo, cuya limitación es la forma en contraste al arte nuevo que propone libertad sin límites en plenitud artística. Esta justificación, junto con la libertad expresiva en el uso del color en la práctica artística, resultó en que muchos artistas comenzaran a experimentar con esta propuesta de lenguaje que les permitió sentirse renovados y propiciando vitalidad al arte y a su propia existencia. Cor Blok lo describió así:

La necesidad de explicar y precisar bases teóricas fue continuamente señalada por Kandinsky y Mondrian en un gran número de estudios teóricos y filosóficos, que fueron publicados por una parte en sus propias revistas tales como, De Stijl, Wjeschs, G.Blok, Abstraction-

⁷ Block Cor, *Historia del arte abstracto 1900-1960* (2a.ed) Blanca Sánchez trad. Ediciones Cátedra S.A.(1987) pag.10.

Creation, Art d'aujourd'hui, Structure and The Structurist se sumaron más tarde Georges Mathieu y Michel Tapié⁸

Si bien es cierto que el artista, en su estudio, aborda varios problemas formales en su quehacer cotidiano, estos planteamientos son abordados uno a la vez, es decir, la realidad, los objetos, lo cotidiano, lo físico y lo espiritual. La trascendencia que representó esta corriente es que la abstracción se manifestó con tal fuerza en el siglo XX que se mantiene aún vigente. Para poder comprender más ampliamente es importante hacer referencia a la definición de Abstracción que dan otras ciencias, como la filosofía y la psicología a dicho término.

El tema de la verdad siempre ha estado presente en el quehacer científico y filosófico de la humanidad, por lo que es válido preguntar: ¿qué tan real puede llegar a ser lo representado? ya que se pronuncia tanto en las teorías como en las pinturas⁹ llamadas de vanguardia ¿Será esto un reto ético y plástico?, ¿La pintura es entonces un recurso, una posibilidad estética inagotable, no tratándose exclusivamente de superar al objeto en el momento de la representación? En el caso específico de la pintura se trata de una experiencia, de una consumación de experimentos y de su infinitud. Como es el caso de las matemáticas, la química o la música por ejemplo, se da el hecho de la multiplicidad; esto en el sentido de que es en el ejercicio libre de la combinación de los elementos y en el caso de las incontables posibilidades en la abstracción pictórica como lenguaje. Esto sin mencionar que la propia evolución de las formas en este estilo contribuyó en gran medida a enriquecer al arte lo cual amplió el concepto del Arte abstracto y lo condujo hacia una mayor aportación cultural universal. De este modo al pintar se ejerce la libertad expresiva, creativa por lo que cada pintor descubrirá su propia verdad a través del lenguaje que más le convenga a sus intereses y si no lo encuentra lo inventa o reinventa.

⁸ Ibidem, pag. 15.

⁹ Op.Cit. Pag.15.

1.6 Worringer y la Abstracción

Es un hecho tangible que los conceptos de abstracción, de imitación y reproducción del modelo natural desempeñen un papel esencial en la historia y teoría de las artes visuales; Worringer interpreta y analiza, a través de la psicología, los estilos del arte basándose en la integración de conceptos de la Empatía entre Naturaleza y Abstracción. En su libro Worringer, *Abstracción y Naturaleza* (1908) - este importante texto el cual fue muy utilizado por la Vanguardia Contemporánea de aquella época, tan sólo en 1921 ya llevaba publicadas 11 ediciones-, este autor hace mención a los estilos de arte siguiente: Antigüedad clásica, Renacimiento, Arte prehistórico, Bizantino, Egipcio y medieval hasta el arte del siglo XX. Worringer tiene la convicción de que en la obra de arte no hay que buscar sólo la forma por sí misma, sino que se ha de encontrar la esencia entendida como algo espiritual asociando sentimientos e intenciones emotivas de dicha forma.

El estilo de una obra de arte corresponde a la especificidad de las necesidades psíquicas que satisface; Worringer lo definió como el **impulso artístico**, coincidiendo con Kandinsky en este concepto, pero él lo llamó **necesidad interior** y lo explica en su libro *De lo espiritual en el arte* (1911). Básicamente Worringer piensa que son dos polos opuestos en la sensibilidad humana: el afán de la proyección humana sentimental que corresponde al concepto del naturalismo (lo orgánico, lo figurativo) y el afán de la abstracción que corresponde al concepto (de lo geométrico, lo estilizado).

1.7 Filosofía, Metafísica y Abstracción

Es importante el considerar un sentido filosófico en el tema del arte abstracto, ¿por qué?, porque esta cualidad tiene lugar en la propia naturaleza humana en el acto de reflexionar, meditar sobre los seres y las cosas. La conexión entre el acto de pintar y los estados meditativos están íntimamente ligados. Así como lo está la materia y el espíritu. En donde todo es un continuum hay un comienzo, un proceso y un resultado lo cual forma parte de una profunda meditación. La pintura ofrece

quizá la piedra filosofal, un canal maravilloso en donde el individuo va caminando y se expresa libremente, es lo divino en lo humano y lo humano en lo divino. En este punto nos encontramos, con un aspecto que es fundamental, siendo que pensadores y filósofos, desde la antigüedad hasta el transcurso de nuestros días, han contribuido con numerosos estudios acerca de la abstracción desde diferentes perspectivas. Aristóteles, Platón, Santo Tomás, Jacques Maritain, Jean Piaget, Worringer, Carl Jung, Kant. Se puede considerar que la Abstracción no es un estilo de arte más, es una forma de pensamiento visual. La Abstracción es un lenguaje pictórico universal y ha estado presente desde los comienzos de la humanidad.

La abstracción es un proceso mental en los humanos. Nosotros descubrimos la habilidad de manejar conceptos a cualquier nivel, ya sea en ciencia o en Arte. Números, ecuaciones, fórmulas y arte en colores o palabras, formas y todos los conceptos que deriven de ello y las posibilidades son interminables. El puro concepto de abstracción es la esencia de las cosas. Si bien no hay que confundir abstracción y simbolismo. De hecho los aspectos espirituales en el ser humano son muy importantes y que vayan de acuerdo con las ideas y con hechos concretos es lo ideal.

En efecto, pensadores en general trabajan en revisar teorías en este preciso momento, de hecho es una actividad permanente, ya que estamos en un periodo cíclico de revisión en todos los aspectos, es decir, vivimos el preámbulo de una conciencia más elevada a nivel individual y colectivo. Kandinsky habló del tema de la espiritualidad en su libro *Sobre lo espiritual en el arte*, básicamente precisa el asunto entre la materia o espíritu, ¿es todo material o espiritual? Y es que acerca de la esencia, materia y todo lo que gire alrededor de lo que es lo humano siempre habrá por ende muchas preguntas e infinidad de respuestas:

En cada manifestación esta la semilla que nutre hacia lo abstracto- lo no material- Consciente o inconscientemente los artistas están obedeciendo la orden de Sócrates: Conócete a ti mismo- Consciente o Inconscientemente los artistas están estudiando y dando su material, estableciendo un balance del valor espiritual de esos

elementos, con lo cual este es su mayor mérito y privilegio en el trabajo ¹⁰

Lo cierto también es que en el campo de la Metafísica se trata este tema más ampliamente por parte de los filósofos. En tanto que los artistas y estetas se hacen las mismas preguntas acerca de lo espiritual y lo material a lo largo de la historia, como bien se puede comprobar. Estos dos aspectos: la materialidad y la espiritualidad sin duda son fuente constante de trabajo e inspiración en la pintura, es por ello que fue importante hacer una amplia referencia en este capítulo. Santo Tomás¹¹ de Aquino, quién fuera de familia noble italiana nacido en Roccasecca, Italia escribió en su inmensa obra filosófica una reflexión profunda acerca de la naturaleza de lo abstracto:

La naturaleza de lo abstracto, <<abstractum>>, excluye todo lo que no es de la razón específica, es decir incluye sólo los principios esenciales[.....] El supuesto concreto << concretum>> , incluye además todo lo que no es de razón específica, es decir, incluye los principios esenciales más todo lo que no pertenece a dichos principios¹²

Conviene preguntarse ¿por qué éste filósofo hizo esta reflexión?, Santo Tomás explica que en la propia naturaleza de lo **abstracto** solamente incluye los principios esenciales y de esta manera se excluyen otros aspectos. El concepto o idea de lo que es **concreto** incluye los principios esenciales y otras razones específicas. Santo Tomás fue un estudioso tanto de la Teología como de la Filosofía y entre sus escritos importantes se encuentran *De ente et essentia* y *De*

¹⁰ http://books.google.com.mx/books?id=0AV8LSrexjYC&printsec=frontcover&dq=kandinsky+concerning+the+spiritual+in+art&hl=en&sa=X&ei=NntET-vXJ66DsAKw5_DCDw&redir_esc=y#v=onepage&q=kandinsky%20concerning%20the%20spiritual%20in%20art&f=false. Noviembre 13, 2012

¹¹ www.wikipedia.com Santo Tomás de Aquino, referencia. Noviembre 14, 2012

¹² Vid. Véase, Sto. Tomás, *Ser y persona*, Eudaldo Formant Giralt, publicacions edicions Universitat de Barcelona, ISBN84-7528-104-4(2a. Edición), http://books.google.com.mx/books?id=eg7HC_nPoQUC&pg=PP7&dq=Ser+y+persona+Eudaldo+Formant&hl=en&sa=X&ei=PPFBT4LGEqeQ2QXO2LywCA&redir_esc=y#v=onepage&q=Ser%20y%20persona%20Eudaldo%20Formant&f=false. 15 de Noviembre de 2011.

unitate intellectus aunque su obra más importante en la teología y la filosofía se encuentra la *Summa Theologiae* (1265-1272). Aunque la mayoría de los trabajos que realizó fueron de índole Teológica, Santo Tomás nos muestra la libertad intelectual que todo ser pensante debe ejercer, lo cual es ya un logro autónomo y además con el vasto conocimiento humanista que le permitió tratar diversos temas de la realidad en su propia condición y en su momento.

Por lo tanto viene muy al caso la profundidad del cómo plantea la cuestión Santo Tomás entre la esencia y materia, el cuerpo y el espíritu, forma y fondo. De esta manera y es en este contexto es que la opinión de los diferentes filósofos, pensadores y artistas se plantea aquí. En este mismo contexto, en la Antigua Grecia, el filósofo Aristóteles analizó los conceptos de **substancia** (substance) y **esencia** en su libro (Metafísica número 7) y concluyó que la sustancia o substancia particular es una combinación de ambas, materia y forma. De esta manera en el libro siguiente (Metafísica número 8) afirmó y llegó a la conclusión de que la materia de la sustancia es el **sustrato** << substratum >>. En este caso la materia, sustancia y forma son cualidades físicas propias del material propio de la Pintura y también viene al caso hacer referencia a éstas. Para la filosofía la abstracción es una operación mental mediante la cual una determinada propiedad del objeto se aísla conceptualmente, con el objeto de reflexionar sobre ella sin tener en cuenta otros rasgos, es decir; aplicando este proceso podemos definir un cosa, objeto y las partes que la componen, así como su esencia y sus características más variables. Así mismo, sirve también para profundizar en el conocimiento de algún fenómeno o situación etc.

Y es cuando a partir de la reflexión o la comparación de múltiples objetos, la propiedad que se aísla es lo que se considera común a los mismos, el << objeto >> de la abstracción es universal. Aunque Aristóteles, también desarrolló una importante teoría acerca de los Universales y particulares que son las propiedades o tipos que son comunes en los objetos o las cosas, por ejemplo el concepto de humanidad, el color rojo etc. Platón tenía otra idea pero completamente opuesta, creía en una intuición directa de las cosas; por su parte él también dijo que todas

las cosas tienen una **forma universal**, por ejemplo el Amor, lo cual también puede ser una propiedad en relación a las otras cosas. Pitágoras, nacido en Asia Menor¹³ hacia el 570 a.C, heredó de los egipcios la geometría y el Sacerdocio, de los fenicios la Aritmética y el cálculo, y de los Caldeos la Astrología, quien conoció a Zaratustra en su tiempo, se interesó tanto por la ciencia como por el destino del alma. Religión y ciencia iban unidos en la antigüedad. Las nociones fundamentales parecen haber sido, la contemplación, el descubrimiento de un orden en la disposición en el universo y la purificación. Fundó una escuela y sus discípulos se nombraban los Pitagóricos quienes aportaron significativas contribuciones culturales.

Jacques Maritain, filósofo francés nacido en 1882, permaneció muy unido en cuanto a los conceptos de su maestro Santo Tomás de Aquino. Maritain se designaba así mismo como un filósofo cristiano. Este filósofo del “ser” se adentró profundamente en el estudio y la comprensión del misterio de la realidad. Su mejor obra quizá es *Los grados del Conocimiento* (1937) que reúne en un análisis clásico las diferentes formas del saber que van desde el conocimiento Científico hasta la experiencia mística. La metafísica se develó para él cómo una sabiduría natural, una comprensión directa y general de las cosas. La tesis de Maritain consiste en dos formas de entender el ser: la primera es que <<El ser es primeramente reconocido implícitamente en la experiencia sensorial. La segunda se le reconoce a la luz de atender al ser reflexivamente a través del aprendizaje en la experiencia sensorial una vez que esta ha arribado. Maritain le llama **Intuición del Ser** ya que como él lo expresó, sin este punto de partida en la Metafísica, sin la intuición del ser uno no puede llegar a ser un metafísico del todo. Parte de sus estudios sobre la Abstracción que aportará este filósofo se dividen en dos grupos:

¹³ Asia Menor (en griego: Μικρά Ἀσία, Mikrá Asía, pequeña Asia) es un nombre habitualmente dado a Anatolia. Constituye la prolongación occidental de Asia y corresponde a los dos tercios occidentales de la porción asiática de Turquía. Esta península está limitada por el Mar Negro al norte, Georgia al nordeste, el Altiplano Armenio al este, la Mesopotamia al sudeste, el mar Mediterráneo al sur y el mar Egeo al oeste. 21 de junio de 2012.

A) Abstracción total, *Abstractio Totalis*, En donde se muestra que los seres vivos tienen características comunes.

B) Abstracción Formal, *Abstractio formalis*, Aplicando estos estudios en teoría y práctica a las Ciencia: Física, Matemáticas, Metafísica, Filosofía, Psicología y Química.

Junto con Platón Aristóteles, y Tomás de Aquino, Maritain figura también como un pensador universal. Por lo tanto la constante meditación y reflexión por parte de los filósofos acerca del universo interior en el hombre y el universo exterior es una búsqueda permanente hacia el autoconocimiento y conocimiento del mundo.

Dice, Herbert Read en *Historia de la Pintura Moderna*:

A partir de Arquímedes, y posteriormente de Galileo, quién inicia la revolución Científica de la física, los científicos tratan de leer en el libro de la Naturaleza un mensaje escrito en caracteres matemático-geométricos y de expresar lo real a través de relaciones matemáticas. Por otra parte Cézanne plantea idéntica empresa para el arte: leer formas geométricas en los objetos naturales la contraparte, leer formas naturales en objetos geométricos, también es válido¹⁴

De manera que la Antigua Grecia asimila y da continuidad al período Neolítico, en cuanto a la evolución de la cultura tanto en los estilos que van hacia una sensibilización tácita y hacia una búsqueda de lo racional. Los Pitagóricos meditaron acerca de las formas y proporciones armónicas como “cualidades” y entonces inventaron los signos y los símbolos. Ellos conceptualizaron cualidades a los elementos como el: círculo, línea, etc. Así como también a los elementos formales en la composición artística, simetría y equilibrio.

¹⁴ Libro de César Lorenzano, *La Estructura Psicosocial del arte*, editorial Siglo XXI 1a.Edición.1982 .Pag.67.

Su sistema filosófico exigía una unión constantemente progresiva y cada vez mayor del Hombre con el Espíritu, de la Realidad con el Ideal¹⁵

De modo que los primeros geómetras en Grecia y los filósofos que destacaron fueron Tales de Mileto y Pitágoras. A continuación se describen los principales elementos en una composición geométrica y las aportaciones de esta cultura:

Línea Recta/Curva

Ángulo Agudo

Intervalos de espacio

Intersecciones de líneas Rectas.

Agudez -obtusidad

Contrapunto de líneas rectas y curvas

Equilibrio

Simetría arcos cerradas

Desarrollo de la sensibilidad a las dimensiones físicas y Volumen tridimensional.

Aquí una significativa definición acerca de lo que representó el Universo para Galileo Il Saggiatore, cuestión número 6:

La filosofía está escrita en este vasto libro que está siempre abierto ante nuestros ojos, me refiero al UNIVERSO; pero no puede ser leído hasta que hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con las lecturas en que está escrito. Está escrito en el lenguaje matemático, y las letras son los triángulos, círculos, y otras figuras geométricas, sin las que es humanamente posible entender una sola palabra¹⁶

¹⁵ Herbert, Read. *Imagen e Idea*, editorial Fondo de Cultura Económica, pagina 121.

¹⁶ Cesar Lorenzano, Op.cit. pag .67.

1.8 Por qué hay Abstracción

Origen de la Abstracción en el pensamiento del hombre

Vemos entonces que la idea de abstraer se presenta como resultado de la actividad pensante en el individuo, dicho proceso mental se distingue en los niveles de máximo desarrollo en las sociedades. Indistintamente lo encontramos en diversas culturas y civilizaciones. En este sentido la abstracción como forma de pensamiento cumple una doble función: 1) Es una necesidad estética, y 2) es la resultante de una síntesis intelectual (la aplicación propia del proceso de abstracción) que el individuo realiza a través de su pensamiento y lo concreta al trabajar con los objetos.

Una de las facultades más importantes para el ser humano es la libertad en toda la expresión de la palabra. En este sentido hacemos mención a la expresión pictórica creativa que reúne en conjunto la multiplicidad de sentimientos y vivencias a través de la propia experiencia estética del individuo creador. En una interpretación se puede afirmar que la abstracción surge a partir del resultado de la propia sensibilidad del hombre al manejar formas como conceptos y asimilarlos vía intelecto, vía sensibilidad creadora. Y es en este mismo orden de ideas el que la búsqueda y sentido estético se van recreando en una necesidad que deriva en una condición o intención de síntesis formal, lo cual va a estar directamente en función a la sociedad en específico donde surjan estas expresiones abstractas. Hablaremos entonces de abstracción como proceso o facultad mental que se desarrolla a partir de las actividades prácticas del hombre desde sus inicios. Este punto es esencial ya que, al coincidir con el crítico de arte inglés, en que la abstracción es una **facultad humana**, y dado que la hipótesis que se está estructurando aquí parte de la idea del cómo se entienda en toda la significación posible este concepto. Este mismo autor, quien fuera el anarquista, poeta, teórico y crítico de Arte Inglés Sir Herbert Read, en sus valiosos estudios que realizó sobre el Neolítico, sostiene que hay una explicación o teoría que no es el resultado de la imaginación de los hombres de ese tiempo, dice que hay un **proceso abstractivo**, a partir de la realidad, en donde la imagen es transformada:

Pero no subestimemos la facultad de abstracción: ella constituye la base, no solo de las bellas artes, sino de la lógica, de la ciencia, de todo método científico. Si ha de hacerse una distinción entre el homo faber y el homo sapiens, estriba en esta facultad de la abstracción¹⁷

Pues bien, por principio tendríamos que enumerar algunas de las múltiples facultades mentales que se producen en el cerebro humano, los cuales son utilizados en los modos del lenguaje pictórico abstracto:

- 1 De abstracción
- 2 De Análisis y/o Síntesis
- 3 Poética o Imaginativa
- 4 Constructiva o Deconstructiva
- 5 Asociativas
- 6 Disociativa
- 7 Discriminatorias
- 8 Cualidades instintivas

Ahora bien, el Concepto de Abstracción es muy amplio y el enfoque que se analiza en este capítulo es el propio proceso mental (lógico-matemático geométrico) en el hombre. Los procesos antes enunciados se ven manifiestos en los lenguajes de la abstracción y en las vanguardias, como se verá más adelante. Este proceso se presenta y define en una de las civilizaciones de mayor desarrollo: la egipcia, la abstracción que nos presentan las figuras geométricas de la Antigüedad, y que pudieran ser los principios de la Abstracción como pensamiento mental. Max Raphael, historiador de arte y Metodólogo Marxista nacido en 1899, menciona que son 7 las características del estilo geométrico en el arte:

La **Síntesis** que refleja la voluntad de crear una unidad visual a partir de una multiplicidad de elementos; la **Simplicidad** que indica la voluntad de

¹⁷Ibidem,pag.32.

construir estructuras complejas con unos cuantos elementos; la **necesidad formal** que deriva de la voluntad tanto de representar como de ocultar un contenido en un signo adecuado; el **aislamiento** que surge de la voluntad del artista de elevarse sobre todo contenido de los mundos interno y externo, tanto de las emociones sensibles como de los objetos físicos; la **definición** que indica la voluntad de representar los contrastes eternos en una forma evidente por sí misma; la energía que expresa la voluntad de dominar por la magia lo que trasciende los poderes físicos del hombre, aun la vida misma; y finalmente, la **conexión de contenido y significado** con dos mundos, el de la vida y la muerte¹⁸

En los Inicios de la humanidad la expresión del hombre se desarrolló como un **lenguaje geométrico** como síntesis de la forma y como estética de lo formal y lo puro.

El escritor César Lorenzano nos dice:

Luego salvo los desarrollos geométricos del arte en la Grecia arcaica, ocasionalmente en Egipto antiguo, en Bizancio y en las civilizaciones mesopotámicas, o los arabescos mahometanos que son consecuencia de la prohibición coránica para representar la figura humana, predomina el arte naturalista, desde el realismo de la Grecia clásica hasta diferentes grados de estilización de lo real en períodos posteriores. Cada escuela domina el escenario histórico en su momento de apogeo¹⁹

Cierto proceso mental o facultad mental se desenvuelve a partir de las prácticas que encontramos en las Bellas Artes, la lógica, la Ciencia y el método Científico. El proceso de abstracción es, en sí, el aislamiento de la forma de su función práctica y el traslado de esta forma vacía a un contexto muy diferente; aunque también se hace necesario distinguir los signos, símbolos y las abstracciones para estos casos. Ahora bien, los procesos de Abstracción que se encuentran en las figuras y diseños abstractos cuentan con los siguientes

¹⁸ Herbert Read, *Imagen e Idea*, trad. Horacio Flores Sanchez, Edit. Fondo de Cultura, Mexico, 1998, pag. 56.

