

MUSEO DE MUSEOS
30 años
COLSUBSIDIO

muSeo de
museos
Colsubsidio

PANORAMA DE LA PINTURA UNIVERSAL-PARTE II

DESDE EL BARROCO HASTA EL SIGLO XX
Agosto 26 a diciembre 17 de 1999

COLSUBSIDIO

A LA PINTURA

A ti, en el lindo campo.
A ti, extendida superficie,
a los ojos, en espera.
A ti, imaginación, helor u
hoguera, diseño fiel y
llama desceñida.

A ti, línea impensada o
concebida.
A ti, pincel heroico, roca
o cera, obediente al estilo
o a la manera dócil a la
medida o desmedida.

A ti, forma; punto, color;
sonoro empeño por que la
vida ya volumen hable,
sombra entre luz, luz entre
sol, oscura.

A ti, fingida realidad
del sueño.
A ti, materia plástica
palpable.
A ti, mano, pintor de
la pintura.

RAFAEL ALBERTI

PANORAMA
DE LA PINTURA UNIVERSAL PARTE II

DEL BARROCO HASTA EL SIGLO XX

Director Administrativo de Colsubsidio
LUIS CARLOS ARANGO VELEZ

Jefe División de Educación y Recreación
YOLANDA NIETO HERNANDEZ

Jefe Departamento de Educación y Cultura
MAGOLA DELGADO REYES

Directora Museo de Museos
ADELAIDA ESPINOZA MELLA

Guías de Arte
Liliana Patricia Velásquez Mejía
Luis Hernán Castro Romero
Rafael Ayala Sáenz

Promotora Musical
María Cristina Quijano

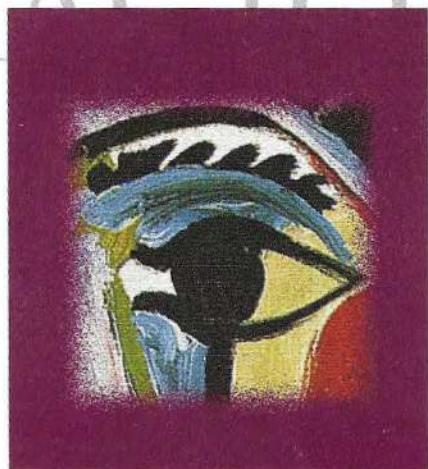
Secretaría
Amparo Bustos Fernández

Auxiliares
José Manuel Martínez
Ana Gilma Tovar

Diseño e Impresión
Duque & Asociados

PRESENTACIÓN

«Jamás podrá reunirse, en ningún lugar, una selección de los mejores cuadros que se exhiben en los más conocidos museos del mundo. Quien deseé conocer esas obras maestras, dispersas en más de 5000 museos, tendrá que darle la vuelta al mundo. Pero gracias al desarrollo de modernas técnicas, las «reproducciones» de pinturas han adquirido tanta perfección que, viéndolas, se tiene una idea bastante exacta de lo que son los originales. Por eso, Colsubsidio, con el deseo de que el conocimiento del arte pictórico esté al alcance de todos, ha organizado este «Museo de Museos», en donde se exhiben reproducciones de las obras más famosas de la pintura universal...».(1)

Hace treinta años Colsubsidio decidió construir un espacio pedagógico en el que niñas y niños, jóvenes y adultos encontraran maneras gratas de aprender, de acercarse a culturas diferentes, de viajar imaginariamente por los grandes museos del mundo, descubriendo las muchas historias que nos cuentan las obras de arte en un acto de democratización de la cultura. Con esta decisión, en 1968 se crea el Museo de Museos que abre por primera vez sus puertas el 27 de Marzo de 1969 con la exposición «Panorama de la Pintura Universal». Desde el momento en que adopta su nombre, el Museo de Museos evidencia la intención de su trabajo: convertirse en una opción posible y familiar de acercamiento a las mejores expresiones del arte universal, a través de su colección de reproducciones.

Desde entonces, a lo largo de treinta años y de 145 exposiciones didácticas en su sala se ha recorrido la historia de la humanidad de la manera más grata posible: a través de las obras de arte, la expresión humana por excelencia.

Muchos han sido los temas ofrecidos para estudio y disfrute, épocas y estilos marcados por las distintas formas de percibir el mundo; formas y colores del arte del hombre primitivo, del místico de la Edad Media, del humanista del Renacimiento; del profano del siglo de las luces y del Barroco; del modernista, del impresionista, del existencialista; del conceptual, del dadaísta, el surrealista y el expresionista. La vida y las ideas plasmadas en la tela o en el muro, con color, con pasión y talento.

1999 encuentra al Museo de Museos comprometido con la tarea de mantener actualizado su material y sus herramientas de investigación para consolidarse como estrategia educativa vigente para el siglo XXI. De acuerdo con este propósito, este año se abre al servicio la sala de consulta multimedia a través de la

cual el visitante podrá viajar por los museos del mundo y redescubrir esas obras de arte que ha conocido con las reproducciones del Museo de Museos.

El museo moderno, lejos de considerarse un depositario de valiosos objetos que deben ser conservados para deleite de las minorías, es un espacio de comunicación abierto a la comunidad. El Museo de Museos, como miembro activo del Consejo Internacional de Museos, organismo consultor de la UNESCO, ha sido interlocutor en la discusión e intercambio de conceptos y experiencias en el campo educativo con instituciones similares en otros países del mundo. Su propuesta pedagógica ha sido reconocida como alternativa de trabajo para el museo del futuro en donde la comunicación efectiva, rápida y clara hará la diferencia. Las futuras generaciones esperan respuestas y el reto está en prepararse para saberlas ofrecer. Ese es el compromiso del Museo de Museos Colsubsidio para los próximos treinta años.

1. Texto de la presentación de la exposición inaugural del Museo de Museos Colsubsidio en su sala de la Academia de la Lengua, en marzo de 1969.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R.M." or "R. M.". It is located at the bottom right corner of the page.

A LA PINTURA

*A ti, en el lindo campo.
A ti, extendida superficie,
a los ojos, en espera.
A ti, imaginación, helor u
hoguera, diseño fiel y
llama desceñida.*

*A ti, línea impensada o
concebida.
A ti, pincel heroico, roca
o cera, obediente al estilo
o a la manera dócil a la
medida o desmedida.*

*A ti, forma; punto, color;
sonoro empeño por que la
vida ya volumen hable,
sombra entre luz, luz entre
sol, oscura.*

*A ti, fingida realidad
del sueño.
A ti, materia plástica
palpable.
A ti, mano, pintor de
la pintura.*

RAFAEL ALBERTI

PANORAMA
DE LA PINTURA UNIVERSAL - PARTE II

DEL BARROCO HASTA EL SIGLO XX

Director Administrativo de Colsubsidio
LUIS CARLOS ARANGO VELEZ

Jefe División de Educación y Recreación
YOLANDA NIETO HERNANDEZ

Jefe Departamento de Educación y Cultura
MÁGOLA DELGADO REYES

Directora Museo de Museos
ADELAIDA ESPINOZA MELLA

Guías de Arte
Liliana Patricia Velásquez Mejía
Luis Hernán Castro Romero
Rafael Ayala Sáenz

Promotora Musical
María Cristina Quijano

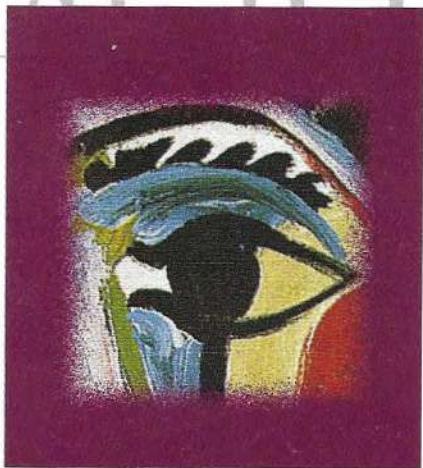
Secretaria
Amparo Bustos Fernández

Auxiliares
José Manuel Martínez
Ana Gilma Tovar

Diseño e Impresión
Duque & Asociados

PRESENTACIÓN

«Jamás podrá reunirse, en ningún lugar, una selección de los mejores cuadros que se exhiben en los más conocidos museos del mundo. Quien desee conocer esas obras maestras, dispersas en más de 5000 museos, tendrá que darle la vuelta al mundo. Pero gracias al desarrollo de modernas técnicas, las «reproducciones» de pinturas han adquirido tanta perfección que, viéndolas, se tiene una idea bastante exacta de lo que son los originales. Por eso, Colsubsidio, con el deseo de que el conocimiento del arte pictórico esté al alcance de todos, ha organizado este «Museo de Museos», en donde se exhiben reproducciones de las obras más famosas de la pintura universal...».(1)

Hace treinta años Colsubsidio decidió construir un espacio pedagógico en el que niñas y niños, jóvenes y adultos encontraran maneras gratas de aprender, de acercarse a culturas diferentes, de viajar imaginariamente por los grandes museos del mundo, descubriendo las muchas historias que nos cuentan las obras de arte en un acto de democratización de la cultura. Con esta decisión, en 1968 se crea el Museo de Museos que abre por primera vez sus puertas el 27 de Marzo de 1969 con la exposición «Panorama de la Pintura Universal». Desde el momento en que adopta su nombre, el Museo de Museos evidencia la intención de su trabajo: convertirse en una opción posible y familiar de acercamiento a las mejores expresiones del arte universal, a través de su colección de reproducciones.

Desde entonces, a lo largo de treinta años y de 145 exposiciones didácticas en su sala se ha recorrido la historia de la humanidad de la manera más grata posible: a través de las obras de arte, la expresión humana por excelencia.

Muchos han sido los temas ofrecidos para estudio y disfrute, épocas y estilos marcados por las distintas formas de percibir el mundo; formas y colores del arte del hombre primitivo, del místico de la Edad Media, del humanista del Renacimiento; del profano del siglo de las luces y del Barroco; del modernista, del impresionista, del existencialista; del conceptual, del dadaísta, el surrealista y el expresionista. La vida y las ideas plasmadas en la tela o en el muro, con color, con pasión y talento.

1999 encuentra al Museo de Museos comprometido con la tarea de mantener actualizado su material y sus herramientas de investigación para consolidarse como estrategia educativa vigente para el siglo XXI. De acuerdo con este propósito, este año se abre al servicio la sala de consulta multimedia a través de la

cual el visitante podrá viajar por los museos del mundo y redescubrir esas obras de arte que ha conocido con las reproducciones del Museo de Museos.

El museo moderno, lejos de considerarse un depositario de valiosos objetos que deben ser conservados para deleite de las minorías, es un espacio de comunicación abierto a la comunidad. El Museo de Museos, como miembro activo del Consejo Internacional de Museos, organismo consultor de la UNESCO, ha sido interlocutor en la discusión e intercambio de conceptos y experiencias en el campo educativo con instituciones similares en otros países del mundo. Su propuesta pedagógica ha sido reconocida como alternativa de trabajo para el museo del futuro en donde la comunicación efectiva, rápida y clara hará la diferencia. Las futuras generaciones esperan respuestas y el reto está en prepararse para saberlas ofrecer. Ese es el compromiso del Museo de Museos Colsubsidio para los próximos treinta años.

1. Texto de la presentación de la exposición inaugural del Museo de Museos Colsubsidio en su sala de la Academia de la Lengua, en marzo de 1969.

R.M.

INTRODUCCIÓN

El arte es una experiencia fundamental y la pintura surge como la primera de las manifestaciones que satisface la necesidad de expresión del hombre.

La segunda parte de este Panorama de la Pintura Universal arranca con Caravaggio, para muchos, precursor o antecedente del Barroco en toda su intención, para otros, Barroco pleno por la intensidad de sus manifestaciones anímicas y el realismo de sus personajes. Es por esto que la primera parte de esta muestra que terminara en el Renacimiento, ya entrado el siglo XVII, la detuvimos con Caravaggio y la segunda parte, que comienza en el Barroco, la iniciamos haciendo referencia a la obra de este mismo pintor.

Se ha recorrido un gran trecho buscando las huellas de la historia en las obras de arte del antiguo pasado. Poco a poco nos acercamos al presente. Europa, bulle y crea, se expande y crea; impulsa a la creación o la reprime. Las sociedades se valen del arte y lo

utilizan como medio de propaganda o para su placer. Transcurre el siglo XVII y conocemos el Barroco; llega el siglo XVIII y encontramos el Rococó y el Neoclasicismo; el siglo XIX nos trae el Romanticismo, el Realismo, el Impresionismo, el Post Impresionismo. Llega el fin de siglo con el Modernismo y las terribles conflagraciones de comienzos del siglo XX producen las obras de arte que nos gritarán el dolor de la humanidad ante tanta barbarie y la pérdida de la esperanza. El Fauvismo y el Cubismo, ¿forma o sentimiento?, el Expresionismo Alemán ¿estilo o tendencia?, el Dadá, ¿anti-arte o arte de la negación?, el Surrealismo, ¿intento de búsqueda del inconsciente?, el Abstraccionismo ¿intento de búsqueda de la forma pura, del color independiente de la naturaleza? Por último, el Arte

Óptico, la trampa de la ilusión; el Arte Popular de la sociedad consumista de este fin de milenio, el Arte Minimal. En fin, el arte de las ideas, del concepto, de la intención, de la libertad, de la protesta, del NO, que también puede ser grito de esperanza.

Esta exposición no pretende, como tampoco lo hizo la primera exposición del Museo de Museos Colsubsidio hace treinta años, mostrar sin falta alguna una historia del arte universal, sino exactamente lo que su título indica: brindar un panorama general de las similitudes y las diferencias de formas e intenciones de los artistas a través de los tiempos. Y lo que es más importante, abrir los ojos al descubrimiento y al reencuentro de lo mejor del espíritu humano, la capacidad de crear.

