

TP.N 1

Relevamiento

Arte Cinético

Federico Zagurak

Diseño de Imagen y Sonido

0112061

Producción Digital III

Mariano Ingerto

2021 – 1º Cuatrimestre

Facultad de Diseño
y Comunicación

ARTE CINÉTICO

ORIGEN

El arte cinético tuvo su origen en París hacia la segunda mitad del siglo XX. El primer hito lo constituye la exposición Le Mouvement, celebrada en 1955, en la galería Denise René.

Esta y otras exhibiciones fueron punto de partida para iniciativas individuales y grupales que exploraban las posibilidades estéticas del dinamismo real, toda una novedad en las bellas artes. Por ejemplo, el X Salon des Réalités Nouvelles (París, 1955), de donde emergió el cinético Eusebio Sempere.

Entre 1960 y 1968 se destacó en París el Grupo de Investigación de Arte visual (GRAV por sus siglas en francés), abocado al estudio de los efectos visuales, entre los que figuraba el movimiento. Fueron sus miembros Julio Le Parc, Francisco Sobrino Ochoa, François Morellet, Horacio García-Rossi, Hugo Demarco, Joel Stein, Yvaral y Denise René.

Paralelamente fueron trascendentes las iniciativas particulares, ancladas en la investigación acuciosa, de artistas como Carlos Cruz-Diez, abocado al estudio del fenómeno cromático más allá de sus soportes, de cuyas interferencias surgen percepciones de movimiento.

ANTECEDENTES Y RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DEL ARTE

Los antecedentes del arte cinético se remontan, por un lado, a algunas vanguardias del siglo XX, como el futurismo y la abstracción geométrica, particularmente el constructivismo. Por el otro lado, al espíritu experimental de la escuela Bauhaus.

La obra Varilla vibrante del constructivista Naum Gabo, exhibida en 1920, sentó un precedente determinante. Más tarde, hacia los años 50, la invención de las esculturas “móviles” convertirían a Alexander Calder en el precursor del arte cinético tal y como lo conocemos.

Mientras el futurismo solo podía representar el movimiento y sugerirlo a la imaginación, el cinetismo lo presenta realmente. Así, el sueño maquinista de los futuristas se hizo realidad concreta gracias al arte cinético. Por su fuera poco, el cinetismo hizo accesible el arte al llamar a la participación activa del espectador y al concebir un arte público verdaderamente integrado al ambiente.

ARTISTAS PRINCIPALES

Víctor Vasarely

Hungría, 1906-1997. Fue uno de los más destacados artistas del arte óptico y del cinetismo. Implementó la contraposición de dos sistemas de perspectiva y de zonas de color con igual valor tonal. Uno de los recursos más utilizados fue la ambigüedad óptica. Tuvo una obra pública destacada desde sus primeras intervenciones en la Ciudad Universitaria de Caracas.

Jesús Rafael Soto

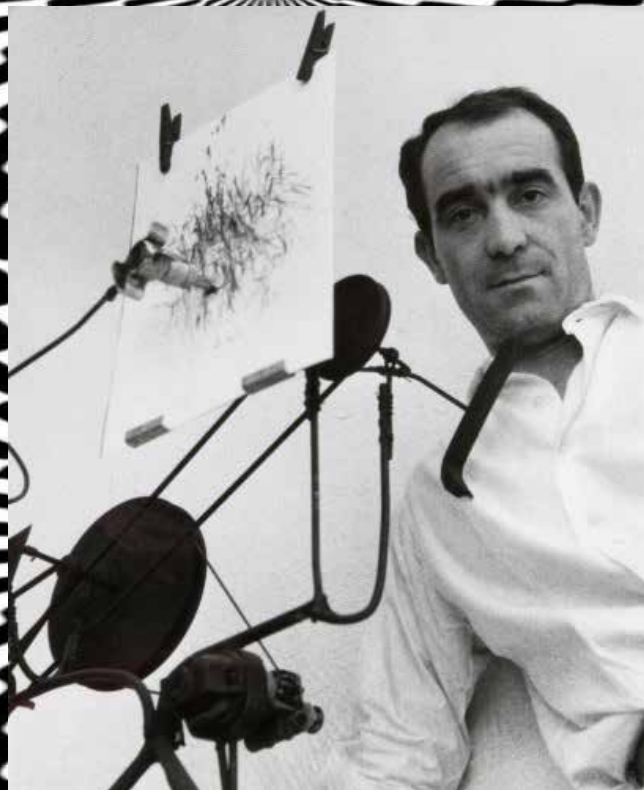
Venezuela, 1923-2005. Inspirado en el sistema musical dodecafónico y la música serial, usó la repetición y las progresiones para lograr un efecto de continuidad y evolución de la repetición serial. Concebía el espacio como parte de la materia de su obra y entendía que el ser humano no estaba frente al espacio sino que era parte de este. Destacó por la creación de los penetrables.