¹⁹ Ibidem, pag. 14.

elementos: 1.El uso Ornamental. 2. El empleo de la Geometría. 3. El Concepto. Arnold Hauser observo lo siguiente:

El rasgo característico más sorprendente del arte egipcio, y por cierto, no sólo en sus fases estrictamente formalistas, sino más o menos también en las naturalistas, es el racionalismo de su técnica. Los egipcios nunca se liberaron completamente de la 'imagen conceptual' del arte neolítico, del mundo plástico de los primitivos y de los dibujos infantiles²⁰

Es muy factible y hasta lógico pensar que, de acuerdo a los estándares artísticos, se tratara de una línea directa de aprendizaje y un ejercicio artístico y humanístico la que siguieran los egipcios con respecto del mundo neolítico, pero así como hay una línea también existen sus vertientes. Como bien dijo Einstein, *La lógica te conducirá de la A a la B. La imaginación te llevará a cualquier parte.* No hay reglas fijas en los caminos de la vida y tampoco en el arte.

1.9 Aplicaciones de la abstracción

La aplicación de las formas abstractas en el arte las encontramos plasmadas en los diferentes objetos utilitarios, ya sea desempeñando una función decorativa u ornamental, y comúnmente con un lenguaje abstracto-geométrico. El proceso de abstracción como ya se dijo sirve para sintetizar el conocimiento y como ejemplos podemos citar las ecuaciones matemáticas, las formulas científicas en la física y en la química. Todos o la mayoría de la gente pensante trabajamos con abstracciones de las cosas o ideas de las cosas ya que en nuestra mente solo hay cabida por decirlo así en un espacio visual que se le denomina científicamente (el espacio euclidiano) en donde se crean las abstracciones. Estas representaciones las hacemos a partir de las cosas que habitan y existen primero en nuestra mente y

²⁰ Apud. Lorenzano Cesar, *La estructura psicosocial del arte*. Editorial siglo XXI, editores 1a. Edición, México. 1982. Ver sobre arte egipcio. Arnold Hauser, op., cit .57-58.

después, en esta materialidad llamada realidad y no de forma contraria. Como ejemplos diremos que los poemas, las palabras, los colores, los significados, los pensamientos, los sentimientos y todo lo que se pueda crear y recrear sucesivamente en la mente humana y el intelecto son abstracciones.

CAPITULO II. EL LENGUAJE VISUAL DE LA ABSTRACCIÓN

2.1 La abstracción como lenguaje en la pintura

En este capítulo se plantea la perspectiva y la comprensión de que la abstracción, no es simplemente un estilo más en el arte, sino que representa todo un lenguaje visual en la pintura. Distinguiremos que la abstracción es una facultad que el ser humano expresa y desarrolla en las sociedades más avanzadas. Se mostrara como el lenguaje de la abstracción es a la vez un lenguaje universal y de vanguardia. Las similitudes entre ciencia y abstracción, así como este lenguaje visual forma parte del conocimiento humanista. También pretende este capítulo señalar los procesos internos de la abstracción, y el papel de la percepción en el cerebro humano y su utilidad en la vida práctica.

Tanto Herbert Read²¹ como César Lorenzano²² coinciden en establecer que sólo en determinado desarrollo de las sociedades con verdaderos progresos socio-económicos se dan estructuras lógico-abstractas; o sea que a mayor grado de desarrollo mayor complejidad en estas estructuras y mayor complejidad en las sociedades. Es por lo tanto, en las primeras etapas de desarrollo del individuo en la historia, surge el **lenguaje simbólico**, el **lenguaje geométrico** y posteriormente el **lenguaje abstracto**. La conclusión a la que se llega del porque aparece esta cualidad (el lenguaje abstracto) en múltiples y distintas culturas en la vasta extensión de la historia humana, y por lo tanto del arte, radica fundamentalmente en que la abstracción es una **facultad** que el ser humano expresa y desarrolla independientemente de cualquier circunstancia, pero es indispensable que la sociedad muestre un alto nivel de desarrollo económico y social tal como lo anuncio Read en sus escritos sobre arte. No obstante existen muchos aspectos en relación

²¹ Sir Herbert Edward Read (1893 - 1968) fue un pensador inglés , filósofo político, poeta, novelista, anarquista y crítico de literatura y arte. Realizó más de 1000 escritos acerca de diferentes áreas del pensamiento. Obtuvo el Premio Erasmus el año 1966.

²² El Dr. Lorenzano es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de los temas generales de filosofía de la ciencia, se ha ocupado principalmente de los aspectos teóricos y epistemológicos de la medicina, así como de la teoría del arte, y la historia de la ciencia.

al lenguaje de la pintura abstracta y a lo largo de los capítulos de esta investigación, se harán evidentes las diferentes cualidades y propiedades a considerar en este trabajo. El lenguaje de la abstracción se explica aquí desde dos ángulos principalmente: primero como lenguaje visual universal (cap. II) y segundo como lenguaje de vanguardia (cap.III).

2.2 Ciencia y abstracción

Pitágoras²³ se interesó tanto por la ciencia como por el destino del alma, Religión y Ciencia iban unidas. Las nociones fundamentales parecen haber sido la contemplación, el descubrimiento de un orden en la disposición del universo y la purificación. En este sentido fue absolutamente necesario revisar y analizar algunos métodos creados por la Ciencia como tal ya que en el lenguaje de la Abstracción pictórica se emplean algunos de los métodos científicos que a continuación se anuncian: *el método lógico-inductivo hipotético, lógico-deductivo, histórico, sintético, analítico, método de la abstracción concreción, genético, modelación, sistémico, dialéctico, empírico, observación científica, experimentación científica, de la medición.*

Al comparar y analizar elementos, entre los lenguajes de las matemáticas (Ciencia pura) y la pintura (Ciencia artística) se observa que ambos presentan características similares: En ambos casos se comprueba la utilización de otro lenguaje alterno escrito, el cual es hecho con letras y/o palabras (Sistema de **signos Códigos**), en la composición pictórica las formulas en las operaciones lógico matemáticas, el uso del método sintético, método de la abstracción, método analítico, método lógico-deductivo, y método dialéctico- así como las operaciones

²³ Pitágoras de Samos (en griego antiguo Πυθαγόρας) (ca. 580 a. C. – ca. 495 a. C.) fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética derivada particularmente de las relaciones numéricas, aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o la astronomía. Es el fundador de la hermandad pitagórica, una sociedad que, si bien era de naturaleza predominantemente religiosa, se interesaba también en medicina, cosmología, filosofía, ética y política, entre otras disciplinas.

como la multiplicación y la división con y entre sus elementos en el (sistema lógico-matemático), y los resultados posibles (cualidades *per se*) hacia lo infinito.

Lo abstracto es un carácter, un fenómeno que demuestra que a través de hechos concretos, respuestas y soluciones a los problemas en sí, la abstracción es útil en la vida práctica. Este método, sin embargo opera de manera compleja en el ser humano.

Si bien es cierto que, a través de las formas y no formas, del uso del color que en el lenguaje abstracto se gestaron, y que actualmente tienen vigencia, del propio concepto del arte que se produjo a partir de este lenguaje, esto se verá en el capítulo cuatro de las vanguardias y la abstracción específicamente, en esta investigación y de lo que este lenguaje aporta, si bien así se define como una constante y retroactiva pintura de acción, de la evolución humana, en la historia del arte. Es importante decir que la acción retroactiva y la evolución de este lenguaje es en este sentido una forma de pensamiento que va más allá de la lógica, sino que claramente se presenta aquí como otro método de pensamiento alternativo: el pensamiento lateral.²⁴ Este término original de la lengua inglesa (*lateral thinking*) por parte de su creador Edward de Bono²⁵ en 1967, esta técnica tiene la función de resolver problemas de forma indirecta y con un enfoque creativo. No obstante, dentro de los conceptos de creatividad que se han generado a partir de los estudios realizados a lo largo del siglo XX encontramos diferentes tipos de pensamiento que el Dr. Lair Riberiro²⁶ destaca en su libro de *Inteligencia aplicada*. Él determina que el pensamiento sistémico sería el más completo ya que el individuo basa su

²⁴ http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral.

²⁵ Edward De Bono (Malta, 19 de mayo de 1933) es un prolífico escritor, psicólogo por la Universidad de Oxford, entrenador e instructor en el tema del pensamiento. Es tal vez más famoso por haber acuñado el término "pensamiento lateral". De Bono ha creado varias herramientas para mejorar las habilidades y actitudes de exploración, como son el P.N.I (Positivo, Negativo, Interesante).

²⁶ El Dr. Lair Ribeiro (Juiz de Fora / MG - Brasil, 6 de julio de 1945) es escritor, conferenciante y orador motivacional Brasil durante muchos años se desempeñó como médico cardiólogo, asistió a la escuela media en la Divina Orange, Minas Gerais, cuando el entonces estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Tiene varios libros, artículos, videos y audios en el campo de la Programación Neuro Lingüística (PNL).

percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis y comprensión. Pensar sistémicamente consiste en pensar de forma multidimensional: circular, horizontal, vertical y lateral. Es también indicado señalar que el artista, a través de su haber en la historia, ha recorrido este vertiginoso camino del pensamiento humano de acuerdo a su circunstancia. De forma que podemos concluir que el artista abstracto maneja este tipo de pensamiento. Por ahora, lo que se plantea es el eterno reto de que el **hombre sea total**, así como el viejo lema de los renacentistas y los vanguardistas clamaban por un hombre nuevo, ahora esas mismas campanas ancestrales vuelven a repicar para que el hombre se replantee el concepto de la totalidad Universal en el mundo, en todos los niveles y en él mismo; con una amplia visión de conjunto a nivel género humano y que esto sea llevado a la práctica y se refleje en el arte así como en la vida cotidiana. La historia humana habla una y otra vez de que el hombre tiene que ser oído, leído comprendido, amado y valorado. El artista habla de libertad, de utopías, de quimeras, pero se detiene, lo expresa y lo grita mediante el arte, en este caso la pintura. Es entendible por lo tanto que este lenguaje abstracto haya ampliado el sentido de expresividad en su perfecta dimensión artística “como un valor cultural” en la pintura, como bien lo afirmaría el pintor expresionista abstracto Jackson Pollock²⁷: *La pintura es un modo de existir*²⁸

De esta manera al ejercer la libertad y el placer de pintar cada artista describirá e interpretará su propia “verdad”, su modo tan personal de sentir y vivir la pintura, lo cual implica llevar a la vida práctica y pragmática los ideales y quizá los sueños utópicos de la mente artística al terreno de lo visible. Magritte el pintor surrealista belga, comentó al respecto:

²⁷ Paul Jackson Pollock (28 de enero de 1912, Cody, Wyoming, Estados Unidos - 11 de agosto de 1956, Springs, Nueva York, Estados Unidos) fue un influyente artista estadounidense y un referente en el movimiento del expresionismo abstracto. Considerado uno de los pintores más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX.

²⁸ Ibid., *Hist. Arte Abstracto*, Cor Blok pág.185.

En 1915, traté de recobrar la posición que me permitiese ver el mundo de otra manera que la que se me quería imponer²⁹

De modo que se fueron generando testimonios visuales que pueden ser leídos en los textos de la Vanguardia Artística del siglo XX, mismos que servían de **puentes invisibles** para los artistas que hayan participado, y puesto que en la actualidad hay una continuidad en ese tipo de trabajo intelectual que prevalece al escribir en manifiestos, textos, catálogos, libros, etc. Y por supuesto que la pintura como actividad creadora ha servido en la práctica y teoría, en la crítica y auto-crítica entre los autores en el arte, para los historiadores y toda la gente que está involucrada en el medio, y para toda la gente; asimismo también para establecer posturas, bases, definiciones para navegar en este difícil camino de lo real en lo imaginario, y lo imaginario en la realidad del arte.

2.3 La pintura como lenguaje significativo

Para poder abstraer algún objeto en pintura, primero hay que sintetizar, (la forma o el conjunto visual) para poder sintetizar hay que desarrollar un tema; para poder desarrollar un tema hay que observar, contemplar, conocer y pensar. Los signos, los trazos libres y tan llenos de vitalidad, se expresan mucho y a través de contenidos, incluso la propia escritura japonesa, con lo gestual de su expresión, es como poesía en el alto contraste entre el blanco del papel y la energía plasmada con la fuerza del pincel en su plástica mono tonal: el rasgo, la mancha, la intención. Toda ciencia formal cuyo objeto de estudio es la actividad, que da forma a la experiencia, es en su orden y su caos, su complejidad y su síntesis donde se halla el todo. También lo son el lenguaje de la pintura y las expresiones gráficas con diferentes y muy variadas connotaciones ya sean simbólicas y/o signicas en la

²⁹ Paquet , Marcel *René Magritte 1898-1967 El pensamiento Visible*. Sara Mercader trad. Editorial Benedikt Taschen Verlag GmbH. Hecho en Alemania Bid -Kunst,Bonn,Alemania pág 11.

abstracción. Es así que encontramos que la **estética**,³⁰ la **semiótica**,³¹ y la **semántica**³² forman en su conjunto determinados conocimientos y conceptos sobre el lenguaje, las formas creativas y los diversos significados de las palabras y de las creaciones propias en la pintura, en este caso, la misma estética abstracta. Este lenguaje visual de la pintura, en el cuál encontramos una fuente inagotable de conocimientos, cuyos puentes y caminos emergen de múltiples formas y significados, que enriquecen al arte y así mismo nuestros horizontes, han sido fundamentalmente importantes. Henry Wallon nos dice en su libro:

Que el conocimiento sólo nos permite encontrar estados de conciencia construcciones intelectuales, testimonios sensoriales y por consiguiente es en ellos donde cabe buscar el principio de toda realidad³³

Los estados de conciencia, construcciones intelectuales y testimonios sensoriales que sin duda son materia para trabajar en el campo artístico; se traducen a que el conocimiento es la base fundamental de la conciencia, de la luz y el amor a la verdad. Donde no hay conocimiento, no existe la conciencia, hay ausencia de luz que es la oscuridad. El principal fundamento del cómo y por qué el lenguaje abstracto ha sido benéfico y muy útil, es porque ha constituido una parte esencial en el desarrollo y pensamiento humano, artístico e intelectual ya sea como testimonio y a la vez como un patrimonio cultural que deriva en las múltiples influencias artísticas que generó y de sus aportes en el Arte. En este sentido se puede decir que los “ismos” del siglo XX, las vanguardias de la abstracción dan al arte una nueva vitalidad esto es nuevas posibilidades de expresión, nuevos caminos, nuevas luces, a la propia investigación artística e intelectual.

³⁰ Estética : Adj.-relativo a la estética, principios estéticos.Relativo a la belleza,placer estético,que estudia la belleza.

³¹ Semiótica : Teoría,ciencia general de los signos en lingüística.

³² Semántica : Adj.- Relativo a la significación: valor semántico de una palabra.F.Ciencia que trata de los cambios de significación en las palabras.

³³ Wallon, Henri *La vida mental* La vie mentale.(1982) ,Messidor/Éditions Sociales,París.(1a.ed) en la colección Los Noventa.(Octavi Pellisa-trad.)Editorial Grijalbo (1991) México en coedición Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.Pag.27.

Una escuela que sobresalió en las vanguardias fue la **Bauhaus** de la lengua alemana *Bau* (de la construcción) y *haus* (casa). Esta aporta a la Sociedad, a través del Arte, una increíble contribución cultural ya que las ideas que surgieron, generalmente fueron puestas en práctica en lo cotidiano en varias disciplinas del Arte. La idea de su creación fue que en el siglo XX las enseñanzas artísticas requerían de una profunda reforma y el proyecto fue de 3 partes, en sus inicios 1919-23 la visión fue romántica e idealista, la segunda fase, 1923-25, fue más racional y en la tercera fase, 1925-29, alcanza su plenitud aunque después se vio interrumpida de alguna manera por el poder nazi que la considero muy subversiva. Paul Klee y Kandinsky fueron parte de esta notable escuela, cuyo lema era: **La forma sigue a la función.**

Ahora bien el discurso de la pintura abstracta y en términos generales de la pintura en general dejan entrever una dialéctica que, por un lado, conlleva a un antagonismo esencial y subjetivo y, por el otro, lo que es el conocimiento Objetivo. Aunque en este sentido la dialéctica de la pintura abstracta es de por si otro interesante tema que no se puede citar aquí in extenso, por razones de espacio y tiempo, pero es necesario mencionar que por el momento nos limitaremos a decir que ciertamente en el discurso de la pintura en un sentido lineal-horizontal toda imagen debía corresponder al discurso visual elocuente lo cual sería perfectamente comprensible a través de lo que se conoce como lógica. No obstante, la Vanguardia declara enfáticamente, en su discurso visual, el derecho a réplica, el concepto antagónico y en contraposición a la regla. En opinión de la investigadora Ana María Leyva en un estudio que hiciera junto con otros investigadores acerca del fenómeno Antagonismos en el arte, titulado *Discurso o imagen: las paradojas de lo sonoro*³⁴, menciona que el concepto antagónico, es una clara manifestación que se da en el siglo XX y que es un opuesto, a la evolución de la relación histórico-lógica en el desarrollo artístico humano. Arthur Thomassin, co-autor del

³⁴ http://books.google.com.mx/books?id=uC_ajEb2QQMC&pg=PA223&lpg=PA223&dq=antagonismo++en+el+discurso+de+la+pintura&source=bl&ots=X9PG4zNFsM&sig=JJj_Futr1vUveRLagCu8izgLwMU&hl=en&sa=X&ei=MT9yT5_FDuji2AWQstnODg&redir_esc=y#v=onepage&q=antagonismo%20%20en%20el%20discurso%20de%20la%20pintura&f=false Marzo, 28 . 2012

mismo libro, sostiene que en realidad la disertación sobre lo antagónico, es una <<deconstrucción>>, una necesidad estética expresiva y propia de la voluntad en el artista, que se anuncia perfectamente en el discurso de la imagen en las Vanguardias artísticas en diversas disciplinas. En este sentido lo mismo que propone en sus libros *La gaya ciencia* y *Así habló Zaratustra* de Nietzsche, en sus reflexiones literarias del discurso del **eterno retorno**, en la alquimia de la vida. Lo que es construido puede ser destruido y vuelto a construir. *Construcción y deconstrucción* son las acciones y el lema que prevalecerá en las Vanguardias. Este tema de las Vanguardias se ampliara en el siguiente capítulo.

[.....] La vitalidad en este sentido- ya ajena al arte animal- es generalmente una reacción contra la mortal rigidez de todos los procesos de repetición e imitación: la inanimada actividad de copiar el ritual mecánico el símbolo³⁵

La vitalidad, más que la belleza, es la cualidad estética que dominara en el lenguaje de la abstracción y las Vanguardias. Aunque también en el arte rupestre y el Renacimiento se ve esta misma cualidad de fuerza expresiva. La abstracción como lenguaje, método y proceso no solamente se da en la pintura, las denominadas ciencias “puras”, la física, las matemáticas, y la química las utilizan respectivamente, así como también el uso de signos y símbolos.

El punto

En el lenguaje universal de los signos cabe mencionar el de la puntuación en la lengua española, que también dan sentido y estructura para la utilización de la palabra y los discursos. En el caso del Idioma por ejemplo, en la música y literatura un espacio, un punto lo pueden decir todo. Entonces por lo tanto hay un aspecto práctico funcional en el carácter abstracto de las cosas, de las ideas y del

³⁵ Herbert , Read op.cit .,pag .40.

pensamiento como bien lo señala el pintor Kandinsky, quien teoriza cada uno de los valores en las composiciones pictóricas; define el concepto abstracto de cada uno de sus elementos, simetría, línea, punto, círculo, forma, fondo etc., ya sea por principios “gráficos”, ya porque el principio de la pintura está basada en el Dibujo. Cuando Kandinsky se refiere a lo abstracto dice “aislado” de su forma real. El punto propiamente lo define como un ente abstracto y que pensado como materia semeja un cero. El punto geométrico encuentra su forma material en la escritura, pertenece al lenguaje y significa silencio. Un silencio, un punto. El punto es librado de la servidumbre y de la subordinación a lo práctico funcional, comienza a existir como un ser independiente. En el lenguaje de la música también vemos este ejemplo muy claramente en las partituras. El punto marca un espacio, pausa o silencio. Mas el concepto, el propio concepto exterior de punto en pintura es impreciso. El tamaño y las formas de punto varían, al igual que el valor o el sonido relativo del punto abstracto. El punto queda abstracto. El punto queda como la forma más elemental. A esta variedad y complejidad de la forma (mínima) elemental (punto) dependiendo del tamaño de una punta de la fuerza y profundidad de expresión de las formas abstractas. El punto y sus límites se vuelven relativos e ilimitados la tensión es siempre concéntrica en el punto.