ARTE BARROCO

El Barroco nació y se desarrolló a principios del siglo XVII en Roma al servicio de la Iglesia Católica y de los ricos príncipes de la Iglesia que trataban de dar vida a los contenidos religiosos de la Contrarreforma mediante recursos emotivos.

Más que un estilo, fue una tendencia común a todas las artes que se difundió por el resto de Europa y los países influidos por ésta, hasta mediados del siglo XVIII.

Los artistas barrocos pintaron sobre las paredes y techos de las iglesias y de los palacios amplias y movidas escenas tendientes a producir la impresión de que las paredes y el techo no existen o se dilatan. Aparece así la tendencia de mezclar diversos géneros artísticos en función de un efecto unitario. Frente a los mejores ejemplos de decoración ilusionista, no se sabe dónde termina la arquitectura y empieza la pintura.

En estas escenas generalmente se representan historias de vidas de santos, de reyes, héroes y personajes mitológicos, siendo constantes los elementos empleados: arquitectura recortada contra el cielo, vuelos de ángeles y santos, figuras de rápidos movimientos con los vestidos hinchados y movidos por el viento representados en audaces escorzos, es decir, perspectiva de abajo arriba o de arriba abajo, que alarga o acorta la figura.

La pintura no sólo es mural, sino también pintura sobre tela, que según el contexto geográfico se divide en escuelas con características propias y bajo el interés del «estudio de la luz».

Este impulso vino de Italia, de Michelangelo Merisi, llamado Caravaggio por el nombre de su

MICHELANGELO CARAVAGGIO (1573-1610) El más original e influyente pintor italiano del siglo XVII. Caravaggio rechazó los ideales clásicos y representó escenas de la vida de Cristo con personas corrientes, acentuando el realismo al colocarlos en primer plano bajo una fuerte luz que concentra la atención en la escena principal. Los elementos menos importantes de la escena quedan entre las sombras. Este artista influyó en la pintura española y de la Europa Septentrional: Flandes y Países Bajos, donde la pintura había desarrollado grandes escuelas locales que estaban a la vanguardia de la investigación artística. «Descendimiento». Óleo sobre tela, Museos del Vaticano.

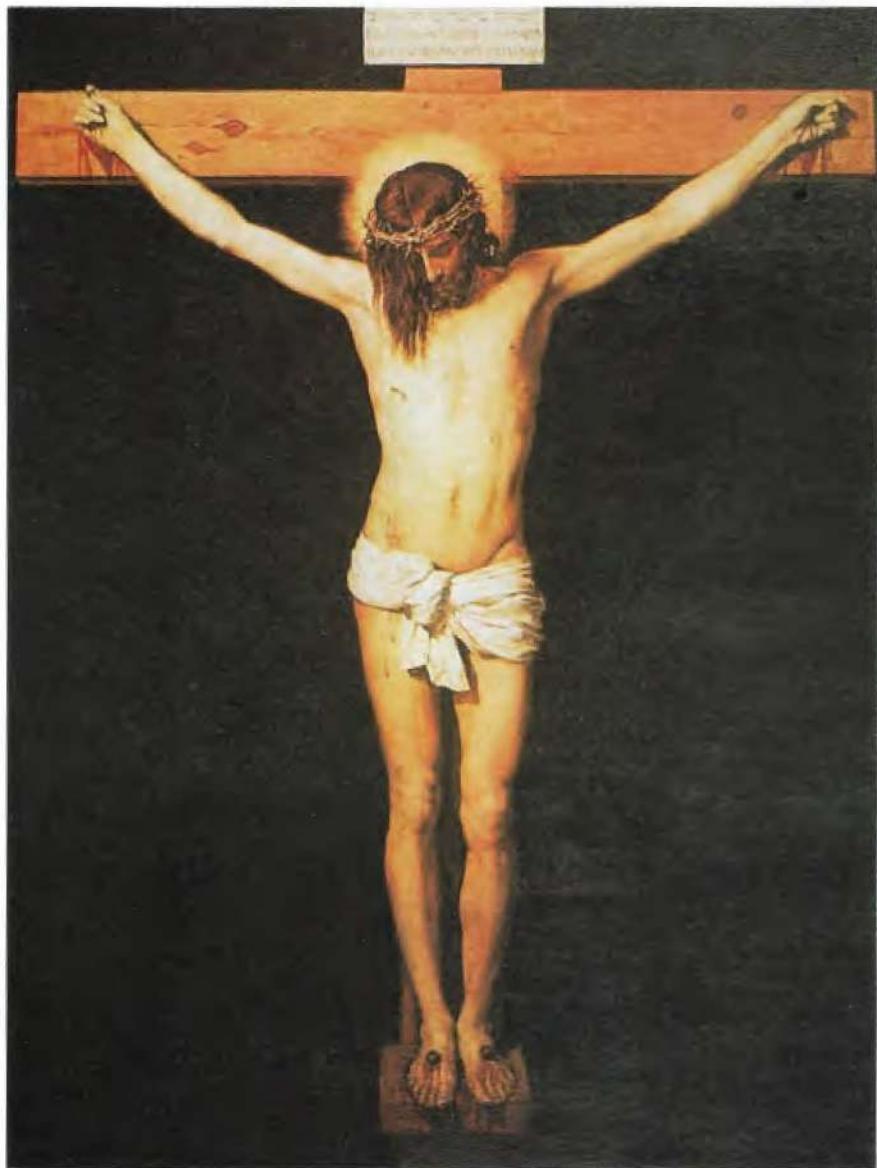
pueblo de origen, que aunque su obra fue más atacada que apreciada por sus contemporáneos, no hay duda de que marcó el inicio de una nueva época.

En Flandes, la pintura va unida a la personalidad de Rubens, sobresaliendo por sus formas vigorosas, sanguíneas, sensuales, decorativas y teatrales. Este pintor de Amberes, después de estudiar durante ocho años la pintura veneciana, abrió un taller en el que llegó a emplear doscientos ayudantes.

Por otra parte, en Holanda se destaca Rembrandt Van Rijn, el pintor más grande de su tiempo. Recogió la herencia de Caravaggio al utilizar el contraste de sombras densas y zonas intensamente iluminadas. La luz que proviene de un lado del personaje ilumina su rostro o parte de él, cayendo a veces sobre un objeto secundario. El resto del cuadro es una zona oscura.

Del problema de la luz utilizada a la manera de Caravaggio, arranca también el Barroco español con las pinturas de Bartolomé Esteban Murillo y Francisco de Zurbarán, llegando a la cima con Diego Velázquez, uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, para quien la «maniera» de Caravaggio fue sólo un principio.

En este período nace también la naturaleza muerta, la composición de flores, objetos y otras cosas, copiados en el taller. Este tipo de pintura iniciada por Caravaggio ya existía desde antes, pero ahora se convierte en un género propiamente dicho, con sus cultivadores especializados en todos los países, llegando a su máxima expresión en Flandes y en los Países Bajos, donde ya había un precedente en la pintura realista del siglo XV.

DIEGO VELÁZQUEZ, (1599-1660) El pintor más eminentе de la escuela española. Velázquez plega la luz en sus cuadros mediante diferentes tonalidades luminosas, en un «realismo óptico», es decir, una reproducción de la realidad a través de la impresión general que tenemos al mirar una cosa. También utiliza la luz para hacer tangible un espacio; las zonas de luz y sombra se alteran de forma que dan la ilusión de un lugar en el que los personajes no son pinturas, sino que están. Esta es la misma técnica que emplearían los impresionistas franceses del siglo XIX. Este artista parece indiferente a los contenidos y al tema de lo que pinta; toda su atención parece concentrarse en el oficio de pintar. Un planteamiento que ya no es barroco, pero que nació en el Barroco.
«Cristo Crucificado», Óleo sobre tela, Museo del Prado, Madrid, España

ROCOCÓ

ROCOCÓ

El siglo XVIII es llamado el Siglo Galante o de las Luces, es decir de la conducta epicúrea y de la filosofía racionalista. Dos acontecimientos de importancia europea y procedentes de Francia lo delimitan históricamente: la hegemonía de Luis XIV y el imperialismo de Napoleón.

De esta época data el Arte Rococó, que es asociado al barroquismo en su exaltación y exageración. Si observamos con detenimiento las contorsiones angustiosas y dramáticas de las formas barrocas, encontramos el principio formal del Rococó, sólo que aquí la decoración fluye sensualmente, con placer y alegría.

Rubens, pintor barroco, sirvió de inspiración al género de la «fiesta galante», idilio festivo y aristocrático-pastoril de Watteau, máximo genio del primer Rococó, que al idealizar el mundo en que vive, crea su obra «El embarque hacia la isla de Citera», cuyo tema es la adoración del amor. Al utilizar el motivo de conchas, junto con hojas, ramitas, flores, nubes y otras formas materiales, crea lo que se ha denominado el vocabulario ornamental del estilo Rococó.

Los cuadros de paisajes son revalorizados y específicamente la «veduta» (vista) en la que los venecianos son insuperables. Esta época intimista e individualista, hará del retrato uno de sus temas preferidos. Fueron elaborados preferentemente en pastel que es, al igual que la porcelana, la técnica que mejor congenia con el Rococó.

Los grandes temas de la pintura ceden el campo a temas menos complicados, más superficiales y alegres. Es el triunfo de Diana, de Pan, pero sobre todo de Venus. Los mismos colores y adornos típicos de la divinidad marina se

convierten en los más utilizados para las armonías cromáticas y los repertorios decorativos: rosa de concha y blanco de madreperla, azul mar y blanco espuma, composiciones que siguen en su ritmo la ley de la onda, decoraciones inspiradas en la concha y en el coral.

El amor, aún manteniendo aspectos mitológicos, se desmitifica

quedando reducido a términos terrestres. Es una época que introduce en cada una de sus manifestaciones el gusto por lo pícaro, por la alusión sutil y por lo jocoso. Se destaca la obra de Francois Boucher, Jean Honore Fragonard y Jean Baptiste Chardin, en Francia; William Hogarth y Thomas Gainsborough, en Inglaterra.

ANTOINE WATTEAU (1684-1721) *El mayor pintor francés de su época y una de las figuras claves del arte rococó. Detrás de su aparente frivolidad se traslucen su sentimiento de melancolía que refleja su conciencia de que todos los placeres de la carne son pasajeros. Se destaca su gran habilidad como colorista.*

«Escala musical del amor» Galería Nacional, Londres.

NEOCLASICISMO

Tras el auge de la abundante ornamentación Rococó nace, a mediados del siglo XVIII, y como reacción a este estilo, el Neoclasicismo. Este movimiento nacido en Roma, en su deseo de hacer revivir el arte Grecorromano, se extiende con rapidez por toda Europa.

'Los descubrimientos de Herculano y Pompeya en 1748 y la publicación de escritos y relatos acerca de estos acontecimientos arqueológicos y el nacimiento de la historia del arte, protagonizada por Winckelman, autor de la «Historia del Arte en la Antigüedad», da impulso a que los artistas imiten el arte antiguo, en su estilo y temática, caracterizándose la pintura por la pobreza de color y dibujo muy cuidado, la naturaleza y paisajes idealizados, los temas clásicos y mitológicos, la abundancia de desnudos, incluso en temas de personajes contemporáneos, que a veces aparecen con atributos mitológicos.'

Entre los representantes más sobresalientes está el francés Jacques Louis David, quien perfeccionó su estilo neoclásico en Roma durante los años 1775 y 1781. Participó activamente en la Revolución Francesa, siendo su cuadro más grandioso de esta época «Muerte a Marat», donde hace coincidir el arte clásico con la imagen devocional y el relato histórico. Cuando conoce a Napoleón, compone algunos cuadros de gran tamaño en los que glorifica al emperador.

Discípulos de David fueron, Antoine Jean Gros, también retratista de Napoleón y Jean Auguste Dominique Ingres, quienes marcarían el paso del Neoclasicismo al Romanticismo.

Goya del Neoclasicismo al Romanticismo

El último gran pintor del siglo XVIII, y el primero del siglo XIX es Francisco de Goya. Obsesionado por la humanidad, mofándose e irritándose de sus vicios, demuestra una capacidad de penetración que se observa principalmente en sus retratos.

Desde el género decorativo de sus primeras obras pasa a establecer un más estrecho contacto con la gente, registrando la brutalidad del hombre en su trato con otros hombres y la crueldad de los invasores, aunque fueran bienvenidos después de la monarquía borbónica. Así Goya es el único entre los pintores del siglo XVIII que cala hasta el fondo el dilema psicológico de la humanidad. Sus aguafuertes y dibujos revelan cómo es realmente el ser humano y presenta un espejo, no a la superficialidad de la vida diaria sino a la efectiva realidad de la existencia: su impulso a destruir. Sus últimas pinturas describen la pesadilla de un mundo enloquecido, un mundo que con demasiada claridad reconocemos como nuestro.

JACQUES LOUIS DAVID (1748-1822) Pintor francés, una de las figuras centrales del Neoclasicismo. Se le considera representante de la reacción social y moral contra la frivolidad del Rococó. «La coronación de Napoleón» (Detalle). Óleo sobre tela. Museo del Louvre, París.