Carlos Cruz-Diez

Venezuela, 1923-2019. Hizo de la vibración colorista el centro de su propuesta. Conocido por usar listones estrechos de color, dispuestos en ángulo recto con respecto a la superficie de la obra. Así, el color refracta sobre la superficie y, en la medida en que se desplaza el espectador, la obra modifica creando la sensación de movimiento.

Jean Tinguely

Friburgo, Suiza, 22 de mayo de 1925–Berna, 30 de agosto de 1991. Fue un pintor y escultor suizo. A través de su arte Tinguely satirizó la sobreproducción sin sentido de bienes materiales por parte de la sociedad industrial avanzada.

Jean Tinguely por Erling Mandelmann, 1963.

Tinguely creció en Basilea, pero se mudó a Francia en su juventud para desarrollar su carrera artística. Perteneció al movimiento de avantgarde (vanguardia) parisino de mediados del siglo XX y fue uno de los artistas que firmó el manifiesto Neorrealista (Nouveau réalisme) en 1960.

Su obra más famosa es una escultura que se autodestruye, llamada Homenaje a Nueva York (1960), se autodestruyó en forma parcial en el Museum of Modern Art, de Nueva York, aunque su obra posterior, Estudio No.2 para un fin del mundo (1962), detonó de forma exitosa enfrente del público reunido en el desierto cerca de Las Vegas.

En 1971, Tinguely se casó con la artista francesa Niki de Saint Phalle.

OBRAS PRINCIPALES

Rueda de bicicleta

Marcel Duchamp

Francia 1913

Duchamp crea su primer Ready Made, que viene a ser ese objeto sacado de su contexto original, desfuncionalizado y convertido en arte. Es decir en vez de ser un objeto creado por el artista, es el artista robando uno ya fabricado.

El arte se convertía así en algo que reside básicamente en el espectador y que no tiene que poseer necesariamente las cualidades estéticas tradicionales. Puro reciclaje, y además un nuevo concepto, original e irreverente que sabotea deliberadamente lo que hasta entonces se entendía por arte. Le cayeron hostias, lógicamente, era una idea que abría demasiadas puertas, pero a la larga se convirtió en la piedra angular del arte realizado en el siglo XX.

Un concepto tan influyente que todavía se usa como algo nuevo y rompedor en cientos de galerías y museos de arte contemporáneo del mundo, a pesar de que tiene ya más de 100 años.

Pero esta obra fue la primera (esta en realidad es una copia posterior al perderse la original) y eso tiene un gran valor.