2.4 Aspectos de la Abstracción intelectual en el cerebro del hombre

2.5 Conocimiento como experiencia. Percepción y conciencia del espacio

El conocimiento que tenemos es empírico así que tenemos ideas abstractas. Todo está en el espacio llamado euclidiano en nuestro cerebro. Conocemos el mundo mediante la abstracción, es así que esta operación mental también puede ser espontánea, y congénita en el pensamiento humano. La cualidad abstracta es reflexiva porque nos permite analizar y eliminar lo inútil. El conocimiento tiene por base la abstracción que es síntesis. A medida que el hombre, en este caso el artista, conoce y emplea no solamente a los objetos; sino que también a los conjuntos de los objetos. Estos conjuntos establecen así estructuras y sistemas

que pertenecen a su vez al mundo físico y real; y es por medio de signos, conceptos, símbolos, ideas y pensamientos que se manifiestan a través de la pintura:

El acto de abstraer, descubre las relaciones del proceso, de semejanza entre los objetos y lo que le es común (ideas generales). El uso de la generalización, que dispone el análisis, lo que ayuda en la sistematización ordenada de nuestro conocimiento³⁶

En un estudio publicado por la ITAM en estudios filosofía- historia -letras en 1984, cuyo título es *La abstracción, la ciencia y el ser* se enfatiza claramente el hecho de que “la abstracción es un instrumento esencial de la ciencia, y que sin la primera la ciencia no puede existir”. De esta forma la ayuda de la ciencia en la resolución de algún problema en específico permite discernir, sistematizar, eliminar lo que no es útil, para cumplir con el objetivo en sí y esto ocurre gracias al proceso de abstracción. Por lo tanto, el lenguaje de la abstracción es y se convierte en una ciencia autónoma. El lenguaje de está en pintura se puede estudiar como una ciencia artística y al igual que la propia ciencia es económica. Kandinsky ya había nombrado a este lenguaje de la pintura como **La ciencia artística** en sus estudios publicados en libros. La ciencia nace de la meditación, de la continua observación de los sucesos y de la relación con los objetos. La primera ciencia surgió de los registros anotados por los descubrimientos del artista, puesto que los primeros registros son los dibujos en las pinturas rupestres.

Las matemáticas por ejemplo nacen de la meditación de los artefactos. Por su parte Piaget establece que el primer tipo de conocimiento es observable y así nace la ciencia, resultando en una teoría. También este psicólogo trata los problemas de la Psicología genética en la construcción de lo real, en la mente del niño. La abstracción precede en el desarrollo, en el lenguaje y el raciocinio del niño. A manera de conclusión: Todo proceso abstractivo parte de la realidad. Es imposible partir de la nada:

³⁶ http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio01/sec_6.html 1o. de Abril de 2012.

Los artistas tienen la capacidad de observar matices insospechados de lo real; nos enseñan a ver lo real no sólo porque poseen un entrenamiento mayor de las disposiciones naturales si no porque al utilizar estructuras de conocimiento más refinadas crean nuevas disposiciones³⁷

La abstracción es en sí, una forma de filtro que actúa como “medio purificador”, como una catarsis, expiación en un sentido metafísico, espiritual y filosófico. Volviendo a la idea de que el lenguaje es una forma de conocimiento, los “estilos” llamados realistas y abstractos se nutren y recrean o retro-alimentan de la Naturaleza. La conquista de la realidad es en un sentido un logro científico y por ello es que el estudio de los objetos y el conocimiento ampliado de la (percepción y la observación) son importantes factores a considerar. La experiencia humana, cualquiera que esta sea, se dirige hacia el conocimiento como objetivo fundamental del ser pensante, en constante búsqueda y evolución, este punto de vista aunque idealista se halla resguardo en otro autor que en su introducción al libro de ***La Vida Mental*** Henry Wallon nos dice:

El conocimiento sólo nos permite encontrar estados de conciencia, construcciones intelectuales, testimonios sensoriales y por consiguiente, es en ellos donde cabe buscar el principio y fin de toda realidad. En esta realidad el idealista, empero consciente en distinguir, por un lado, lo que parece opuesto a la conciencia, porque es exterior a ella, por otro lado su propia actividad, por una parte las ciencias concretas, cuyo objeto parece que lo proporciona la experiencia, por otra las ciencias formales, cuyo objeto es la actividad que da forma a la experiencia³⁸

³⁷ Op.cit Lorenzano Cesar, *La estructura Psicosocial del arte*, Edit. Siglo XXI, pag.32.

³⁸ Op.cit.Wallon, Henry , *La Vie Mentale, La Vida Mental*, editorial Grijalbo,1991. Traducción de: Octavi Pellisa.pag.27.

2.6 Desarrollo de la conciencia del espacio

Diferentes autores e investigadores en el campo de la Psicología ofrecen interesantes discursos y razonamientos desde los diferentes ángulos de estudio acerca de lo que es la percepción y la conciencia del espacio, ellos hacen referencia a ciertos procesos mentales o facultades que ocurren en el cerebro; aquí se citan algunos de estos aspectos. Se determina que ciertas operaciones lógicas y de percepción, son todas comunes a los seres humanos. Hay que saber distinguir entre el sentido del espacio y una idea del espacio. Se distinguen 2 niveles en la relación espacial en el cerebro:

- 1) Nivel perceptual o sensoriomotor
- 2) Nivel Representativo o Intelectual.

El niño genéticamente, primero construye espacios topológicos, luego espacios proyectivos y finalmente, una vez traspuestas las mencionadas etapas a lo largo de mucho años (entre los 7 y los 14 años), llega a concebir espacios euclidianos. Durante los primeros 7 años el niño elabora su espacio topológico a partir de 2 agrupamientos operatorios fundamentales: el orden y la participación. Dos operaciones intervienen a su vez, en estos grupos; con respecto a la participación no sólo es necesario que el niño pueda separar (partir) la realidad que primariamente se presenta como un continuum perceptual, según la definición de realidad de Rickert³⁹

Piaget nos revela, en sus estudios sobre el desarrollo de la conciencia del espacio en los niños, la conciencia sensoriomotora de las relaciones espaciales que es una etapa de desarrollo separada y genéticamente anterior. Desde los principios de la existencia la conciencia sensorial se halla ligada al progreso de la percepción y la actividad motriz, y pasa por un desarrollo considerable antes de que el lenguaje y la representación por imágenes hagan su aparición simultánea. Entonces, sobre la base de esta actividad simbólica y del pensamiento intuitivo en general se hace posible una estructuración representativa del espacio. Como decía Jean Paul

³⁹ Op.cit. Wallon Henry.Pag 64.

Sartre en su libro *El Ser y la Nada* Todo conocimiento **episteme** es conocimiento de algo y ampliando esta idea, Lorenzano nos dice en su libro:

En la medida en que el sujeto conoce objetos, los asimila y, al hacerlo acomoda y coordina sus estructuras, construyendo simultáneamente su subjetividad (las estructuras son producto de la acción sobre los objetos) y la objetividad. Existe, entonces, una construcción paralela y simétrica del mundo objetivo y del mundo subjetivo ⁴⁰

Muchos son los procesos biológicos y fisiológicos, refiriéndonos por supuesto como parte de un complejo sistema en el ser humano como lo es la percepción. Esta es una de las capacidades más interesantes en el individuo, la percepción es el primer proceso cognitivo que permite la acción-comunicación con los sistemas sensoriales en el hombre, los animales, y el universo; estos pueden recrear una representación de la realidad en su entorno más inmediato. Más que interesante es cómo el ser concibe el exterior pese a que existen infinidad de modos de ver y de pensar, pero en específico se distinguen la “percepción espacial” y la “percepción visual”. Rudolph Arnhem, en su libro de *Arte y percepción visual* refiere a Lipps al señalar que la percepción de la expresión implica una actividad de fuerzas en su teoría de la empatía:

[...] Al proyectar sobre la naturaleza mis aspiraciones y mis fuerzas ,hago también lo mismo en cuanto al modo en que esas aspiraciones y fuerzas me hacen sentir ,es decir, proyecto mi orgullo, mi valentía, mi testarudez, mi ligereza, mi alegre confianza, mi tranquila suficiencia. Sólo así mi empatía con la naturaleza se hace verdaderamente estética.⁴¹

⁴⁰ Ibidem,Lorenzano,César, pp 22.

⁴¹ Arnhem Rudolph, *Arte y percepción visual -A Psychology of the creative eye-*1a.Reimpresion.Editorial Alianza Forma.Version de Maria Luisa Balseiro.Madrid,Spain 2000 pag.449.

Existen complejos interiores en el cerebro, los cuales son estudiados por la Psicología y ciencias afines; pero en lo que se refiere a estos complejos ayudan a que se realice este proceso perceptivo en el cerebro, que no solamente se limita a tomar las sensaciones del exterior hacia el interior y retransmitirlas de algún modo. Esta función mental, física y biológica de la percepción tiene sus limitaciones ya que es subjetiva, pero no es una operación básica que consista en simplemente ver y observar, aunque puede serlo si la intención es solo superficial. La percepción solo es una parte del todo, por lo que su propia naturaleza solo le permite captar ciertos rasgos, algunas apreciaciones por lo que no puede llegar a fondo, se conforma con la tenue apariencia de la superficie de las cosas.

Aunque como bien señala Arnheim todas las cualidades perceptuales poseen generalidad y estructura, es decir, todos podemos percibir la redondez y rojez de una manzana, pero no todos pueden percibir rasgos más específicos en la manzana como la madurez, el jugo de la misma o la calidad. Se distinguen 15 tipos de percepciones en el ser humano. Por ejemplo no es gratuito que al revelarse la profundidad en el Renacimiento se ampliara la "concepción del espacio" esto es la 3a. dimensión y es una supuesta realidad en donde todas las imágenes se presentan en un solo plano. La representación de la realidad desde la antigua Grecia, pasando por Egipto y hasta el siglo XIII de la era cristiana, ha pasado por muchas experiencias perceptuales, de conocimiento y descubrimiento.

La inteligencia es una estructura (polimorfa) de organización mental consciente y no podemos hablar de percepción y/o inteligencia si no se toma en consideración la respuesta de la concepción espacial en un orden interno que se exterioriza. Bergson explicó que el artista tenía conocimiento de las relaciones espaciales entre los objetos. En este sentido la concepción del espacio en las matemáticas, y más exactamente en geometría con sus leyes que dan orden a las formas de modo más intelectual, es otra forma de reunir sistemáticamente las partes de un todo, en un determinado espacio con armonía y belleza estética que son sinónimos de inteligencia:

Debe haber existido un sentido perceptual del espacio en el nivel sensomotor; puede incluso presumirse que los animales lo posean. Pero era necesario un desarrollo de la Imaginación (La capacidad de retener imágenes) y de una lógica simbólica para elaborar y combinar estas imágenes a fin de que el hombre pudiera concebir y representar el espacio en el nivel intelectual, el espacio abstracto⁴²

2.7 La percepción visual en el Oriente y Occidente

Una de las características que han definido a la civilización occidental entre otras tantas ha sido la necesidad de delimitación para con el ser humano y todo lo que le rodea; es decir la aparente barrera de ilusión entre lo mental y lo físico, la esencia y la materia, en su afán de conocimiento y de dividir o separar a los objetos y los seres con el fin de definir, y por lo tanto, manipular su naturaleza para su beneficio o en detrimento de la raza humana, los seres vivos y la tierra misma. Pero pensar acerca de la percepción como mero registro de formas, distancias, matices y movimientos es inconcebible. Es curioso saber como el mundo (el hombre) se ha dividido entre Oriente y Occidente, los dos mundos tienen una visión -percepción muy diferente entre sí acerca de lo que es el universo; mientras que Occidente lo investiga, mediante la división y abstracción del conocimiento, el Oriente más en Vanguardia, al parecer unifica y suma este mismo conocimiento.

Sin embargo, tan solo hipotética y teóricamente se puede decir que las civilizaciones primarias conciben una parcial idea del espacio, pero como mencionamos anteriormente hay multitudes de valiosas percepciones subjetivas, tanto del artista creador como del espectador, por ejemplo las composiciones de la pintura china, la civilización más antigua del mundo, que ofrece otra percepción y perspectiva espacial muy particular del mundo. La cultura milenaria china esencialmente fundamenta su cosmogonía, a partir del concepto de “el aliento” = vacío originario y de los alientos Ying-Yang. A su vez el cielo, la tierra y el hombre,

⁴² Herbert Read, *Imagen e idea*, pag., 84.

como lo demuestra el I Ching, (Que es la filosofía más trascendental que se conoce en una relación ternaria). Esto es el pensamiento estético chino, que basa su filosofía en una concepción organicista del universo. Este arte en general, busca recrear desde siempre un espacio mediumnico, la acción de unificar el aliento=espíritu, el cual se nutre a su vez y se define como “el vacío” este espacio virtual es un lugar interno, donde se estructura y toma forma el mundo creado. El arte de la caligrafía y la escritura ideográfica en general claramente transforman a los elementos de la naturaleza en signos, de hecho todo arte no realista lo hace. Estos signos son abstracciones de un lenguaje. El ideograma hace percibir las cosas concretas a través de los rasgos esenciales que las caracterizan. La belleza plástica es aprovechada por la caligrafía. Tsang ping dijo:

Además el espíritu no tiene forma propia, cobra forma a través de las cosas. Se trata entonces de trazar las líneas internas de las cosas mediante pinceladas habitadas por la sombra y la luz, cuando las cosas son así recibidas adecuadamente, se convierten en representación de la verdad⁴³

Si estudiamos la filosofía china en su historia, ellos le otorgaban un lugar a la pintura de primer orden dentro de la religión, y un sentido profundamente sagrado. Los pintores chinos más que representar, creaban un lugar “mediumnico” donde el arte y arte de vivir son la misma cosa, análoga intención que tendrán los artistas de vanguardia por cierto. La percepción que proyectan las pinturas chinas está controlada o manipulada, es decir hay una intención plenamente consciente, ya que al analizar las pinturas uno como espectador se encuentra viendo planos entrecortados por el frente, una distancia media y otra lejana. De forma que los expresionistas abstractos (Mark Tobey, Clifford Still, Sam Francis, Franz Kline, Robert Motherwell, William de Kooning, Barnett Newman) retomaran más tarde estas proyecciones de percepción y las incluirán posteriormente en sus pinturas abstractas. En cuanto a la perspectiva (tal y como se entiende en occidente vía

⁴³ Cheng, Françoise. (1979). *Vacio y plenitud. Vide et plein: Le langage pictorial chinois*. 1a. ed. En español, 1989 (Amelia Hernandez, trad. Monte Avila, editores, C.A., Venezuela .1985.pag.57.

renacimiento) es nula aquí, al contrario, al parecer el artista chino desea que el espectador interactúe con la composición a través de saltos o formas aisladas de percepción visual. Los chinos, lo llaman *principio de discontinuidad* idea que confirma la clara intencionalidad que da marco a la estética china, en este caso, y al tiempo marca las diferencias entre las concepciones artísticas y filosóficas de occidente y oriente. Aunque en el arte bizantino y gótico la perspectiva es plana, también esto habla de la percepción, aquí vemos dos claros ejemplos de los alcances que posee, por ejemplo, no es que por voluntad propia lo hayan decidido así, era un claro límite técnico (ya que la perspectiva se lograría más tarde en el renacimiento) lo que plasmaron los artistas góticos y bizantinos, se debe considerar como la intención religiosa que enfatizaba aún más el contenido centrista de la idea religiosa de la unidad. Rudolf Arnheim al respecto escribió en su libro:

Ningún objeto se percibe como algo único o aislado. Ver algo implica asignarle un lugar dentro del todo: una ubicación en el espacio, una puntuación en la escala del tamaño, de luminosidad o de distancia⁴⁴

⁴⁴ Arnheim Rudolf, *Arte y Percepcion Visual. Psicología del ojo Creador*.Editorial Alianza,traducción de Maria Luisa Balseiro.México, 2000.Pag.22.

CAPITULO III. PENSAMIENTO ABSTRACTO EN EL ARTE

3.1 Una interpretación de la abstracción en la prehistoria

3.2 Arte Rupestre: Intuición e instinto en el arte

En este capítulo se verán 3 aspectos en perspectiva de la Abstracción: uno, se hará una interpretación de la Abstracción en la historia, se explicara por qué el arte rupestre sugiere formas abstractas, como nace la conciencia del espacio y se desarrolla el sentido estético en estas primeras etapas del ser humano. Dos, se contempla al fenómeno de la Abstracción como parte de la vanguardia pictórica del siglo XX, sus contribuciones al arte, sus antecedentes en el Impresionismo, así como también se establecen los lenguajes de la Abstracción y su tendencias racionales y espirituales, que es el arte conceptual. Y tres, se observa el devenir del arte y del arte abstracto actual contemporáneo, se hace notar la diferencia entre arte abstracto y pintura abstracta adentrándonos en lo que es el mundo del arte y su mecanismo.

En las primeras sociedades sedentarias lo que ha sido característico es el uso del lenguaje pictórico que es simbólico como ya bien lo señalo Lorenzano, este hecho queda registrado en los vestigios históricos que se han encontrado y que datan de periodos prehistóricos como lo son el neolítico y paleolítico :

En las sociedades sedentarias, superado el nomadismo primario, el pensamiento mágico, y el pensamiento intuitivo o conceptual concreto aparecen imbricados en los objetos presentes en la percepción o en su imagen interna, imbricación que corresponde al desarrollo del niño hasta los 14 años⁴⁵

A este lenguaje le corresponden los tipos de pensamiento mágico, el pensamiento intuitivo, y animista. La intuición, parte natural y expresiva que interviene en los procesos creativos entre otros procesos es, al igual que el instinto, una fuerza propia de la naturaleza en el individuo. La palabra “homo” en su término estricto indica semejanza, este “homo erectus” maravilloso, se desarrolla

⁴⁵Cesar Lorenzano, *La estructura psicosocial del arte*, editorial siglo XXI editores.1a.edicion. México, 1982, pag.70.

ampliamente, y en una etapa posterior figurara como el primer "homo sapiens", que elevara su ser por sobre la simple sobrevivencia. Este "homo" es quien toma conciencia, en el sentido espiritual y místico, de ambos aspectos que aparecen por primera vez y quedan plasmados de alguna manera, en su máxima expresión, en su natural hábitat, su casa, su cueva. La magia, el más allá, la vida y la muerte, son cuestiones que se van presentando en el cotidiano devenir del hombre, que a su vez va encontrando respuestas en este camino de preguntas y misterios. En estos senderos es que el hombre de Neanderthal (hacia 40,000 a 100,000 años a.c.) encuentra a su diferente, el hombre de cro-magnon. Estos primeros hombres vivieron en el pleistoceno y sus procesos y costumbres van a ser distintos entre si. El sentido estético que se observa en el arte rupestre, hace referencia a la forma y el conocimiento. La idea de realidad, de como el hombre, a través de experimentar el ser, adquiere sabiduría y una mayor comprensión del mundo en que habita. Es decir, que el hombre va construyendo el conocimiento a partir de su idea subjetiva de la "realidad" y de su propia experimentación. Como se mencionó anteriormente, mediante la propia experiencia el hombre encuentra y se reconoce como parte indispensable en el proceso y conocimiento del mundo. Inimaginables enfoques acerca de las cosas y de sí mismo, se han desarrollado hasta la actualidad. El autor de varios libros de arte, Herbert Read, afirma que:

Antes de la palabra fue la imagen, y los primeros esfuerzos registrados del hombre son esfuerzos pictóricos, imágenes raspadas, picadas o pintadas en las superficies de las rocas o de las Cavernas ⁴⁶

Se puede decir al respecto, que hay imágenes que son tan universales, y hablan por sí mismas, que no necesitan interpretación. Las pinturas rupestres representan el inicio de una trayectoria en el inconmensurable camino del conocimiento acerca del hombre mismo y de la naturaleza. Al coincidir firmemente con Read se establece un fenómeno determinante y es que la abstracción reúne,

⁴⁶ Herbert ,Read, *Icon and Idea Imagen e Idea*, Fondo de Cultura Economica.Trad.Horacio Flores Sánchez, México .1998,pag.16.

sintetiza y da un carácter de unidad a las formas de comunicación universales que el hombre, bellamente a lo largo de la historia, ha expresado. No obstante, Carl Jung desarrollo la teoría de un concepto básico: el **inconsciente colectivo**, esta teoría establece que existe un lenguaje común, más allá de los tiempos y lugares del mundo y que va más allá de la razón; que se expresa por símbolos primitivos y que está en la psique de cada ser humano. Se considera importante que al estudiar al arte, y por lo tanto al individuo; es relevante hacerlo desde estos dos aspectos: el consciente y el inconsciente en el individuo, y la forma como se desenvuelve colectivamente. La importante aportación de Jung al arte y la ciencia es que relaciona el lenguaje simbólico que el hombre ha tenido desde las sociedades tribales hasta el hombre contemporáneo. Pero, la pregunta surge, ¿que hace que las pinturas rupestres causen admiración y perplejidad en el hombre moderno?, ¿cómo es posible que estos hombres se hayan tomado el tiempo para representar las vivencias acerca de su entorno más inmediato en la cuevas? Aunque hay muchas teorías acerca del ¿por qué? y ¿para qué? la mayoría son teorías e ideas que están asociadas a cuestiones sobrenaturales, como los ritos mágicos y el arte. De cualquier manera los hombres de las cavernas pintaron aquellos escenarios tan simples pero de una expresividad majestuosa, en un contundente simbolismo, con materiales naturales, donados gratuitamente por la naturaleza. Como se confirma en la actualidad es un hecho palpable que la pintura rupestre siga atrayendo la atención entre profesionales de la investigación y la gente en general. Una de las interpretaciones que se desprenden es que todo el cosmos en si es un símbolo posible y esto trasciende al hombre mismo y su connotación sagrada. Herbert Read, en su libro continuamente habla de la **vitalidad en el arte**, de cierto *aliento* que siempre impulsa al artista a crear y del surgimiento de la obra de arte no importando la época que se trate. Así mismo Read sugiere que hay:

Ciertos tipos de arte primitivo que pueden estar asociados con ritos algo distintos pero el impulso seria el mismo, el deseo de "captar" el objeto sobre el cual habrían de ejercerse los poderes mágicos⁴⁷

⁴⁷ Op. cit., pag .29.

De alguna forma se pudiera relacionar e identificar que ese *aliento* es el conocimiento en acción al que hacen referencia tanto Platón como Read en sus estudios. Si bien el conocimiento es parte fundamental de toda cultura y civilización, es un elemento esencial de esta tesis. El conocimiento se expresa mediante el *Lenguaje pictórico* y esto es lo interesante, la pintura es una fuente de conocimiento permanente que, desde los inicios de la humanidad, se ha manifestado desde la racionalidad de las ideas y del continuo saber acerca de lo sensible. Platón, por ejemplo en la *República*, que es su mayor compendio filosófico, meditó acerca del conocimiento que el hombre podría desarrollar, y determinó que el conocimiento es una virtud que se puede aprender.

