

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

Los orígenes de a abstracción pictórica.

AUTORÍA Helena Mª Pérez Molina
TEMÁTICA Historia del Arte
ETAPA Bachillerato

Resumen: La paternidad del arte abstracto ha sido objeto de controversia para los historiadores del arte. Este artículo pretende arrojar luz sobre cómo se inició este estilo pictórico del siglo XX. Y como nace la abstracción en Europa y se va desarrollando durante la primera vanguardia (dos primeras décadas del siglo XX). La abstracción puede definirse como ausencia de figuración.

Palabras clave

Abstracción- Kandinsky- Cubismo hermético- Cubismo Órfico-Futurismo- Rayonismo- suprematismo-noplasticismo-surrealismo abstracto-expresionismo abstracto norteamericano.

Introducción: Casi todos los historiadores del arte coinciden al afirmar que el arte abstracto es una tendencia artística moderna, creada por Kandinsky en 1910, una tendencia en la que no hay nada representado. Según esto habría dos tipos de obras de arte, las que representan algo formal y tienen una lectura y las que no. Estas últimas se mueven en el mundo de los sentidos, más subjetivo, con capacidad para expresar estados de ánimo a través de colores., procedentes de la visión interior del artista. Que la conjunción de líneas, colores y manchas fuese capaz de transmitir a la gente emoción. Esto es al fin y al cabo la abstracción. Y esto es lo que pretendía Kandinsky.

Como características de la abstracción podemos señalar algunas: individualismo de los artistas en su búsqueda de la emoción o de la sensibilidad, la idea de una creación <<libre>> de su mente y de su alma. La inmaterialidad de los seres humanos y de las cosas, la ingravidez del espacio o la fuerza expresiva de los colores. Todo esto fueron hallazgos de la abstracción.

Controvertido nacimiento:

En realidad la abstracción nace al mismo tiempo en varias partes de Europa en torno a 1910. El problema de las fechas no es lo fundamental. Pero suscita siempre la misma pregunta ¿Quién fue el primer artista en realizar una obra abstracta? Hay dibujos abstractos de Picabia que se remontan a 1907, pero posiblemente el alemán Hoelzel se le adelantó. En cualquier caso es entre 1910 y 1914 cuando la abstracción adquiere una fisonomía específica y entra en la historia del arte como movimiento

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

Kandinsky no hizo sino recoger una serie de ideas que se propagaron ya a finales del siglo XIX en época del romanticismo. Como ejemplos más antiguos de cuadros abstractos se consideran dos láminas negras y dos veteadas, semejantes al mármol de la primera edición de *Tristram Shandy* de Laurence Sterne (1760). Las láminas negras sirven para describir la muerte de uno de los personajes principales.

Otros artistas podrían reivindicar su invención: Kupka, el pintor lituano Ciurlionis, el alemán Hoelzel, el americano Arthur Dove, Katharina Schaffner, de Praga, por no mencionar a los practicantes de art Nouveau Henry van de Velde, Hermann Obrist o August Endell. Los primeros enfoques teóricos y prácticos de la abstracción se pueden encontrar en las corrientes representadas por los nombres mencionados. Pero lo que tienen en común todos ellos es que ninguno de estos intentos fue más allá del estado experimental, trascendieron lo meramente ornamental o tuvieron una teoría lógica detrás de ellos. Su obra fue preludio de un momento en que en diferentes lugares de Europa comenzó a gestarse el proceso abstracto, con Delauny y Kupka en París, Kandinsky en Múnich y Larionov en Moscú.

La primera acuarela abstracta.

Kandinsky era uno de los miembros del grupo expresionista Der Blaue Reiter y en 1910 estaba trabajando en su propia investigación teórica sobre los aspectos autónomos del arte, algo que reflejó en su libro *De lo espiritual en el arte*, escrito en 1910 pero publicado en 1912. Tenía ya cuarenta y cinco años cuando su obra desembocó en la abstracción.

Para Kandinsky el arte debía de ser algo espiritual, alejado de lo objetual y que iba más allá de lo meramente decorativo. La plasmación de sentimientos y estados de ánimo a través de los colores. Los colores, explicaba el artista, podrían ser fríos o cálidos, claros u oscuros, ásperos o suaves, delicados o duros. La tensión entre el azul y el amarillo representaban los polos del frío y el calor, la espiritualidad y la pasión. El blanco tenía un efecto de gran silencio, el negro sonaba como la nada muerta después de la desaparición del sol, el gris era callado e inmóvil. El rojo transmitía la impresión de poder, energía, alegría y triunfo, y el cinabrio o bermellón era como una pasión constante e incandescente. Las formas también tenían su propio carácter y atmósfera. El círculo representaba la perfección o globalidad, mientras que un semicírculo descansando sobre su lado recto significaba la tranquilidad y un triángulo vertical representaba energía. El amarillo era el color del triángulo, el azul el color del círculo. En el caso de las formas, la dirección tenía un papel fundamental. Por ejemplo, un triángulo apuntando hacia arriba tenía un significado muy diferente al de uno que señalase hacia abajo. Lo mismo podemos decir de las líneas: la horizontalidad significaba calma, una dirección ascendente significaba alegría, una dirección descendente significaba tristeza. Como podemos comprobar se trata de una teoría sustentada que abre una nueva vía dentro del lenguaje artístico.