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828) Pintor y artista gráfico español. Fue el artista europeo más talentoso y original de su época. Desarrolló un estilo natural, vivo y personal en el que se aprecia un gran dominio de la composición y la expresión. «Los fusilamientos del 3 de Mayo» Museo del Prado, Madrid, España

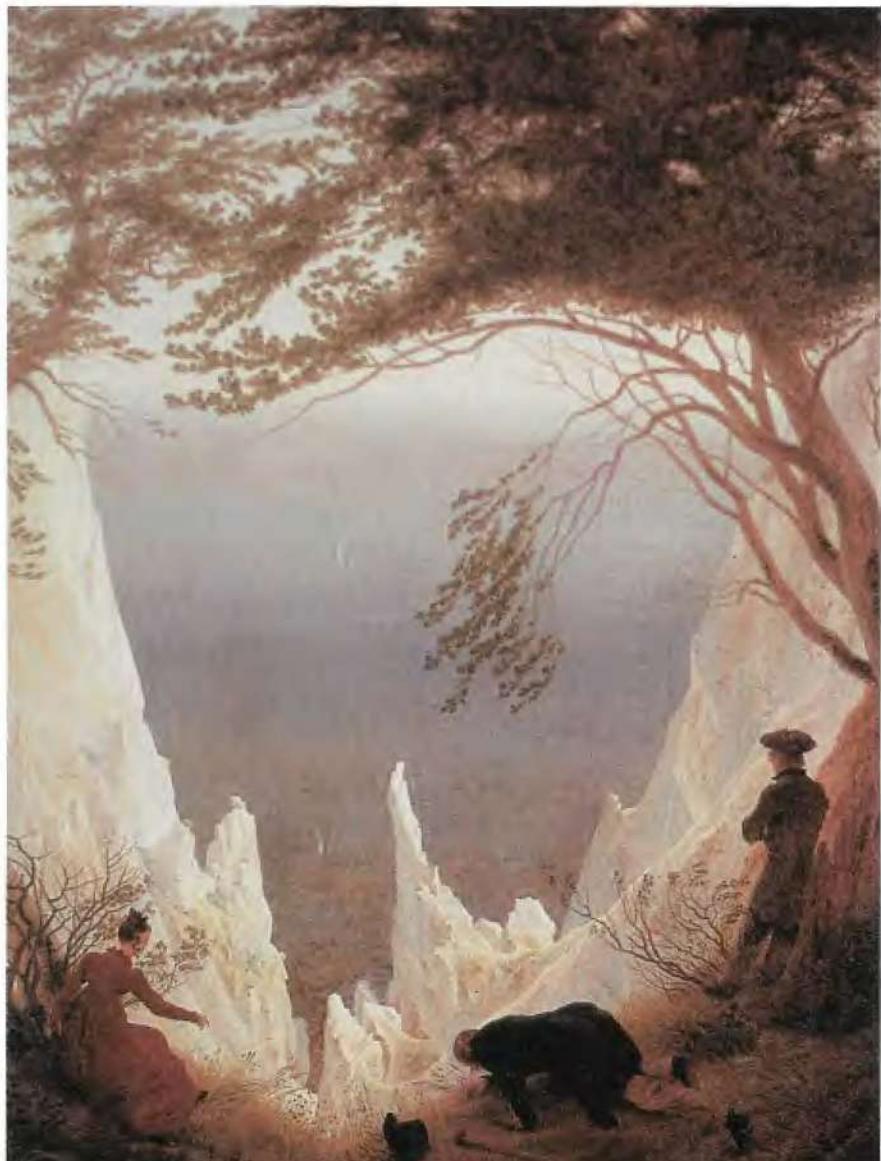
ROMANTICISMO

El espíritu romántico se venía preparando desde la segunda mitad del siglo XVIII, con Rousseau en Francia y la vanguardia literaria alemana.

La Revolución Francesa proporciona una nueva noción de lo trágico y de lo heroico; la exaltación de los principios de la libertad individual mezclados con los entusiasmos patrióticos crearon una atmósfera particular dada a los excesos, una tendencia a los sentimientos profundos y a las acciones violentas.

El Romanticismo, más que una escuela o un movimiento, fue un estado de ánimo que se expresa en el desgarramiento del alma, en la idea del «otro yo». Pero la aventura espiritual de la imaginación y el sentimiento, no dejó de provocar consecuencias dramáticas hasta el grado de hundirse en la locura y el suicidio. El arte queda al servicio de esta lucha y crea el campo que alimenta al artista dispuesto a romper el principio de la tradición.

Pictóricamente, el Romanticismo es de una gran riqueza cromática, con recuerdos orientales que en esta época cobran valor; diluye los contornos para dar mayor sutileza y fluidez a la figura siempre envuelta en una ensueño de ideales. Se evocan las escenas trágicas y la exaltación de lo mundano donde la sensibilidad humana toca su punto más débil, contrapuestas con una belleza que sin desprenderse totalmente del tratamiento neoclásico la tranquiliza y satisface. Las creaciones pictóricas de artistas como Benjamin West, con representaciones de temas históricos, o de

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774-1840) El pintor más importante del romanticismo alemán y uno de los talentos más originales de la historia de la pintura paisajística.
«Los blancos acantilados de Rügen» 1818.

WILLIAM TURNER (1775-1851) Genial paisajista inglés del siglo XIX. Introdujo una aproximación nueva y revolucionaria al paisaje que fueron trabajados con una luminosidad y atmósfera especial. Lluvia, vapor y velocidad. «El gran ferrocarril del Oeste», 1844. Galería Nacional, Londres.

pintores como Théodore Géricault y Eugène Delacroix, dominaron el panorama pictórico opacando el tema del paisaje.

El paisaje nos presenta las consecuencias de la integración esencial del hombre en la naturaleza. La interrelación de la naturaleza con los estados anímicos del hombre y su sentido estético quedan suficientemente explícitas en la actitud del artista que intenta expresar sus sentimientos en el campo en vez de imitarlo y que centra sus sensaciones en lugares específicos y no en el conjunto de la naturaleza. Estas inquietudes están representadas en las obras de los dos mayores paisajistas románticos ingleses, J. M. William Turner y John Constable.

Turner es uno de los coloristas más importantes de la historia de la pintura occidental que influiría a los artistas del impresionismo. Estudió la teoría del color de Goethe y se acercó en principio a la fidelidad del color natural. Sin embargo,

gradualmente consigue dar a sus colores, mediante innovadoras disposiciones tonales, un brillo de tono general mayor que el que existe en cada uno de los pigmentos individuales. Los tonos profundos están neutralizados, diluidos con blanco, lo que los acerca más al gris, pero los tonos claros se dejan puros, así la gama tonal crea su efecto dorado sobre las formas vaporosas que componen sus paisajes, dando un sentido respiro de espiritualidad y poesía.

John Constable, amigo cercano de Turner, manifestaba una personalidad muy distinta y consideraba a Turner poco refinado aunque respetaba su inteligencia. Los temas de Constable recogen los parajes del camino que recorrió de niño para ir a la escuela. Su pintura no guarda la pretensión de contemplar un más allá, desprendiéndose de la forma; por el contrario realza la inmediatez de los planos y centra su interés en los

detalles que arman finalmente la narrativa de las escenas. El artista criticaba a los pintores que estudiaban las obras de otros tiempos (pese a que él también copiara pinturas de Annibale Carracci, Ruysdael, Rembrandt, Poussin y Rubens), pero que sabían poco de la naturaleza y así lo afirma su trabajo franco de ricas texturas y una amplia gama de colores, que captó en su detenido examen de la superficie de las cosas en la naturaleza, resaltando la frescura, espontaneidad y realismo.

En Alemania, las pinturas de Caspar David Friedrich se convierten en lo más representativo de este período. Llenas de poesía y contemplación en un paisaje avasallador que envuelve al ser humano sugiriéndonos una soledad buscada, huidiza. La complejidad de las fronteras de espacio y tiempo y la psicología de la existencia humana, unida a la constante depresión que le causaba su atormentada vida, le inspiraron el refinamiento que le dio poder a sus pinturas.

IMPRESIONISMO

El Impresionismo rechazó la idea de que existe un canon de expresión para indicar los modos, los sentimientos y la ubicación de los objetos; dio prioridad a la actitud subjetiva del artista enfatizando la espontaneidad y la inmediación de la visión y de la reacción, al formular una doctrina del realismo que se aplicaba tanto en la temática como en la técnica.

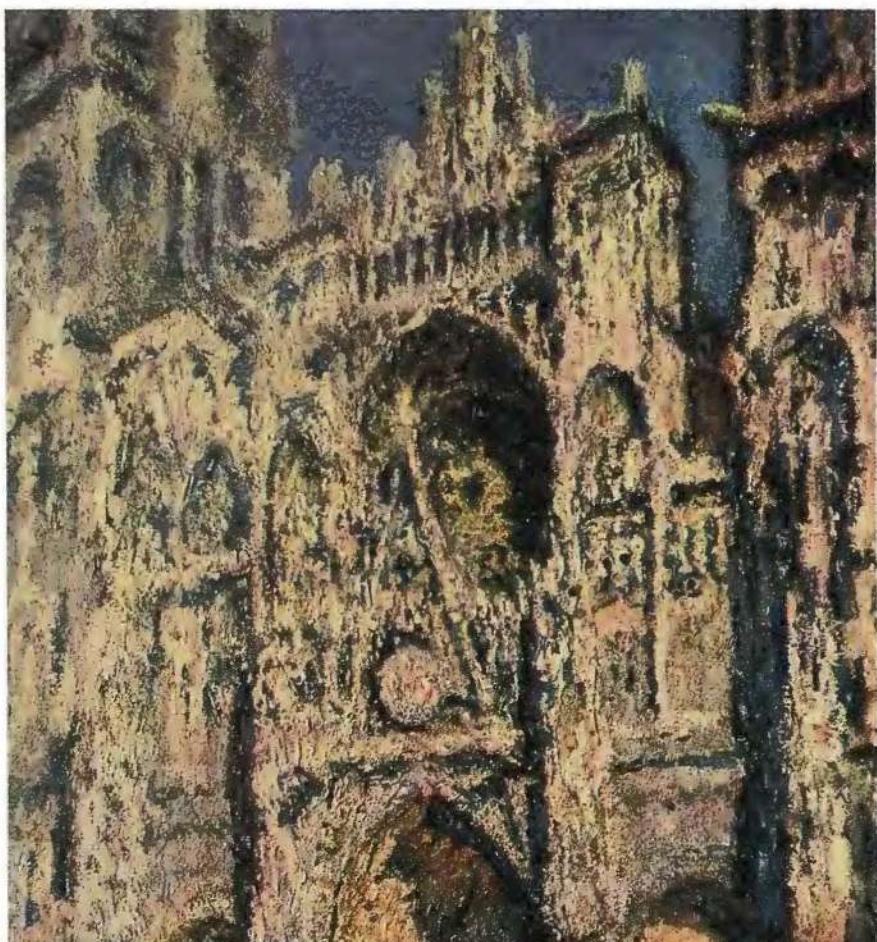
Evitó lo anecdótico, lo histórico, lo romántico, para concentrarse en la vida y los fenómenos de su propia época. Los impresionistas pusieron de manifiesto la importancia de la pintura al aire libre, en contacto emocional con el tema que les demandaba su atención. Su trabajo al aire libre los obligó a desarrollar una técnica que les permitiera captar rápidamente sus impresiones. Por consiguiente eliminaron las sombras negras y los contornos y usaron una paleta multicolor pero de colores difusos.

Este grupo de artistas, de personalidades diferentes pero unidos por objetivos comunes, trabajaron y realizaron exposiciones conjuntas en las que demostraron su clara posición en contra de la forma académica. Para ellos, la unidad de la composición reside ahora en la pintura y en los elementos que la componen. Lo que les interesa es comunicar una forma real de la verdad. Por esta razón los impresionistas son considerados realistas, no sólo en la elección de los temas sacados de la vida cotidiana y de los personajes

comunes, sino también en su determinación de ser visualmente sinceros, de no enmendar las cosas que veían, de no pintarlas como pensaban que eran, sino como eran en realidad.

Según Zola, los impresionistas son «pintores que aman su propia época desde el fondo de sus mentes y de sus corazones artísticos... interpretan su tiempo como

hombres que lo sienten palpitante dentro de sí, que no están poseídos por él y contentos de estarlo. Sus obras tienen vida propia porque ellos las han arrancado de la misma vida y las han pintado con todo el amor que sienten por los temas modernos». Se refería a Monet, Bazile y Renoir, pero por supuesto también caben en la afirmación, Manet, Pissarro, Degas, Sisley y Morisot.

CLAUDE MONET (1840-1926)
Pintor francés. Se le considera el impresionista prototípico. Su cuadro «Impresión Amanecer» fue el que le dio el nombre al grupo. Pintó la fachada de la catedral de Rouen más de cuarenta veces en distintos enfoques. Su objeto era observar la transformación del motivo bajo la luz y la atmósfera cambiantes.
«La Catedral de Rouen» 1894, Museo D'Orsay, París

POSTIMPRESSIONISMO

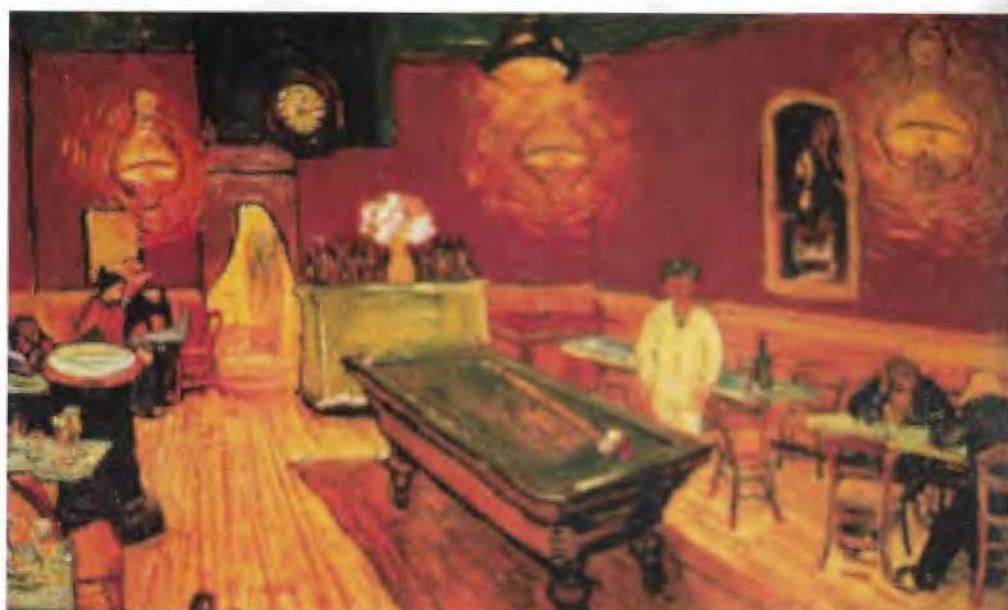
LA PINTURA POSTIMPRESIONISTA

El Postimpresionismo aportó una libertad nueva, pero al sustituir el realismo penetró en una explosión de emociones que marcan la individualidad del artista y lo conducen a una búsqueda constante de la expresión.