3.3 El sentido estético: conciencia y facultad del hombre

La sencillez implica simplicidad que conduce al origen natural. La Idílica naturalidad pertenece al hombre de las cavernas. Este homo sapiens, supo expresar su *modus vivendi* en un lenguaje al que conocemos como **simbólico** y será solo el inicio de una sensibilidad que devendrá en conciencia estética. El arte rupestre debe entenderse como el resultado de la necesidad vital de expresión artística en el hombre. No obstante en este sentido hay muchas teorías y libres interpretaciones acerca de que el hombre pintaba a los animales para poder dominarlos, evocarlos para que nos les faltara el alimento. Todo en relación al supuesto poder del hombre y el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Quizá fuera en un ejercicio de evocación que ellos pintaban a los bisontes, pero una cosa sí se puede afirmar aquí y es que el hombre siempre necesita conocerse a sí mismo y conocer su realidad para poder sobrevivir. Se entiende que una **pintura rupestre** es todo dibujo o boceto prehistórico existente en algunas rocas y cavernas. El término «rupestre» deriva del latín *rupestris*, y éste de *rupes* (roca). Se distinguen las representaciones del arte prehistórico como los grabados, las esculturas y los petroglifos, grabados sobre piedra mediante percusión o erosión. Al estar

protegidas de la erosión por la naturaleza del soporte, las pinturas rupestres han resistido el paso de los siglos.

Se trata de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia, ya que al menos existen testimonios fechados hasta los 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación. Aunque se dice que la pintura rupestre es esencialmente una expresión espiritual. Las más antiguas manifestaciones y las de mayor relevancia se encuentran en España y Francia. Se corresponden con el periodo de transición del Paleolítico al Neolítico. Del primero de los periodos citados son las extraordinarias pinturas de la Cueva de Altamira, situadas en Santillana del Mar, en Cantabria, España. En una perspectiva cronológica, lo que va cambiando paulatinamente en el tiempo refiriéndonos a la imagen-forma no es precisamente, que ésta pierda lo esencial, al contrario, descubrir y crear matices inéditos continuamente es lo que enriquece al arte y la vida misma.

3.4 La presencia de signos abstractos en algunas formas de arte

El lenguaje abstracto tiene sus antecedentes en la diversidad de las formas del arte como por ejemplo los monumentos megalíticos (antiguas construcciones arquitectónicas hechas con grandes piedras) las cuales se encuentran desde el Japón, pasando por Stonehenge, Inglaterra, hasta la Isla de Pascua; que van desde el periodo Neolítico hasta la edad de piedra y en este caso la pintura rupestre con su simbolismo:

Los artefactos de las culturas mesolíticas y Neolíticas son diferentes de los artefactos de las 1as. culturas aurignacienses y magdalenenses, no por una declinación de la sensibilidad estética, sino porque las diferentes condiciones climáticas imponían una diferente forma de vida ⁴⁸

Es evidente que los factores que intervienen en el crecimiento de las civilizaciones, las formas de vida y nuevas condiciones de economía, dan lugar a nuevos desarrollos en la estética; así lo demuestra la historia del arte y las culturas

⁴⁸ Ibidem. H Read. *Imagen e Idea*, pag .31.

en muchísimos ejemplos. Aunque como bien señala Worringer⁴⁹ no se puede expresar todo (en arte) en términos económicos. Read establece las diferencias de las diversas sensibilidades entre las culturas de los periodos desde el 10 000 al 30 000 en el paleolítico y el neolítico respectivamente. Este es otro hecho concreto, en la nueva edad de piedra se desarrolla un arte geométrico completamente abstracto y no ha sido el único, sin duda esto es el resultado de una sensibilidad estética ampliada, no como forma y expresión separada. Asimismo, utensilios con simetrías perfectos y un acabado muy fino que corresponden al periodo del paleolítico inferior y medio, indican que había una búsqueda, una intención específicamente estética. En el caso de los vestigios que se encuentran en Inglaterra el círculo megalítico de Stonehenge es otro ejemplo de trabajo de equipo, con una conciencia colectiva y un sentido estético desarrollado. Existe la teoría de que estos vestigios son en realidad un gran reloj de tiempo por la forma circular y por la disposición del lugar en que se ubica.

El círculo⁵⁰ es el símbolo más utilizado en las culturas, Carl Jung⁵¹ hizo referencia acerca de los primitivos santuarios megalíticos religiosos que son en conjunto una deidad, estas son las ruedas solares; la segunda figura más utilizada será el (triángulo).

Es decir que si el hombre es consciente de sí mismo y su realidad, puede entonces expresar sus más profundos sentimientos y conocimientos, hablar de conciencia es hablar de arte. Al respecto menciona el escritor y autor de múltiples disciplinas tanto humanísticas como históricas, Antropología, Poesía y Arqueología, Gertrude Rachel Levy:

⁴⁹ Historiador del Arte y teórico del expresionismo. Worringer formó su educación en varias universidades alemanas, Friburgo, Berlín y Munich, antes de que finalmente escribió su tesis doctoral en Berna en 1907. Su tesis se tituló *Abstraktion und Einfühlung: ein Beitrag zur Stilpsychologie* (Abstracción y empatía: Ensayos sobre la psicología del estilo).

⁵⁰ La palabra círculo proviene del latín *circulus*, que es el diminutivo de *circus* y significa "redondez".

⁵¹ Carl Gustav Jung (26 de julio de 1875, Kesswil, cantón de Turgovia, Suiza - 6 de junio de 1961, Küsnacht, cantón de Zúrich, id.) fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.

Desde las prácticas religiosas y las costumbres sociales conocidas, para reconstruir, a partir de una cuidadosa observación de la evidencia fragmentaria, el amanecer de una conciencia específicamente humana, una conciencia todavía lógica, sin noción de causalidad, pero que ya capta la sincronicidad, es decir, que es ya capaz de establecer una conexión mental entre los hechos que ocurren en lugares separados⁵²

Muchas culturas experimentaron el despertar de la conciencia, ya que se desarrollaron en varios aspectos que van desde la astronómica (ciencias) hasta el arte. Es por ello que la cultura maya y la egipcia utilizaron la geometría y los símbolos como el círculo y el triángulo tanto en las artes como en la arquitectura, la muestra está en las múltiples construcciones, indicador de un fenómeno de sincronicidad. Confirmando también la idea que la ciencia y la religión iban unidas, como muchas de las culturas de la antigüedad lo atestiguan.

La conciencia individual y la conciencia colectiva juegan un rol fundamental ya que el hombre rupestre se había asentado en grupos, la inteligencia actuaba ahí simultáneamente, ellos tenían que haberse preguntado cómo sobrevivir, y claramente veían la utilidad de convivir en grupos. Se protegían juntos, comían juntos, cazaban juntos, dormían juntos y comenzaron a pintar juntos. Las imágenes que representan estos primeros individuos en las cuevas significa una interpretación subjetiva de la actividad que vivenciaban, sus experiencias las plasmaron plásticamente con tierras y sangre.

El lenguaje simbólico precede a el lenguaje abstracto en las primeras sociedades sedentarias, por lo tanto hay rasgos que pudieran pasar como abstractos pero formal y estéticamente hablando no lo son. El lenguaje simbólico describe, narra, suma, remite a una realidad inmediata. El lenguaje abstracto divide, fragmenta, concluye porque sintetiza y elimina detalles que no le son útiles en una realidad más pragmática. En base a la tesis de que el arte es una forma de conocimiento en la vasta extensión de la experiencia humana, el hombre no

⁵² Apud, Gertrude Rachel Levy, *The gate of the horn: A study of the religious conceptions of the Stone Age, and their influence upon European Thought*, Faber & Faber London 1948. Herbert Read, *Imagen e Idea*, pag.17.

solamente estaba ocupado en resolver la mera existencia, y puesto que cesó de ser nómada, pudo encarar sus inquietudes internas, Cesar Lorenzano lo refiere en su libro:

A estas alturas es necesario adelantar la tesis de que la necesidad estética es primaria en el ser humano, al igual que las necesidades de abrigarse, comer, beber, procrear⁵³

3.5 Antecedentes

Históricamente, los elementos abstractos se pueden distinguir entre sus diferentes aplicaciones en las Artes decorativas y utilitarias, estas aparecen en su calidad ornamental, son identificables en los periodos del Neolítico y Paleolítico y en países como Ucrania y Moravia. Este tipo de vestigios se distinguen en Cerámica, pintura rupestre, en el Periodo Bizantino, en el Arte del Norte de Europa, Egipto y en las culturas precolombinas durante el 1er. milenio d.c. También están presentes en las pinturas de los bosquimanos de Sudáfrica. Tanto el ornamento geométrico como el orgánico son resueltos con los elementos naturalistas que van desde las formas libres hasta las exóticas, según sea la región. Max Raphael en su libro sobre *Cerámica y la Civilización prehistórica en Egipto* dice:

Los principios de la Cerámica surgieron de la necesidad, y los principios de su ornamentación surgieron de las matemáticas en el sentido que hubo una voluntad hacia la abstracción es decir, se quería conseguir una cierta separación de la cualidad física⁵⁴

Aunque históricamente y en retrospectiva se tenga registros a partir del siglo XX. La Abstracción es considerada como una tendencia y Estilo de Arte que se legitimase como tal en Europa y después en América. Empero, este tipo de lenguaje tiene sus antecedentes, en los albores de la humanidad, en la Pintura Prehistórica:

⁵³ Lorenzano, Cesar, *La Estructura Psicosocial del Arte*, editorial siglo XX editores. 1a. Edición, 1982, México, pp. 27.

⁵⁴ Herbert Read, *Imagen e Idea*, Traducción de Horacio Flores Sánchez, FCE, México, 1998, p. 53.

El necesario desarrollo de la Imaginación (la capacidad de retener imágenes) y de una lógica simbólica para elaborar y combinar estas imágenes a fin de que el hombre pudiera concebir y representar el espacio en el nivel intelectual, el espacio abstracto. Ese desarrollo pudo ocurrir sólo gracias a una mayor conciencia de los elementos separados implicados en la creación de símbolos complejos y de la posición y relación de estos elementos aislados en un espacio concebido separada e intelectualmente⁵⁵

Por otro lado pudiéndose interpretar que en sus inicios la geometría tuvo un carácter utilitario y posteriormente, al emplearse éste en la decoración, como elemento ornamental se convierte en otro complemento de la Obra Artística, es preciso recordar aquí que la Cultura Neolítica aparece en la región del Tigris y Éufrates hacia el 500 a. d. C.

3.6 La vanguardia y su contribución al arte. Definición de vanguardia.

3.7 Características. Antecedentes.

En primera instancia, hay que distinguir entre hablar de las vanguardias artísticas en las artes y las vanguardias abstractas en el siglo XX. Por vanguardias se entiende en el terreno artístico a los movimientos artísticos de principios del siglo XX que buscaban en conjunto innovación dentro de sus particulares y propias perspectivas estéticas en el arte. Dentro de las características de las vanguardias se encuentran la total libertad de expresión, la creatividad y, con ello, el aspecto lúdico de la pintura. En el arte del siglo XX a principios de 1900 se manifiestan simultáneamente y en sincronía múltiples corrientes denominadas “ismos” iniciando estas en Europa, después en América del Norte y América Latina. Un aspecto importante a considerar es que algunas vanguardias tienen que comprenderse bajo la luz de la filosofía que las sustenta. De hecho la mayoría de los vanguardistas

⁵⁵ Op.Cit.pag. 84.

escribieron textos acerca del arte, de sus posturas artísticas y culturales. Bergson,⁵⁶ expresó que el observador acumula en su memoria gran información sobre un objeto del mundo visual externo y que esta experiencia es una base intelectual.

El artista no trata de reflejar la realidad, sino la idea de realidad que él tiene. Bergson, habló también acerca de la idea de un **arte** que apunte al futuro. En este sentido las vanguardias artísticas desempeñan un papel importante y el arte abstracto posee una familia de lenguajes que se han encaminado hacia ese sólido propósito. Se puede hablar de dos fenómenos asociados al arte que son citados por investigadores en el siglo **XX** y se puede dar seguimiento a estos, en los estilos de arte en la historia de la pintura.

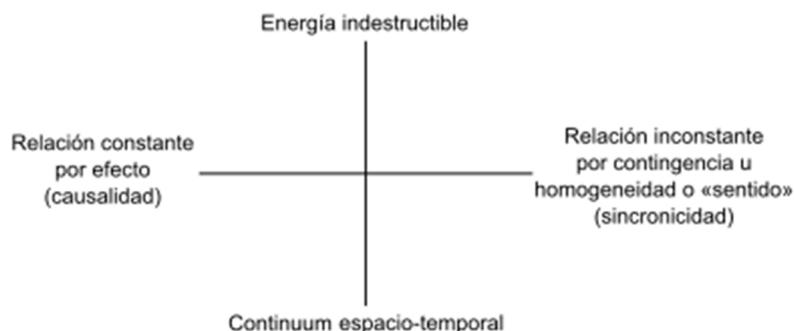
Las vanguardias artísticas, en conjunto marcan claramente un fenómeno no causal: el de la **sincronicidad**⁵⁷ y el fenómeno causal de **sincronismo**. Ambas manifestaciones sirven para entender las dimensiones en las cuales el ser humano y el artista, por medio del arte y sus relaciones con el universo, viven, exploran y conocen. Carl Jung explico:

Así pues, emplearé el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. Para evitarse malentendidos lo diferenciaré del término sincronismo⁵⁸, que constituye la mera simultaneidad de dos sucesos

⁵⁶Es el filósofo francés más importante de su época. Estudió matemática y mecánica, además de filosofía. Con Bergson se produce el paso del siglo XIX al XX: su vida y el sentido de su filosofía pertenecen al siglo XX. Supone un momento de transición: superación del positivismo para plantear una nueva filosofía y metafísica, un intuicionismo. Los principios del siglo XX se caracterizaron por el dominio del racionalismo positivista: afán de rigor y objetividad.

⁵⁷ Sincronicidad (sin-, del griego συν-, unión, y χρόνος, tiempo) es el término elegido por Carl Gustav Jung para aludir a «la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera acausal».

⁵⁸ Obra Completa de Carl Gustav Jung. *Volumen 8. La dinámica de lo inconsciente: Sincronicidad como principio de conexiones acausales. Sobre sincronicidad.* Página 436, § 849. Madrid: Trotta, 2004. ISBN 978-84-8164-587-3.

La gráfica explica una revisión del esquema clásico de la imagen física trídica del mundo, tiempo, espacio y causalidad, (tétrada o cuaternia) al unirse con la sincronicidad. Este sirve para los postulados de física moderna y psicología. La sincronicidad se da cuando hay una coincidencia psíquica entre individuos. Esta es una teoría que se asocia aquí ya que pudiera explicar en cierto sentido, por qué los artistas vanguardistas comenzaron a trabajar desde diferentes perspectivas, en un mismo tiempo, en una misma comunión de la renovación del arte; y así lo sugieren las obras, los testimonios, la renovación del arte. El poder y la gracia del arte sugiere una vez más que el brindar soluciones plásticas es un buen método en el ser creativo que halle en su auto-transformación, la evolución, en un afán genuino de no repetirse ya sea por vitalidad o para escapar a una pronta muerte espiritual.

En el siglo XX, las mentes brillantes, (entre ellas **Albert Einstein**⁵⁹) estaban ocupadas por adentrarse más en el conocimiento, en la psique del ser humano, pero también en el cosmos, porque cayeron en cuenta que había muchísimos aspectos oscuros e irracionales de la humanidad entera y la naturaleza que no

⁵⁹ En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la Oficina de Patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella incorporó, en un marco teórico simple fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y por Hendrik Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular: la equivalencia masa-energía, $E=mc^2$. Ese año publicó otros trabajos que sentarían bases para la física estadística y la mecánica cuántica. En 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del Universo por la rama de la física denominada cosmología.

podían aún ser explicados desde el eje de la Ciencia, la lógica, o la psicología, es decir científicamente eran insuficientes y poco satisfactorias las teorías existentes.

Por su parte el **Dr. Sigmund Freud**⁶⁰, en el campo de la medicina, descubre la existencia de una parte irracional (Subconsciente) en lo humano; **Nietzsche**⁶¹, potencia la capacidad del individuo para romper con lo establecido; y **Arthur Schopenhauer**⁶² plantea un idealismo y una postura pesimista en contra del optimismo fácil y gratuito de occidente. Estos autores proporcionan elementos culturales, cada uno en su área, que amplían el contexto cultural y el saber humano. En el campo de la psicología, encontramos al extraordinario psiquiatra suizo **Carl Jung**⁶³ que planteó teorías importantes como son: Sincronicidad, Inconsciente colectivo y el arquetipo.

Estos hombres importantes y notables creadores de valiosos conceptos, contribuyen a darle mucho significado y contextualizar algunos argumentos planteados en esta investigación, específicamente en este capítulo.

⁶⁰ Sigmund Freud (6 de mayo de 1856, en Příbor, Moravia, Imperio austríaco (actualmente República Checa) - 23 de septiembre de 1939, en Londres, Inglaterra, Reino Unido) fue un médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX.

⁶¹ Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, cerca de Lützen, 15 de octubre de 1844 – Weimar, 25 de agosto de 1900) fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante la deconstrucción de los conceptos que las integran, basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida.

⁶² Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 de febrero de 1788 — Fráncfort del Meno, Reino de Prusia, 21 de septiembre de 1860) fue un filósofo alemán. Su filosofía, concebida esencialmente como un «pensar hasta el final» la filosofía de Kant, es deudora de Platón y Spinoza, sirviendo además como puente con la filosofía oriental, en especial con el budismo, el taoísmo y el vedanta.

⁶³ Carl Gustav Jung (AFI: 'karl 'gʊstaf 'jʊŋ) (26 de julio de 1875, Kesswil, cantón de Turgovia, Suiza - 6 de junio de 1961, Küsnacht, cantón de Zúrich, id.) fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.

3.8 El Impresionismo. Un antecedente del arte abstracto en el siglo XIX y XX

Dado el acontecimiento de la Revolución Industrial, ocurrido durante el siglo XX, donde se generaron los cambios en todos los ámbitos sociales, culturales y que en el medio ambiente natural se fueron observando paulatinamente hasta nuestros días. Así como lo demuestra la actualidad, el mundo contemporáneo que vive las consecuencias de aquella mutación económica, que transformó un eterno rural a uno en el arte y en la pintura que basa sus expresiones estéticas y filosóficas en la idea del movimiento, del cambio y la aceleración en el ritmo del corazón humano. Dicha mutación, significó una transformación estética y espiritual de fondo y de forma, que se manifestó y surgió en el arte de vanguardia a través de las técnicas pictóricas, con la aceleración de los tiempos de ejecución en la obra del artista.

El Impresionismo es el puente entre el realismo y la vanguardia, este re-abre la puerta a la libre experimentación en la obra artística con las líneas, los colores, y sus relaciones espaciales, acentúa el contraste y la unión entre la forma y el fondo en la composición, la libertad en lo informal. El hombre se reencuentra con su espíritu salvaje e indómito y construye la epopeya del hombre nuevo que es a su vez mutable, como bien hizo mención Montaigne⁶⁴ en uno de sus poemas: “El hombre es variable, cambiante”

Es en este punto que surgen los movimientos de vanguardia que durante todo el siglo XX van a construir el gran aporte de la innovación a la cultura visual. El término de vanguardia proviene del francés **Avant-garde** que significa estar en primera línea, quien está al frente; de modo que el impresionismo encabeza esta lista de los movimientos en el arte del siglo XX. La aportación estética del Impresionismo a la pintura, en cuanto a la composición, consistirá en dar prioridad a la luz y esencialmente la técnica creativa de la improvisación, generando así

⁶⁴ Miguel Eyquem de Montaigne (Château de Montaigne, Saint-Michel-de-Montaigne, cerca de Burdeos, 28 de febrero de 1533 - ibíd., 13 de septiembre de 1592) fue un filósofo, escritor, humanista, moralista y político francés del Renacimiento, autor de los Ensayos, y creador del género literario conocido en la Edad moderna como ensayo.

nuevas perspectivas, la forma de pincelar, acentuando la constante exploración de las formas y los ritmos, la mancha como expresión y no como forma, persistiendo en la búsqueda de novedosas soluciones e impresiones en el placer de las sensaciones y las posibilidades de la materia y del color. La improvisación encuentra un lugar y un eco profundo en ese siglo y este será un recurso que será explorado en todas las artes humanistas, por ejemplo en la música aparecen las improvisaciones libres y rápidas como lo es en el Jazz, también en el teatro, la literatura, la danza etc.:

El artista (del siglo XX) parece decir que si un tema puede ser expresado por medio de ángulos, líneas, formas, colores, arreglo y otros elementos abstractos no tiene porque depender ya más de realidades aun "semifotográficas"⁶⁵

3.9 Los lenguajes de las primeras vanguardias

Modernismo

Al estilo modernista se le conoce también como *fin de siècle* y *belle époque*, **Art Nouveau** en Bélgica y Francia, **Modern Style** en los países anglosajones y después derivó en **Art deco**. El movimiento modernista continuó enriqueciendo al arte con bases firmes a diferencia de las vanguardias, salvo algunos casos, al desconocer de forma intencional a los antecesores artísticos. (No hay una ruptura cultural total, eso es un mito, ejercen su derecho a réplica). La contribución de los modernistas fue la creación de obras contemporáneas pero con un espíritu de renovación en general.

⁶⁵ Canaday John D, Cuaderno de Arte como apreciar la Pintura, Metropolitan Seminar in Art, portfolios 1-7 Version Castellana: Alfonso Rubio y R. Giancarlo Von Nacher, J. Montejo, traductores. Edición especial para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para la Escuela Preparatoria Abierta del C.E.M.P.A.E con adaptación de : Elsa Contreras . Museo Metropolitano de Nueva York, 1958., pag. 154.

