

El grito (1893) de Edvard Munch se considera el primer cuadro expresionista.

Educación artística

El expresionismo

Esta corriente artística apareció en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX (entre 1907 y 1910). El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador.

Características conceptuales del expresionismo

Lo importante en este movimiento es la forma y el sentimiento del autor, pese a que -como tendencia artística- revive en la escultura y la pintura, ésta es la más importante. Las soluciones del expresionismo rara vez se reducen a un concepto simple, se busca mostrar el sentimiento humano abiertamente y se toma a la pintura como un medio de desahogarse y de ver la vida con otro punto de vista. Esta tendencia parte del supuesto que "la naturaleza tiene dificultades por su propia estética", por lo que el hombre debe descubrirla con sus sentimientos.

Las técnicas de construcción prefieren la tradición artesanal a la tecnología moderna: los chorros de pintura industrial, los grandes tamaños del formato, el uso del color y el olvido del pincel son comunes al interior de este estilo.

"Pequeño sueño en rojo"
(1925) de Wassily Kandinsky.
Kunstmuseum Bern, Berna

Características en la pintura

Fuerza psicológica y expresiva mediante colores fuertes y puros, cuyas combinaciones son al azar, con líneas que expresan la angustia que estos autores sienten frente a la vida.

Los colores puros, son colocados en la tela para provocar distorsión de sus líneas y de las figuras que forman, pero su disposición en la tela reflejan un simbolismo que va más allá de las líneas simples.

Se pintan máscaras y paisajes donde los protagonistas son el agua, el cielo, las masas de vegetación o la simple intención de mostrar el ritmo de los sentimientos.

Destacan en sus pinturas los colores azul, amarillo y verde para contrastar con la simplicidad del blanco y el negro. Son frecuentes los rostros desfigurados y tristes.

Sus exponentes más destacados son el noruego Edvard Munch (1863-1944) y el austríaco Oskar Kokoschka (1886-1980)

"La danza de la vida" de Edvard
Munch (1899) © National
Gallery, Oslo

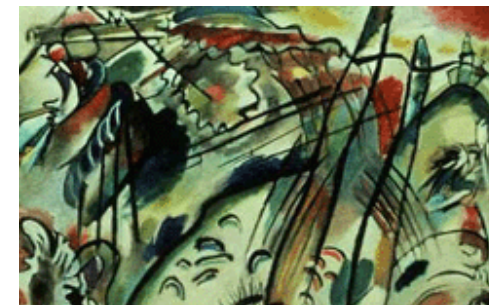
Nace el expresionismo abstracto

El expresionismo abstracto fue movimiento pictórico de mediados del siglo XX cuya principal característica consiste en la afirmación espontánea del individuo a través de la acción de pintar. Existe una gran variedad de estilos dentro de este movimiento que se caracteriza más por los conceptos que subyacen en él que por la homogeneidad de estilos. Como su propio nombre indica, el expresionismo abstracto es un arte no figurativo y, por lo general, no se ajusta a los límites de la representación convencional.

Las raíces del expresionismo abstracto se hallan en la obra no figurativa del pintor ruso **Wassily Kandinsky**, y en la de los surrealistas, que de forma deliberada utilizaban el subconsciente y la espontaneidad en su actividad creativa.

Las circunstancias del nacimiento de este movimiento en América del Norte están vinculadas a la importante participación de Estados Unidos en la vida artística internacional. La segunda guerra mundial había de dar a Estados Unidos el pleno sentido de madurez, y es ahí cuando el público americano comienza a creer. Se descubre con sorpresa "el arte americano", que en general se tiende a considerar en el desarrollo del expresionismo abstracto como un fenómeno típicamente neoyorquino, sin olvidar la influencia de los centros de la costa americana del pacífico: Seattle y San Francisco.