De otra parte propició el interés científico de un grupo de pintores para llegar a la descomposición de los valores tonales en sus composiciones pictóricas.

Con pleno conocimiento sobre la teoría del color, aplicaron sistemáticamente en pequeños puntos, sobre la tela, los tonos primarios y complementarios en forma separada, con la finalidad de crear un efecto óptico en la sensación de la mancha amplia y matizada, citando en ello de manera magistral la temporalidad de la escena representada, característica que los mantuvo en relación con el impresionismo. En 1886, a raíz de la octava y última exposición montada por los impresionistas, un joven pintor que aún no tenía 30 años, Georges Seurat, irrumpió en el mundo artístico con un cuadro titulado «Domingo en la Grande Jatte», que al captar una escena parisina sobre la hierba desarrolló la técnica del puntillismo, causando desconcierto y descontento a los demás participantes.

La urgencia de devolver al arte su solidez y su riqueza intemporal, y de adentrarse en la búsqueda y la exploración individual, será la preocupación de un grupo de artistas geniales como Gauguin, Cézanne, Lautrec, Van Gogh y Seurat que fueron identificados como postimpresionistas. Su principal

VINCENT VAN GOGH (1853-1890) Pintor holandés. Fue virtualmente autodidacta. Su obra se inspira en las fuentes de la existencia humana; se caracteriza por los colores vibrantes, sin mezcla, y las pinceladas violentas, sobre todo en su último período. «El Café de noche» Yale University Art Gallery, 1888.

propósito era bien un retorno hacia una concepción más formal del arte, o una nueva aceptación de la importancia del tema, adicionada a la pureza del color.

El término Post-impresionismo, aunque sea bastante impreciso, llega a cubrir el período comprendido entre la última exposición impresionista en 1886 y el nacimiento del Cubismo en la primera década de este siglo. Desde Cézanne, la geometría no sirve únicamente para trazar los puntos de la perspectiva, sino que también se aplica a las formas y a los volúmenes; los pintores, a partir de él, aprendieron que el orden

figurativo, el del cuadro, no es el del mundo exterior. Se debe a Gauguin un ahondamiento de esta lección, recortando con el color la superficie pictórica, devolviendo a la pintura su elementalidad y vibración colorística donde cada tono pretende apropiarse de su propio espacio, independiente de su correspondencia.

Finalmente, Van Gogh abrió el camino hacia una nueva libertad expresiva. El camino que tiende a traducir todo elemento de la representación en elemento impregnado de emoción psicológica, de fuerza interior.

MODERNISMO MODERNISMO

Geográficamente, el Modernismo tuvo características particulares y nombres diferentes.

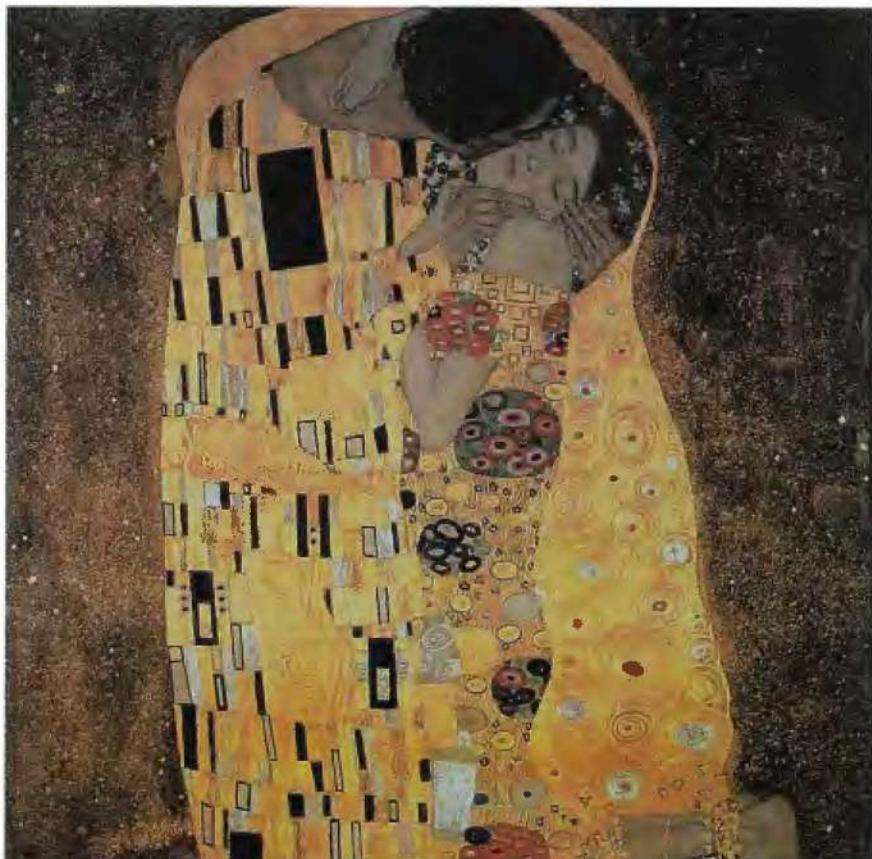
En Francia se desarrolló como Art Nouveau dando forma a obras de diseño de muebles, escultura y los llamados «object d'art», que tuvieron en sus inicios los rasgos esenciales de elementos barrocos y rococós; en Alemania se le conoce como Jugendstil, en Austria como Sezessionstil, en Inglaterra como Modern Style y para los catalanes, Modernismo.

El movimiento alcanzó su mayor auge entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX y

puede definirse como una reacción esteticista contra la civilización industrial, basada en las ideas del Simbolismo y un acercamiento a la morfología de la naturaleza, hechos ambos que se unen en la definición de Mackmurdo según la cual el arte no trata en absoluto de imitar la naturaleza, sino que es una creación imaginativa que busca en ella sus símbolos.

Por su parte el inglés William Morris sentó su posición frente a la producción industrial,

responsabilizando a la máquina de la fealdad de los productos artísticos de su época. Para Morris, el arte sólo podía salvarse de esta decadencia si el artista se convertía en artesano y el artesano en artista, principio filosófico bajo el cual fundaría sus talleres que posteriormente darían impulso contradictorio al movimiento conocido como Arts & Crafts.

GUSTAVE KLIMT (1862-1918) Pintor y artista gráfico austriaco. Después del éxito inicial como pintor decorador de suntuosos diseños, se sintió atraído por la vanguardia y experimentó la influencia del Art Nouveau. Sus obras, tratadas figurativamente, son embellecidas por indumentarias o fondos ricamente decorados que traslucen una sensualidad exuberante.
«El beso» Oesterreichische Galerie, Viena.

SIGLO XIX

SIMBOLISMO

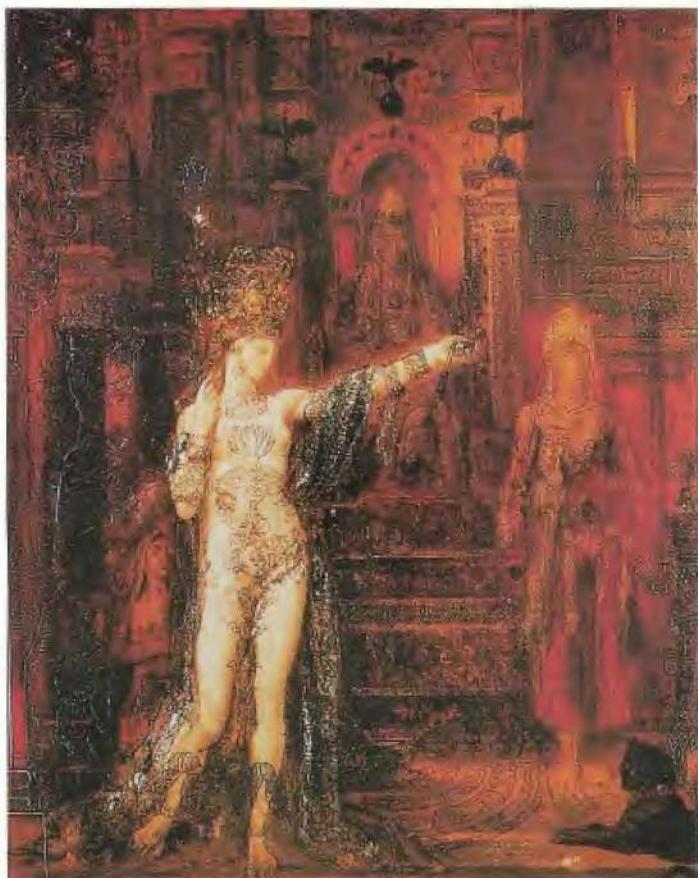
SIMBOLISMO

Recogiendo el manifiesto de Jean Moreas, Albert Aurier recapitulará los preceptos del simbolismo pictórico en que la obra debería ser a un mismo tiempo ideísta, es decir representativa de una idea, simbolista, para expresar esta idea en formas y sintética, para proporcionar a estas formas una significación general.

Así mismo, esta creación subjetiva, decorativa y emotiva, debería provocar un «estremecimiento en el alma». Así parece haberlo entendido Gustave Moreau, artista solitario y enemigo de las exposiciones. Su obra, secreta para el mundo, abierta sólo para sus discípulos, los futuros fauves, se muestra obsesionada por la representación de la belleza de la figura humana convirtiendo a la cruel Salomé en el personaje central de su obra, impregnada por un demonismo secretamente erótico.

En Inglaterra, un ejemplo de este estilo nos lo proporciona William Blake, pintor y poeta, dueño de un arte visionario y místico en el que aparecen mezclados paganismo y cristianismo. En Francia, Odilon Redon pintó mágicos ramaletas de adormideras y margaritas, recortados en un aura luminosa.

Por otra parte, Puvis de Chavanne y Arnold Boecklin se

GUSTAVE MOREAU (1826-1898) Este pintor francés fue uno de los principales artistas simbolistas. Desarrolló un estilo muy personal en temática y técnica. Prefería imágenes de intensidad mística que evocaban civilizaciones desaparecidas y mitológicas, tratadas con una extraordinaria sensualidad, con pintura incrustada e imitando piezas de joyería.
«La danza de Salomé», 1876. París, Museo Moreau.

dedicaban a buscar una forma más realista de representar a los dioses y semidioses que pintaban los demás simbolistas.

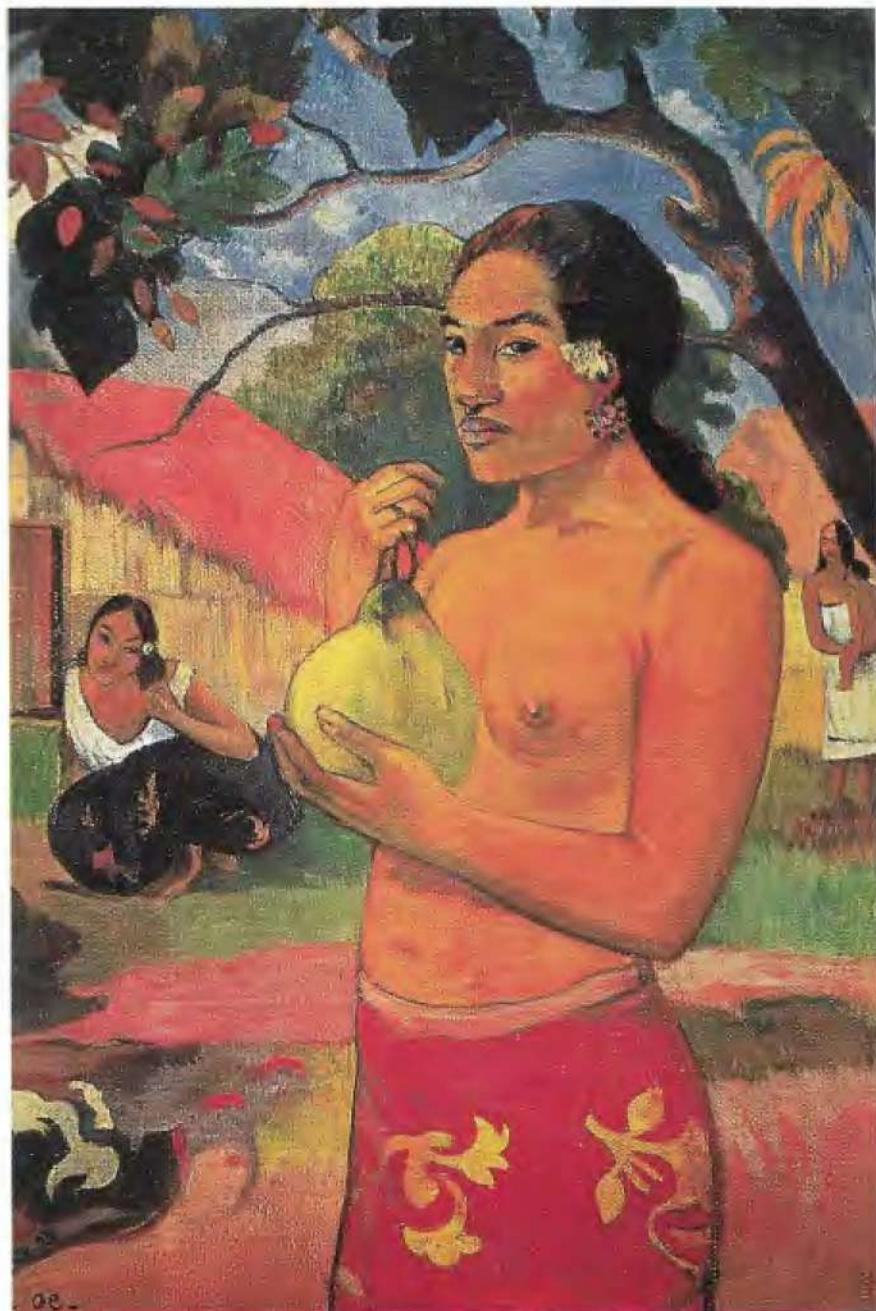
En Austria, Gustav Klimt, además de ser el primer presidente de la Secession, fue el pintor más significativo del grupo. Sus composiciones decorativas y simbólicas aparecen cargadas de un erotismo que provocó más de un escándalo en Viena. Aquí, junto a Klimt, se iniciaron los pintores Egon Schiele y Oskar Kokoschka, que serían posteriormente figuras destacadas del Expresionismo.