Impresionismo

El maestro francés Cézanne, fue un espíritu innovador y un revolucionario del color. Esto lo vemos en el desarrollo de su trabajo, su proceso inició con un realismo romántico en sus trabajos iniciales, continuó con el impresionismo y después se encontró con la geometría natural propia de la naturaleza. Él fue el maestro de maestros en el movimiento del Impresionismo, cuyo nombre expresamente nos indica que su intención es pintar las impresiones a través de destellos de color acerca del mundo.

Surrealismo

El surrealismo, del francés *Surréalisme*, sur ['sobre, por encima'] más réalisme ['realismo'] es un movimiento artístico, pero también literario surgido en 1920 en Francia. El término lo creó Apollinaire en 1917. André Bretón, encabezó el movimiento, él profundizó en el mundo surreal entre el sueño y la realidad, intentando descubrir las profundidades del espíritu. Estudió las teorías del Psicoanálisis de Freud.

3.10 Tendencias racionales

En las artes como la literatura se da la disolución de la "forma" lingüística. En la Poesía simbolista de Mallarmé simplemente "se evoca". El **Informalismo**, como tendencia, aparece en 1945. La **materia**, como objeto de estudio, construcción-deconstrucción -destrucción. La exploración, la experimentación como método, las intenciones o no intenciones son muy diversas. **Arte concreto** o **Concretismo** es una tendencia dentro de la pintura abstracta que se desarrolló durante la década de 1930, a partir de la obra de **De Stijl**, los futuristas y Kandinsky en torno al pintor suizo Max Bill (1908-1994). El término «arte concreto» fue introducido por vez primera por Theo van Doesburg en su «Manifiesto de arte concreto» (1930). Tal como él lo entiende, esta forma de abstracción debe liberarse de cualquier asociación simbólica con la realidad, argumentando que las líneas y los colores son

concretos por sí mismos. Predomina la forma sobre el color; se usan colores planos. Max Bill llevó esta idea más allá, organizando la primera exposición internacional en 1944. Fructificó en el norte de Italia y en Francia en los años 1940 y 1950 a través de la obra de grupos como **Movimento d'arte concreta (MAC)** y **Espace**. Este tipo de arte fue llevado a la práctica por el grupo **Abstraction-Création**. Otros artistas de esta tendencia fueron Naum Gabo (1890-1977) y Auguste Herbin (1882-1960). Se considera a los artistas contemporáneos locos y modernos (los artistas de vanguardia) quienes desarrollan un lenguaje propio, una postura crítica y activa en la cultura general; con ellos comienza el activismo político comprometido, ya que simpatizan con el comunismo y las ideas de izquierda. Al mismo tiempo que el uso del lenguaje del inconsciente ofrecía mayor libertad como expresión artística, ya que intentaron liberar el pensamiento esclavo de la razón. Adquieren esta otra fuerza de expresión, diríase políticamente incorrecta, que los llevará a otros contextos sociales más profundos. Los textos que acompañan a sus obras, a sus manuscritos, etc., no explican la obra, sino que están entendidos en las cuestiones básicas del arte, de ahí que el pintor belga Magritte (pintor surrealista) haya también afirmado y negado en los propios títulos, las contradicciones o el juego lúdico del lenguaje y de los significados: **C'est ne pas un pipe** "Esto no es una pipa", una pintura que claramente muestra una gran pipa en primer plano, en este sentido, por ejemplo, la lógica visual nos dice que es una pipa, pero el autor lo niega, es la representación de la pipa!. La pintura surrealista se distingue por la búsqueda de otros significados que nutran el saber humano, mediante la sutil y abierta sugerencia de las formas simbólicas que el inconsciente ofrece en los sueños de los individuos. Se sabe que este grupo se reunía en charlas intelectuales con los psicólogos contemporáneos para conversar al respecto. Este grupo contribuyó con novedosas técnicas⁶⁶ como: el automatismo

⁶⁶ Dibujo automático. Escritura automática. Pintura automática. Poesía automática es, probablemente, la técnica surrealista más importante desde el nacimiento del surrealismo hasta el día de hoy. Uno de los usos más extraños de la escritura automática fue dado por William Butler Yeats. Su esposa, una espiritista, la utilizaba, y Yeats la utilizó intensivamente en sus obras. Sin embargo, Yeats no fue un escritor surrealista. Otro caso famoso es el del escritor checo Bohumil Hrabal, quien utilizó escritura automática en su famoso libro Yo que he servido al rey de Inglaterra.

en la escritura, la inscripción de escritura en la obra, frottage, cadáver exquisito, el método paranoico-crítico.

3.11 Las Vanguardias pictóricas y los lenguajes de la abstracción

La palabra vanguardia proviene del idioma francés **Avant-garde** que significa “el que está en primera línea”, término utilizado en Francia, para designar a los elementos militares de avanzada en un combate. Todo el arte que surge a partir del siglo XX es conocido como Arte moderno porque los planteamientos y la innovación necesariamente estética es visible en todas las artes. Sin embargo la diferencia entre arte modernista y arte de vanguardia es que los modernistas no son un movimiento de ruptura y los vanguardistas lo fueron de cierto modo, ya que fueron un movimiento mutante. Un aspecto importante es que las vanguardias no pueden entenderse cronológicamente, es decir que los movimientos surgen indistintamente primero en algunos lugares de Europa, principalmente Francia, y después en América del Norte y en América Latina, algunas son coetáneas y tienen relación entre ellas. A continuación se verá una clasificación selectiva o especial, la cual fue necesaria realizar porque hay muchos lenguajes en la familia del arte abstracto. Los que se presentan son solo algunos de los movimientos con un lenguaje distintivo y sirven a este estudio en específico; considerando que fueron los que aportaron, en forma significativa e importante, luces al lenguaje abstracto y al arte del siglo XX.

Posteriormente se muestran unos cuadros sinópticos de las Vanguardias artísticas pictóricas desde los siglos XIX, XX y movimientos contemporáneos posteriores hasta el arte de nuestros días.

VANGUARDIAS PICTORICAS

Modernismo, Art Nouveau, Art deco

Bauhaus

De Stijl

Impresionismo, Expresionismo

Simbolismo

Cubismo

Surrealismo, Dadaismo

Performance

Op art

VANGUARDIAS DE LA ABSTRACCION

Abstracción Lírica, geométrica

Expresionismo abstracto

Action painting, informalismo, y el no arte

Minimal art

Land art

Tendencias más racionales

Constructivismo

Neoplasticismo

Arte concreto-objetivo

Pintura objetiva

Tendencias más espirituales

Pintura metafísica

3.12 La abstracción como parte de la vanguardia

Pensamiento estético

Se conoce en arte, como “ismos” a las corrientes artísticas de la pintura que se originaron en el inicio del siglo XX. Dentro de las Vanguardias se encuentran todos los movimientos artísticos, les llamaremos aquí vanguardias pictóricas y las que corresponden a nuestro estudio son las vanguardias abstractas. Es y resulta muy importante el mencionar las repercusiones que tienen la abstracción y la vanguardia en el arte de nuestros días. Por este motivo, y en este orden de ideas, es preciso citar a un pensador contemporáneo francés muy activo en nuestros días, quien, además de pintor, posee ambos doctorados en Filosofía y artes plásticas el Dr. Kostas Mavrakis⁶⁷. Este autor, es conocido en Europa por sus libros y publicaciones: *El trotskismo, la política extranjera de China, El arte y no arte*, además de muchos escritos y ensayos sobre arte actual, es el libro *Eclipse y Renovación*⁶⁸. Aunque su interés inicial es la defensa del arte, él ha encontrado en el camino intereses que cubren el campo del conocimiento: metafísica, ética, estética y epistemología. Este autor escribió la siguiente acotación analizando las vanguardias en retrospectiva, en el año de 1996, acerca de que es el modernismo, el no arte y las vanguardias y su devenir en nuestros días:

El mecanismo que gobierna en el devenir de estas escuelas vanguardistas, conduce lógicamente hacia el **arte puro**, donde se reclama **la abstracción, el minimal y el no arte**. Y la abstracción se reconoce así como defensor del modernismo⁶⁹

Para Mavrakis, este mecanismo del arte presupone entender en perspectiva los procesos que interactúan en los fenómenos artísticos y se refiere precisamente ir a lo esencial a partir que surgen las tendencias de vanguardia en donde nombres

⁶⁷ <http://www.kostasmavrakis.fr/> 27 de mayo 2012.

⁶⁸ <http://www.kostasmavrakis.fr/livres/eclipseetrenouveau/> 27 de mayo 2012.

⁶⁹ Mavrakis, Kostas Penser le modernisme, Penser el Modernismo. Revista texto de Art/Non art? Krisis, Revue d' idées et de débats. Bajo la dirección de Alain de Benoist. Num. 19, noviembre, 1996, Paris Francia. Trad. libre de Laura Oliva Palacio. pag. 4.

y más nombres aparecen. Este autor distingue los dos rubros en los que se bifurca el fenómeno de la vanguardia en los que se ubican: uno, que el objeto se encuentra ya descontextualizado y el segundo, que la pintura gira hacia un extremo realizándose en el prototipo de los cuadrados de Malevich. Aunque Mavrakis, hace referencia expresa a la vanguardia racional hay opiniones por parte de los artistas que distinguen que más que racionalidad hay misticismo, así lo afirmaron Mondrian y otros. Se identifican o interpretan dos polaridades en la vanguardia abstracta, esto es, la racional y la espiritual de las que se hablará posteriormente.

La galería vacía, expuesta por Klein en 1958, es un ejemplo que revela a la vez que el arte conceptual⁷⁰ y el minimal; los cuales supusieron las últimas consecuencias y estas dos tendencias persistieron en escena hasta los 70's. Mavrakis observa que en 1991 y ahora en 2012 continúa la misma compulsión y repetición modernista de manera obsesiva.

3.13 Arte conceptual

Todo es arte. Todo ser humano es un artista. El pensamiento es forma. Estas afirmaciones que según el artista, anti-artista, que formó parte del grupo Fluxus, Joseph Beuys forman parte del discurso visual que niega, arte que es no arte, arte que es réplica. Beuys coincidió con Duchamp, Rauschenberg y, por qué no, también con Warhol, quienes llevan a los objetos a sus últimas consecuencias; a otras realidades y dimensiones, entonces estos resultan ser más modernistas que los propios modernistas y más vanguardistas que los propios vanguardistas en sus

⁷⁰ El arte conceptual, también conocido como idea art, es un movimiento artístico en el que las ideas dentro de una obra son un elemento más importante que el objeto o el sentido por el que la obra se creó. La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución final de la obra como mero soporte. El arte conceptual como movimiento emergió a la mitad de los años sesenta, en parte como una reacción en contra del formalismo que había sido articulado por el influyente crítico Clement Greenberg. Sin embargo, desde las décadas de 1910 y 1920 el trabajo del artista francés Marcel Duchamp (principal artista) serviría como precursor, con sus trabajos llamados ready-mades. Daría a los artistas conceptuales las primeras ideas de obras basadas en conceptos y realizadas con objetos de uso común.

inicios. Como ya se mencionó anteriormente, el siglo XX heredó del XIX un racionalismo rígido, objetivo, pero dogmático y la vanguardia trata de flexibilizar, más aun, trata de liberar ese aspecto en el arte. Es sin ninguna duda, que las tendencias de continuidad y discontinuidad en el arte de la pintura occidental están presentes en toda la extensión de las corrientes artísticas. Otro contraste en relación con la pintura asiática, es que es toda continuidad en los estilos de arte de china, puesto que parten de un mismo concepto de la Unidad en el cosmos. Pero acaso, no forma toda la diversidad de lenguajes vanguardistas y vanguardistas abstractos son los que llaman a la Unidad en un mismo Universo?

3.14 Devenir del arte

La Institución del arte y el mundo del arte contemporáneo

Para Mavrakis, capitalismo y arte forman un sistema, él apunta a una teoría americana del filósofo del arte, que es de tradición analítica, George Dickie⁷¹ acerca de cómo opera el sistema socio-económico sobre el del arte y del cómo se utiliza el **no arte** en la actualidad. La teoría afirma que por su posición institucional las personas habilitadas son las que deciden que es arte, con un principio de discriminación autoritario entre lo relevante del arte, e imponen sus criterios, no importa quién sea el artista. Señalando que hay intereses colosales de por medio, quienes marcan el tono en boga. Entre tanto otro pensador americano, Arthur Danto, distingue que **el mundo del arte** (definición que él propuso, en 1964) es el que provee la teoría del arte, y que los participantes disciernen entre lo que es arte y lo que no lo es. En tanto que Bourdieu dice que el mundo del arte está condicionado o determinado por una clase social y económica con conocimiento y propiedad sobre el arte, como un capital cultural. De forma tal, en un seguimiento directo y perseverante, Mavrakis determina que la vanguardia como tal es

⁷¹ George Dickie (n. Palmetto, Florida; 1926) es un Profesor Emérito de Filosofía de la Universidad de Illinois en Chicago y uno de los más influyentes filósofos de arte que trabajan dentro de la tradición analítica. Su teoría institucional del arte suscita tanto entusiasmo como feroces críticas.

inexistente. Por eso no es de extrañarse que la pintura impresionista, la abstracta y generalmente la del siglo XX valgan millones y millones de dólares. El arte actual y el mercado del arte trabajan bajo un régimen monetario y especulativo en un sistema de valores económicos. Por lo tanto el arte es patrimonio cultural y patrimonio económico.

3.15 Estética Vanguardista abstracta

En el entendido de que la obra abstracta es abierta y se puede desarrollar en el sentido de que es ya autónoma, así lo declara Umberto Eco en *su poética de la obra abierta*⁷², debido a que se pueden hacer diferentes lecturas dependiendo del ángulo o método para analizar a la obra en cuestión.

La pintura abstracta, al igual que las otras manifestaciones de vanguardia, se presentan como formas de pensamiento⁷³ sistémicas flexibles y mutables. Estas formas tienen en conjunto, como fenómeno artístico, una visión que abarca elementos múltiples con sus distintas interrelaciones. En el arte no se debe olvidar que todo estilo nuevo conlleva sus valores plásticos y estos son temporales. Entre muchos de los valores estéticos importantes que encontramos en la vanguardia está el concepto de lo opuesto, lo contrario, la antítesis del arte: el **no arte** y el **dadaísmo**, ambas son las formas antiartísticas del siglo XX que afirman que el arte es nada y nada es el arte. En palabras de Mavrakis, estas son las tendencias más extremistas del modernismo. En tanto que el escritor francés Kostas, hace mención

⁷² Apud Eco, Umberto, *Obra abierta*, Ed. Ariel, Barcelona, 1979, p. 193. Cirlot, *Lourdes La pintura informal en cataluna*, 1951-1970. Anthropos, Editorial del Hombre, Barcelona, España, 1983., pag. 18.

⁷³ El término pensamiento sistémico viene del griego *synhistanai*, que significa "colocar junto". Fue usado por primera vez en el siglo XX por el bioquímico Lawrence Henderson, y ganó fuerza con la introducción de la cibernética. Pensar sistémicamente significa: Pensar de forma multidimensional: circular, horizontal, vertical y lateral. Focalizar el todo, las partes y, principalmente, promover la interacción entre las partes de un sistema. Ser consciente de que el todo nunca puede ser evaluado por el simple análisis de sus partes. Pensar sistémicamente es multiplicar el número de opciones y, por tanto, crear una mayor habilidad en generar una acción coordinada y dirigida en el sentido de producir una finalidad específica, ya sea personal o profesional.

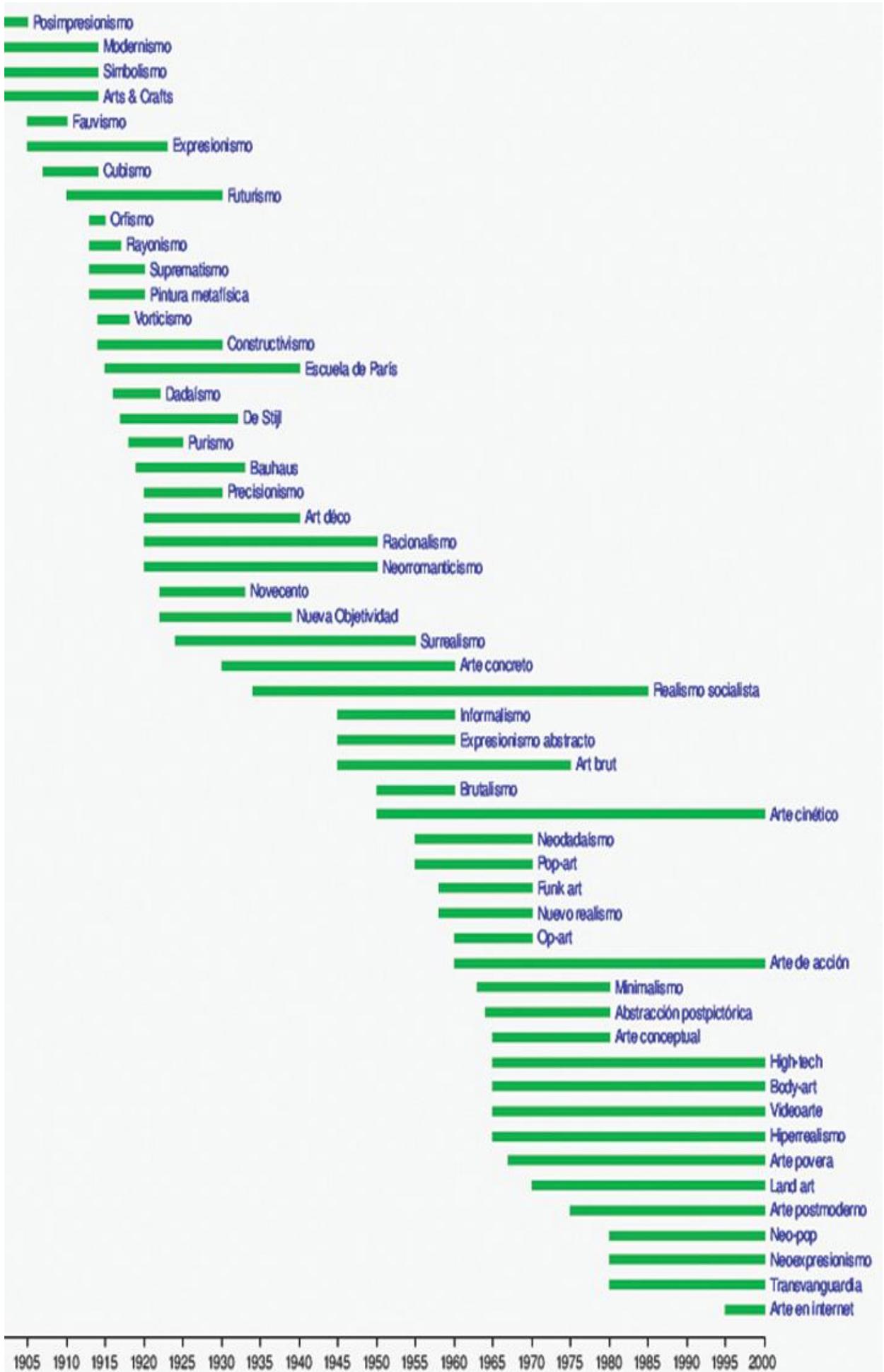
a dos factores muy relevantes en las artes, aparece el modernismo por un lado y por el otro las vanguardias, estableciéndose una línea de conexión en donde la vanguardia resulta ser parte del modernismo y viceversa. El segundo es el factor del devenir de las artes; un arte que proyecte diferentes y nuevas visiones además de múltiples perspectivas y que además resuelva en acción directa el momentum pictórico. Las vanguardias resultan ser a menudo interactivas, no se quedan atrapadas en la propia y única verdad ilusoria y dogmática, sino que plantean un sólido flujo continuo en el discurso visual, es decir evolucionaron en otras formas. En el arte de la pintura, donde el juego de la verdad, la realidad y la sutil apariencia resultan ser expresiones y experiencias estéticas potencialmente dinámicas y no estáticas. No obstante Mavrakis contrapone la tesis de que no hay arte contemporáneo, que todo es una mera repetición que ayuda a mantener la Institución del arte de ahora, o más bien decir de el *no arte* ya aceptado y corrupto, pero por quiénes está siendo ejercida esa corrupción ¿por los artistas acaso? ¿O es el problema de la corrupción del alma? Es que los artistas sin escrúpulos reproducen en una mimesis asfixiante y mortuoria lo que se vende, lo que está de moda, por un lado y por otro que conveniente vender lo que le llaman tendencias retro, para los jeques, merchants del arte, mercenarios del arte. Por ello dice Mavrakis que es vulgar comprar arte desde esa perspectiva. Una pregunta es necesaria aquí: ¿Ética o zona de confort? o ¿elegir la libertad a plenitud o seguir un esquema de esclavitud en el artista siguiendo modas? Como ya lo planteaba Schelling:

Aquello que no es un gusto firme y seguro, no son las grandes ideas de todo un pueblo, sino la voz de algunos hombres que se erigen arbitrariamente en jueces que deciden del mérito; el arte que en una posición elevada se basta a sí mismo, se reduce entonces a mendigo de la aprobación; se hace esclavo el que debía ser señor⁷⁴

⁷⁴ Schelling Friedrich, *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*. 5a Edición. Ediciones Aguilar.A.Castano,trad. Buenos Aires,Argentina.Biblioteca Iniciación filosófica.1980., pag.69.

Todo indica que el fenómeno de la discontinuidad o continuidad en el arte está desarrollándose en Occidente en nuestros días y que este sea un factor benéfico para el mundo en la globalización del arte, que sin llegar a ser homogéneo corren en un mismo impulso vital y necesario para su misma subsistencia y porvenir. ¡Unidad, no uniformidad!

