5.3. Curente şi reprezentanţi ai mişcării de avangardă în pictură

Expresionismul

Acţiunea lor încerca să scoată la lumină viciile şi ipocriziile societăţii celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Ceea ce contează în primul rând sunt emoţiile artistului transpuse pe pânză într-un mod de multe ori violent.

Expresionismul a îmbrăcat forme diferite şi s-a manifestat cu precădere în spaţiul francez şi german.

În Franţa poate cea mai elocventă grupare în acest sens a fost aceea a **fovismului.** Numele

s-a datorat criticului de artă Louis Vaucelles, care a denumit prima expoziţie de acest gen din 1905 de la Paris ca fiind o „cuşcă a fiarelor” (la cage aux fauves). Intenţia criticului a fost transformată de artişti într-un simbol care semnifica noua orientare artistică. Influenţele pictorilor post-impresionişti Paul Gauguin şi mai ales Vincent van Gogh

sunt evidente dar totodată tablourile respective se individualizează prin vigoarea în privinţa culorilor şi a contrastelor. Unul dintre principalii reprezentanţi a fost Maurice de Vlaminck.

Pictura lui (Peisaj, Remorchere pe Sena, Portretul lui André Derain, Ambarcaţiile-spălătorii) este influenţată de van Gogh, cel puţin la început, dar se va îndrepta tot mai mult spre un stil propriu, folosind culoare pură, nealterată de vreun amestec, chiar dacă din 1908 culorile pe care le va utiliza devin mai întunecate. Lucra împotriva canoanelor oficiale, după propriile reguli, şi în dispreţul normelor acceptate. În volumul său de amintiri, „ Tournant dangereux, souvenirs de ma vie”, publicat la Paris în 1929, spune la un moment dat: „Încerc să pictez cu inima şi cu toate măruntaiele mele, fără să-mi bat capul cu stilul”.

André Derain (1880-1954), întemeietor al fovismului a participat şi el la Salonul de toamnă din 1905 care a consacrat grupul. Ca şi mulţi alţi artişti ai epocii, Derain a fost pasionat de colecţionarea artei africane şi astfel se explică introducerea în tehnica sculpturii, aşa cum va face mai târziu şi Brâncuşi. Pânzele sale (Parlamentul din Londra, Vedere din San Maximino, Nud cu perdea verde), mai ales cele din perioada 1905-1910, exprimă şi ele o bucurie a culorii. „Pentru noi culorile erau cartuşe de dinamită”, va spune sugestiv Derain.

Henri Matisse (1869-1954) care era destinat sa ajunga negustor de cereale, dar pasiunea

pentru pictură l-a determinat să se înscrie la Academia Julian şi să-şi continue apoi studiile şi în alte şcoli de artă. În timpul studiilor îl va cunoaşte şi pe pictorul român Theodor Pallady de care îl va lega o strânsă prietenie toată viaţa. Succesului de ii va permite să călătorească în Africa şi Europa. În Germania pictura sa a avut o importantă influenţă asupra grupărilor expresioniste şi este privit ca un lider al noii arte. Întâlnirea cu Picasso îl va apropia un timp de cubişti dar în cele din urmă Matisse îşi continuă propriul drum şi întemeiază în 1911 o şcoală de pictură.

În Germania fenomenul expresionismului s-a manifestat în principal în cadrul a două grupuri, Die Brűcke şi Der Blaue Reiter.

Grupul Die Brűcke (Podul) apare la Dresda în acelaşi an, 1905, în care la Paris avea loc vernisajul expoziţiei artiştilor fovişti. Fondatorii au fost patru studenţi la arhitectură printer care si Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), ideologul mişcării şi liderul grupului.

Principiul de bază era dat de

dorinţa de manifestare fara limite a inspiraţiei şi proclamarea supremaţiei emoţiei artistului.

Kirchner, care îşi definea picture drept o „scriere hieroglifică”, se dovedeşte poate cel mai original. Şcoala de dans sau Autoportretul din 1918, cu formele lor încordate, în culori dizolvante, cu unele contururi ascuţite, reprezintă izolarea şi năucirea omului prins în capcana războiului.

La Nolde poate fi surprins un sentiment tragic alnaturii exprimat prin folosirea unor pete intense de culoare, inspiraţia artistului urmăreşte instinctele în încercarea de a surprinde imaginile. Seria tablourilor pe teme biblice (Sfânta Maria Egipteanca, Hristos batjocorit, Hristos şi copiii, Hristos în infern) sunt pline de un mysticism care aminteşte de originile misticismului german şi pictate cu tuşe de o cromatică aspră, verde putred, roşu arzător, violet livid sau galben bolnăvicios. Bucuria surprinsă de Nolde este una temperată dacă nu chiar anulată de suferinţă.

Grupul Der Blaue Reiter (Cavalerul albastru) a fost întemeiat de Wassily Kandinsky (1866-1944) şi Franz Marc (1880-1916) la München în 1911. Lor li se alătură alţi câţiva pictori, dintre care cei mai

importanţi au fost fraţii David şi Vladimir Burliuk şi mai ales Paul Klee(1879-1940). Deşi toţi aceştia au ceva în comun cu membrii celuilalt grup expresionist german, deosebirile sunt mari: se declară categoric împotriva impresionismului, a pozitivismului şi împotriva societăţii epocii lor.