Alemania, por su parte, aportó artistas importantes como Max Klinger dibujante y diseñador de gran inventiva y Ferdinand Hodler, ejemplo de la tendencia del estilo hacia lo monumental en la pintura, donde los fondos planos y simplificados perfiles, próximos al ornamento, mezclan las figuras con la superficie del cuadro y su estilo de pintura queda muy cercano a la apariencia de un fresco.

NABISMO

NABISMO

Los pintores Nabis nacieron en la Academia Julien y en Pont Aven, Bretaña (Francia) donde Paul Gauguin inicia a Paul Sérusier y le incita a la audacia pictórica: «Si un árbol es verde, píntalo con el verde más bello de la paleta, y si ves su sombra azul entonces con el azul más profundo y puro».

Con estas ideas Sérusier entusiasma a los alumnos más atrevidos de su taller, Maurice Denis y Pierre Bonnard; a ellos se sumó Edouard Vuillard y se harían llamar Nabis, es decir, «Profetas». Influidos por el arte del extremo oriente, intentan pintar lo que Sérusier llamaría la «imagen mental» y lo que Denis publicaría más adelante: «Recuérdese que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o una anécdota cualquiera, es esencialmente una superficie plana cubierta de colores dispuestos según cierto orden».

PAUL GAUGUIN(1848-1903) Pintor, escultor postimpresionista nacido en París. Fue inspirador del grupo de los Nabis. « Ea Haere ai oe» (¿A dónde vas ?), 1893. Museo Ermitage, San Petersburgo.

SIGLO XIX

SIGLO XX

Si hubo una palabra que cobró vigencia a inicios de este siglo fue el término vanguardia que es de origen medieval y se usaba en el contexto militar. En el siglo XIX empezó a ser utilizado en sentido figurado con relación al arte y en el siglo XX se convirtió en un término clave para el mundo artístico.

Tomado literalmente significa lucha, combate de un pequeño grupo que avanza, que se sitúa por delante. La Vanguardia Artística se manifestó como una acción de unos grupos reducidos que se enfrentaron a unas situaciones más o menos establecidas y aceptadas por la mayoría. La incomprensión inicial, la marginación incluso, y la posterior aceptación y amplia difusión justificarían a posteriori su papel anticipador del futuro. Además, es un hecho que pone de manifiesto una nueva situación del artista en la sociedad, un rol enraizado en la idea romántica del artista como genio incomprendido.

Ligado a lo que significaba el surgimiento de una vanguardia hizo su aparición un documento que la explicaba y que recibió el nombre de Manifiesto el cual fue una declaración pública de propósitos y programas de actuación.

En cuanto a pintura se refiere, las innovaciones en el campo visual iban a mostrar el paso del cuadro entendido como ventana, como un espacio de imitación de la realidad, a la consideración de éste como problema específicamente pictórico, como espacio

bidimensional. Se produjo la destrucción de la perspectiva renacentista, el uso de colores arbitrarios respecto a la naturaleza y la abstracción. También aparecieron nuevos materiales en sustitución de los pigmentos, tales como los papeles pegados, las maderas o las fotografías, que fueron utilizados por cubistas, futuristas y dadaístas. Incluso el cuadro de caballete fue cuestionado como soporte para dar paso a otros elementos plásticos. La obra inacabada, la atención otorgada al proceso, la incorporación o elección de objetos seriados o de desecho (en cuya producción el artista ni siquiera había intervenido), el uso de materiales efímeros fueron algunos de los nuevos componentes de las últimas vanguardias artísticas desde la action painting hasta el body art, pasando por el pop, los happenings y las performances.

La hegemonía económica de este siglo es marcada hasta antes de la Segunda Guerra, por Europa y después de finalizada, por Estados Unidos de Norteamérica. Este es, por consiguiente, también el eje de poder en el que se desarrolla el arte del siglo XX.

Los Primeros Movimientos de Vanguardia

En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, aparecieron una serie de movimientos artísticos revolucionarios con centro en París.

Con sus museos, sus escuelas de arte, sus marchantes y sus galerías, la capital francesa se había convertido en un centro artístico de fama mundial que empezó a atraer a artistas de todo el mundo. En ese París surgieron los primeros movimientos de Vanguardia: El Fauvismo, el Cubismo y el Futurismo. Este último, aunque italiano, también se dio a conocer en aquella ciudad. Paralelamente, en Alemania, todas las manifestaciones de vanguardia parecían condensarse en el Expresionismo.

FAUVISMO

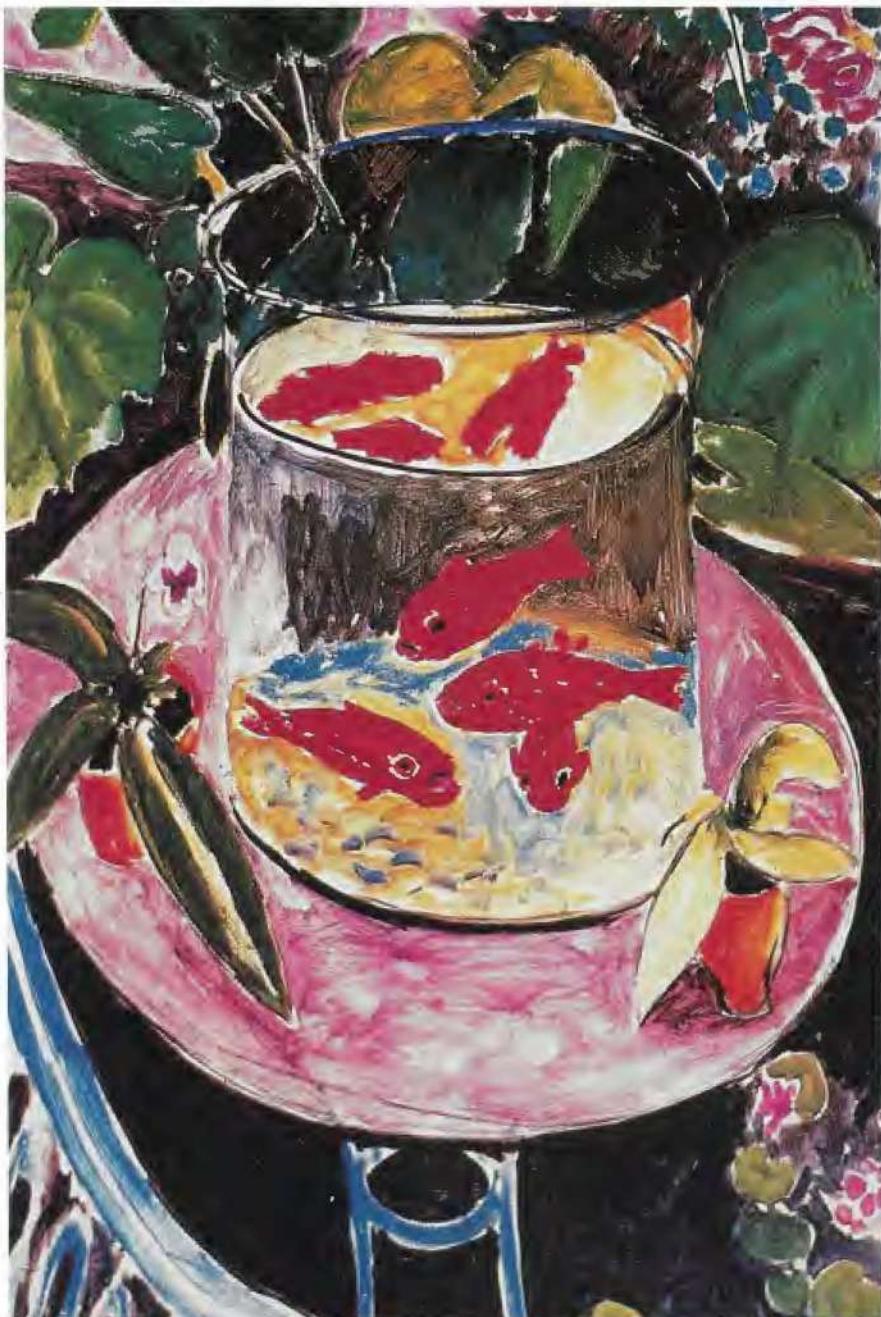
En 1905, en una de las salas del Salón d'Automne, se agruparon una serie de pintores que tenían en común una inusitada violencia cromática.

En la misma sala había una escultura de corte renacentista, y el crítico Louis Vauxcelles lo comentó diciendo que «parecía Donatello entre las fieras» (fauves). De este comentario se desprende el nombre dado a un grupo conformado por Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlaminck, Albert Marquet, Charles Camoin, Henri Manguin, Jean Puy, Emile-Othon Friesz, Raoul Dufy, Georges Braque y Kees Van Dongen.

La pintura Fauve se caracteriza ante todo por la violencia cromática: se utiliza el color con una gran libertad e intensidad respecto a la naturaleza. La perspectiva geométrica y la definición de los volúmenes por el claro oscuro se dejan de lado. Con la pureza del color se busca conseguir la máxima expresividad. El paisaje y el retrato fueron sus temas más frecuentes.

HENRI MATISSE (1869-1954) Pintor francés. Fue alumno de Gustave Moreau. Líder del movimiento Fauve de 1905 a 1908, su pintura se caracteriza por el empleo de colores vibrantes y agresivos. De alguna manera recibe la influencia de los impresionistas a través de Pissarro. Sus últimos años produce obras con papeles recortados y collages. «Peces Dorados» 1911. Museo Pushkin, Moscú.

FAUVISMO

SIGLO XX

CUBISMO

CUBISMO

En París, en 1907, Guillaume Apollinaire presentaba a los pintores Georges Braque, Picasso y Cézanne, fallecido el año anterior.

Estos eran objeto de una gran exposición retrospectiva en el Salón d'Automne. Simultáneamente Picasso pintaba «Las Señoritas de Avignon». Aquí, las líneas rectas y las formas angulosas se radicalizan, y en el espacio y en los rostros se plantea una revolucionaria innovación: la perspectiva renacentista desaparece. En lugar de un punto de vista único, proponía una simultaneidad de visiones coñensadas en una sola imagen, y la distinción entre objeto y espacio es anulada por la fusión de ambos. Al mismo tiempo se publicaban las cartas de Cézanne a Emile Bernard donde se expresaba que hay que tratar la naturaleza a través del cilindro, la esfera y el cono. Apollinaire, Braque, Picasso, Cézanne y Kahnweiler fueron los principales promotores del grupo que se considera como una de las manifestaciones más revolucionarias y fértiles del arte del siglo XX.

Cubismo Analítico

El Cubismo tuvo dos fases, la primera de ellas se denominó analítico que se caracterizó por una severidad cromática a base de grises y ocres (la atención no está en el color sino en la forma).

Las estructuras geométricas están fragmentadas y los objetos descompuestos por efecto de múltiples puntos de vista donde la luz parece actuar independientemente sobre cada una de las facetas geométricas. El fondo

y la figura se unifican en el tratamiento, acentuándose así el carácter autónomo de la superficie pictórica, lejos de la ilusión de profundidad de la perspectiva tradicional. La investigación sobre la forma y el espacio hizo de la

naturaleza muerta uno de los temas dominantes. Generalmente se compone de objetos usuales en el entorno de los artistas, del taller o del café: botellas, vasos, periódicos, pipas, frutas, instrumentos musicales.