A continuación se presentan cuadros cronológicos de los estilos artísticos paralelos en el arte moderno, las corrientes vanguardistas, y las vanguardias abstractas que se desarrollaron en el arte durante el siglo XIX, XX, XXI

Siglo XIX

- 9 Academicismo
- 10 Arte de Las Montañas Blancas
- 11 Las Artes Incoherentes
- 12 Arts and Crafts
- 13 Biedermeier
- 14 Cloisonismo
- 15 Decadentismo
- 16 Divisionismo
- 17 Eclecticismo
- 18 Eclecticismo español
- 19 Edad de Oro danesa
- 20 Escuela Americana de Barbizon
- 21 Escuela de Barbizon
- 22 Escuela de Heidelberg
- 23 Escuela de La Haya
- 24 Escuela de Lyon
- 25 Escuela de Norwich
- 26 Escuela de Düsseldorf
- 27 Escuela de Pont-Aven
- 28 Escuela del río Hudson
- 29 Expresionismo
- 30 Grupo Hoosier
- 31 Gründerzeit
- 32 Historicismo
- 33 Impresionismo
- 34 Impresionismo americano
- 35 Luminismo
- 36 Luminismo americano
- 37 Macchiaioli
- 38 Mir iskusstva
- 39 Modernismo
- 40 Nabis
- 41 Nacionalismo romántico noruego
- 42 Naturalismo
- 43 Nazarenos
- 44 Neoclasicismo
- 45 Neoimpresionismo
- 46 Orientalismo
- 47 Peredvízhniki
- 48 Pintura de historia
- 49 Posimpresionismo
- 50 Prerrafaelismo
- 51 Puntillismo
- 52 Realismo

- 53 Romanticismo
- 54 Romanticismo alemán
- 55 Secesión de Viena
- 56 Sezession
- 57 Simbolismo
- 58 Sintetismo
- 59 Sociedad de Artistas Americanas
- 60 Tonalismo
- 61 Los XX

Siglo XX

1900-1918

- Academicismo
- Art Deco, c. 1920s–1940s
- Camden Town Group, c. 1911–1913
- Círculo de Bloomsbury, c. 1900s–1960s
- Constructivismo, c. 1920–1922, 1920s–1940s
- Cubismo, c. 1906–1919
- Cubismo sintético, c. 1912–1919
- Cubofuturismo, c. 1912–1918
- Dada, c. 1916–1922
- Der Blaue Reiter, c. 1911–1914
- De Stijl, c. 1917–1931
- Deutscher Werkbund, fundado 1907
- Die Brücke, fundado 1905
- Escuela Ashcan, c. 1890s–1920s
- Expresionismo c. 1890s–1930s
- Fauvismo, c. 1900–1910
- Futurismo, c. 1909–1916
- Grupo de los siete, c. 1913–1930s
- Grupo de Puteaux, c. 1912–1914
- Los Ocho, c. 1909–1918
- Luminismo, c. 1900s–1930s
- Modernismo, c. 1860s–ongoing
- Neoclasicismo, c. 1900s–
- Neue Künstlervereinigung München
- Novembergruppe, fundado 1918
- Orfismo, c. 1910–1913
- Período azul de Picasso, c. 1901–1904
- Período rosa de Picasso, c. 1904–1906
- Período africano de Picasso, 1906–1909

- Photo-Secession, fundada c. 1902
- Pintura metafísica, c. 1911–1920
- Purismo, c. 1917–1930s
- Rayonismo
- Realismo americano
- Secesión de Berlín, fundada 1898
- Sincromismo, fundado 1912
- Sota de Diamantes, fundado 1909
- Suprematismo, formado c. 1915–1916
- Ten American Painters, c. 1897–1920
- Vorticismo, fundado 1914

1918-1945

- Abstracción geométrica
- Arbeitsrat für Kunst
- Art Decó
- Arte concreto
- Bauhaus, c. 1919–1933
- Der Ring
- De Stijl, c. 1917–1931
- Escuela de París
- Gruppo 7
- International Style, c. 1920s–1970s
- Neoromanticismo
- Neue Sachlichkeit
- Novecento
- Novembergruppe, fundado 1918
- Precisionismo, c. 1918–1940s
- Realismo mágico
- Realismo socialista
- Regionalismo, c. 1930s–1940s
- Scuola Romana, c. 1928–1945
- Surrealismo, c. 1920s–1960s

1945-1965

- Abstracción lírica
- Abstracción orgánica
- Abstracción perspictórica
- Action painting
- Arte cinético
- Arte Povera
- Arte público
- Assemblage
- Beatnik art
- Brutalismo

- CoBrA
- Color field
- Escuela del Noroeste
- Expresionismo abstracto
- Fluxus
- Happening
- Hard edge
- Informalismo
- Internacional Situacionista
- Neo-Dada
- Nouveau Réalisme
- Op Art
- Outsider Art
- Pop Art
- Retro
- Tachismo

1965-2000

- Abstracción lírica
- Apropiación
- Arte conceptual
- Arte postmoderno
- Arte povera
- Arte relacional
- Arte sonoro
- Body Art
- Deconstrucción
- Dogma 95
- Fotografía como arte
- Fotorrealismo
- Funk art
- Hiperrealismo
- Ilusionismo abstracto
- Instalación artística
- Land art
- Lowbrow
- Massurrealismo
- Minimalismo
- Neoexpresionismo
- Neofiguración
- Neo-pop
- Performance
- Posminimalismo
- Posmodernidad
- Realismo clásico

- Steampunk
- Transvanguardia
- Videoarte
- Young British Artists

Siglo XXI

- Altermodernismo
- Arte algorítmico
- Arte ambiental
- Arte de los nuevos medios
- Arte digital
- Arte electrónica
- Arte relacional
- Computación gráfica
- Hiperrealismo
- IMMAGINE&POESIA
- Intentismo
- Metamodernismo
- Neo-geo
- Pos-posmodernismo
- Remodernismo
- SoFlo Superflat
- Stuckism
- Superflat
- Superstroke
- Arte transgresiva
- Arte virtual

CAPITULO IV. LA EXPERIENCIA ESTETICA DE SENTIR Y PINTAR

ABSTRACTO

En este último capítulo de la investigación acerca del tema de la abstracción estoy compartiendo mi experiencia estética y algunas ideas acerca de la pintura; mi tema de estudio ha sido el paisaje, la naturaleza en términos generales, y desde la comprensión de las formas estéticas universales y del tema que nos ocupa aquí, al igual que la idea de la existencia de la realidad; también algunas similitudes con los conceptos y filosofías orientales acerca del quehacer creativo, como la quinta dimensión, nombre dado por los chinos a la dimensión de la pintura, el dibujo Sumi-e, la poesía Haiku y arte Zen, el budismo y el taoísmo. De igual forma trataremos mi trayectoria pictórica a través de la experimentación con los diferentes lenguajes abstractos afines a mi propia evolución como ser y como artista; esta trayectoria derivó en aprender, asimilar y experimentar conceptos de la pintura de los maestros americanos, europeos, chinos y japonés y a su vez de las mujeres Sonia Delaunay, Natalia Goncharova, la mexicana Irma Palacios y la americana Georgia O'keffe.

4.1 Experiencia y realidad estética de pintar abstracto

Desde mi perspectiva, la experiencia estética de la abstracción es la suma de múltiples exploraciones y procesos artísticos. Como ya aprendimos, la abstracción existe como método, como proceso y como facultad en el cerebro del hombre.

Cada uno de estos posee su momento, su finalidad y propósito, su cualidad. Cada pensamiento, cada color o palabra le corresponde su debido lugar; en la propia y particular concepción que cada artista abstracto en sincronía dialoga y sigue el curso del tiempo y espacio.

Schelling no se equivocó al afirmar, que el saber abstraerse de sí mismo, conlleva a la renuncia del yo en razón de dar la mayor entrega posible a lo que el artista, el aspirante a maestro de la forma debe expresar y comunicar con su arte:

De la misma manera que la creación entera es una obra de arte de la más alta exteriorización, así el artista debe ante todo saber abstraerse de sí mismo, descender a los detalles, no escatimar el sacrificio de su personalidad ni los esfuerzos penosos para hacerse maestro de la forma⁷⁵

El tiempo presente es ahora. En el acto mismo de pintar la realidad es transformada en una fusión, dilatación y abstracción de experiencias alternas. El pasado es una proyección de tiempo. El tiempo presente es una luz continua, paralela, adyacente, subyacente, anacrónica, sin medida. Creo mi realidad, puesto que mi vida exterior es un reflejo directo de mi experiencia y sentir interno. No hay un verdadero arte donde no hay verdadera entrega del ser. La realidad creada por el artista, desde mi percepción estética y metafísica, está en el ahora, en la más directa inmediatez. La realidad artística visual es una proyección de la imagen simbólica o metafórica y su forma se presenta como multidimensional es decir no hay fragmentaciones, hay solo proyecciones simultáneamente en el aquí y ahora.

Cada proyección es una unidad de tiempo. Lo que hay en la realidad pictórica es la representación de una continuidad de unidades de tiempo y se sugerirán en un plano fenomenológico, dialéctico, metafísico y espiritual, espacial o atemporal, según sea el caso. En el arte de la pintura se distinguen muchos conceptos de realidad, no obstante estos serían los tipos comunes a todos los lenguajes pictóricos: la realidad creada por el artista, la realidad propia del objeto, la realidad subjetiva y objetiva. Etienne Souriau en su libro de estética comparada *La correspondencia de las artes*,⁷⁶ recapitula que hay cuatro modalidades de existencia en la obra de arte y que técnicamente se encuentran en el vocabulario

⁷⁵ Ibidem, pag.42.

⁷⁶ Souriau Etienne, *La correspondencia de las artes*. 1a. Edición en español, 1965. Margarita Nelken trad. Editorial Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1986, pag. 88.

de la filosofía y son: **a)** la existencia física **b)** la existencia fenomenológica **c)** la existencia "reica" (es decir, por interpretación perceptiva directa, o por ilusión figurativa); **d)** la existencia trascendente. Estas dimensiones o proyecciones además nos ayudan a entender que la realidad presente o existencia, es donde se manifiesta físicamente la experiencia estética del artista; estas cuatro modalidades que establece Souriau conviven y a su vez interactúan simultáneamente en función de un marco histórico y en el contexto de una cultura visual. Jean Paul Sartre, concibe la existencia humana como existencia consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo en cierto sentido ya que es consciencia del mundo y consciencia de sí. La existencia precede a la esencia, escribió Sartre, como parte de los principios del existencialismo,⁷⁷ su doctrina filosófica más conocida en el siglo pasado por los intelectuales; sin embargo yo creo que primero somos esencia y después existencia. Primero pienso y luego existo, pienso, existo y me manifiesto. Esto me lleva a pensar y replantearme que el concepto de realidad y existencia son parte de un gran sistema matemático muy complejo que actúa desde las polaridades de los opuestos (+, -) y complementarios (x, /) y que el ser humano es solamente un elemento en la ecuación. De modo que hay unicidad en la totalidad. Cada ser forma parte importante de un macro-conjunto en la creación universal. También es interesante preguntar si la realidad virtual creada en la computadora cabría en la clasificación que hizo Souriau, ¿existencia física o existencia reica? De tal modo es la dimensión de la pintura, (la quinta dimensión como le llamaban los

⁷⁷ Existencialismo es el nombre que se usa para designar a una corriente filosófica o de pensamiento considerada desde el positivismo como de "corte irracionalista" que tuvo su origen en el siglo XIX y se prolongó más o menos hasta la segunda mitad del siglo XX, aunque el existencialismo en sí atraviesa a toda la historia de la humanidad (por ejemplo en la sumeria Epopeya de Gilgamesh se encuentran planteos llenos de angustia, esperanza, duelo, melancolía, anhelos de eternidad que luego reiterará siempre el existencialismo) ya que sus temas son los capitales de cada ser humano y de todo el conjunto de la humanidad. No se trata de una escuela homogénea ni sistematizada, y sus seguidores se caracterizan principalmente por su reacción contra la filosofía tradicional. Estos filósofos se centraron en el análisis de la condición de la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Uno de sus postulados fundamentales es que en el ser humano "la existencia precede a la esencia" (Sartre), es decir, que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como el significado de sus vidas.

pintores chinos al universo pictórico) en donde los pensamientos, reflexiones y meditaciones derivadas de la filosofía y la metafísica⁷⁸ nutren mi burbuja estética que en sincronidad ayudan a expresarme plenamente, mediante conceptos universales.

Las artes como el dibujo *Sumi-e*, dibujo monocromático en tinta negra de la tradición japonesa, la poesía Haiku y la pintura del arte Zen del Japón, occidentales, orientales y asiáticas que he estado estudiado, y lo continuare haciendo proporcionan unidad, enriqueciendo así el desarrollo de mi trabajo como pintora. Algunos nombres de pintores occidentales norteamericanos y europeos que han influenciado mi labor son:

Paul Klee, Kandinsky, Rothko, Mondrian, Cézanne, Tapies, Munch, Magritte, el grupo de los impresionistas franceses. Mujeres vanguardistas rusas y mujeres en la abstracción: Sonia Delaunay, Natalia Goncharova, la mexicana Irma Palacios y la estadounidense Georgia O'keffe.

Pintores chinos

Entre los muchos pintores chinos que vivieron en la Dinastía Yuan (1277-1367) se encuentran Wu-Tao-Tzu, quien pintaba muy libre y con cierto expresionismo. Wang Hsia, quien introduce la "técnica salpicada", Chao Meng Fu (1254-1322), uno de los dotados, poeta, calígrafo y pintor. Los pintores chinos eligieron abrir nuevas posibilidades en cuanto al tratamiento técnico que sugieren espontaneidad y libertad, el movimiento del pincel y en el trabajo de la tinta, estos dos elementos muy importantes a nivel técnico en la estética china fueron los que iniciaron la brecha para los que serían los "Cuatro Grandes Maestros de los Yan" Huan kung-Wang (1269-1354), Wu Chen (1280-1354), Ni Tsan (1301-1374) y Wang Meng

⁷⁸ La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. El nombre metafísica (deriva del griego μεταφυσική, que significa «más allá de la naturaleza»

(1308-1385) todos ellos fueron parte de la segunda generación de pintores de los Yuan y vivieron en las provincias del Sur en Chiang-su y Che-Chiang.

4.2 Justificación de elementos, presentación, materia y contenido

En la formación y evolución de mi vocación artística, considero sustantivo el buscar formas de expresión estéticas que profundicen el sentido del arte. El periodo abstraccionista en el cual he desarrollado gran parte de mi trabajo, me ha motivado a la indagación y observación de formas que atiendan tanto a mi inquietud personal como al análisis de las condiciones actuales de la cultura visual, global en el mundo y como estas se van desarrollando en todas las disciplinas artísticas en esta área y sus repercusiones más visibles. De esta manera creo que el curso del arte corre el riesgo de una homologación mutiladora que atañe a la diferencia entre los pueblos en función de un esquema global desarraigado que pretende uniformar la estética, trastocándola como mercancía de consumo. Considero, así, que la pintura debe en función, sin perder belleza ni perspectiva universal y al mismo tiempo reflejar el sentido divino del alma de cada comunidad; con un matiz polivalente, diversificador que reúna el inconsciente colectivo y su ser profundo en unidad y armonía expresándose así libremente. De manera que **el Ser** creativo, a través de la pintura, manifiesta virtud. Sócrates opinaba que la virtud en el ser humano se podía aprender mediante la enseñanza ya que es conocimiento y se puede recordar. Schelling,⁷⁹ lo expreso así:

Pues, lo mismo que la virtud no consiste en la ausencia de pasiones, sino en la fuerza del espíritu que las domestica, así no es descartándolas o aminorándolas como se produce la belleza, sino por el imperio que sobre ellas ejerce la belleza⁸⁰

⁷⁹ Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (Leonberg, Wurtemberg, 27 de enero de 1775 – Bad Ragaz, Suiza, 20 de agosto de 1854) fue un filósofo alemán, uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica alemana.

⁸⁰ Ibidem, pag.49.

Sin embargo, hay que señalar que la virtud tiene varias acepciones, en tanto que Sócrates meditó sobre la virtud humana como el ideal del ser que se iba mejorando poco a poco hasta lograr la excelencia, a través del conocimiento. Así lo menciona en sus múltiples libros filosóficos como es el caso de *La república*. Schelling, por su parte, habla de la virtud con un ideal romántico, él pensó en la virtud del hombre como la superación y realización de un bien mayor en el ser humano, que triunfa por sobre el dominio de sí mismo logrando así belleza. Belleza que es virtud.

Con la idea de enriquecer mi experiencia visual y conocer más de mí misma a través de la pintura, me interesa, como ya mencione, el estudio y análisis de las formas estéticas universales, así como las manifestaciones de algunos pueblos con sus símbolos, su magia, su religión y por supuesto la virtud en el arte o **habitus** en latín, que es como nombraron los antiguos filósofos griegos a ese particular estado del alma. Jacques Maritain,⁸¹ escribió que el Arte es una virtud del intelecto práctico y que se refiere a la creación de objetos que han de ser producidos. El arte es intelectual por esencia. Como ejemplos acerca de los símbolos en el arte quiero destacar que, en la vertiente cristiana de la Edad media, se encuentra La santísima trinidad cuyo símbolo es El triángulo; además de los rosetones (mandalas) en sus equivalentes, geométrico, simbólico y abstracto se encuentra el símbolo del círculo.

En la pintura Zen, por ejemplo, el círculo representa iluminación, que es la perfección humana. Así también las figuras orientales de meditación, *los yantras*, contribuyen a lograr una visión incluyente y sincrética en mi trabajo. Algunos de estos elementos iconográficos forman parte de los propósitos artísticos que intento representar en la dimensión pictórica. Con mente abierta y los ojos bien abiertos es que al recrear ciertos elementos estéticos, inmersos en las tradiciones culturales y religiosas se puede unir la espiritualidad con el conocimiento del Ser, rechazando los prejuicios del etnocentrismo occidentalista. En este orden de ideas, asimismo deseo expresar que ha sido muy importante la inclusión, comprensión y el estudio

⁸¹ Vid, Jacques Maritain, *La poesía y el arte*, Emece,. Buenos Aires, 1955., pp 65-70.

de conceptos espirituales y filosóficos como el **Budismo**⁸², **Taoísmo**⁸³ y el **Zen**⁸⁴. Las formas de pensamiento estético tanto orientales como asiáticas son tan vastas, como de una riqueza espiritual y cultural exquisitamente refinada, cuyas revelaciones e inspiración mística se reflejan generalmente en los **Mandalas**⁸⁵. Este tipo de representaciones simbólicas se encuentran en la mayoría de las culturas con orientación espiritual. En algunos pueblos indígenas en México; por ejemplo, son lo que se conoce como, los ojos de Dios, los dibujos de mandalas de los monjes tibetanos, o en el arte cristiano europeo de las catedrales góticas del medioevo. Los mandalas que recientemente realicé son dibujos a la acuarela. Se dice que el arte siempre vuelve a sus orígenes en un eterno retorno, en un movimiento cíclico, el hombre y su búsqueda también. Mi ser responde a ese llamado. El volver al misterio y la manifestación de signos estéticos que permiten liberar al hombre contemporáneo de su propia cacería, del etnocidio de su auto exterminio. Al parecer son en conjunto uno de los múltiples retos que el hombre encara en la actualidad. Liberar el ser y reencontrar su instinto, su naturalidad y sus expresiones se vuelve una misión casi redentora e iluminadora para el hombre mismo y para el arte. Souriau define al arte como una fuerza instauradora⁸⁶, en este sentido es perfectamente entendible que la intención del arte restaure o instaure lo que aparentemente en la superficie de la realidad aparece como caos.

⁸² El budismo es una religión no teísta perteneciente a la familia dhármica y, según la filosofía induista-védica, de tipo nastika. El budismo ha ido evolucionando en la historia hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. En Occidente ha habido ciertas dificultades para definir el budismo.

⁸³ La esencia de la filosofía taoísta se encuentra en el Tao-te-ying (el libro de la vía y el poder, o del camino y la virtud). El taoísmo religioso se fundó en el siglo III a. C., pero no se convirtió en un movimiento religioso organizado hasta el siglo II d. C.

⁸⁴ Apartándose del conocimiento teórico o intelectual, el Zen busca la experiencia de la sabiduría más allá del discurso racional. Las enseñanzas de Zen incluyen varias fuentes del pensamiento Mahāyāna, incluyendo la literatura Prajñāpāramitā como el Prajñāpāramitā Sūtra y las enseñanzas de Yogacara y la escuela Tathagatagarbha. El Zen emergió desde distintas escuelas de Budismo y fue registrado primero en China en el siglo VII, luego se dispersó hacia el sur a Vietnam y al este a Corea y Japón.

⁸⁵ Mándala es un término de origen sánscrito, que significa diagramas o representaciones simbólicas bastante complejas, utilizadas tanto en el budismo como en el hinduismo.

⁸⁶ Cfr. Souriau Etienne, op cit., pag . 29.

El arte tiene entre sus muchas funciones la social, el arte instaure porque organiza y ordena toda materia que contenga significación psíquica y dimensión espiritual. Los grandes poetas y los grandes artistas tienen como función social renovar sin cesar el aspecto que adquiere la naturaleza a los ojos de los hombres, señaló Guillermo Apollinaire⁸⁷ so pretexto de la función social del arte y de los artistas, refiriéndose en especial a los pintores cubistas. Actividad instauradora del arte y cierta catarsis son acciones concretas muy necesarias para confrontar a una subcultura e ignorancia y al ego individualista, porque son innobles para el propio bien y desarrollo de la humanidad, de la que somos parte. Whitman⁸⁸ diluye esta condición retrograda del yo egoísta en el individuo que se declara como, el yo absoluto, al escribir:

Realmente, estos son los pensamientos de todo hombre
de cualquier época y lugar; no son originales míos.
Si no son tan tuyos como míos, nada o casi nada son,
Si no son el enigma y la respuesta al enigma, nada son,
Si no son a un tiempo cercanos y remotos, nada son.
Son la hierba que crece donde hay agua y hay tierra,
Son el aire de todos que envuelve el planeta⁸⁹

Solamente cuando el ser retorna a la naturaleza creativa de la cual nunca se ha separado del todo, (el asunto no es el tú o el yo. El aire es de todos) la voz emerge, profunda y sabia en esplendida unidad, armonía, amor y es como se puede *percibir, sentir, intuir y pensar a la belleza*; estas son las cuatro funciones de

⁸⁷ Vid, G. Apollinaire, *Les peintres cubistes*. Fragmento, Mario de Michelli, *Las vanguardias artísticas del Siglo XX*, Ed: Union, La Habana, 1967, pp 409-410.