Kandinsky avea ca temă predilectă peisajul şi se va inspira din estetica mişcării Art Nouveau şi din folclorul rusesc. Arta este în viziunea sa un mijloc prin intermediul căruia individul se

poate bucura de libertatea deplină. De altfel, aceasta este ideea centrală

regăsită într-o altă lucrare teoretică a sa, „Pictura ca artă pură”.

Cubismul

Trăsăturile cubismului

Prima expoziţie cubistă a fost organizată în 1911 la Paris în cadrul unei manifestări ce dorea distanţarea faţă de tot ce însemna artă oficială, recunoscută şi premiată. Cu trei ani înainte, acelaşi critic care, în dispreţul său profund, botezase fără să vrea curentul fovist, Louis Vauxcelles, spusese despre pictura lui Braque că seamănă cu nişte cuburi. De aici contemporanii au adoptat numele iar cubismul se născuse.

Max Jacob, multă vreme prieten apropiat al lui Picasso, spune la un moment dat: „Cubismul în pictura este arta de a lucra tabloul pentru el însuşi în afara a ceea ce el reprezintă şi de a da construcţiei geometrice primul loc, practicând numai iluzia la viaţa reală. Cubismul literar face acelaşi lucru în literatură, servindu-se de realitate ca de un mijloc şi nu ca de un scop”.

Din grupul cubist, în special trei artişti se detaşează ca influenţă, puternică afirmare şi notorietate. În primul rând, Pablo Picasso (1881-1973), un artist destul de greu totuşi de clasat datorită geniului său care l-a dus dincolo de rigorile stilului cubist. Picasso a moştenit pasiunea pentru artă de la tatăl său, pictor obscur, pe care şi-o va şlefui în timpul studiilor de specialitate în Spania natală, la Barcelona şi Madrid. În tablourile sale (Domnişoarele din Avignon, Arlechin, Trei dansatoare, Portretul lui Ambroise Vollard, Natură moartă cu scaun împletit) dar şi în sculptură (Ghitară) şi grafică, artistul manifestă apetenţa pentru organizarea spaţiului într-o multitudine de faţete care divizează volumele. Obiectele şi corpurile sunt redate nu în imaginea lor statică, ci în realitatea profundă.

Georges Braque (1882-1963), bun prieten cu Picasso, vine şi el dintr-o familie de pictori şi decoratori. Spre deosebire de tovarăşul său, Braque se va dovedi un moderat iar tablourile sale (Masa muzicianului,

Case la Estaque, Vioară şi ulcior) readuc în atenţia privitorului forme care tind spre curbe graţioase.

Chiar el a spus, „iubesc regula ce corectează emoţia, iubesc emoţia ce corectează regula”. Coloritul la care face apel este unul subtil şi înconjoară formele

într-o tăcere aproape totală.

Fernand Léger (1881-1955),în general, este considerat ca fiind opusul lui Braque.

Experienţa războiului l-a schimbat şi a încercat să includă în arta sa emoţiile vieţii de pe front. De aceea poate pictura pe care o practică este una umanistă care oglindeşte sensul pozitiv al vieţii, fără să abdice de la crezul luptei cu societatea. Modernismul lui Léger se poate constata şi urmărind temele sale. Maşina ocupă un loc central, este un adevărat mod de existenţă, dar maşinile sale sunt inventate şi nu copiate.

Futurismul

Caracteristici Futurismul s-a deosebit de celelalte curente de avangardă deoarece nu exista un grup care

să aibă o activitate recunoscută ca atare în spaţiul public.

Fondatorul a fost pictorul şi scriitorul italian Filippo Tommaso Marinetti care publica la Paris, în „Le Figaro”, primul manifest al mişcării, cel în jurul căruia se vor aduna reprezentanţii noului val.

Ceea ce a şocat de la

început a fost violenţa limbajului folosit şi faptul că această aspiraţie

către modernitate s-a dorit o antiteză violentă atât faţă de arta oficială

cât şi faţă de o ordine socială. Pentru acest motiv

futurismul a fost legat de către unii specialişti de regimul fascist italian pe

care l-ar fi justificat şi susţinut în bună măsură şi chiar considerat uneori

drept o fază premergătoare fascismului.

Futurismul Italian

Marinetti a strâns lângă el câţiva tineri

pictori milanezi, cu ajutorul cărora va publica în 1910 „Manifestul

pictorilor futurişti”, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla şi Severini.

Liderul de necontestat al grupului şi iniţiatorul mişcării, Filippo

Tommaso Marinetti (1876-1944) s-a afirmat ca scriitor şi artist plastic

Provenea dintr-o familie

bogată ceea ce i-a permis să călătorească destul de devreme la Paris şi

să se afle în mijlocul dezbaterii culturale. Propaganda pe care a făcut-o

futurismului îmbrăca adesea forme dure şi violente iar scrierile sale i-au

adus chiar condamnări la închisoare, cum s-a întâmplat în 1910 după

publicarea romanului „Mafarka le futuriste” căruia i se imputau pasajele

obscene. În artă a anticipat într-o oarecare măsură suprarealismul

realizând colaje provocatoare.