Viviendas hidroespaciales en la constelación de Yael

Gyula Kosice
(Argentina, 1924–2016)
1970

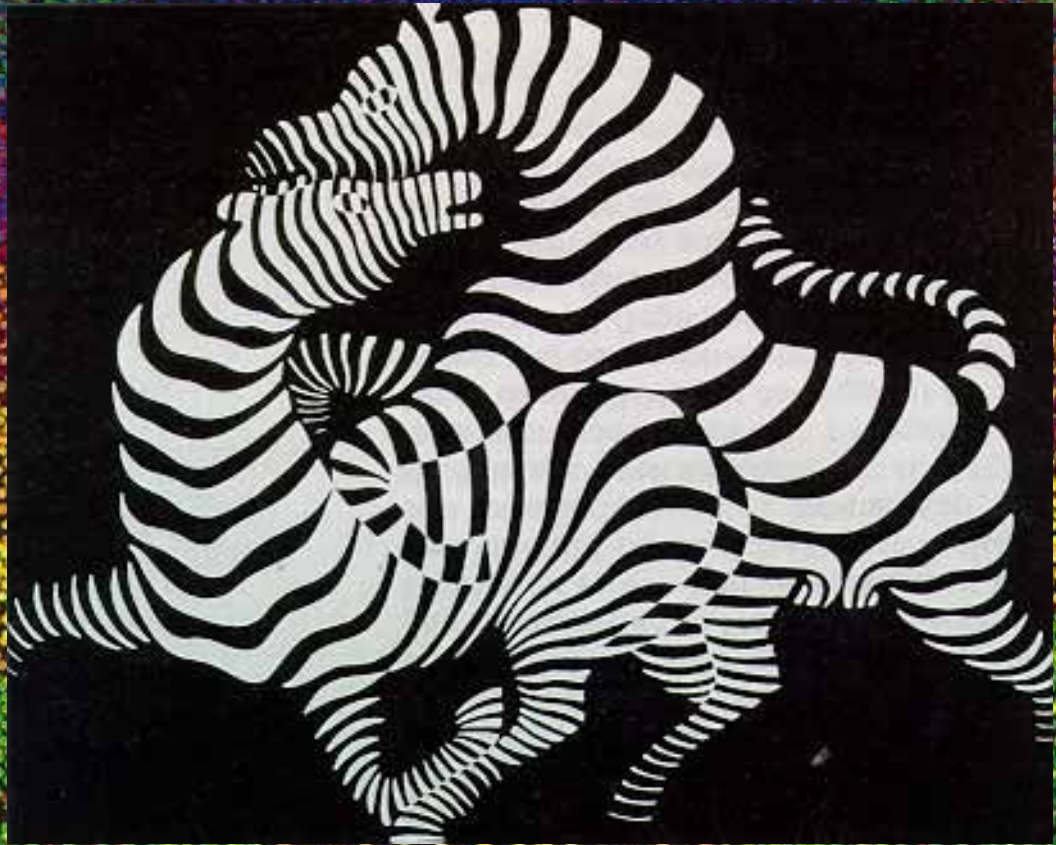
“Hammering Man”