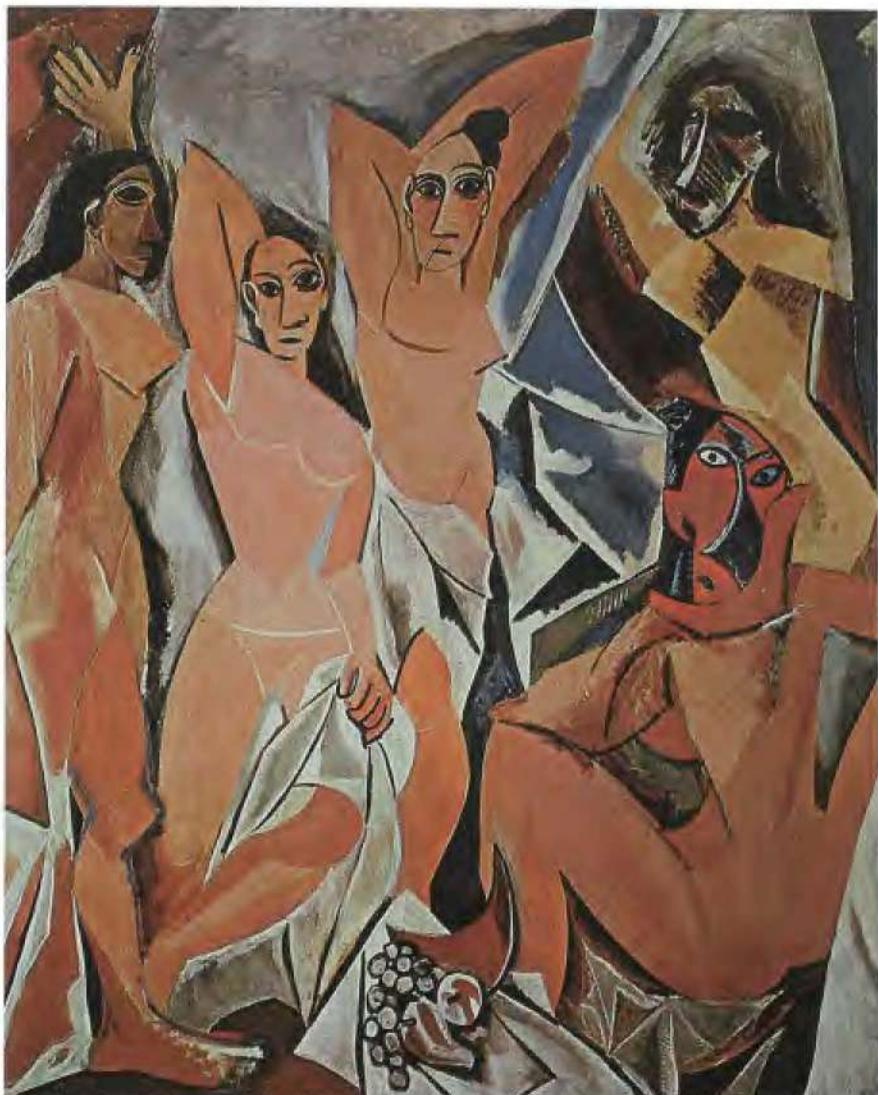

PAUL CEZANNE(1839-1906) Pintor francés. Figura clave en el desarrollo del arte del siglo XX. Conoció a Pissarro y trabajó estrechamente con él. Su obra, que pretendió combinar lo mejor de la tradición estructural del clasicismo con lo mejor del naturalismo contemporáneo ejerció una profunda influencia en los cubistas. Su arte no apelaba superficialmente al ojo sino a la mente.
«Naturaleza Muerta con Cebollas» 1895-1900.

Cubismo Sintético

Hacia 1912 hicieron su aparición en la pintura cubista las letras, las cifras y el collage. Estos elementos supusieron una dura ruptura con los medios pictóricos tradicionales y con el concepto de la pintura como imitación de la realidad exterior a ella.

Se utilizaron de muchas maneras: como simples planos de color, como representación o sugerencia de objetos por analogía (por la forma de recortarlos o por el uso de materiales de imitación de madera o mármol), o como realidad simplemente trasladada al cuadro (periódico, el paquete de tabaco, la etiqueta de las botellas). Del collage arrancó la fase del Cubismo conocida como sintético. El pintor ya no parte del análisis de un motivo particular sino de los materiales pictóricos con los que se organiza el motivo. Las facetas menudas y cristalinas se sustituyen por planos más amplios y el color empieza a enriquecerse.

PABLO PICASSO (1881-1973) Pintor y escultor español. El artista más importante del siglo XX. Aunque para el estudio de su obra se la divide en estilos, lo cierto es que, en diferentes momentos de su vida utiliza una variedad de formas «sin pensar ni el pasado ni el futuro». Uno de sus aportes más significativos al arte moderno fue el planteamiento del Cubismo y la obra que, según los críticos, abrió las puertas a la pintura contemporánea fue «Las señoritas de Avignon» (1906-1907). Su obra más famosa, «Guernica», marca el punto culminante de una época cargada de violencia expresiva.
«Las señoritas de Avignon», Museo de Arte Moderno, Nueva York.

EXPRESIONISMO

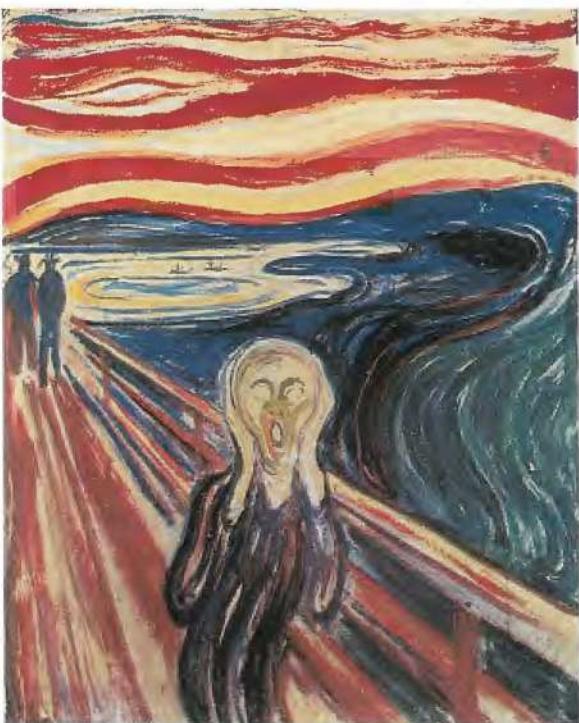
El término Expresionismo, en un sentido amplio, se aplica a obras de arte de épocas muy distintas, y se refiere al hecho de que el artista vuelca sus emociones con la intención de provocar en el espectador lo que habría sentido el artista.

La deformación por ese impulso emocional es su característica más patente. Pero en el ámbito del arte contemporáneo, el término se aplica a una tendencia específica desarrollada en Alemania aproximadamente entre 1905 y 1925.

El Expresionismo alemán se caracterizó porque daba primacía a la experiencia emocional y espiritual de la realidad. Se explica en el contexto de una sociedad que vive una industrialización acelerada, con una rápida transformación de las ciudades y de la forma de vida, pero que en cambio mantiene una mentalidad antigua, con un rígido autoritarismo. En esa situación, Alemania vivió una tensión social que el artista, como ser más sensible, tenía que sentir y exteriorizar con mayor fuerza. Existe además la consideración muy afianzada de unos valores culturales nórdicos que se contraponían al orden, al equilibrio, a la claridad, a la seguridad mediterráneas. Una tradición que subraya en el carácter germánico una tendencia a la oscuridad, a la introspección, a la espiritualidad.

Las primeras manifestaciones del Expresionismo se dieron en tres ciudades, Dresde, Berlín y Munich, en las que aparecieron asociaciones de artistas en abierta oposición al

arte oficial y académico. Estas agrupaciones introdujeron en Alemania el Impresionismo y el Post-Impresionismo que se convirtieron en las principales fuentes de las que bebieron Ensor, Munch, Kirchner, Heckel, Nolde, Schmidt-Rottluff y Wassily Kandinsky. Este último, nacido en Moscú, llegó a Munich en 1896 donde terminaría liderando el

EDVARD MUNCH (1863-1944) Pintor y grabador noruego, el mayor artista de su país. Recibió la influencia de impresionistas y simbolistas en sus numerosos viajes a París pero la totalidad de su obra es de un expresionismo contundente.
«El grito» Galería Nacional, Oslo.

grupo «Der Blaue Reiter» con quienes publicó en 1912 el almanaque *Der Blaue Reiter*. El libro, en sus casi 150 ilustraciones, presenta al mismo tiempo objetos de arte popular, obras primitivas, xilografías medievales y reproducciones de El Greco, Cézanne, Gauguin, Rousseau, Picasso, Delaunay, Matisse, además de los expresionistas Kandinsky y Macke. Una mezcla que muestra las intenciones del grupo de asimilar las corrientes más influyentes del arte moderno junto a una ampliación de los medios de expresión artística mediante una mirada nueva al pasado, al mundo primitivo. El almanaque recogía también una serie de estudios estéticos de los que se desprende una especie de exaltación apocalíptica, el ansia del cambio que acabaría con el materialismo del siglo XIX y permitiría iniciar una nueva era espiritual. Se aprecia también la aspiración a una síntesis de la cultura, a la obra de arte total. Pero sobre todo, son patentes temas como la correspondencia entre pintura y música e ideas como aquella de que el arte sólo responde a una necesidad interior del artista.

DADAÍSMO

Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la vida artística europea se interrumpió bruscamente y de manera radical. La supremacía ejercida por la capital francesa en los movimientos vanguardistas, dejó de existir.

Esta coyuntura propicia la aparición de nuevas actitudes artísticas que se caracterizan por su radicalidad, su intento por fusionar arte y vida y, en definitiva, por su oposición a un mundo que estaba sufriendo la irracionalidad de la contienda bélica. Así se desarrolla el Dadaísmo en Zurich y en Nueva York.

En Zurich, se propició la reunión de artistas como Janco, Hulsenbeck, Tristan Tzara y Hans Arp, quienes se manifestarían como grupo Dadá.

En la primavera de 1916, en el primer número del Almanaque Cabaret Voltaire, Colección Literaria y Artística, se cita el nombre de Dadá y lo explican de la siguiente manera: «Hemos decidido reunir nuestras actividades diversificadas bajo el nombre de Dadá. Dadá sale de un diccionario, no significa nada. Es la nada significativa cuya significación consiste en significar algo. Queremos cambiar el mundo con nada, queremos cambiar la poesía y la pintura con nada, y queremos acabar la guerra con nada». La aparición de la revista del grupo Dadá y del Manifiesto Dadá (1918) dio lugar a la radicalización del movimiento que se proclamó antiartístico. El azar, las acciones provocativas, la ironía, las excentricidades tipográficas, el uso de técnicas industriales de

forma inusual fueron los componentes que caracterizaron las obras dadaístas. La Antología Dadá, publicada en 1919 marcó el final de la actividad dadaísta de Zurich.

MARCEL DUCHAMP (1887-1968) Artista y teórico de arte francés. Inventor del «Ready Made», con lo que pretendía acabar con el concepto de belleza estética. Convencido de que la vida es un absurdo sin sentido, fue uno de los principales teóricos del Dadá. «Desnudo Bajando La Escalera Nº 2» Museo de Arte de Filadelfia.

En Nueva York, la Exposición Internacional de Arte Moderno que tuvo lugar en 1913 y que fue conocida como Armory Show, significó uno de los primeros encuentros que acercaron el arte contemporáneo europeo al público estadounidense. Junto a obras de artistas impresionistas, simbolistas, cubistas y expresionistas, los cuadros de Matisse, Cezanne, Braque, Picasso, Kandinsky y especialmente la obra «Desnudo Bajando una Escalera Nº 2» (1912) de Marcel Duchamp, fueron aplaudidas por la crítica y adquirieron gran resonancia.

La intención de Duchamp fue la de «desaprender a pintar» convirtiéndose así en uno de los pioneros del Dadá o del movimiento Antiarte. En 1913 ideó los «Ready-Made», esculturas realizadas con objetos ya existentes o prefabricados como un planteamiento iconoclasta, pretendiendo acabar con el concepto de belleza estética y de arte plástico. Junto a Duchamp se destacaron dos artistas amigos suyos: el pintor-fotógrafo norteamericano Man Ray y el pintor Francis Picabia, cuya irreverencia, agresividad y radicalidad respecto al arte coincidían plenamente. Fue la Galería Alfred Stieglitz y la revista editada por éste, Camera Work, las que apoyarían las actividades de los dadaístas de Nueva York.

ABSTRACTISMO

«La belleza se convertirá, quizás, en un sentimiento inútil para la humanidad y el arte será algo que se situará a mitad de camino entre el álgebra y la música» (1)

Arte Abstracto es la denominación para ciertas obras de la pintura y la escultura del siglo XX que carecen de función figurativa o simbólica y que, sin embargo, trasciende su carácter de simples diseños. Se pueden considerar dos corrientes claramente diferentes:

La Abstracción Geométrica, que no se caracteriza por el empleo exclusivo de formas geométricas ni por su rechazo total de toda referencia a la realidad perceptible sino por su manera de considerar, de ordenar y de comprender el universo. No es el lenguaje geométrico lo que le confiere su impulso innovador sino el pensamiento matemático.

Es muy difícil establecer con exactitud cuándo nació la primera obra con nociones de abstracción geométrica debido a que fueron varios artistas que llegaron a la creación de obras abstractas, recorriendo diferentes caminos y con diversos puntos de partida. No obstante se considera, sin duda alguna, a Wassily Kandinsky el precursor de la pintura abstracta contemporánea. La intención que se propuso fue mostrar que la pintura podía liberarse de la estrecha dependencia de la naturaleza y que en adelante el artista debía educar su sensibilidad para hacer que la pintura fuera capaz de pesar el color en sus sutiles balanzas y desarrollar todas sus posibilidades

con el fin de manifestar la necesidad interior. Kandinsky manifestó que dicha necesidad interior está constituida por tres necesidades místicas: «Primera, cada artista como creador debe expresar lo que es propio de su persona. Segunda, cada artista como hijo de su época, debe expresar lo que es propio de esa época. Tercera, cada artista como servidor del arte debe expresar lo que, en general, es propio del arte».