Umberto Boccioni (1882-1916)

Speranţa lui, exprimată în lucrările teoretice care l-au consacrat şi pe

acest plan, era aceea ca futurismul să „sintetizeze într-o pictură toate

momentele posibile”.

Gino Severini (1883-1966) a datorat mult întâlnirii cu cel care i-a

devenit bun prieten, Boccioni, care îl determină să devină pictor. În

tablourile sale (Tren într-un peisaj, Hieroglifă dinamică la balul Tabarin,

Pan-Pan la Monico) a urmărit descompunerea mişcării în pictură

Pentru el primul război mondial, la care nu a participat

datorită sănătăţii şubrede, este o temă de inspiraţie ilustrată într-o serie

de creaţii.

Mişcarea Dada

Sensul termenului de “dada” şi principalele trăsături

Izbucnirea primului război mondial a oferit neutrei Elveţii şansa să

joace un rol important în mişcarea de avangardă europeană. La Zürich

s-au întâlnit scriitori şi artişti aflaţi în exil, dornici de a găsi noi mijloace de exprimare în domeniul

literaturii şi artei plastice. Scriitorul Tristan Tzara, considerat

întemeietorul curentului, pictorul Marcel Iancu, amândoi născuţi în

România, artistul alsacian Hans Arp şi poetul german Richard

Huelsenbeck erau uniţi de un sentiment dezgust faţă de

arta tradiţională dar în egală măsură şi

faţă de curentele de avangardă deja existente, precum cubismul sau

expresionismul.

Cuvântul Dada are în primul rând o semnificaţie şi nu atât un

sens. Tristan Tzara, inventatorul lui, a dorit să exprime o stare de spirit şi

să găsească un simbol, lingvistic dar nu numai, care să se identifice cu scopul grupului. Termenul a fost ales aleatoriu iar diferitele încercări ale unor specialişti de a-i găsi un sens şi o etimologie nu pot decât eşua fie şi numai pentru motivul că Tzara şi tovarăşii săi nu au dorit vreun moment să găsească o definiţie în limitele căreia să se exprime, ci au urmărit acţiunea în stare pură.

Dadaismul împingea negarea până la consecinţe extreme, punând sub semnul întrebării însăşi raţiunea. Dada era o mişcare care se împotrivea nu numai valorilor şi tradiţiilor societăţii burgheze dar respingea chiar şi conceptele de artă şi literatură considerate, în ultimă instanţă, produse ale aceleiaşi societăţi.

Principalele categorii ale mişcării sunt acţiunea, spontaneitatea, gestul

înţelese ca permanente provocări chiar dacă, sau poate tocmai de

aceea, se ajunge la scandal de multe ori.

În ceea ce priveşte arta, dadaiştii au

respins până şi termenul de „creaţie”, ei şi-au considerat operele mai

degrabă „produse” dar unele care nu au o valoare „de piaţă” deoarece

arta nu trebuie comercializată. Obiectele vor lua locul

culorii şi penelului, de fiecare dată altele pentru că repetiţia duce la

sucombarea artei dadaiste.

Un reprezentant de marcă al acestui stil este Marcel Duchamp

(1887-1968) născut într-o foarte onorabilă familie burgheză din

Normandia. El nu a fost singurul copil al acestei familii care se va dedica

unei cariere artistice, alţi doi fraţi şi o soră s-au afirmat ca pictori şi

sculptori. Perioada studiilor de specialitate la Academia Julian l-a pus în

contact cu atmosfera artistică pariziană dominată încă de cubişti iar fraţii

săi mai mari cu care a locuit o vreme l-au îndemnat să acorde o mai

mare atenţie stilului practicat de futuriştii italieni. În 1911 a expus una din

primele picturi care i-au adus notorietatea, Nud coborând o scară,

urmată de Regele şi regina înconjuraţi de tineri „iuţi” sau Tânăra

căsătorită, în care tonuri de brun se amestecă printre figuri în mişcare

care lasă impresia unor maşinării neobişnuite. După un popas nu foarte

lung la Paris şi în Elveţia, Duchamp s-a îndreptat spre America unde a

expus la Salonul Independenţilor un pisoar al cărui titlu, Fântână, a

şocat publicul. Duchamp a continuat cu aşa zisele

obiecte ready-made, Roată de bicicletă sau L. H. O. O. Q., operă în care

Giocondei i-a adăugat o pereche de mustăţi. Din 1913 va lucra timp de

zece ani la o altă operă fundamentală, Schimbarea fecioarei în mireasă,

capodoperă a stilului Dada realizată pe sticlă.