Jonathan Borofsky
1984

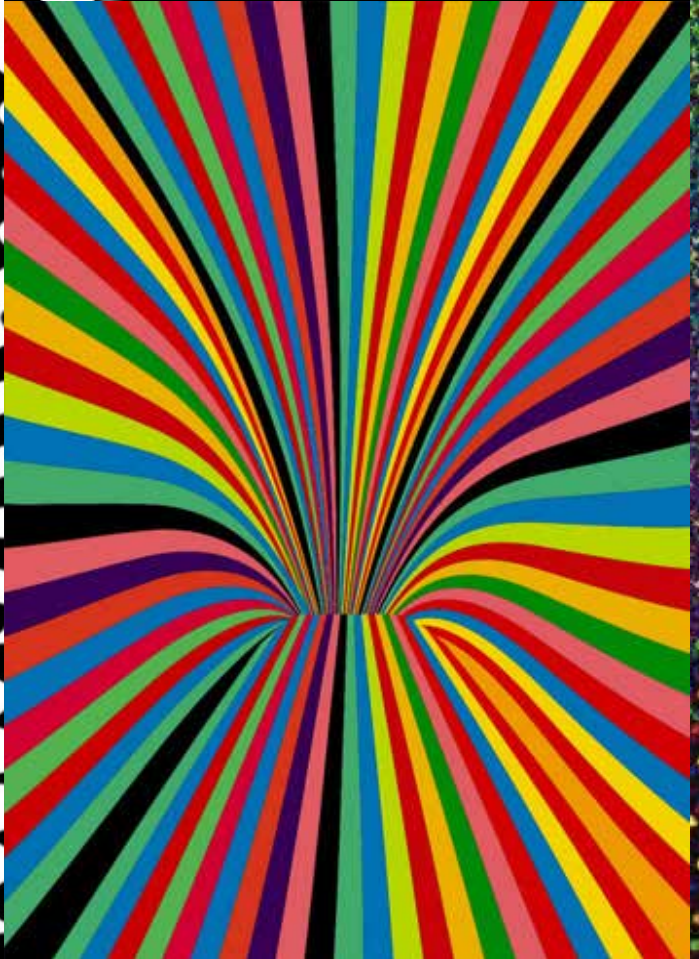
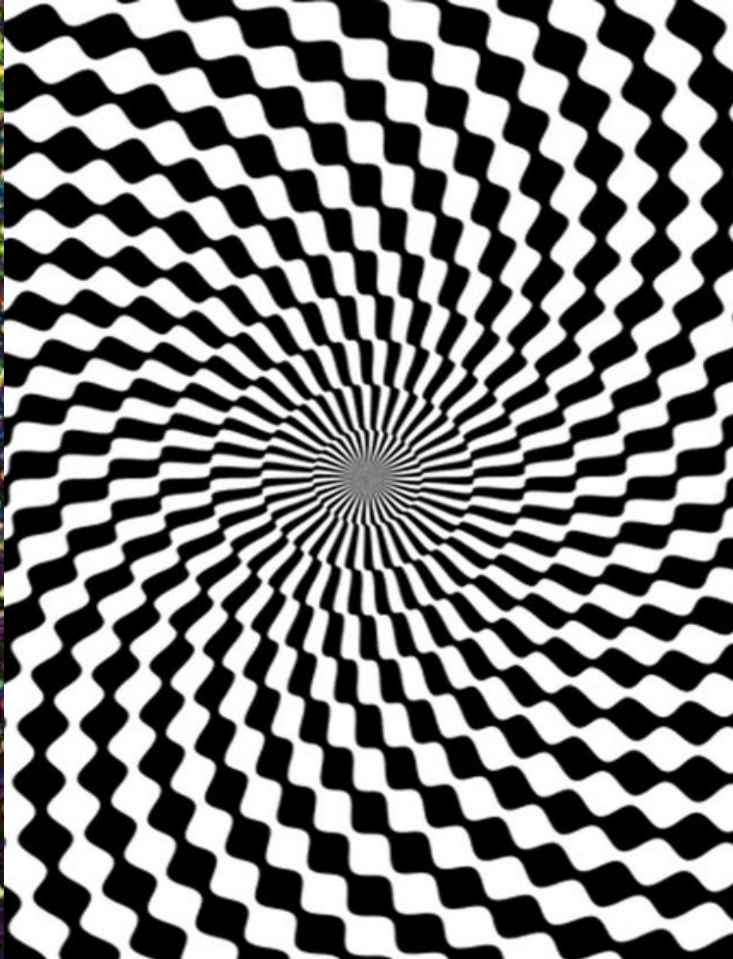

“Zebra”

Victor Vasarely
1937

IMAGENES RELEVANTES

CRITERIO PERSONAL

Decidí trabajar con el arte cinético debido a que la cinética fue un tema que siempre me interesó, y ver esto llevado al arte me llamó la atención.

Esta vanguardia, busca expresar movimientos físicos, espaciales y virtuales. También consigue generar una ilusión de movimiento en imágenes totalmente estáticas.

El concepto de esta vanguardia en general me pareció una buena idea para llevarlo a una página web con ilustraciones e ilusiones de movimiento.

ANÁLISIS

Dentro de las páginas encontradas, ninguna presentaba en sí un diseño implementando el arte cinético, ya que simplemente son blogs que hablan sobre el tema. Las páginas presentan estructuras similares y la información que presentan son casi lo mismo. Lo positivo de esto es que le de más originalidad a mi página ya que esta no se basa en otras.

PÁGINA 1

Esta página es la única que llega a presentar un elemento que podría relacionarse al arte cinético, en la ilustración de “radar de artistas”, fuera de esto, no tiene nada de especial.

Es una página que presenta la información de manera simple y de fácil navegación para el usuario.

No cambia mucho la tipografía que utiliza y en los textos largos siempre es la misma.

http://ludion.org/radar.php?artista_id=25

PÁGINA 2

MASDEARTE.COM

ACTUALIDAD | ESPECIALES | DIRECTORIO | OBRAS | COMUNICACIÓN | LIBROS | FUERA DE MARCO

masdearte.com > movimientos > arte cinético

ARTE CINÉTICO

Expresión adoptada hacia 1954 para designar las creaciones artísticas fundadas en la introducción del movimiento como elemento plástico dominante en la obra.