WASSILY KANDINSKY (1866-1944)
Pintor y escritor de arte ruso. Pionero del arte abstracto. En 1902 se unió a la Sezession berlinesa, siendo uno de los fundadores del Art Nouveau. Aunque no rechazó por completo lo figurativo, su aporte más importante al arte moderno fueron sus composiciones abstractas. «Sobre los Puntos» 1928. Museo de Arte Moderno Georges Pompidou, París.

(1) Gustave Flaubert, Correspondance, 1852. Esta es la definición premonitoria de un porvenir artístico situado más allá de los límites de la percepción visual, quizás, de la abstracción.

JACKSON POLLOCK (1912-1956) Pintor estadounidense, que desarrolló un estilo completamente abstracto utilizando originales técnicas en las que combinaba las salpicaduras con el chorreado y a veces un pesado empaste logrado con mezcla de arena, cristal molido y otras materias extrañas. Esta técnica es conocida como «Action Painting».

«Senderos Ondulados». Galería Nacional de Arte Contemporáneo, Roma.

Para la Abstracción

Geométrica deben mencionarse al holandés Piet Mondrian y a Van Doesburg y al ruso Kasimir Malevich. Este último denominaría a su estilo como «Suprematismo» con el cual pretendía reducir la pintura a ciertos elementos básicos: el círculo, el cuadrado, el triángulo y la cruz. Por su parte, Mondrian, quien trabajó durante un tiempo el Cubismo, se adentró más allá y se dedicó a la realización de obras en las que la composición se lograba a través de una trama de líneas horizontales y verticales a las que, más tarde, les agregaría los colores primarios. Su estilo, que él llamó «Neoplasticismo», era el medio de

búsqueda de la belleza y la pureza, en fin, de lo universal, es decir, de lo abstracto.

El **Expresionismo Abstracto**, la etapa final, y triunfante al fin, de la evolución del Arte Abstracto tuvo su centro en Nueva York en la década de 1940. Estimulados por la presencia de muchos pintores europeos exiliados por la guerra, los jóvenes pintores norteamericanos aprovecharon la oportunidad para crear un tipo nuevo y peculiar de arte al que llamaron «expresionismo abstracto» y «pintura de acción» (action painting).

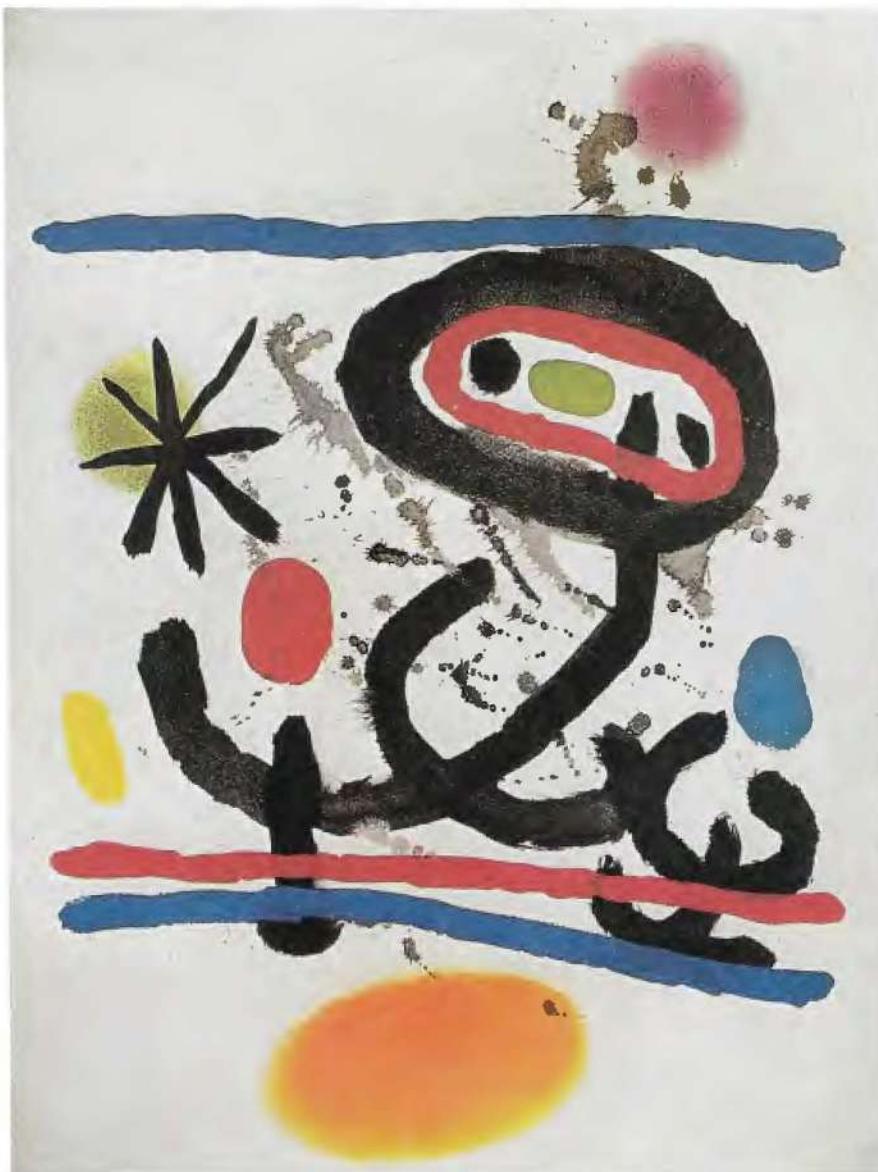
De este estilo, el exponente más importante es el norteamericano Jackson Pollock. La segunda mitad

del siglo trajo consigo la definitiva aceptación del arte abstracto. Se lo empezó a considerar como representativo de una nueva dimensión en el arte. Hoy, el arte ha alcanzado la libertad de valerse de cualquier propuesta que resulte válida para el artista. Esa batalla fue luchada por el arte abstracto, lo que lo sitúa como uno de los acontecimientos artísticos más importantes del nuestra época.

Sigue destacándose Kandinsky como maestro indiscutible del estilo, junto al suizo Paul Klee, quien, más tarde militaría también en el Surrealismo.

SURREALISMO

«Surrealismo, puro automatismo psíquico por medio del cual se intenta expresar la verdadera función del pensamiento. Pensamiento dictado en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de todas las preocupaciones estéticas o morales...»

SIGLO XX

JOAN MIRÓ (1893-1983) Pintor, artista gráfico y diseñador español. Aunque en sus comienzos se le identifica con el Fauvismo, Cubismo y el Dadaísmo, se le relaciona sobre todo con los surrealistas. «Litografía». Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid.

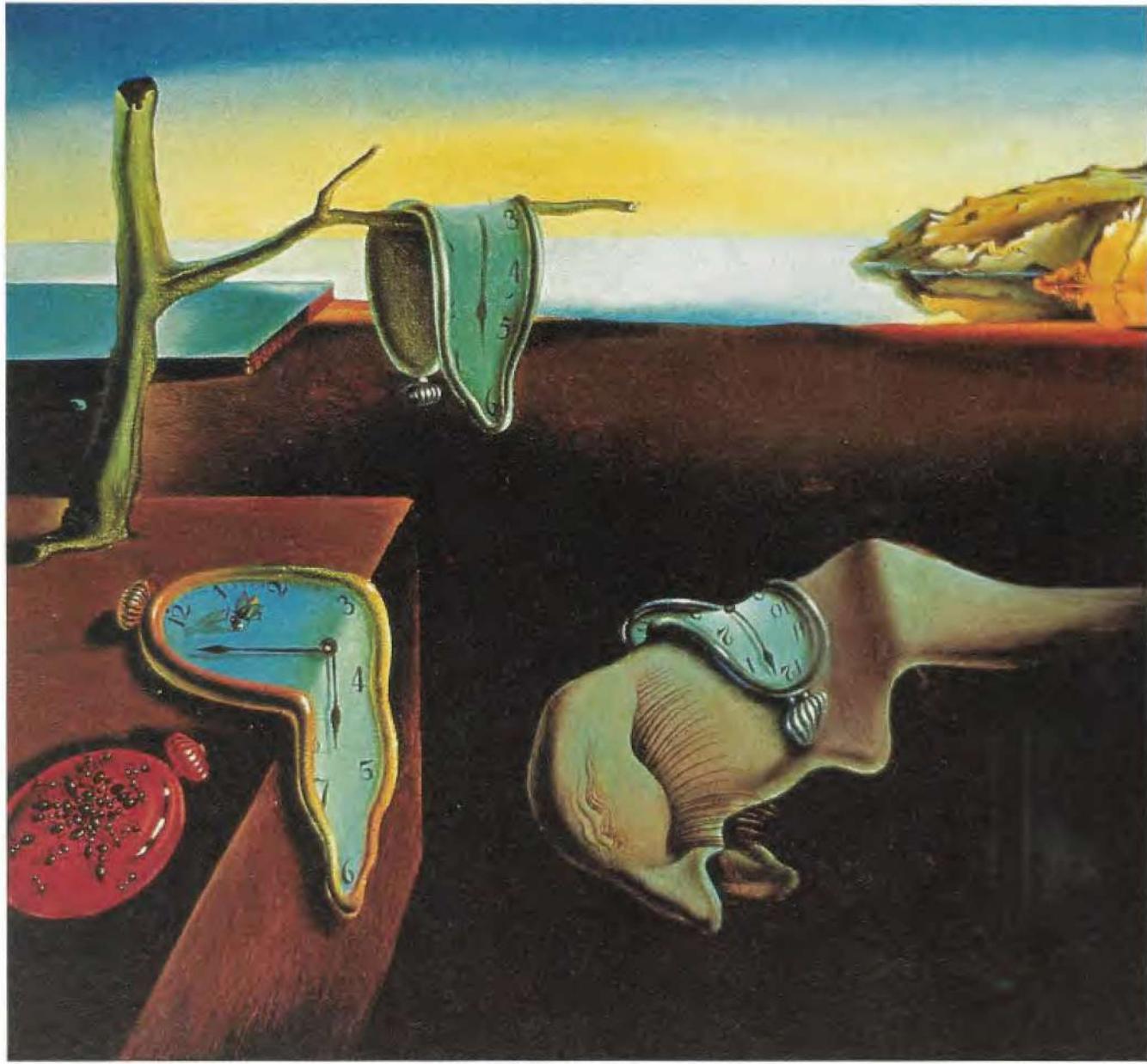
El Surrealismo está basado en la creencia de una realidad superior concebida por ciertas formas de asociación hasta ese momento ignoradas; en la omnipotencia del sueño y en el juego desinteresado del pensamiento. Lleva a una destrucción permanente de todos los otros mecanismos psíquicos, sustituyéndolos, para solucionar los principales problemas de la vida». (2)

Breton define dos caminos principales abiertos al pintor surrealista: en primer lugar el automatismo, y el segundo la utilización de imágenes oníricas.

En la primera de estas técnicas se destaca el trabajo de Masson, quien empezó realizando dibujos automáticos utilizando lápiz y tinta china. Dejaba que su mano pasara rápidamente por el papel formando una maraña de líneas de las que empezaban a surgir imágenes que posteriormente desarrollaba o dejaba en un estado sugestivo. El otro artista importante en utilizar esta técnica fue Joan Miró, aunque trataba los dibujos de forma despreocupada, concentrándose intensamente en la obra misma y no en las insinuaciones teóricas.

En el segundo caso, se observa una amplia utilización de formas abstractas surgidas del subconsciente y un figurativismo que navega entre lo absurdo y una realidad indefinida.

(2) André Breton. Manifiesto Surrealista, 1924

SALVADOR DALÍ (1904-1989) Pintor español. Fue influenciado por la pintura metafísica de De Chirico y Carrá. Miembro del grupo surrealista de Breton, fue expulsado del movimiento por su exagerado academicismo con el que desarrolló su estilo por él llamado «paranoico-crítico». Después de una larga estadía en Nueva York, se radicó definitivamente en Francia, donde murió. A pesar de su estilo tan propio, se le considera uno de los símbolos del Surrealismo. «Persistencia de la Memoria» 1931. Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Los más importantes exponentes del movimiento surrealista son: **Ives Tanguy**, su obra se basa en un espacio profundo en el que flotan o existen extraños objetos que proyectan sombras negras. «En un sentido general, son como sueños o como el estado mental justo antes de dormirse que produce una sensación interna de espacio infinito». **René Magritte**,

miembro fundador del grupo surrealista de Bruselas, realiza una obra tanto más perturbadora debido a su aparente estilo objetivo e inexpresivo. **Max Ernst** registra sus sueños y fantasías en un estilo descriptivo, utilizando el frottage y el grattage. **Giorgio De Chirico**, cuyos escenarios obsesivos influenciarían a varios de los artistas de su época como Ives Tanguy, por

ejemplo. **Salvador Dalí** quien aporta un aire tonificante al movimiento a través de su obra realizada con minuciosidad en la que traduce la función simbólica de las imágenes: relojes blandos, personajes con párpados sostenidos por muletas y atrofia o hipertrofia de los miembros. Todas estas creaciones las explicó en la teoría que él llamó «paranoico-crítica».