Una acuarela de Kandinsky fechada en 1910 fue considerada durante algún tiempo como el ejemplo más temprano de abstracción. Pero Kandinsky fechó algunos de sus trabajos mucho después de terminarlos y algunos investigadores afirman que en realidad esta obra es de 1913. El mismo Kandinsky dijo en *Rückblick*, escrito en 1913, que <<este año, por primera vez había podido percibir Arte y naturaleza como reinos completamente independientes>>. Es complicado comprobar el año de nacimiento del arte abstracto, pero si es cierto y justo que las obras de Kandinsky entre 1910 y 1913 aparecen llenas de color y completamente libres. Una <<música visual>> salvaje invade el espacio del cuadro y los transforma, a veces hasta lo irreconocible, considerando esto último al pie de la letra.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

La acuarela da la impresión casi de ser un garabato automático, sin relación con una realidad perceptible. La anécdota de cómo Kandinsky llegó a la pintura abstracta se ha referido a menudo, en primer lugar por el propio artista. Este llegó a casa con la luz del crepúsculo, vio uno de sus cuadros, lo puso a su lado dándole una vuelta de noventa grados y no lo reconoció. Le pareció como si fuera de un extraño, pero le gustó lo que veía. Lo que vio fueron solo colores y formas <<bañadas por un fulgor interior>>. Se dio cuenta de que la pintura se había vuelto independiente de los objetos materiales, que las representaciones de estos podían resultar perjudiciales para su arte.

Incluso si la fecha de la acuarela fuese acertada y realmente la pintase en 1910, tampoco sería el primer ejemplo de pintura abstracta en este siglo. Francis Picabia debió de realizar, ya en 1907-1908, experimentos con una forma de lenguaje no imitativo. En invierno de 1908- 1909 pintó una serie de cuadros con formas circulares y planas entre ellos uno titulado *Caoutchuc*.

Antes que Picabia, el compositor y pintor lituano, que hemos citado anteriormente produjo unas obras totalmente abstractas con el fin de organizar el material visual en analogía con la composición musical. Sus pinturas contienen normalmente elementos imitativos, tales como formas semejantes a paisajes, plantas o ángeles. Ciurlionis empezó a pintar en 1904 y murió en 1911. Fuera de su país sus trabajos fueron casi desconocidos y como debido a su pobreza no podía utilizar buenos materiales, sus obras están expuestas continuamente a la descomposición.

En Alemania, Hans Schmithals pintó ya en 1900, composiciones con formas semejantes a plantas y olas. Era un alumno del artista del Jugendstil Herman Obrist, quien en la misma época creó esculturas abstractas.

Volviendo al año de nacimiento de la abstracción, 1910, existen trabajos no representativos del pintor belga Joseph Lacasse y de los americanos Weber, Vlakovitz y Dove. El pintor checo, residente en París Kupka, expuso en 1912 cuadros abstractos (*Estudio para Amorpha*, 1912), basados en principios musicales, a los cuales les habían precedido otros intentos unos años antes.

A partir de 1911 estos intentos se hacen muy numerosos, señalaremos aquí unos pocos.

El cubismo hermético: El cubismo es un movimiento pictórico que nace en 1907 con el cuadro *Las Señoritas de Aviñón* de Picasso. No se trata de un ismo mas, sino que rompió definitivamente con la pintura tradicional. El cubismo atravesó por varias etapas. La primera el cubismo analítico, entre 1907 y 1910, donde la pintura es casi monocroma. Entre 1911 y 1912, Picasso y Braque atravesaron una fase denominada "cubismo hermético". A ambos artistas no les interesaba el color, pero si la representación de múltiples puntos de vista y la geometrización de las representaciones, algo que habían heredado de Cezanne (*"en la naturaleza todo puede representarse con cilindros conos y esferas"*). La descomposición de los planos en facetas dio lugar a un acercamiento a la abstracción. Al cubismo hermético se llega porque esa descomposición en facetas, esos planos independientes respecto al volumen, hacen que la percepción del ojo humano apenas sea capaz de discernir lo que se representa. Y que fuese la mente la que tuviese que reconstruir el objeto.

El coqueteo de Picasso y Braque con la abstracción se traduce en obras que son difícilmente legibles pero no completamente abstractas, es decir, que aún podemos reconocer aunque sea vagamente, lo que se nos quiere mostrar, como una letra o una pipa. Pero nunca abandonaron el tema. Como ejemplo

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

tenemos *la Mujer leyendo* de Braque, de 1911. El miedo a caer en la abstracción total, hizo que ambos artistas diesen un giro a sus composiciones y se retrotayeran llegando a la fase del cubismo sintético (1912-1914) en la que aparece el papier collé.