Desde 1912 numerosos artistas experimentan con producciones cinéticas, como Lissitzky y Archipenko, para pasar en los años 20 a las construcciones de Gabo y Moholy-Nagy, sin olvidar las Flores de vidrio rotativas de Duchamp. Estos son los antecedentes de una serie de creaciones que manifiestan la influencia del ambiente tecnológico de los 50, siendo muchas de ellas expuestas en la Galería Denise René en París en 1955 bajo el ilustrativo título de "Le Mouvement". En ella participaron artistas jóvenes que habían realizado experimentos creativos que sobrepasaban las fronteras de la pintura y la escultura tradicional por primera vez desde el fin de la II Guerra Mundial.

Procedían de Israel, Suiza, Bélgica y Sudamérica y el factor común de sus obras era la apuesta por el movimiento en contraste con la idea de la inmutabilidad de la belleza. Buscaban incuir en ese modo en la cuarta dimensión del tiempo, anticipada por los constructivistas en los veinte.

Diez años más tarde la exposición "The Responsive Eye", en el Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), supone la consagración oficial del arte cinético, influido también por los experimentos de la Bauhaus con el color y la luz y los móviles de Alexander Calder. Como indica Frank Popper, el movimiento puede ser real o virtual. En el movimiento virtual los efectos ópticos crean la ilusión de movimiento recurriendo a la psicología de la percepción; en ello trabajan artistas como Victor Vasarely, Bridget Riley, Jesús Rafael Soto y Carlos Cruz-Diez, entre otros muchos. El movimiento real se produce por medios naturales, como el viento en los móviles de Calder, o por medios mecánicos, utilizando motores, como en ciertas obras de Tinguely.

El norteamericano George Rickey, que había construido móviles de vidrio desde 1949, exploraba también entonces, sistemáticamente, el movimiento como medio creativo. En su opinión, el cinetismo, Calder incluido, bebe de los motivos abstractos de Magrelli, Arp y Mondrian. Abogaba por una escultura cinética pura basada en principios precisos de ingeniería: oscilación, suspensión, rotación, vibración, movimiento pendular, elevación. En 1964 escribió que "el catálogo de procesos naturales que hasta la fecha se ha pasado por alto en pintura y escultura es infinito". Su combinación de agujas punzantes que se balancean sobre superficies rectangulares fue esencial para el movimiento, marcando cómo, con construcciones abiertamente técnicas, la escultura podía seguir las reglas de la naturaleza.

En España el arte cinético tuvo un representante destacado en el artista madrileño Eusebio Sempere, y en América Latina tuvo un representante destacado en el artista argentino Julio de Parc y Gyula Kosice de Hungría.

19 DE MARZO DE 2021

Busca

¿QUIERES RECIBIR NUESTRO BOLETÍN?

EMAIL

RECIBIR EL BOLETÍN

PUEDES VER EL ÚLTIMO BOLETÍN

Boletín masdearte.com n.º 688 sobre pintura, David Laforet, noticias, comunicaciones.

MASDEARTE EN TWITTER

Tweets por @masdearte

masdearte.com @masdearte
Harold Finkelstein.
(Buen fin de semana)

Esta página presenta un formato simple y muy de blog.