El compromiso artístico se concibe como una aventura. Los artistas que vivieron en San Francisco y que afirmaron

Improvisación 28 (segunda versión) es un cuadro de 110 x 159,37 cm, pintado por el artista ruso **Wassily Kandinsky** en 1912. En él destacan el empleo de colores vivos y las **sugerencias formales, que expresan un cierto contenido espiritual y anímico.**

su estilo personal, después en su mayoría se establecen en Nueva York donde se convirtieron en protagonistas de este estilo. La figura culminante del expresionismo abstracto en la pintura norteamericana: fue **Jackson Pollock**.

Características conceptuales

Buscan diferenciarlo del expresionismo originario de Europa, ya que es considerado un arte en gran formato que privilegia la creatividad. Y a diferencia del expresionismo europeo desarrolla su arte con un gran formato.

La **improvisación**: importa la inspiración y se privilegia la libertad del pintor.

La **espontaneidad**: los dibujos no se usan, ya que la obra surge del chorreo de pintura sobre el lienzo.

Características técnicas en la pintura

"**El drip**": es la aplicación directa de la pintura al lienzo colocado en el suelo. Este método inmediato y directo fue creado por Pollock.

"**action painting**": consiste en derrochar grandes manchas de color en el lienzo.

El Cubismo

El nombre cubismo fue acuñado por vez primera por el crítico de arte francés Louis Vauxcelles, al referirse a los paisajes de **Georges Braque** expuestos en la galería parisiense Kahnweiler en 1908.

El origen de este movimiento artístico está basado, según los estudiosos, en dos fuentes muy distintas: por una parte, el impacto que causó en los círculos artísticos de París la escultura primitiva africana, y por otra, la influencia del pintor francés Paul Cézanne y su tendencia a reducir los volúmenes de los objetos reales a elementos esenciales como el

cilindro, el cubo y la esfera. A estos antecedentes hay que añadir la reacción contra el fauvismo, tendencia pictórica en la que el estallido del color era uno de los aspectos más sobresalientes.

Los creadores que iniciaron las experimentaciones cubistas fueron **Pablo Picasso** y **Georges Braque**.

Picasso y Braque

El primer cuadro cubista pintado por Picasso en 1907, fue "Las señoritas de Aviñón". Las figuras femeninas representadas en este lienzo están singularmente tratadas. Son formas planas, cuyas siluetas aparecen como fracturadas, y los trazos que las delimitan son siempre rectilíneos y angulares. Al mismo tiempo se acomete el intento de representar, a la vez, un rostro humano de frente y de perfil.

Simultáneamente a las investigaciones desarrolladas por Picasso, Braque había realizado una serie de paisajes de l'Estaque, caracterizados por la escasez de colorido y un volumen facetado, a base de planos inclinados, que se presentaron en París en la exposición que dio origen a la denominación: cubismo.

Características

El estilo cubista reclamó una pintura plana, bidimensional, opuesta a las técnicas tradicionales de la perspectiva y el claroscuro. Rechazó, asimismo la antigua teoría, mantenida y seguida durante siglos, de que el arte era una imitación de la naturaleza. Quizá por esto, aunque inicialmente los pintores cubistas tomaron como modelos los temas de la naturaleza, y representaron rostros y figuras humanas, pronto centraron su temática en naturalezas muertas que eran composiciones formadas con objetos usuales, agrupados casi siempre sobre una mesa, que carecían de profundidad, y en los que todos los elementos ocupaban el primer plano, gracias a una

descomposición en facetas.

Entre los años **1910** y **1912** el cubismo pasó de una fase previa de experimentación a otra más madura. En los inicios de este movimiento tuvo también gran importancia el marchante Daniel Kahnweiler, cuya galería se convirtió en el centro de difusión del cubismo. Por otra parte, la teoría acerca del movimiento cubista iba tomando forma en las reuniones en el edificio Bateau-Lavoir, donde vivían Picasso, Juan Gris (seudónimo de José Victoriano González) y el escritor francés Max Jacob. Asistentes asiduos a las reuniones del grupo eran también el francés Henri Matisse y Diego Rivera, que sería uno de los principales pintores muralistas mexicanos, así como los escritores franceses Jean Cocteau y Guillaume Apollinaire. Fue precisamente este último quien en mayor medida contribuyó, con textos como el "Les Peintres cubistes" en 1913, a elaborar la estética sustentadora del movimiento cubista.