Nu-i putem uita nici pe Hans Arp (1887-1966), născut în Alsacia

într-o vreme când aceasta aparţinea Imperiului german şi stabilit la

Meudon lângă Paris după 1920, Max Ernst (1891-1976) şi Georg

Grosz (1893-1959), ultimii doi reprezentanţi ai curentului dadaist

german. Deşi a fost unul din întemeietorii dadaismului şi prieten cu

Tzara, Arp s-a îndepărtat de acest stil după primul război mondial. Din

prima perioadă a creaţiei sale datează câteva reliefuri policrome

realizate în lemn (Relief Dada) iar la Köln îl va întâlni pe Max Ernst cu

care va colabora o vreme. În încercarea de a depăşi graniţa dintre

literatură şi artă a experimentat tehnica nouă a colajului pentru ca în

ultima parte a operei să încerce prin sculptură alte experienţe estetice.

Asemeni bunului său prieten Arp, Max Ernst a parcurs drumul de

la dadaism la suprarealism într-o perioadă similară. Tablourile sale (Neprihănitul Iosif, Mamă şi copii pe globul terestru) ilustrează maniera

nihilistă uneori într-un stil sumbru dat de tonurile închise şi de formele

care parcă se topesc unele în altele. Fotomontajul l-a atras în mod

deosebit pe Ernst şi unii contemporani l-au socotit chiar „inventatorul”

acestei noi modalităţi de exprimare. Aşa cum spunea artistul, a încercat

să surprindă prin colaj „planul non-convenienţei” ca modalitate de

reproducere a propriei sensibilităţi. În 1922 s-a alăturat grupului

suprarealist şi a continuat să practice colajul într-o serie bogată. Georg

Grosz, care îşi va angliciza numele în 1917 ca semn de protest faţă de

propaganda germană relativă la război, adăugându-şi un e la sfârşitul

prenumelui, a fost puternic influenţat de scurta experienţă ca soldat în

primul război mondial. Desenele sale (Înfăţişarea clasei conducătoare,

Ecce Homo) îl vor face cunoscut sunt marcate de o satiră acidă şi chiar

dacă lipsite de frumuseţe dau dovadă de o delicateţe care vine în primul

rând dintr-o tehnică elegantă şi atentă la detalii. Stabilit multă vreme în

America ca protest faţă de regimul nazist, care îl declarase de altfel

inamicul său, a părăsit maniera satirică în favoarea uneia mai degrabă

romantice.

Francis Picabia (1879-1953) s-a remarcat poate în primul rând

ca poet şi eseist dar a participat şi la coagularea componentei plastice a

dadaismului. Picabia provenea dintr-o familie bogată, mama era

franţuzoaică iar tatăl spaniol, ceea ce i-a permis să ducă o viaţă

excentrică. Personalitatea sa dinamică şi curiozitatea permanentă l-au

îndreptat spre multiple experimente şi surse de inspiraţie. De aceea îl

regăsim pasionat de cubism şi fovism după ce în tinereţe practicase cu

entuziasm o pictură de factură impresionistă. Bun prieten cu Marcel

Duchamp care l-a atras în interiorul grupului dadaist, s-a lăsat copleşit

de admiraţie pentru arta izvorâtă din dezbaterile încinse de la Cabaretul

Voltaire, pe care o va duce cu sine în America după 1916. Maniera de a

picta (Optofon) nu i-a adus admiraţia criticii şi în bună măsură nici a

confraţilor dar ceea ce i s-a recunoscut a fost marea energie pe care a

cheltuit-o atunci când credea în ceva. O credinţă care se schimba însă

destul de des şi aceasta îl va aduce în cele din urmă alături de

suprarealişti şi împotriva dadaiştilor de ieri.

Suprarealismul

Trăsăturile fundamentale alesuprarealismului

Mişcarea suprarealistă şi-a găsit fără doar şi poate în Dada o sursă

de inspiraţie dar ceea ce a deosebit-o în mod clar a fost preocuparea

pentru a defini noua doctrină. Dacă dadaismul distrusese în numele

libertăţii absolute, o libertate slujită de apetenţa deplină pentru negaţie,

fără să pună ceva în loc, suprarealismul a încercat să ofere o alternativă

realizabilă în practică. Libertăţii totale şi abstracte promovate de Dada

suprarealismul i-a opus un sistem de valori aplicabil societăţii de după

primul război mondial. De asemenea, dacă mişcarea dadaistă şi-a bazat

căutările pe ruptura dintre artă şi societate, dintre lumea fanteziei

scriitorilor şi pictorilor şi realitate, suprarealismul a încercat să pună

capăt acestei înfruntări şi să găsească o soluţie, un element de legătură

între cele două elemente.

La un moment dat unii dintre conducătorii mişcării

suprarealiste vor intra în Partidul Comunist pentru a marca şi mai clar

tentaţia revoluţiei ca mijloc de distrugere a societăţii.

În plus, tema libertăţii este foarte importantă, precum şi preocuparea

pentru destinul omului şi înţelegerea rostului său iar literatura şi arta nu

sunt altceva decât mijloace şi nu scopuri în acest sens.