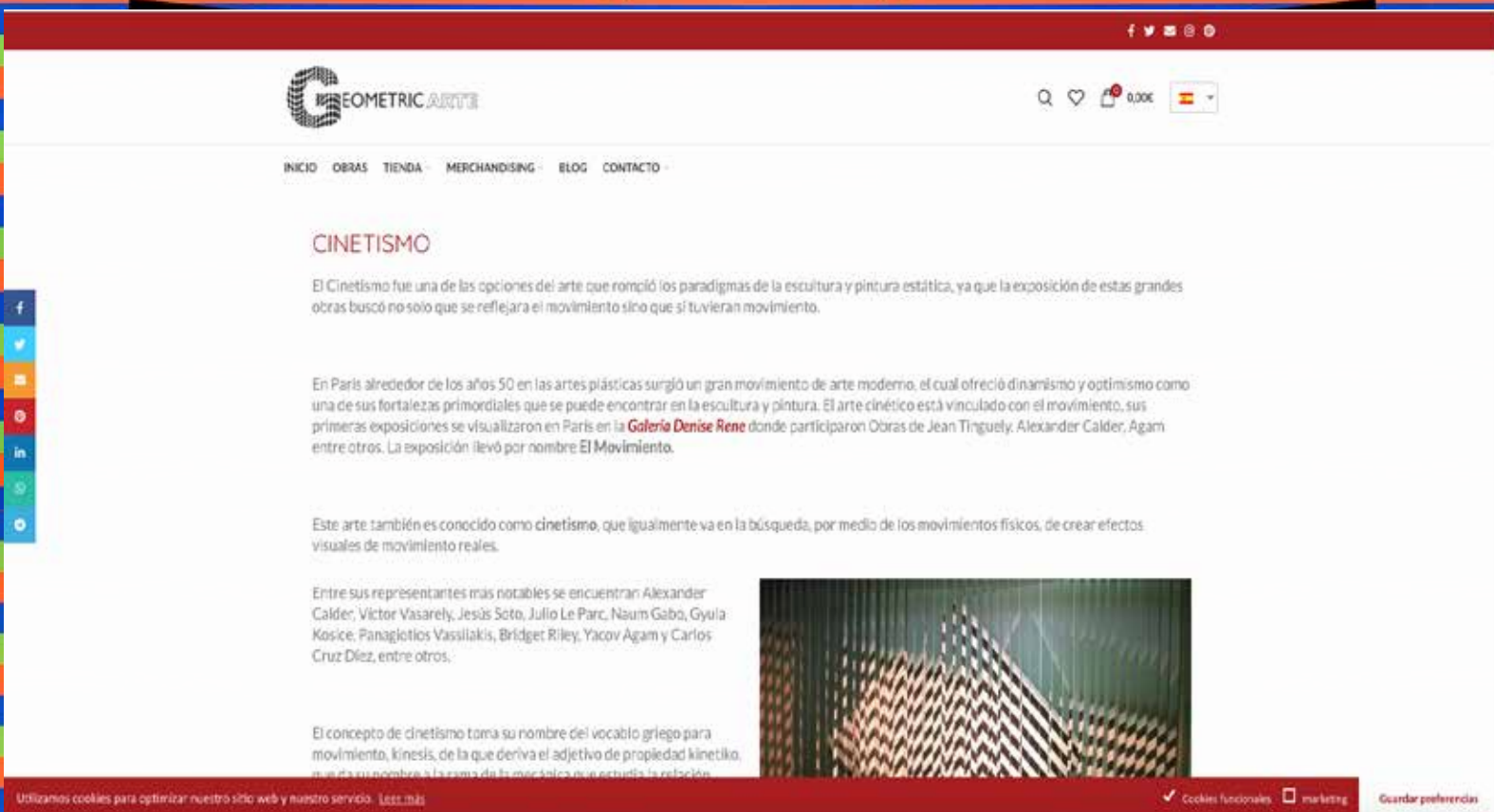
Presenta muy poca información.

Posee muy pocas imágenes e ilustraciones lo que causa que sea poco llamativa.

La tipografía varía entre textos, títulos, entre otros.

<https://masdearte.com/movimientos/arte-cinetico/>

PÁGINA 3

Es una página bastante completa ya que expone mucha información de manera ordenada.

Contiene mucho contenido textual, pero este no resulta tan pesado ya que tiene muchas imágenes que resultan atractivas para el usuario.

Tipografías variadas entre títulos y textos, y uso de negrita y palabras a color que suman a la legibilidad y al atractivo de los textos.

<https://geometricarte.com/cinetismo-como-movimiento-artistico/>

The background features a vibrant, multi-colored pattern of horizontal lines in shades of red, orange, yellow, and blue. Overlaid on this are several large, overlapping geometric shapes: a central orange diamond, a light blue rectangle, and a light green rectangle. The word "AUDIENCIA" is prominently displayed in the center of the orange diamond.

AUDIENCIA

Esta página busca captar a tanto adolescentes como adultos, o cualquier persona que busque información sobre esta vanguardia y quiera obtener información al igual que entender de que se basa el arte cinético.

SISTEMA ICONOGRÁFICO