Cubismo analítico:

En la evolución de este movimiento se establecieron dos épocas claramente marcadas, denominada fase analítica y sintética. El período analítico transcurrió entre **1910** y **1912**. Los lienzos de esta época se caracterizaron por el análisis de la realidad y la descomposición en planos de los distintos volúmenes de un objeto para que la mente captase su totalidad. Desde el principio se pretendía un arte más conceptual que realista. Predominaban los ángulos y las líneas rectas y la iluminación no era real, ya que la luz procedía de distintos puntos. Las gamas de colores se simplificaron notablemente, en una radical tendencia al monocromatismo: castaños, grises, cremas, verdes y azules. Con todo ello se lograba la tridimensionalidad del mundo real con la bidimensionalidad de la obra artística.

En una primera etapa de la fase analítica, todas estas formas aparecieron generalmente compactas y densas, para irse haciendo cada vez más amplias y fluidas hasta difuminarse en los bordes del lienzo. Los elementos preferidos fueron instrumentos musicales -en especial la guitarra-, botellas, pipas, vasos y periódicos, aunque nunca se excluyó la figura humana. Entre las obras más destacadas de estos momentos cabe señalar "Hombre con guitarra", de Braque

Cubismo sintético:

La fase sintética trajo consigo la reconsideración de algunos de los modos expresivos de la anterior. El color volvió a tener mayor protagonismo. Las superficies, aunque seguían apareciendo fragmentadas, eran más amplias y decorativas. La novedad más singular fue, sin duda, el uso de materiales no pictóricos. Esta técnica, conocida como collage, incorporó al lienzo elementos cotidianos como cajetillas de cigarrillos, páginas de periódicos, trozos de vidrios, telas y, no en pocas ocasiones, arena. Con la incorporación de estos inusitados materiales en el lienzo, el cubismo, a la vez que aprovechó las diferencias de textura y naturaleza de sus componentes, planteó, desde un ángulo original, la cuestión, siempre inquietante, de qué era realidad y qué ilusión. En este estilo cubista, Braque realizó sus famosos papiers collés y Picasso obras como "El jugador de cartas" o "Naturaleza muerta verde".

Desarrollos del cubismo:

Además de los dos grandes maestros mencionados, hubo otra serie de artistas que realizaron un cubismo cercano al de Picasso o Braque, pero con toques personales, como Juan Gris y los pintores franceses Ferdinand Léger, Albert Gleizes y Jean Metzinger.

Cuando esta estética se difundió por toda Europa, aparecieron una serie de grupos o tendencias con sus propias características: el cubismo órfico, del francés Robert Delaunay, que daba una gran importancia al color y empleaba elementos compositivos inventados por el artista; el grupo de Puteaux, con el también francés Marcel Duchamp, que aportó un cubismo dinámico y muy intelectual; el neoplasticismo del holandés Piet Mondrian, el suprematismo ruso de Kasimir Malievich, el constructivismo escultórico de su compatriota Vladimir Tatlin; el purismo, estética racional y geométrica impulsada por dos franceses Amadée Ozenfant y Charles-Edouard Jeanneret. Este último, de origen suizo y llamado Le Corbusier, aplicó luego sus principios a la arquitectura. Se puede decir que con la guerra de 1914, el cubismo, que había tenido una vida intensa desde 1907, se desintegró como vanguardia artística, aunque su influencia fue enorme a lo largo del siglo XX. De hecho, la mayor parte de los pintores citados ejerció un decisivo impulso en el desarrollo de la abstracción geométrica