Mişcarea suprarealistă nu a fost un tot, un monolit compact şi

Nefisurat. Primul Manifest suprarealist lansat în 1924 de scriitorul francez André Breton era asumat

şi de alţi literaţi, cum ar fi Louis Aragon, Paul Eluard, Robert Desnos,

Roger Vitrac sau Philippe Soulpault, ultimii doi însă vor protesta trei ani

mai târziu când ceilalţi se vor înscrie în Partidul Comunist francez şi se

vor retrage în semn de frondă. Încă de la început André Breton, liderul

grupului, a încercat să dea o definiţie noului curent, astfel că, în

Manifestul amintit, putem citi: „Suprarealismul este automatism psihic pur prin

mijlocirea căruia ne propunem să exprimăm, fie verbal, fie în scris ori în alte chipuri

funcţionarea reală a gândirii; este dictatul gândului cu absenţa oricărui control exercitat

de raţiune, dincolo de orice preocupare estetică sau morală”.

Automatismul poetic şi-a găsit un corolar în cel artistic. Unul

dintre primii pictori atraşi de provocarea suprarealistă a fost Max Ernst

care i-a părăsit pe dadaişti şi care i-a influenţat decisiv pe noii săi colegi.

Totodată, aceştia din urmă au suferit influenţa picturii metafizice

practicată de Giorgio de Chirico.

Poate cel mai bun exemplu este cel al lui

Salvador Dali (1904-1989) care prin creaţiile sale (Bacanală,

Persistenţa memoriei) a propus drept metodă de exprimare „paranoia

critică”, ceea ce însemna cultivarea iluziei printr-o suspendare

intenţionată şi voită a raţiunii. Realitatea lua astfel forma visului dar

imaginile întâlnite în tablourile sale sunt conturate cu minuţiozitate,

„fotografii ale visului pictate cu mâna”, după cum spunea chiar Dali.

Pe Joan Miró (1893-1983), spaniol ca şi Dali, automatismul l-a

ajutat să-şi elibereze opera (Peisaj catalan, Pasărea nocturnă, Doamna

albă, Violetul lunii) de controlul raţiunii. Sursa principală de inspiraţie era

emoţia sa cea mai intimă. Spre deosebire de majoritatea confraţilor

adepţi ai suprarealismului, Miró nu s-a lăsat atras de implicaţiile

extraestetice ale operei de artă deşi pe plan personal s-a pronunţat în

favoarea taberei republicane în timpul războiului civil din Spania. Arta sa

este una abstractă, de o abstracţiune plină de bucurie şi inocenţă, în

care primitivismul se împleteşte cu elemente ale unei mitologii proprii, de

o cromatică vie. Imaginaţia debordantă de care a dat dovadă l-a ajutat

să experimenteze mult, folosind mijloace artistice variate, de la pictură şi

sculptură la mozaic, ceramică şi vitraliu.

Românul Victor Brauner (1903-1966) i-a cunoscut la Paris în

1930 pe Brâncuşi şi pe Tanguy, acesta din urmă introducându-l în cercul

pictorilor suprarealişti. André Breton i-a prefaţat catalogul primei expoziţii

pe simeza căreia atrăgeau atenţia Autoportretele sale, unele care îl

înfăţişau cu un ochi lovit şi sângerând. Brauner este un bun exemplu

care ilustrează faptul că suprarealismul este în primul rând o atitudine

spirituală faţă de viaţă şi societate şi nu un set de legi şi reguli fixe. În

timpul celui de-al doilea război mondial a experimentat colajul şi fumajul,

tehnică automatistă care presupune depunerea de funingine pe suportul

ales care ia forme diverse şi neobişnuite, în felul acesta hazardul scoate

la lumină imaginile din subconştient, precept suprarealist prin excelenţă.

Yves Tanguy (1900-1955), prietenul lui Brauner, nu a avut studii

de artă dar a asimilat influenţa lui de Chirico care i-a modelat talentul

nativ. Tablourile sale (Mamă, tata e rănit!) conţin de

multe ori subiecte marine, de altfel a fost o vreme marinar în marina

comercială, sau întinderi pustii de pământ. Se apropie într-o oarecare

măsură de maniera lui Dali în ceea ce priveşte minuţiozitatea tehnică

care aminteşte de cea fotografică. În anii celui de-al doilea război

mondial se stabileşte în America unde va participa la o importantă

expoziţie care reunea picturi ale unor artişti suprarealişti expatriaţi şi

care a însemnat începutul recunoaşterii sale internaţionale.

Abstracţionismul

Caracteristici fundamentale – diferenţa dintre abstract şi abstracţionism

Rădăcinile acesteia ajung până la expressionism şi trec mai mult sau mai puţin prin toate curentele de

avangardă care s-au manifestat în această perioadă de început a secolului XX. De fapt, mişcarea abstracţionistă este formată din mai multe grupuri cu orientări distincte.

Debutul acestui fenomen artistic se situează între 1910 şi 1914, iar spontaneitatea artistului este una totală şi lipsită de orice altă conotaţie unde elementul non-figurativ, de multe ori chiar geometric, este un element fundamental de exprimare. În acelaşi timp, arta abstractă a ridicat şi problema universalităţii imaginii şi prin aceasta a influenţat evoluţia artei contemporane.

Unul din artiştii perioadei care a influenţat prin opera sa (Măiastra,

Muza adormită, Începutul lumii, Domnişoara Pogany, Sărutul, Pasărea

măiastră, Coloana infinită) inclusiv orientarea abstracţionistă dar care în

acelaşi timp nu poate fi clasat într-un curent sau altul, a fost **Constantin**

Brâncuşi (1876-1957).