ÚLTIMOS 50 AÑOS DEL SIGLO XX

ÚLTIMOS 50 AÑOS DEL SIGLO XX

El desarrollo de la pintura en Europa se ve nuevamente interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, hecho que permitió la migración de muchos artistas hacia Estados Unidos.

Todas las circunstancias socioeconómicas y psicológicas que rodearon la

confrontación bélica y las consecuencias posteriores, junto con los antecedentes de rupturas iniciadas por las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, fueron el caldo de cultivo para que surgieran los movimientos de la segunda mitad del siglo.

La idea aportada por Duchamp caracteriza las

expresiones artísticas de las últimas tendencias del siglo XX que, aprovechando todas las rupturas realizadas durante las primeras seis décadas, realizaron obras pictóricas inimaginables hace cien años. Ejemplos destacables de lo anterior son los siguientes movimientos:

POP ART

POP ART

Movimiento originado a mediados de la década de 1950. Su concepto básico es que todos pertenecemos a una cultura popular, no importa la actividad individual.

Toda la imaginería de la sociedad de consumo sirvió a los artistas Pop como material del nuevo arte y se propuso una nueva estética de la producción y el consumo. El movimiento recibió su mayor ímpetu en los Estados Unidos en la década de los sesenta. Los artistas más destacados son: Rauschenberg, Johns, Indiana, Lichtenstein, Oldenburg y Andy Warhol. Este último reiteró hasta la saciedad las imágenes y signos de prácticamente toda la realidad de su

país: rostros de actrices famosas, hombre pisando la luna, sillas eléctricas, accidentes de carros, botellas de Coca Cola, etc. En Gran Bretaña también surgió un movimiento Pop encabezado por Richard Hamilton, Peter Blake y Allen Jones.

ANDY WARHOL (1928-1987) Pintor, artista gráfico y cinematógrafo estadounidense. Conocido como la figura más controvertida del Pop Art americano.
«Marilyn», 1964. Colección Phillips, The International Fine Art Auction.

OP ART o ARTE CINÉTICO.

OP ART

Hunde sus raíces en el arte abstracto geométrico. Busca crear impresiones ópticas de movimientos para que el espectador intervenga en la construcción del significado de la obra.

Víctor Vasarely se destaca por su interés en encontrar las diferencias entre lo bidimensional y lo tridimensional y porque en algunos casos, también explorará el diseño funcional. La británica Bridget Riley, y el norteamericano Anuszkiewics, el israelí Agam, el italiano Alviani, el español Sobrino, los argentinos Le Parc, Demarco y los venezolanos Soto, Cruz Diez, junto con los

brasileños Mavignier, Camargo y Clark, también fueron artistas que expresaron con diversos estilos las intenciones del Op Art.

VÍCTOR VASARELY (1908-1997) Pintor nacido en Hungría. Principal promotor y uno de los practicantes del Op Art. Se le conoce también por su método de Abstracción Geométrica. «Vonal KSZ». Colección privada.

ÚLTIMOS 50 AÑOS DEL SIGLO XX

HIPERREALISMO

Luego de las angustiosas expresiones del subconsciente en el expresionismo abstracto y del racionalismo e intelectualismo exacerbado de algunos artistas conceptuales, un grupo de pintores empezó a trabajar dentro de un extremo realismo expresado en un gran tamaño.

El Hiperrealismo o Realismo Fotográfico se inició alrededor de los años setenta en Estados Unidos y luego se extendió a Europa. Los artistas no contemplan la interpretación del objeto sino una identificación total entre el objeto y el sujeto, que debe participar de los hechos de la realidad tal como son. Sus obras se convierten en datos

ineludibles e indeformables de una sociedad, de un ambiente, de un modo de actuar o de un personaje. La temática abarca desde automóviles, accesorios, retratos hasta vistas de paisajes urbanos y rurales. Se destacan Andrew Wyeth, Chuck Close, Don Eddy, Richard Estes, John Kacere, John Salt y Audrey Flack.

JOHN SALT: «Remolque rosa con un Plymouth». Staffs, Galería de Arte Wolverhampton.

NEOEXPRESIONISMO

A finales de los años setenta la pintura toma la alternativa de un nuevo código que se apoya en expresiones del pasado en el cual se yuxtapone lo figurativo y lo abstracto.

Las obras recibieron el nombre de neoexpresionistas porque toman como punto de partida la corriente expresionista de inicios de siglo. No debe entenderse por ello que su objetivo sea el copiar.

El sentido que actúa en ellos, responde a la tendencia de la postmodernidad de recurrir a la cita de una manifestación anterior, para construir a partir de ella algo completamente nuevo.

El neoexpresionismo es un movimiento alemán donde los artistas se enfrentan a su pasado en un intento por liberar el lastre del horror que aún permanece en el subconsciente. Su fuerza expresiva manifestada en violentas pinceladas de trazos agudos, encuentra su libertad en los grandes espacios que el artista elige a través de formatos que continuamente superan los dos metros de longitud. La temática es muy amplia, con predominio de la figura humana en la que esquematizan al máximo la forma y exageran su gestualidad. Se destacan los pintores Baselitz, A.R. Penck, Per Kirkeby, Jorg Immendorff y Gerhard Richter.

GEORGE BASELITZ (1929) Pintor y escultor alemán. Su obra ha sido muy controvertida, sobre todo a partir de 1969, en que comenzó a pintar en sus cuadros las imágenes cabeza abajo.
«Aguila (Estandarte con Aguila)», 1972.
Óleo sobre tela. Valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM.

Teniendo en cuenta que el transcurrir del tiempo y de la vida, y en consecuencia la obra de los hombres varía sus formas gradualmente, los distintos movimientos y estilos del arte sólo cambian en la medida en que el espíritu humano siente la necesidad de probar o encontrar nuevas formas de expresión. Este hecho lo marcan los acontecimientos históricos, sociales y políticos. El alma del artista, sensible a esa realidad externa y a la suya interior mostrará su forma propia, su personal intención. El **Panorama** que hemos mostrado apunta a los momentos de la pintura que se han perfilado con características propias muy marcadas, que las diferencian unas de otras. Aún hay muchos e importantes nombres de la historia del arte y de la pintura en particular, que no están mencionados. Sin embargo, los seleccionados en este pequeño resumen, son todos representativos, incluso de los que faltan. Este resumen no es sino una invitación a conocer lo que la historia del arte esconde para estimular nuestro deseo de comprender o construir nuestros propios significados.

«No sabemos cómo será el arte del futuro. Ningún estilo en particular constituye el punto culminante y final del arte. Cada estilo no es más que una manera válida de mirar el mundo, una vista de la montaña sagrada, que ofrece una imagen diferente desde cada lugar pero desde todos es la misma». (3)

(3) Rudolf Arnheim, «Arte y Percepción Visual», Alianza Forma, La expresión, pág 503.

GLOSARIO Y TÉCNICAS DE LA PINTURA

Acuarela: Se fabrican con pigmentos mezclados con base de goma, solubles en agua. Se aplican habitualmente en lavados sobre papel. La calidad de su mancha es muy transparente y fresca. La aplicación de esta técnica exige gran habilidad y precisión, pues si se insiste demasiado en la colocación del color, pierde su efecto característico. La mancha aguada se coloca normalmente sobre papel de alta absorción, sin preparar.

Encáustica: Técnica en la que los pigmentos se mezclan con cera fundida, y en ocasiones con resina, para aplicarlos a la superficie, quedando brillantes al secarse. Esta técnica es muy antigua, pero en la actualidad pintores como Jasper Johns la han revivido en sus obras.

Collage: Es una técnica por medio de la cual se agregan al cuadro zonas encoladas, con texturas impresas, papel de diario, letras de imprenta, arena, grafito, etc. En algunos artistas el collage llega a constituir la técnica dominante incluyendo escasas zonas pintadas o marginando su uso. Fue muy utilizada por los pintores cubistas.

Gouache: Describe la técnica de pintar sobre un fondo húmedo, esto es, una pintura húmeda de secado rápido, que en relación con la acuarela se diferencia de ésta porque es opaca; pero con relación al tono que deja el pastel seco, ésta parece ser luminosa y ofrece unas posibilidades muy amplias de gradación tonal.

Medios pictóricos modernos: Los productos sintéticos desarrollados por la investigación industrial del siglo XX, han enriquecido notablemente las técnicas pictóricas convencionales. Los polímeros (resinas artificiales sintéticas de uso común) utilizados en muros exteriores, dieron paso a otros materiales de gran estabilidad basados en silicatos orgánicos, siendo utilizados como técnicas pictóricas independientes.

Esmalte: La aplicación de esta sustancia sobre una superficie puede generar resultados visuales diferentes dependiendo la densidad de su constitución, la cual puede adelgazarse mezclándola con disolventes apropiados. Al secar este pigmento forma una película compacta, elástica, relativamente duradera y ópticamente estable. La variedad de tonos es parte de su garantía de utilización, así como la posibilidad de ser aplicado en cualquier superficie seca y no grasosa.

Polímeros: La composición básica de estas sustancias es una solución y una emulsión. Las emulsiones acrílicas

poseen propiedades que provienen del látex, preparado con el jugo lechoso de los árboles de caucho, produciendo películas elásticas con una gran fuerza adhesiva, resistentes a la erosión y a la agresión de los productos químicos. La misma, puede ser disuelta en agua y aplicarse sobre madera, papel, cartón, paneles de fibra, lienzo o yeso.

TERMINOS DE APLICACION: Las sustancias que componen las diversas técnicas causan su efecto, dependiendo de la intención de aplicación de los pintores, así podemos encontrar:

Alla Prima: Término italiano que significa "a la primera". Es una técnica en la que el artista trabaja la mezcla de sus colores directamente sobre la superficie, sin dibujos o preprintados preliminares.

Color puro: Técnica en la que los colores se aplican en estado puro, sin mezclarlos ni fundirlos, siendo muy frecuentes los empastes. También puede referirse a la técnica puntillista.

Impresionismo: Las teorías impresionistas sobre el color han influido en los movimientos artísticos posteriores. Interesados por los efectos atmosféricos de la luz natural, realizaron sus trabajos al aire libre intentando capturar en una pintura rápida, de pinceladas yuxtapuestas, un instante de tiempo. Estudiaron rigurosamente la teoría del color y aplicaron los tonos complementarios en las zonas de sombra de sus composiciones pictóricas a través de pigmentos puros.

Puntillismo: Técnica desarrollada por Georges Seurat, basándose en la teoría impresionista de los colores. Consiste en colocar puntos de color unos junto a otros, para crear una "mezcla óptica" al ojo del observador. Se decía que colocando un punto amarillo junto a uno azul, se obtenía un verde más brillante e intenso que si los dos colores se hubieran mezclado en una paleta.

Veladura: Aplicación de capas transparentes de pintura rebajada, sobre una capa de color opaco, para modificar el color de esta. A veces es difícil determinar el número de veladuras empleadas, a causa de tareas posteriores a la elaboración de la obra como, limpieza y restauraciones.

Arpillera: Tela basta, de tejido grueso, que en aprovechamiento de su textura, contribuye a la expresión pictórica.

Técnica mixta: Corresponde a la fusión de diversas técnicas que citadas y aplicadas en una misma obra producen efectos plásticos de textura, color o forma.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

CIRLOT, Lourdes. Historia Universal del Arte, Últimas Tendencias. Editorial Planeta, Barcelona, 1995.

CONTI, Flavio, Cómo reconocer el Arte Barroco. Ed. Médica y Técnica S.A., Barcelona, 1980

CONTI, Flavio, Cómo reconocer el Arte Rococó, Ed. Médica y Técnica S.A., Barcelona, 1980

DENVIR, Bernard. El Impresionismo. Editorial Labor, Barcelona, 1974

EL GRAN ARTE DE LA PINTURA. Tomo III. Salvat Editores S.A. Barcelona, 1986

GUNTER, Renner, HOPPER Edward. Transformaciones de lo real. Editorial Benedikt Taschen Verlag GMGH y Co, Colonia, 1991.

HISTORIA UNIVERSAL DEL ARTE. El siglo XX. Editorial Planeta. Barcelona, 1995.

JALÁRD, Michel-Claude. El Postimpresionismo. Historia General de la Pintura. Editorial Aguilar, Madrid 1966.

JANUSZCZAK, Waldemar, Técnicas de los Grandes Pintores. H. Blume Ediciones, 1980.

LOSOS, Ludvík, Técnicas de la Pintura. Editorial Libsa S.A., Madrid, 1990.

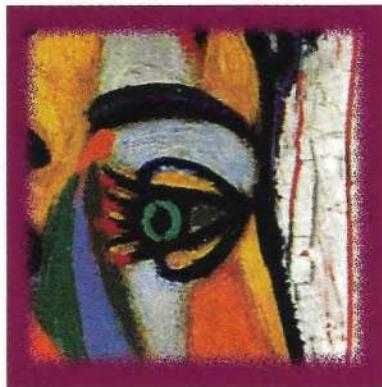
MUSEO DE MUSEOS COLSUBSIDIO Segunda post-Guerra., 1997.

MUSEO DE MUSEOS COLSUBSIDIO, Catálogo El Barroco, Colsubsidio, 1995.

MUSEO DE MUSEOS COLSUBSIDIO, Catálogo Fin de Siglo: Simbolismo, Modernismo, Colsubsidio, 1995.

**muSes de
museos**
Colsubsidio

**PANORAMA
DE LA PINTURA UNIVERSAL-PARTE II**

DESDE EL BARROCO HASTA EL SIGLO XX

Atención de martes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., Calle 26 No. 25-40. Tel: 343 1899
Exts.: 668 - 669 Fax: 340 26 90 Santa Fe de Bogotá, D.C. Colombia. email: museocolsubsidio@usa.net