El Dadaísmo

El Dadaísmo fue un movimiento que abarcó todos los géneros artísticos y fue la expresión de una protesta nihilista contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo existente durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después. Se dice que el término Dadá (palabra francesa que significa caballito de juguete) fue elegido por el editor, ensayista y poeta rumano Tristan Tzara, al abrir al azar un diccionario en una de las reuniones que el grupo celebraba en el cabaret Voltaire de Zurich. El movimiento Dadá fue fundado en 1916 por Tzara, el escritor alemán Hugo Ball, el artista alsaciano Jean Arp y otros intelectuales que vivían

Marcel
Duchamp
"Bicycle
Wheel",
1913

Man Ray, "Chess
Set", 1926

el Zurich (Suiza), al mismo tiempo que se producía en Nueva York una revolución contra el arte convencional liderada por Man Ray, Marcel Duchamp y Francis Picabia. En París inspiraría más tarde el surrealismo. Tras la Primera Guerra Mundial el movimiento se extendió hacia Alemania y muchos de los integrantes del grupo de Zurich se unieron a los dadaístas franceses de París. En 1922 el grupo de París se desintegró.

Con el fin de expresar el rechazo de todos los valores sociales y estéticos del momento y todo tipo de codificación, los dadaístas recurrían con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles, que se apoyaban en lo absurdo e irracional. Sus representaciones teatrales y sus manifiestos buscaban impactar o dejar perplejo al público con el objetivo que este considerara los valores estéticos

establecidos.

Para ello utilizaban nuevos materiales, como los de desecho encontrados en la calle, y nuevos métodos, como la inclusión del azar para determinar los elementos de las obras. Los dadaísta profesaban todas las artes, pero no se encasillaban en ninguna.

El público le hacía cosas horrendas a los dadaístas, les tiraba cosas y hasta pedazos de carne y vísceras. Estaban todo el tiempo a la expectativa, a ver qué les caía en la imaginación, siempre pendientes de llevar a la tela o al papel lo que les pasara por la cabeza.

El pintor y escritor alemán Kurt Schwitters destacó por sus collages realizados con papel usado y otros materiales similares. El artista francés Marcel Duchamp expuso como obras de arte productos comerciales corrientes- un secador de botellas y un urinario - a los que denominó ready - mades.

Aunque los dadaístas utilizaron técnicas revolucionarias, sus ideas contra las normas se basaban en una profunda creencia, derivada de la tradición romántica, en la bondad intrínseca de la humanidad cuando no ha sido corrompida por la sociedad.

Como movimiento, el Dadá decayó en la década de 1920 y algunos de sus miembros se convirtieron en figuras destacadas de otros movimientos artísticos modernos, especialmente del surrealismo. A mitad de la década de 1950 volvió a surgir en Nueva York cierto interés por el Dadá entre los compositores, escritores y artistas, que produjeron obras de características similares.

Manifiesto dadaísta

Fueron tiempos de revoluciones y efervescencia política. El "movimiento" dadá emite su propio "manifiesto":

"...no estoy ni en pro ni en contra, y además, no lo explico, porque detesto el sentido común..."

"Asco dadaísta.

"Abolición de la memoria: dadá

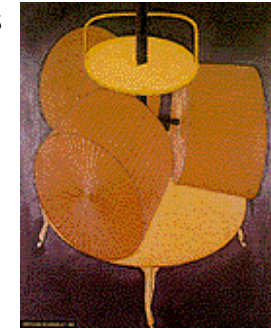
"abolición de la arqueología: dadá

"abolición de los profetas: dadá

"abolición del futuro: dadá

"creencia absoluta indiscutible en cada dios producto inmediato de la espontaneidad: dadá..."