⁸⁸ Walt Whitman (West Hills, condado de Suffolk, Nueva York, 31 de mayo de 1819 – Camden, Nueva Jersey, 26 de marzo de 1892), fue un poeta, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Whitman está entre los más influyentes escritores del canon estadounidense (del que ha sido considerado su centro) y ha sido llamado el padre del verso libre. Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, particularmente por su libro *Hojas de hierba*.

⁸⁹ Whitman, Walt *Canto a mi mismo*. poema numero 17 trad. Enrique Lopez Castellon. Edimat, Madrid. España 1999., pag.67.

la consciencia en el ser humano que, en palabras del Dr. Jung,⁹⁰ lo dotan para un tratamiento de las impresiones que recoge del interior y exterior.

4.3 Mística natura -paisajes-

Pues bien, considero que el eje esencial en mi concepción de la pintura, lo constituye el paisaje. En él converge tanto la recreación del mundo como la invención, en cuanto que sus elementos esenciales son la construcción y deconstrucción que se crean mediante el color, el fondo y el objeto. El paisaje concentra en sí la máxima expresión pictórica, y se descubre en la pureza que es el sentido secreto y fundamental de la naturaleza y de la realidad. La sencillez y pureza son la revelación de este misterio cuyos matices perfectos los da el color. Pueden señalarse entonces a continuación algunos de los aspectos sobre el quehacer pictórico de mi obra en general:

El objeto de estudio, que se encarna en la realidad del paisaje, elemento que debe descifrarse de acuerdo al código estético con que el pintor define la realidad, en mi caso destaca la pureza del color como criterio superior de la realidad subjetiva y a la vez total del cuadro.

La invención, arte de lo **heurístico**⁹¹ de lo que está ahí, si el artista sabe referirse a sus puntos virtuales de significado y desarrollarlos mediante la creatividad, la imaginación y el libre juego entre los colores y las formas.

Así, en la pintura siempre hay un factor constante en el paisaje y es que está sujeto a una visión única e intransferible que se plasma en el arte. El artista se refleja en el mundo y, simultáneamente, está fuera del mundo.

⁹⁰ Cfr. Jung G Carl, *El hombre y sus símbolos*. Trad. Luis Escolar. Bareno Luis de Caralt editor. S.A Barcelona, España 4a. edición. Diciembre 1984., pag. 241.

⁹¹ Heurística es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico de los humanos desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. La palabra heurística procede del término griego εὕρισκειν, 1 que significa «hallar, inventar»

La construcción o (de) o (re) construcción del objeto a través del color y de los elementos naturales que se emplea como las formas aisladas, los colores puros, o las múltiples tonalidades. Los colores expresan y reflejan el alma del objeto y el pintor al usarlos. El pintor y crítico francés Jean Bazaine escribe en sus *Notas sobre la pintura contemporánea*:

Nadie pinta como quiere. Todo lo que puede hacer un pintor es querer con toda su fuerza la pintura de que es capaz su tiempo⁹²

Ciertamente Bazaine⁹³ advierte el riesgo entre la idealización y cierto tipo de auto engaño al creer que todo lo que es imaginado por la mente humana se puede concretar, y en cierto modo lo es; la habilidad de imaginar y soñar es maravillosa y posible, pero al tiempo también tiene su grado de dificultad en la concreción. Pero si uno de los retos del arte es hacer lo invisible visible, es pensar lo impensable, entonces el arte también es misterio, locura, quimera y milagro. Sin duda alguna Bazaine estaría de acuerdo con la teoría existencialista de Sartre en relación a que la existencia precede a la esencia. En mi caso, también pinto lo que puedo por la simple razón de que me gusta.

4.4 Perfecto Equilibrio en la naturaleza del paisaje

Johann Winckelmann, escribió: *Hay una clase de espíritus que quieren reflexionar sobre los objetos y otra que quiere penetrar en ellos mismos según sus caracteres esenciales*. Es bien sabido que en algunos textos científicos acerca de la Naturaleza y de sus seres, específicamente en investigaciones relacionadas con

⁹² Bazaine Jean, *Notas sobre la pintura contemporánea*. apud. Jung G. Carl , *El hombre y sus símbolos*. Trad. Luis Escolar Barena. Luis de Caralt ,.Editor.S.A Barcelona, España 4a. Edición. Diciembre de 1984., pag.253.

⁹³ Bazaine estudió escultura en la Academia Julian y con Paul Landowski después de un breve pasaje en la École des Beaux-Arts. Al mismo tiempo continuó sus estudios de filosofía y literatura en la Sorbona de París certificats que alcanzan en la historia del arte y la filosofía (1921-1925). L'évolution de Bergson créatrice era su principal fuente de inspiración en el momento. Con Baltrušaitis participó en la primera "Groupe d'Histoire de l'art", dirigido por Emile Mâle y Henri Focillon. Estos estudios culminarán en un influyente texto *Notas sur la peinture d'aujourd'hui* (1948), cuyo objetivo es ir más allá de los límites-muy dogmática en el momento de abstracción y la figuración.

biología, física y química molecular se observa el hecho de que las plantas y las flores ofrecen una estructura matemática y/o geométrica perfecta. Una planta o una fruta muestran, simetría y perfecta proporción. La matemática y la geometría en este elemento de la naturaleza, actúan en correspondencia y razón de un conjunto de grandes sistemas a nivel microscópico o macro dependiendo de su propia naturaleza. Sin duda se puede decir que Winckelmann se refería a los espíritus científicos, los que penetran en los objetos con sus métodos. En cuanto a los espíritus artísticos y filosóficos que reflexionan sobre los objetos y las cosas, tanto Madame Curie, Sor Juana Inés de la Cruz, Leonardo da Vinci y Albert Einstein gozaban de tener esos impetuosos y curiosos espíritus en sus respectivas áreas.

En la Naturaleza, encontramos símbolos naturales. Read, por su parte establece al lenguaje geométrico como signo y no como elemento, aludiendo a cierta conciencia de la forma como tal. En los estilos neolíticos, gótico, Art-deco, Pop art, algunos grupos del Avant-garde como el Simbolismo, lirismo y algunos estilos de la abstracción, se puede observar que pasan de los elementos geométricos a los elementos simples y naturalistas. En este orden de ideas el arte de cualquier tiempo, refleja a la naturaleza en su condición estructural de manera compleja o simple, todo lo que nos rodea es naturaleza. Los llamados estilos en el arte no corresponden a modas arbitrarias, sino que obedecen a procesos de desarrollo del hombre que se expresa directamente en los lenguajes del arte. El lenguaje geométrico aparece después del lenguaje simbólico en las culturas, esto en una interpretación que está basada en los vestigios encontrados en la historia, lo que indica los procesos mentales por los cuales el individuo atraviesa dependiendo de su grado de desarrollo económico y social el nivel alcanzado. La Naturaleza es una fuerza originaria inagotable. En el estudio de la serie de las flores que realicé hace tiempo, intente demostrar y darles un carácter totalmente íntimo, pero sobretodo dotándoles de expresividad. Además, considero aún que sus posibilidades estéticas no están agotadas. La vitalidad y fuerza en las estructuras y el color que poseen las flores, el estudio de las capacidades expresivas que se pueden explorar en ellas, son todavía inéditas y tomo en

consideración los estudios de Cézanne, Georgia O'keffe, Klee, Mondrian. En un intento más, de acercarme a las cosas en esencia y de lo sensible en el misterio que es la naturaleza, se busca un proceso de crecimiento, alimentación y retroalimentación esto es, **vivir el ser, vivir la pintura** mediante las nuevas formas. François Cheng, en su libro *El lenguaje de la pintura china, Vacío y plenitud* nos acerca a mirar y comprender desde la perspectiva asiática, que el pintor chino desea vivir la esencia de las cosas y a través de ello lograr la realización. El gran pintor de la dinastía Sung Kuo Hsi expreso:

Hay paisajes pintados que atravesamos o que contemplamos; otros en los que podemos pasear; otros también en los que quisiéramos permanecer o vivir. Todos esos paisajes logran el grado de excelencia. No obstante, aquellos en los que quisiéramos vivir son superiores a los demás⁹⁴

Inicie mis creaciones a partir del concepto de la belleza de las estructuras en el paisaje, en los campos, las montañas y las flores mediante la contemplación, observación y realización de muchos bocetos y pinturas. La pintura de la Dinastía Sung, con la que me identifiqué plenamente y cuyo concepto es conocido en Japón y China inicialmente y después en occidente, como **de los contrarios y complementarios** forma parte de la filosofía y la religión en una unidad independiente, pero si existe una adhesión a la naturaleza:

La pintura Sung, como la poesía (Sung), es la expresión de una conciencia creciente de la sutileza de las armonías formales que se presentan ante nuestros ojos: la combinación de montañas y neblinas, de ríos y árboles, de pájaros y ramas, de flores y geometría, de lo masculino y lo femenino, de Ying y de Yang, como se llamaba a estos principios opuestos pero complementarios.

El paisaje es el tema universal quizá, más utilizado en todas las expresiones pictóricas que se han hecho en toda la historia del arte. George Rowley distinguió

⁹⁴ Cheng Françoise, *Vacío y plenitud El lenguaje de la pintura china* .1a.Ed.en español,1989.Amelia Hernandez trad.Monte Avila Editores,C.A.Venezuela 1985, pag.74.

en *Los principios de la pintura china*, el sentido de infinitud en la pintura paisajista. El pintor chino señala la idea del vacío esto es separar los planos, frente, distancia media y distancia lejana. El ojo del espectador salta de un plano a otro. Se distinguen tres perspectivas en este tipo de pintura: profunda, elevada y plana. Los pintores chinos tenían muy en cuenta el concepto de virtuosismo, lo excelso en el arte, se cuentan varios pintores que eran también poetas y que se desarrollaron en otras disciplinas. La naturaleza virtuosa debía fusionarse con las virtudes humanas del hombre. Los artistas orientales en el arte de la pintura, y más específicamente el arte de la caligrafía, dieron a conocer un término que es bastante particular y lo denominaban **la pincelada única**, tanto el dibujo como la pintura era mono tonal es decir destacaban el valor del blanco del papel y el uso de la tinta negra. Por lo tanto ellos debían de explorar todas las posibilidades del pincel, con el impulso del ritmo y la espontaneidad:

En la representación de las formas mediante la pincelada, una noción importante es la del yin-hsien, "invisible-visible". Se aplica sobre todo a la pintura paisajista, donde el artista debe cultivar el arte de no mostrarlo todo, a fin de mantener el aliento vivo y el misterio intacto⁹⁵

El misterio debe ser develado, aunque no en su totalidad. Aunque la mística de la estética china revele el misterio del Universo, su cosmología y el destino del hombre, siempre habrá espacios vacíos que nos indiquen que no todo está dicho o descubierto del todo, esto es representado en el símbolo del Ying-Yang. La perspectiva y visión china se considera como un enorme contraste, un opuesto en relación a nuestra concepción occidental que nos enseña la continuación de la perspectiva renacentista europea que consiste en ver un plano posterior, una figura y otro plano en el horizonte que se aleja y se empequeñece. Leonardo da Vinci describe específicamente estos tres tipos de perspectiva en *Tratado de la pintura*⁹⁶ : *Acerca de las tres perspectivas*.

⁹⁵ Cheng Françoise, op cit ., pag.63.

⁹⁶ Da Vinci, Leonardo, *Tratado de la pintura*. 1a.Edición. Buenos Aires, Argentina, Distal 2006, pag.45.

La primera de estas perspectivas se ocupa de las razones por las que menguan los objetos en la medida en que se alejan del ojo, la segunda trata de la variación que sufren los colores según se alejan del ojo; y la última de ellas entrama la afirmación de que los objetos resultaran más indefinidos según se alejan. Sus nombres son los siguientes:

Perspectiva menguante

Perspectiva del color

Perspectiva lineal

4.5 El recurso geométrico, algunos elementos de composición en mi Obra Pictórica

Otro de los elementos fundamentales en la estructura formal de una obra, será el recurso geométrico, que es utilizado como un ordenamiento en la suma de una composición pictórica, es un ejercicio matemático, pero con la poesía del color. El pintor francés Paul Cézanne⁹⁷ se distinguió del grupo de los Impresionistas⁹⁸ en muchos aspectos, desde las ideas acerca de la pintura así como los aspectos teóricos y técnicos en las composiciones pictóricas, él insistía, al decir que en la “Estructura” de la naturaleza se encontraba un maestro superior, y en *La lección de pintar* menciona que no hay más que cilindros y conos, dividió los planos en la composición de los paisajes que pinto y dibujo directamente con el color, estas fueron algunas de las aportaciones técnicas que hizo a la pintura. Cada

⁹⁷ Paul Cézanne (19 de enero de 1839 – 22 de octubre de 1906) fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna, cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y radicalmente diferente. Sin embargo, mientras vivió, Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento. Desconfiaba de los críticos, tenía pocos amigos y, hasta 1895, expuso sólo de forma ocasional.

⁹⁸ El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa —principalmente en Francia— caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz (la «impresión» visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintarán el momento de luz, más allá de las formas que subyacen bajo este.

composición que he realizado es una construcción subjetiva (ordenada) es una invención, una creación. Un cuadro es un espacio aparte, un espacio en sí mismo, abierto y cerrado. Desde luego que el buscar sustantivamente formas de expresión estética con un sentido de profundo respeto por la naturaleza ha sido muy interesante.

En este sentido Françoise Cheng en su libro de *Vacío y plenitud* simplifica que el pensamiento estético chino, basado en una concepción organicista del universo, propone un arte que busca desde siempre crear un espacio mediumnico⁹⁹ en el cual subsiste el aliento-espíritu como fuerza vital. El concepto de vacío es un lugar interno en donde se transforma al mundo creado por el propio artista, es decir el artista chino plantea vivir el arte, como experiencia, vivir la esencia de las cosas más que admirarlas.

4.6 Más allá de la forma. Trascender la materia

En un sentido metafísico y espiritual el trascender las formas y llegar a la sustancia es sin duda algo vital. La forma es siempre una afirmación, es una fuerza creadora que se impone a sí misma, una fuerza verdadera inteligente y sabia. La flor es en esencia y en un sentido un perfume, un aroma, es una calma silenciosa, es una fuerza serena en medio de las tempestades pasionales del hombre. De modo que mis dos grandes ocupaciones cuando pinto son: la forma y el color; ambas se resuelven conjuntamente, la forma es muchas veces el mismo color y el color a su vez es la forma, ambas cualidades funcionan desde estos dos aspectos, más el elemento formal que es el objeto de estudio siempre presente: El paisaje-naturaleza.

Las siguientes características señalan lo esencial en todos los estudios que he realizado. El color, orden, la geometría y el uso de la abstracción, la estructura, la pureza, la simplicidad, el espacio libre- vacío. Esta serie de elementos en la Naturaleza se representa a través de la forma sin rigor característico, alcanzando

⁹⁹ Cheng Françoise, op.cit., pag, 74.

una armonía distintiva. De este modo, es sustancial el encontrar formas sensibles y dotar a estos paisajes y composiciones con un carácter específico marcado por la intuición, por el instinto, por la expresión libre del alma y la marca del espíritu. El hecho de trabajar con la naturaleza de las cosas, provee y otorga la comprensión de la propia representación de un concepto cuyo origen es el alma. Esta hermosa y sabia reflexión la hizo Federico Guillermo José Schelling, autor de varios libros acerca de la filosofía de la naturaleza, como son: *Ideas para una filosofía de la naturaleza (1797)*, *Del alma del mundo (1798)*. Schelling, quien fuera también compañero de Hegel y Holderlin, es considerado como el filósofo del romanticismo, fue el creador de la filosofía natural romántica. Se dice que su pensamiento influyó, entre otros, en el escritor neorromántico Novalis. Un movimiento muy auténtico que estuvo unido al romanticismo y la naturaleza en el arte fue el de los prerrafaelistas,¹⁰⁰ grupo que se fundó en 1848 en Inglaterra. Los objetivos de la Hermandad¹⁰¹ se resumían en cuatro declaraciones: expresar ideas auténticas y sinceras, estudiar con atención la naturaleza para aprender a expresar estas ideas, seleccionar en el arte de épocas pasadas lo directo, serio y sincero descartando todo lo convencional, autocomplaciente y aprendido de memoria; y lo más importante de todo, buscar la perfección en la creación de pinturas y esculturas. Es interesante, también, como Leonardo da Vinci hace referencia a las formas de la naturaleza, y nos invita al goce de la imaginación en un ejercicio de reflexión a vivenciar un estado de contemplación en solo un instante a reencontrarnos con la

¹⁰⁰ Los prerrafaelitas pintaban directamente del natural, intentando captar de cerca el detalle. Su objetivo no era la ingenuidad, sino la autenticidad. Para ello la ciencia constituía una guía fiable. Pintar al aire libre en lugar de recurrir a la memoria era fundamental para liberar la mente de esquemas preestablecidos y de verificarlo todo a partir del motivo representado. Los autores de esta corriente se inspiraron básicamente en el estilo artístico que se dio antes del maestro Rafael, de ahí el nombre que tomaron estos artistas. Es decir, su pintura se focaliza especialmente en evocar el estilo de los antiguos pintores del Renacimiento, especialmente basándose en los autores y temas propios del Quattrocento, el Trecento y asuntos aún más antiguos, medievales principalmente, leyendas arcaicas e incluso, como en el caso del pintor Lawrence Alma-Tadema, pasajes de la época clásica de Grecia y Roma.

¹⁰¹ http://es.wikipedia.org/wiki/Hermandad_Prerrafaelita#Fuentes_e_inspiraci.C3.B3n_del_prerrafaelismo 4 de mayo 2012.

belleza. Como parte de la herencia intelectual que nos dejó en uno de sus escritos, aquí un fragmento de *El Códice Atlanticus*:

No debería seros tan difícil deteneros de vez en cuando a mirar las manchas de las paredes, o las cenizas de un fuego, o las nubes, o el barro, o cosas parecidas, en las que... encontrarías ideas realmente maravillosas¹⁰²

¹⁰² Da Vinci Leonardo, *Codice Atlanticus* apud. White Michael, *Leonardo El primer científico* Trad. Victor Pozanco. Plaza & Janes Editores, S.A. 1a. edición enero 2001. Impreso en España, pag.342.

**GRAFICA SINTESIS DE OBRA PLASTICA 1991-2012
DE LAURA OLIVA PALACIO M.**

PARTE 1 LO GEOMETRICO

1991-1994

PARTE 2 ESTUDIOS DE LA NATURALEZA DE LAS FLORES

1996-1998

PARTE 3 COMPOSICIONES ABSTRACTAS ABIERTAS Y CERRADAS

1999

PARTE 4 COMPOSICIONES Y ESTUDIOS SOBRE EL BOSQUE

2000-07

PARTE 5 ATMOSFERAS

2007-08-09

PARTE 6 PINTURA MINIMAL

2007-08-09-10

PARTE 7 MANDALAS

2011-12

PARTE 8 VITAL BREATHS

2012

Esta gráfica representa en conjunto, trabajos realizados anteriormente y que son producto de diferentes etapas de mi experimentación visual, así mismo las que están en curso, a continuación una breve reseña de 8 secciones.

Parte 1 Lo Geométrico 1991-1994

Los elementos geométricos están presentes y predominan en la composición pictórica, inspirados por los maestros de la abstracción americana y europea. La intención es el orden espacial, la belleza y pureza de la forma.

Parte 2 Estudio de la naturaleza de las flores 1996-1998

En esta serie se observan ciertos matices de la abstracción, ya sea con expresiones gestuales y la mancha aunque también se dejan entrever algunos elementos geométricos en un juego lúdico entre la forma y la no forma.

Parte 3 Composiciones abstractas abiertas y cerradas 1999

El universo abstracto está visto como una realidad que forma una unidad complementaria ya sea como el microcosmos o el macrocosmos.

Parte 4 Composiciones y estudios sobre el bosque 2000-07

El eje esencial, en términos generales dentro de la concepción de mi pintura, lo constituye el paisaje, en él converge tanto la recreación del mundo como la invención. En tanto que la construcción y deconstrucción son recreados mediante el color, el fondo y el objeto. El paisaje concentra en sí la máxima expresión pictórica y se descubre en la pureza que es el sentido secreto y fundamental de la naturaleza. La sencillez y simplicidad son la revelación de este misterio cuyos matices perfectos los da el color.

Parte 5, 6, 7 y 8 Atmosferas, Pintura minimal, Mandalas, Vital Breaths 2007-12

El círculo, cuya forma representa en filosofía un concepto místico, metafísico y espiritual, que se refiere precisamente a un estado del alma, la Iluminación, que es la perfección humana. Esta forma del círculo es una constante en la pintura Zen y, aplicando este concepto a las series de las Atmosferas, la serie Minimal, mandalas y vital breaths, intento fusionar aspectos filosóficos y espirituales con una visión budista y taoísta al intentar vivir la esencia de las cosas en un juego lúdico entre color y luz, para lograr la realización a través de ellas. En un sentido metafísico y espiritual trascender las formas y llegar a la sustancia es sin duda algo vital. La forma es siempre una afirmación, la no forma es su complemento la antítesis. En varias civilizaciones el círculo es la totalidad, la plenitud, el alfa y el omega.

CONCLUSIONES

Se concluye que al analizar el problema de la Abstracción como pensamiento y lenguaje visual se establecen dos aspectos. Primero: como un fenómeno de la pintura, como forma y su relación con otras representaciones en el arte. Y segundo: La abstracción también se entiende como proceso, método y facultad en el cerebro humano a través del lenguaje gráfico. A continuación se puntualizan las conclusiones:

Uno: La abstracción como forma de pensamiento nos permite insistir en el hecho de que la abstracción es una facultad **per se** de las capacidades intelectuales en el hombre. El hombre a través de la ciencia y el arte desarrolla y descubre estas habilidades.