Considerat de către unii specialişti abstracţionist, de

alţii minimalist, el nu a încercat să reducă mijloacele de expresie, ci să

concentreze forma la esenţa ei cea mai elocventă. După cum spunea, „nu

sculptez păsări, ci zboruri”. La el procesul stilizării devine o adevărată

modalitate poetică iar căutarea formelor primare în sculpturile realizate,

forme extrase din mitologia ţăranilor români, i-a permis să ajungă la o

absolută autonomie şi universalitate a schemei figurative. Lecţia aceasta au

înţeles-o poate cel mai bine artiştii abstracţionişti care se apropie de el prin

puterea de persuasiune pe care o acordă simbolurilor.

În personalitatea lui Alberto Giacometti (1901-1966) sculptor

elveţian de limbă italiană, regăsim un alt mentor al artiştilor din mişcarea

despre care vorbim. În lucrările sale (Palatul la 4 a. m., Femeia cu gâtul

tăiat) pline uneori de violenţă şi erotism, a experimentat mult iar la un

moment dat, în deceniul patru al secolului XX, s-a apropiat de

abstracţionism ale cărui rigori şi le-a asumat. Nu se va lăsa însă cuprins

în totalitate de acest stil pe care îl va părăsi în încercarea de a se defini

mai clar ca artist. Trăsăturile alungite şi emaciate ale siluetelor sale,

prietenia cu filosoful francez Jean Paul Sartre şi expoziţia din 1948 de la

New York i-au deschis drumul celebrităţii şi recunoaşterii internaţionale.

Alături de Brâncuşi, Giacometti a influenţat evoluţia artei abstracţioniste

în diferitele forme pe care le-a îmbrăcat.

Curentele din abstracţionismul rus la începutul secolului XX

În Rusia au apărut trei curente circumscrise noii tendinţe, şi anume raionismul, suprematismul şi constructivismul. În cazul Rusiei, trecerea de la pozitivismul artei specific celei

de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea la arta abstracţionistă s-a făcut

destul de brusc dar pe fondul ideilor noi pătrunse mai ales dinspre

Franţa în mediul cultural şi artistic rus. Lecţia fovistă şi cubistă era

cunoscută datorită în special negustorilor de artă ruşi care cumpăraseră

masiv şi aduseseră în Rusia tablouri de acest gen. Artiştii ruşi nu s-au

mulţumit doar să imite, ei au asimilat creator aceste influenţe iar

rezultatul a fost original.

Raionismul a apărut în jurul anului 1909 datorită pictorilor Natalia

Goncearova (1881-1962) şi Mihail Larionov (1881-1964). Cei doi s-au

căsătorit în 1955 oficializând astfel o lungă convieţuire. Expoziţia din

1913 cunoscută sub numele „Ţinta” a consacrat noul termen artistic care

se dorea a fi o „sinteză de cubism, futurism şi orfism”. De altfel, cei doi

artişti au fost marcaţi în prima fază a creaţiei lor, pe care o vor abandona

treptat, de pictura impresionistă şi postimpresionistă. Spre deosebire de

cubism însă, orice urmă cu lumea obiectelor reale este distrusă dar se

păstrează o anumită legătură cu volumele, ceea ce conferă profunzime.

Luminozitatea este prezentă aproape constant şi devine o adevărată

temă a discursului estetic, lumina este folosită pentru a crea adevărate

structuri geometrice.

Spre deosebire de cei doi, Kazimir Malevici (1878-1935), socotit

întemeietorul curentului suprematist, renunţă la orice tentă figurativă,

manieră prezentă încă de la prima sa lucrare abstractă, Pătrat negru pe

fond alb, expusă în 1913. Simplitatea geometrică pe care Malevici o

propune este una totală, mai radicală decât tot ceea ce se realizase în

acest sens până atunci şi aceasta deoarece urmărea să atingă graniţa

sensibilităţii plastice pure. Într-o altă fază a creaţiei, pictura lui devine

mai colorată şi foloseşte iluzia spaţiului tridimensional creată prin

suprapunerea formelor. În esenţă, suprematism înseamnă supremaţia

deplină a sensibilităţii în starea sa pură, ruptă de orice contaminare

venită din exterior. Profesor de pictură la Vitebsk şi Petrograd, a

influenţat nu numai arta plastică dar şi arhitectura sau arta mobilierului.

Bun prieten cu Malevici, Vladimir Tatlin (1885-1953) este considerat

fondatorul unui alt curent legat de evoluţia mişcării abstracţioniste, şi

anume constructivismul. Cu toate că începuturile carierei artistice au

demonstrat că şi Tatlin a urmat în linii generale acelaşi drum precum

congenerii săi, totuşi obsesia faţă de tehnică l-a determinat să caute un

drum nou. Credinţa că numai tehnica poate exprima cel mai bine sensul

epocii sale a făcut ca el să se îndrepte spre acele motive artistice care

au legătură directă cu realitatea, spre deosebire de bunul său prieten

dominat de o motivaţie opusă. De aceea a şi fost apreciat de guvernul

sovietelor şi a primit comenzi oficiale, precum Monumentul

Internaţionalei a III-a, un turn înclinat realizat din sticlă şi bare de metal.