Manifiesto Dadá, 28 de Mayo de 1918

Duchamp, Marcel,
"Chocolate
Grinder". 1914

El pop art

El pop art nació como un intento de hacer "arte popular", es decir, creaciones a partir de imágenes que resultaran familiares y cotidianas. Los artistas comenzaron a tomar tarros de sopas, botellas de bebidas y fotografías iguales, repetidas muchas veces con diferentes colores y en un mismo soporte. También rescataron las técnicas del comic como las viñetas y el estilo de los dibujos. En el fondo estaban tomando prestados los íconos más representativos de la sociedad de la cultura popular de finales de la década del cincuenta.

Si bien los orígenes del Pop Art se remontan a 1952 y a los jóvenes artistas y críticos del Independent Group, formado en el Institute of Contemporary Art de Londres, la naciente corriente artística se dio a conocer en toda su magnitud en Estados Unidos. Y fueron esos jóvenes quienes crearon la palabra "pop", refiriéndose a la cultura popular y no solamente al nuevo movimiento estético.

Por esos años los medios de comunicación, la publicidad y el diseño industrial estaban influyendo en el arte, generando nuevas tendencias que darían como resultado el Pop Art. Se dice que este movimiento nació como una manera de reaccionar contra el expresionismo abstracto, demasiado intelectual y apartado de la realidad social.

Artistas como Andy Warhol (que hizo famosas en todo el mundo las latas de sopas Campbell), Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein mezclaron diferentes elementos y objetos volcándolos en texturas y colores, nunca antes usados, convirtiéndolos en verdaderas obras de artes.

En 1962 se realizó en la Sydney Janis Gallery de Nueva York la exposición llamada "El nuevo realismo" donde exhibieron Rauschenberg y Jones. Fue aquí donde empezó a hacerse conocido este nuevo estilo que se introdujo tanto en la pintura como en la escultura.

Los representantes del Pop Art utilizaron diferentes recursos en la realización de sus obras que iban desde el silkscreen, el óleo, algunas técnicas de la publicidad y de la producción masiva además de utilizar collages y fotografías, todas ellas cargadas de ironía e irreverencia frente a la sociedad cada vez más industrializada. A pesar de ello, el Pop Art se preocupaba de encontrar la belleza en cada objeto que tomaba y nos enseñó a mirar con otros ojos objetos tan cotidianos como el baño, la cocina o el supermercado.

Algunas obras representativas del Pop Art

- ¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan distintos, tan simpáticos? (1956) del británico Richard Hamilton
- Tres Banderas (1958) de Jasper Johns
- 100 tarros de sopa (1962), Andy Warhol
- 25 Marilyn Monroe (1962), Andy Warhol
- Presidente Mao (1973), Andy Warhol
- Nacimiento de Venus (1964), Alain Jacquet
- Whaam! (1963) de Roy Lichtenstein

El hijo del hombre
(1964), de René
Magritte.

Educación artística

El surrealismo

Esta tendencia estética surge durante los períodos ubicados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos historiadores la sitúan entre los años 1920 y 1930, aunque es sabido que su aparición oficial se concibe con la redacción de "El Manifiesto Surrealista" por André Breton en 1924.

- ✦ ¿Qué es el surrealismo?
- ✦ Características conceptuales
- ✦ Características en la pintura
- ✦ Sueños, arte y algo más

El texto de André Breton que acompañó la fundación del movimiento surrealista, tuvo un fuerte impacto sobre el desarrollo estético contemporáneo.

¿Qué es el surrealismo?

El **surrealismo** es una tendencia estética que surge durante los períodos ubicados entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo algunos historiadores la sitúan entre los años 1920 y 1930, aunque es sabido que su aparición oficial se concibe con la redacción de "El Manifiesto Surrealista" por **André Breton en 1924**.

Como todo ser humano, los artistas se sintieron frustrados con las pésimas condiciones en que se encontraba Europa a fines de la Segunda Guerra Mundial, por lo que su inspiración no la buscan en la realidad, sino en sus sueños y fantasías.

Es importante señalar que la aparición del psicoanálisis, creada por **Sigmund Freud**, un sicólogo alemán, influenciarán enormemente el desarrollo de esta técnica artística, ya que pone un especial énfasis en el inconsciente del hombre.