La capacidad de la abstracción como proceso, método y facultad son las mayores habilidades intelectuales en el ser humano es decir, éstas se encuentran inmersas en la psique de cada individuo. La Intuición, la Percepción, y la conciencia del espacio participan activamente. Se concluye que la abstracción como facultad y como proceso es de gran utilidad, ya que contribuyen a comprender el conocimiento humanista en términos generales y en específico. Los objetivos fundamentales por lo que se emplean estas modalidades son para conseguir la simplicidad y la síntesis de las formas en este caso. La abstracción como facultad hace que en el individuo amplíe una mayor conciencia. Dicha facultad abstractiva está inmersa en una fase interna en el desarrollo del hombre. Se demuestra que la abstracción aparece en sociedades con mayor desarrollo y capacidad de síntesis. Tanto las facultades y procesos de la abstracción se ven ejemplificados en la ciencia y sus aplicaciones en el arte. En el contexto científico se utilizan de forma práctica estos aspectos de la abstracción, proceso, método y facultad.

Se hace evidente que la abstracción y el porqué de su existencia es fundamentalmente una necesidad estética y es una resultante de una síntesis

intelectual. Recordemos que el lenguaje de la abstracción es posterior al lenguaje simbólico y geométrico; en este sentido aprendimos que la distinción entre las características específicas entre los lenguajes de la pintura, nos permite esclarecer las diferencias esenciales al definir sus valores estéticos. La abstracción se convierte en una ciencia artística autónoma, los diferentes lenguajes que se conocen en el siglo XX demuestran que no es un estilo de arte sino que es un lenguaje universal por lo tanto la abstracción es un lenguaje universal ya que forma visualmente hablando una parte activa del conocimiento que se presenta a lo largo de la historia. Por lo tanto se afirma que tanto el lenguaje simbólico y el lenguaje geométrico como el lenguaje abstracto comparten un mismo proceso: el de síntesis. Los lenguajes de las vanguardias comparten similitudes al ser parte de un mismo fenómeno que se denomina como: Sincronicidad, lo cual explica el porqué es una coincidencia psíquica el que hayan trabajado desde diferentes perspectivas que se conocen como (lenguajes de la vanguardia abstracta).

Dos: La abstracción desde la perspectiva del arte. Se comprobó que la abstracción es una característica sobresaliente en las sociedades de mayor desarrollo en los individuos, ya que este está más capacitado para un manejo superior de conceptos intelectuales. Es un hecho concreto que la abstracción y su aplicación práctica, se traduce al transformar elementos naturales en signos es un fenómeno cultural de gran valor estético y plástico.

Queda demostrado que las vanguardias abstractas son un ejemplo de la diversidad estética. El arte abstracto en la actualidad se valora como un capital y patrimonio cultural.

NOTAS

La experiencia estética de la abstracción en la composición pictórica, desde mi perspectiva, es la suma de múltiples búsquedas y la propia experimentación de procesos artísticos, cada uno en su momento, cada pensamiento, cada color o palabra en su debido lugar; en la propia concepción del tiempo y del espacio. Schelling no se equivocó al afirmar que el saber abstraerse de sí mismo, conlleva a la renuncia del yo en razón de dar la mayor entrega posible a lo que el artista, el aspirante a maestro de la forma debe expresar y comunicar en su arte. Yo creo mi realidad, puesto que mi vida exterior es un reflejo directo de mi experiencia y sentir interno. No hay un verdadero arte donde no hay verdadera entrega del ser. Es además indispensable entender que en el presente, en la experiencia estética del artista, existe un marco histórico, un contexto de una cultura visual y con ello las influencias que los artistas, a través de los lenguajes y las tradiciones en la historia del arte, mismos que se han visto en la exposición y desarrollo de este trabajo, nos han legado. De modo que no hay individualidad, hay unicidad, cada ser forma parte importante de un macro-conjunto universal en la creación. Haciendo una reflexión profunda, creo que el curso del arte corre el riesgo de una homologación mutiladora que atañe a la diferencia entre los pueblos en función de un esquema global y desarraigado que pretende uniformizar la estética, trastocándola como mercancía de consumo. La pintura debe, en función, sin perder belleza, ni perspectiva universal y al mismo tiempo reflejar el sentido divino del alma de cada comunidad, con un matiz polivalente, diversificador que reúna el inconsciente colectivo y su ser profundo en unidad y armonía al expresarse libremente como un arte total. El Ser a través de la pintura manifiesta virtud.

En relación al concepto de desarrollo del conocimiento, como se ve en las culturas contemporáneas, en este nuevo siglo aquellos que todavía están aplicando el proceso de abstracción, o sea procesando información, conceptos, ideologías etc. están en un grado de desarrollo y las que están ya haciendo conclusiones y logrando objetivos acerca de lo que ya sintetizaron en el conocimiento en muchos niveles están desarrollándose más. De ahí, que los países emergentes, destacan

en la economía y por lo tanto en las artes van a la vanguardia. Siglo nuevo, nuevas estructuras, nuevo arte.

En esta investigación se descubrió que hay innumerables estudios posteriores que se pueden realizar, ya sea subdividiéndolos por áreas estéticas o disciplinas del mismo tema. A continuación algunos que se sugieren para ampliar este estudio o crear otros.

Simbolismo y Abstracción Contornos y sus límites

Las mujeres de la vanguardia abstracta

El color abstracto y gesto puro

La pincelada abstracta

Pintura rupestre signos, símbolos y abstracción

La pintura concreta y la pintura abstracta

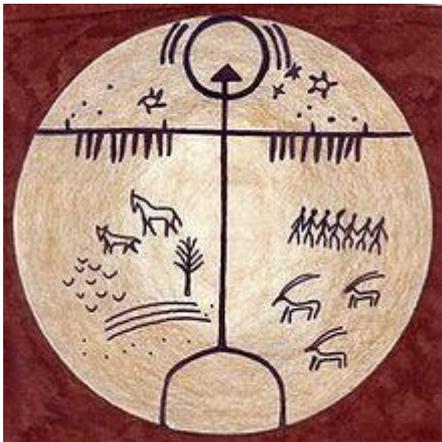
Las relaciones formales entre abstracción y cubismo

Un posible ensayo sobre Platón y la Intuición directa de las cosas

Un posible estudio sobre Aristóteles: Acerca de los Universales y la abstracción pictórica.

**Arte de Vanguardia Sonia Delaunay
~Rythme ~(1938)**

Arte Rupestre Shamans Drum

Bushmen Rock Pintura Zimbabwe

Circulo y la Iluminación Zen

Pintura oriental -Pine trees-Pintura Zen

**Deiryu-rushton-bamboo-enso
Pintura Zen**

Serpiente Alquímica

Claude Monet ~Soleil levant~1872
Impresionismo

Pintura Oriental Sumi-E Bamboo

Pintura Paisaje Naturaleza (Abstracción y el concepto del Vacío, perspectiva oriental)

Mandala arte espiritual Oriental

Símbolo Ying-Yang (Concepto de los complementarios)

Pintura Zen

Arte rupestre

Arte rupestre sobre roca

Relación de obra personal

**Dibujo al Pastel técnica mixta con azúcar sobre papel, 2002
40x 50 cm**

**Pintura al óleo sobre papel, 2000
30x40 cm**

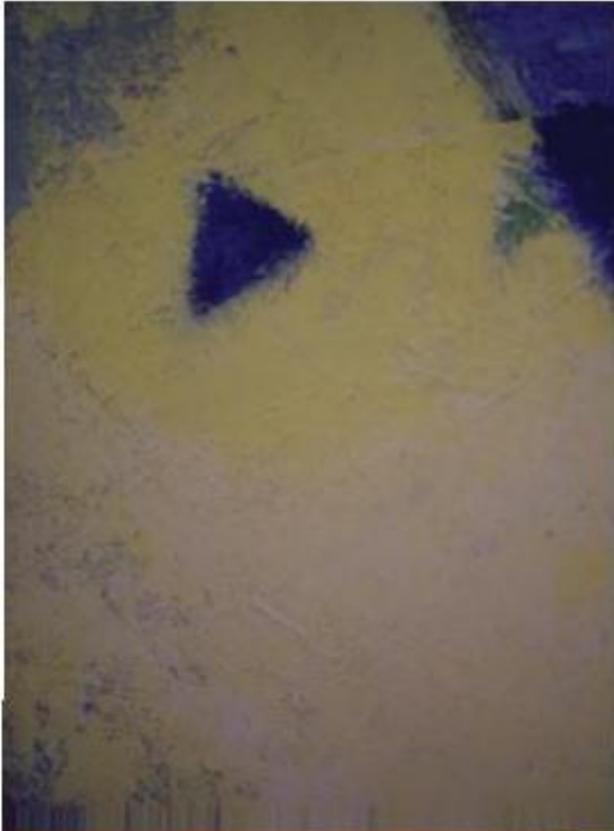
**Pintura al óleo sobre lienzo, 2001
60x 40 cm**

**Pintura acrílico sobre lienzo,
2001
25x25 cm**

**Pintura óleo sobre lienzo, 2002
70x50 cm**

**Pintura acrílico/ técnica mixta
sobre lienzo, 2000
25x25 cm**

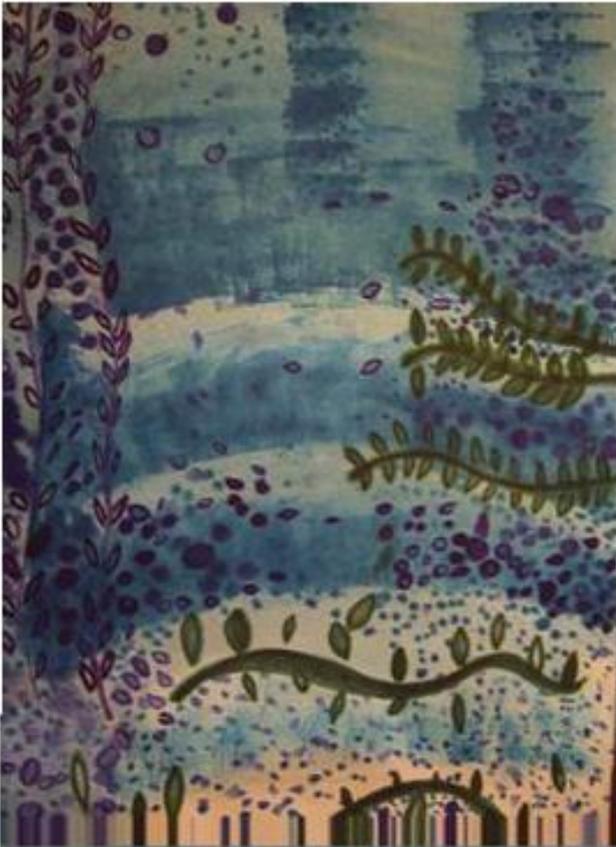
**Pintura óleo sobre tela, 2000
25x25 cm**

**Pintura óleo sobre tela, 2007
50x 70cm**

**Pintura óleo sobre papel técnica
mixta, 1994
50x 70 cm**

**Dibujo al acuarela sobre papel,
2008
Serie Minimal
30x 50 cm**

**Dibujo al acuarela sobre papel,
2008
Serie Minimal
30x50 cm**

**Pintura al óleo sobre tela, 2001
60x50 cm**

**Pintura acrílico sobre tela, 1998
30x 40 cm**

BIBLIOGRAFIA

1. ARNHEIM Rudolph, [Arte y percepción visual] – A Psychology of the Creative eye- 1a. Reimpresión. Editorial Alianza Forma. Versión de María Luisa Balseiro.Madrid, España. 2000.
2. BLOK Cor [Historia del Arte Abstracto].Geschichte der Abstrakten Kunst,1900-1960. 2a.ed.Blanca Sánchez trad. Ediciones Cátedra, S.A., 1987.
3. CANADAY John D, [Cuaderno de Arte como apreciar la Pintura].Metropolitan Seminar in Art, Portfolios 1-7.Version Castellana: Alfonso Rubio y R. Giancarlo Von Nacher, J.Montejo, traductores. En edición especial para el instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para la Escuela Preparatoria Abierta del C.E.M.P.A.E con adaptación de: Elsa Contreras. Museo Metropolitano de Nueva York, 1958.
4. CHENG Françoise, [Vacío y Plenitud].Vide et plein: Le langage pictorial chinois.1a. Ed. en español, 1989.Amelia Hernández trad.Monte Ávila Editores, C.A, Venezuela 1985.
5. CIRLOT, Lourdes. La pintura informal en Cataluña, 1951-1970. Anthropos, Editorial del Hombre, Barcelona, España 1983.
6. Da Vinci, Leonardo Tratado de la pintura.1a.edicion.Buenos Aires, Argentina .Distal 2006.
6. JUNG G Carl, [El hombre y sus símbolos] Man and his Symbols .trad.Luis Escolar Bareno.Luis de Caralt Editor.S.A, Barcelona, España, .4a. Edicion.diciembre 1984.
7. KANDINSKY Wassily, [Punto y línea sobre el plano] Punk und linie zu fläche.7a.ed Roberto Echavarren trad. Barcelona: Barral editores, S.A.,.España, en coedición con editorial Labor,S.A.1970
8. LORENZANO Cesar, [La estructura Psicosocial del Arte].Editorial siglo XXI, editores.1a. Edición, México.1982.
9. MAVRAKIS Kostas, "Penser le modernisme"[Pensar el Modernismo]Revista texto de Art/Non art? Krisis, Revue d' Idées et de débats. Bajo la dirección de Alain de Benoist. Núm. 19, noviembre, 1996, París Francia. Rad libre del francés por Laura Oliva Palacio.
10. OSHO, [Intuition: Knowing beyond the logic]. Intuición.trad.Rocío Moriones Alonso.edit.Planeta deAgostini.S.A de C.V. México. 2008.
12. PAQUET Marcel, [René Magritte 1898-1967 El pensamiento visible] Sara Mercader Trad.Editorial Benedikt Taschen Verlag GmbH. Hecho en Alemania Bid-Kunst, Bonn, Alemania 1992.
13. READ Herbert, [Imagen e Idea]. ICON AND IDEA: THE FUNCTION OF ART IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CONCIIOUSNESS.Horacio Flores Sánchez trad. Fondo de Cultura Económica, S.A de C.V .México.D.F. 1998.
14. RILKE RAINER María, [Cartas a un joven poeta]Briefe an einen jungen dichter/lettres aun jeune poete.(Bernardo Ruiz Trad. en versión de). Premia Editora, México.1981

15. SCHELLING Friedrich, [La relación de las Artes Figurativas con la Naturaleza].5a. Edición. Ediciones Aguilar. A. Castaño, trad. Buenos Aires, Argentina. Biblioteca Iniciación filosófica.1980.
16. SOURIAU ÉTIENNE, [La Correspondencia de las Artes].La Correspondance des arts.Éléments d' esthétique comparée.1a.edicion en español,1965. (Margarita Nelken trad.).Editorial Fondo de Cultura Económica,. México-Buenos Aires.1986
17. WALLON Henri, [La Vida mental].La Vie Mental.Messidor/Éditions Sociales, París.1a.ed. en la Colección Los Noventa. Octavio Pellisa-trad. Editorial Grijalbo México en coedición Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.1991.
18. WHITMAN, WALT [Canto a mí mismo].Trad, Enrique López Castellón .Edimat, Madrid España 1999.
19. White Michael, Leonardo [El primer científico] trad, Víctor Pozanco. Plaza & Janes Editores, S.A. 1 a. edición enero 2001.Impreso en España.

Bibliografía complementaria

- Teoría de la Belleza*, Edic. Tradición Unánime 1987.
- COOMARASWAMY Ananda K, *La filosofía Cristiana y Oriental* Edit. Taurus Madrid, 1980.
- DEWEY John, *El Arte como experiencia*, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1949.
- ECO Humberto, “*El problema de la Obra abierta*” en la definición del arte, Ed. Martínez Roca, Barcelona 1970.
- ELUARD Paul, *Antología de los escritos sobre el Arte*.Vol. 1 Editorial Proteo, Buenos Aires 1967.
- GRIS Juan, *Las posibilidades de la Pintura*, Ed. Alessandri, Córdoba, 1961.
- HUXLEY Aldous, *On Art and Artists* Edits by Meridian Books.USA, 1950.
- KENNETH Clark, *El Arte del paisaje Landscape into the Art*, Publisher John M.1949.
- KING Rolf, *Goethe on human creativeness and other Goethe essays, edits* by University of Georgia Press.USA 1950.
- KLEE Paul, *Diarios*, Editorial Alianza Forma, España 1989.
- LANDAU Erika, *Creative Intuition in Art and Poetry*, Princeton, USA.1977.
- MASLOW Abraham, *La personalidad Creadora*, editorial Kairos, barcelona.1990.
- MATISSE Henry, *Reflexiones sobre Arte* edit. Emcee, Argentina, 1977.
- MAY Rollo, *The Courage to create* edits by Northon and Company N.Y 1977.
- POTTS Timothy C, *Conscience in Medieval Philosophy.....* Edits by Cambridge University Press, England 1980.
- ROSS Clifford, *Abstract Expressionist Creators and Critics*, York HarryN.Abrahams Inc., Pub., 1990
- RUPERT DE VENTOS Xavier, *Teoría de la sensibilidad* Ed. Península, Barcelona 1961.
- S. PUNIELLO Françoise, *Abstract expressionist Women Painters* by Françoise S.Puniello, Halina Rusak publisher 1996.361 pps.
- SARTRE Jean Paul, *¿Que es la literatura?*, Ed. Losada, Buenos Aires, 1950.
- VAUGHAN Françoise, *Awaking intuition*. Edits by Anchor books, USA.1979.
- ZAMBRANO María, *El hombre y lo divino*, Edit. Fondo de Cultura Económica Mex, 1973.

Revistas

- Contemporary Calligraphy of Japan Published on December 11, by the Oriental Calligraphers, Federation Edited by Mari Imai designed by Ryo Kuso -Sha Printed by Kantoh tosho-Co; 1986.
- C The oriental Calligraphers federation c/o Gabo Ku Ohgwa 2-4-11 /Miyasaka, Setagaya Tokio, Japan Patrocinio INBA, SEP, SRE, MEX 11 dic, 1986, 15 Febrero, 1987.

Páginas electrónicas

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_abstracto
<http://www.elheraldo.co/artes-plasticas/claves-para-comprender-el-arte-abstracto-24135>
<http://www.artelista.com/arte-abstracto.html>
http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/art/all/04397/facts.arte_abstracto.htm
<http://www.youtube.com/watch?v=3NJWT6hmTNQ>
http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_es.html?idMenuGen=36&idCentro=918204&idActividad=27007
<http://www.march.es/arte/cuenca/>
<http://es.franceguide.com/EI-Arte-Abstracto.html?NodeID=1&EditoID=12353>
<http://www.youtube.com/watch?v=EHFHVBB-NkE&feature=related>
<http://www.youtube.com/watch?v=EHFHVBB-NkE&feature=related>
<http://www.youtube.com/watch?v=EHFHVBB-NkE&feature=related>
<http://www.historiayarte.net/a-arte-abstracto.html>
http://www.spanisharts.com/history/del_impres_s.XX/arte_sXX/vanguardias1/pintabstracta.html
http://www.bepeli.com.br/es/el_arte_abstrato.htm
<http://www.youtube.com/watch?v=19u4gVZUMBU&feature=related>
<http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi97/pintura-argentina-sigloxx/arte%20abstracto.html>
http://enciclopedia.us.es/index.php/Arte_abstracto
<http://www.portaldearte.cl/portal/2011/02/28/terminos-abstraccion/>
<http://www.portaldearte.cl/terminos/abstracc.htm>
<http://www.monografias.com/trabajos14/arte-abstracto-xx/arte-abstracto-xx.shtml>

<http://www.kho.it/arte/abstracto.php>

<http://www.whoartnow.co.uk/es/component/content/article/148>
<http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/handle/10161/1635>

<http://www.editorial-na.com/articulos/articulo.asp?artic=225>

<http://www.google.com/search?q=arte+abstracto&hl=en&client=gmail&rls=gm&biw=1024&bih=610&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s>

<http://www.escolares.net/arte/arte-abstracto/>
<http://atenloco.foro-venezuela.net/t861-arte-abstracto>
<http://www.rtve.es/alacharta/videos/telediario/arte-abstracto-decadas-50-60-guggenheim-bilbao/1129129/>
<http://www.informador.com.mx/cultura/2010/219258/6/arte-abstracto-en-el-museo-raul-anguiano.htm>
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2010/09/01/_-02207664.htm

<http://www.elpais.com.uy/110503/pespec-563816/espectaculos/Los-caminos-de-la-abstraccion-en-exposiciones-que-se-abren-hoy/>
<http://www.hoyesarte.com/exposiciones/1/10058-abstraccion-pictorica-en-el-guggenheim-bilbao.html>
<http://historiadelarte4.blogspot.com/2007/07/nueva-abstraccion.html>
http://www.replica21.com/archivo/articulos/k_l/065_kalina_abstrac.html
<http://www.lavozdegalicia.es/ocioycultura/2011/06/14/00031308070514790556964.htm>
<http://abstractpossible.org/>
<http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=599575>
<http://www.elcorreo.com/vizcaya/20110614/mas-actualidad/cultura/guggenheim-abstracto-201106141400.html>
http://homepage.mac.com/eeskenazi/audri_simul.html
<http://www.artedehoy.com/html/artetemporaneo.html>
[http://www.revistasexcelencias.com/arte/a\(277372\)-Interiores-Circunstancias-Abstracto.html](http://www.revistasexcelencias.com/arte/a(277372)-Interiores-Circunstancias-Abstracto.html)
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_notas=568656

Web sites Enciclopedias

www.wikipedia.com

Página personal de Obra en www.artelista.com [http:// laupalacii.artelista.com](http://laupalacii.artelista.com)