Totuşi, grupul constructivist s-a scindat deoarece o parte a

componenţilor, precum Naum Gabo şi fratele lui Antoine Pevsner, au

respins această rupere a artei de calitatea ei estetică. „Dizidenţii”

considerau că arta are o valoare intrinsecă care se manifestă indiferent

de societatea care o produce. Absolutizarea maşinii văzută din

perspectiva unei adevărate ideologii nu ducea, în ultimă instanţă, decât

la o sărăcire a mijloacelor artistice. De altfel, realismul socialist, devenit

omnipotent, a sufocat după 1925 orice polemică şi dispută artistică.

Coloritul şi formele fundamentale ca esenţă a abstractizării

Arta abstractă şi-a găsit şi alte mijloace de expresie, precum cele

propuse de pictorul olandez Piet Mondrian (1872-1944) şi de gruparea

din jurul revistei „De Stijl” (Stilul). Alături de alţi artişti, ca de exemplu

Theo van Doesburg, Mondrian va publica cu începere din 1917 revista

amintită, în care va semna la un moment dat şi Brâncuşi ,şi care a dat numele său unui întreg curent abstracţionist. Acţiunea grupului pleca de la premisa că individualismul este cauza tuturor eşecurilor. O altă idee era aceea a modului în care este privit raportul dintre artă şi viaţă, viaţa văzută ca sursă de

inspiraţie a artei dar o viaţă înţeleasă în dimensiunea sa interioară, diferită ce cea exterioară, a lumii reale şi obiective. În tablourile lui (celebra pânză Compoziţie în galben şi albastru), Mondrian foloseşte un caroiaj de linii riguros trasate pe verticală şi orizontală sau reţele asimetrice de dreptunghiuri, toate pictate într-o cromatică restrânsă şi care respectă o disciplină şi o rigoare menite să sublinieze detaşarea de lumea obiectelor.

Organul De Stijl, fondat cu acest scop, se străduieşte să pună în lumină noua concepţie despre viaţă. Colaborarea oricui este posibilă.

Realismul socialist reprezintă doctrina comunistă oficială proclamată în 1932 de Comitetul central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, privind stilul și conținutul obligatoriu al creațiilor din domeniul literaturii, artelor plastice și muzicii, directive care mai târziu - după cel de-al doilea război mondial - au devenit obligatorii în întregul lagăr al țărilor comuniste satelite ale Uniunii Sovietice. În anul 1934, la congresul Uniunii scriitorilor din Uniunea Sovietică, Andrei Jdanov, membru al Biroului politic al PC al URSS, ține o cuvântare prin care definește trăsăturile esențiale ale realismului socialist, de aici înainte singura formă de literatură admisă în Uniunea Sovietică. Așa cum reiese din statutul Uniunii scriitorilor adoptat la acest congres, artistul trebuie să realizeze o „reprezentare istorică adevărată a realității concrete în dezvoltarea ei revoluționară... în conformitate cu sarcina transformărilor ideologice în mintea oamenilor și educării oamenilor muncii în spiritul socialismului.” Astfel, operele artistice trebuie să fie destinate maselor populare, pentru a le educa în spiritul comunist. Caracteristic pentru realismul socialist este așa numitul „erou pozitiv”, care - prin comportamentul său - trebuie să fie modelul „omului de tip nou”, cetățeanului societății comuniste.

Prin aceasta, realismul socialist, departe de a fi într-adevăr „realist”, prezintă viața într-o perspectivă ideologică, transformând-o în mod arbitrar într-o utopie. Umorul, ironia, satira, experimentările stilistice, stigmatizate ca „decandentism burghez” și „formalism”, devin - cel puțin în mod oficial – imposibile.

Transformarea culturală a fost însoțită de o cenzură riguroasă, de persecutarea și epurarea literaților și artiștilor nealiniați la sistemul ideologic comunist și care erau considerați „sabotori” sau „dușmani ai poporului” (cazul tragic al lui Vladimir Maiakovski). În baza arhivelor descoperite în ultimii ani la Lubianka, în anii '30 au fost arestați în Uniunea Sovietică ca. 2000 de scriitori și oameni de artă, din care circa 1500 au fost executați sau au murit în lagărele Gulagului. În contrast cu aceștia, cei care slujeau regimul se bucurau de privilegii sub forma de locuințe, accesul la case de comenzi alimentare sau de odihnă, indemnizații bănești, decorații cu diverse ordine etc.

Atât în pictură, cât și în sculptură temele predominante erau muncitorii din fabrici și țăranii colhoznici, figurile conducătorilor Lenin și Stalin, scene cu caracter revoluționar sau din viața zilnică. Artiștilor li s-a dat ca exemplu de artă realistă operele lui Ilia Efimovici Repin.

Reprezentanți tipici ai acestui stil au fost pictorii Serghei Gherasimov (Sărbătoare în colhoz, 1937), Aleksander Gherasimov (Stalin și Voroșilov în Kremlin, 1938), Boris Vladimirski (Trandafiri pentru Stalin, 1949), Mihail Nesterov și sculptorița Vera Muhina (Muncitorul și colhoznica, 1937).