El artista grecoitaliano Giorgio de Chirico pintó *La incertidumbre del poeta* (1913), un cuadro sembrado de imágenes oníricas.

Características conceptuales

En el surrealismo el arte se concibe como una forma de olvidarse de la realidad y buscar una manera de que el hombre se encierre en sí mismo, por algo su significado se deriva de dos raíces griegas: sub, que significa por debajo y realismo que implica lo que realmente es, o sea, la realidad.

Esta tendencia consiste en buscar inspiración al interior de la misma mente del artista y olvidarse del pensamiento racional, porque la realidad no sirve para poner de manifiesto este nuevo sentido del arte.

Además, piensan que la verdadera realidad es aquella que no se ve, es decir, la que esta inmersa en los sueños y el inconsciente. Es por esta razón que el surrealismo es uno de los géneros del arte más difíciles de entender, porque la subjetividad es lo que hace posible la creación del artista.

Al igual que en muchas obras de Salvador Dalí, la idea de alucinación en *La persistencia de la memoria* (1931) está dada tanto por la incongruencia onírica de estos objetos situados en un paisaje misterioso como por la meticulosidad técnica.

Características en la pintura

Generalmente son **obras de gran tamaño**, en el que el dibujo es importante con el fin de exponer los sueños con claridad, los detalles pasan a ser un elemento más de la obra, a diferencia del **expresionismo**, en que la espontaneidad es lo más importante. Los colores se mezclan en sus más variadas formas, pero lo principal es el detalle de los dibujos y la manera irracional en que éstos se colocan en el espacio.

¿Quién imaginó que alguna vez Salvador Dalí pintaría unas jirafas ardiendo, y que además tuvieran cajones en su largo cuello? Esta es sólo una de las miles de temáticas que puedes encontrar en este arte, ya que el límite sólo está dado por la imaginación del autor.

Sus principales exponentes son el holandés Jean Arp, Max Ernst y los españoles Salvador Dalí y Joan Miró.

Joan Miró, una de las figuras fundamentales del surrealismo, desarrolló un estilo que suele denominarse abstracción biomórfica. Como se aprecia en *El nacimiento del mundo* (1925, colección particular, París) las formas creadas parecen flotar sobre el lienzo y los dos únicos puntos de color

Sueños, arte y algo más

Como explicábamos anteriormente, el psicoanalista **Sigmund Freud** concluyó que en nuestro cerebro no sólo almacenábamos información del mundo real, sino que también experiencias que de una manera u otra nos marcaban nuestra vida.

Por eso, señaló que el cerebro estaba dividido en tres partes: el **yo** como el consciente que reúne todas nuestras experiencias vividas, el **ego** como lo que uno quiere ser y el **súper yo** como lo que supera a ambos; ya que es aquí donde se encuentra el **inconsciente**, es decir, todo lo que queremos ser, y que se ve limitado por nuestro yo.

Es por esto que definió a nuestro inconsciente como los deseos ocultos que mantenemos en nuestro cerebro, los que sólo salen a la luz una vez que estamos dormidos, es por esta razón que la libertad que estos artistas anhelaban en la época de la postguerra la buscaron en este tipo de creaciones, por este motivo, en estos cuadros es frecuente encontrar:

- símbolos: jirafas ardiendo, cuerpos sin cabeza, relojes derretidos, entre muchos otros. La mayoría de estos símbolos no

sobre fondo neutro focalizan la atención del espectador.

---

tienen explicación.

- **imágenes fantásticas:** en el que los símbolos se ubican en lugares imaginarios como el desierto, un cielo de colores o simplemente en un lugar que no tiene tiempo ni espacio. Como toda tendencia que surge a comienzos del siglo 20, será de vital importancia para los artistas jóvenes, ya que la mayoría de ellos se influyen de estos estilos para configurar uno propio.