Arta OP si Pop Art

În anii '60, au fost inițiate noi stiluri și mișcări artistice. Unii pictorii au continuat calea [abstracționismului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83_abstract%C4%83), ca în cazul lui [Victor Vasarély](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_Vasar%C3%A9ly&action=edit&redlink=1) (1908-1997), pictor maghiar, celebru prin lucrările sale de tip [op art](https://ro.wikipedia.org/wiki/Op_art). Acolo unde op art realizează [iluzii optice](https://ro.wikipedia.org/wiki/Iluzie_optic%C4%83), [pop art](https://ro.wikipedia.org/wiki/Pop_art), așa cum apare în opera inițiatorului acestui stil, [Richard Hamilton](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Hamilton&action=edit&redlink=1), este reprezentarea efectelor lor. Artiștii pop își extrag tematica din afișe, filme și obiecte banale, cotidiene. Cei mai cunoscuți artiști pop americani sunt: [Robert Rauschenberg](https://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Rauschenberg) (1925-2008), [Jasper Johns](https://ro.wikipedia.org/wiki/Jasper_Johns) (n. 1930), [Jim Dine](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Jim_Dine&action=edit&redlink=1) (n. 1935), [Roy Lichtenstein](https://ro.wikipedia.org/wiki/Roy_Lichtenstein) (1923-1997), [Tom Wesselmann](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Wesselmann&action=edit&redlink=1), [James Rosenquist](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Rosenquist&action=edit&redlink=1) și [Andy Warhol](https://ro.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol) (1928 - 1987).

Minimalismul

După [subiectivismul](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Subiectivism&action=edit&redlink=1) acut al [impresionismului](https://ro.wikipedia.org/wiki/Impresionism) abstract, pictura abstractă dobândește mai multă puritate impersonală, riguroasă și formală.

Punctul culminant al acestei tendințe îl constituie [minimalismul](https://ro.wikipedia.org/wiki/Minimalism): pictura este redusă la reprezentarea unor simple forme geometrice, modele care se repetă ritmic sau simple culori. Cei mai de seamă exponenți ai minimalismului pot fi considerați: [Kenneth Noland](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenneth_Noland&action=edit&redlink=1) (1924 - 2010), [Larry Poons](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Larry_Poons&action=edit&redlink=1) (n. 1937), [Robert Ryman](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Ryman&action=edit&redlink=1) (n. 1930) și [Brice Marden](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Brice_Marden&action=edit&redlink=1) (n. 1938). În lucrările lui [Frank Stella](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Stella&action=edit&redlink=1) (n. 1936) și [Al Held](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_Held&action=edit&redlink=1) (1928 - 2005) evoluează un abstracționism dur, tăios. Acel *dictum* al lui [Marcel Duchamp](https://ro.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp), conform căruia pictura "trebuie să servească spiritului" genereaza o artă conceptuală care se rezumă la un singur cuvânt sau afirmație teoretică.

O pictură minimalist va folosi în general un număr limitat de culori și va folosi forme geometrice simple. În [sculptura](https://ro.wikipedia.org/wiki/Sculptur%C4%83) minimalistă, accentul se pune pe materialele. Deși mulți cred că minimalismul implică doar reprezentări abstracte-geometrice, acestă mișcare se extinde în afara acestor limitări.

În mișcarea minimalistă, au existat trei faze importante:

Prima fază a implicat reducerea la esențial a formelor artistice. Cele mai importante contribuții la acestă fază a minimalismului au fost aduse de [constructiviștii ruși](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Constructivi%C8%99tii_ru%C8%99i&action=edit&redlink=1) și sculptorul [român](https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni) [Constantin Brâncuși](https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Br%C3%A2ncu%C8%99i). Constructiviștii ruși au proclamat că simplificarea formelor a fost realizată ca să lanseze creerea unei limbi universale a artei care să fie înțeleasă de mase. Lucrările lui Brâncuși au avut mai degrabă țelul de a găsi puritatea formei, și au pregătit drumul artistic pentru alte abstracții ale formei, similare minimalismului.

A doua fază a mișcării a început o dată cu lansarea unor artiști așa cum ar fi: [Sol LeWitt](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sol_LeWitt&action=edit&redlink=1), [Frank Stella](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Stella&action=edit&redlink=1), [Donald Judd](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Judd&action=edit&redlink=1) și [Robert Smithson](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Smithson&action=edit&redlink=1).

A treia fază, numită în general "post-minimalism", a apărut datorită creațiilor unor artiști precum [Martin Puryear](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Puryear&action=edit&redlink=1)[[1]](https://ro.wikipedia.org/wiki/Minimalism#cite_note-cp2013-03-11-1), [Tyrone Mirchell](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tyrone_Mirchell&action=edit&redlink=1), [Melvin Edwards](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Melvin_Edwards&action=edit&redlink=1) și [Joel Shapiro](https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Joel_Shapiro&action=edit&redlink=1). Această fază include referințe distincte la obiecte fără a avea o reprezentare directă.