Los orfistas

Robert Delaunay provenía del círculo de los artistas parisinos, Delaunay es uno de los integrantes del grupo del cubismo órfico, nombre dado en 1913, por el poeta Apollinaire, a esta tendencia del cubismo que se preocupaba por la luz y el color. Artistas órficos son Leger, Kupka, Picabia y Duchamp.

Delaunay precedido por fuertes contrastes el color penetra, desde 1912, todo el espacio pictórico de sus cuadros. Delaunay empezó a ordenar los colores en, segmentos circulares (*Formas circulares, sol numero 1*, 1912), probablemente pintó ya entonces un cuadro completamente circular, construido como un blanco de colores concéntricos en cuatro partes. Pero en aquel entonces estaba interesado en la representación como objeto, y solamente en 1930 retomó este motivo completamente abstracto. Ya con sus cuadros cubistas había despertado gran interés, e influyó e muchos artistas como Marc, Macke y Klee.

Kupka utilizó formas curvas <<libres>> y pintó también las primeras composiciones horizontales y perpendiculares de la historia del arte abstracto (*Planos verticales I*, 1912), La imitación no se rechazó categóricamente. <<Hoy en día el artista no puede manejarse con formas exclusivamente abstractas>> se dicen en *De lo espiritual en el arte*. Por una parte, según Kandinsky, corría el peligro de una <<ornamentación geométrica>> y por otra, de falta de precisión: >>como consecuencia de nuestra situación elemental en la pintura, somos poco capaces de recibir, ya hoy, una vivencia íntima por medio de composiciones de color y formas emancipadas totalmente>> Una pintura pura se podía esperar en el futuro solamente. Lo que Kandinsky entonces no sospechaba era que Malevich expondría ya en 1915, sus cuadros y círculos.

Fernad Léger provenía del cubismo, pero de una rama del cubismo denominada por Apollinaire, cubismo órfico. Los pintores cubistas habían renunciado a la perspectiva pero no a la representación del espacio. En oposición con las otras tendencias, diferenciadas dentro del cubismo por Apollinaire, los orfistas, prescindían generalmente, de hacer referencia a un entorno conocido por el espectador en sus construcciones del espacio pictórico. *Udnie* (1913) de Picabia nos conduce a un laberinto indeterminado. Las formas circulares de Delaunay tienen más como objeto fuentes de luz, energía y movimiento que cuerpos astrales.

El futurismo italiano:

Energía y movimiento eran los temas centrales en el arte de los futuristas italianos. Cubismo y futurismo están íntimamente relacionados. El cubismo se ocupó del espacio dentro del cuadro, mientras los futuristas se ocuparon del tiempo y el movimiento. Los futuristas en su empeño por mostrar el mundo moderno, el bullicio y el dinamismo de las ciudades intentaron plasmar la energía, la fuerza, la velocidad...pero sobre todo, el movimiento.

El futurismo se basaba en la representación plástica del dinamismo y del movimiento basada en lo que se conoce como simultaneismo, la multiplicación de posiciones de un mismo cuerpo. Los ritmos se

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

crean a través de formas y colores, colores refulgentes, planos y modulados, e incluso de las transparencias. El color se aplicaba a través de pinceladas fragmentadas y de la división. Esa fragmentación y división tanto de la forma como del color, lleva a rozar la abstracción, como vimos en el caso de Picasso y Braque en la etapa del cubismo hermético.

Severini (*Expansión esférica de luz centrífuga*, 1914), Balla y Boccioni pintan construcciones abstractas, en las que se busca representar la luz solar y sobre todo diurna, a través de movimiento

El rayonismo fundado por el pintor ruso Mijail Larionov y Natalia Goncharova en 1909 es una síntesis del cubismo, mezclado con el futurismo italiano y el orfismo.

Su concepción pictórica era semejante a la futurista, no trata objetos reconocibles sino los rayos de energía que éstos emiten, lo que según Larionov constituye la estructura del espacio. De hecho en Moscú se conocía muy bien al grupo italiano. Visualmente las obras rayonistas son muy dinámicas, los colores son como rayos perpendiculares o paralelos que flotan dentro del espacio del cuadro, cruzándose y disolviéndose. El resultado es un conjunto completamente abstracto.

Neoplasticismo

Este movimiento de vanguardia fue creado por Piet Mondrian y Theo van Doesburg en 1917, acabaron desembocando en una abstracción total después de haberse iniciado en el cubismo.

Pero su obra se basa en la abstracción geométrica. Mondrian elimina las curvas de sus composiciones. El plasma su trama por medio de líneas horizontales y perpendiculares, y por consecuencia correspondientes a los bordes del cuadro. Esta simplificación de formas es característica de lo que es el neoplasticismo. En su concepción plástica, esta reducción a formas y colores, le lleva finalmente a reducir las formas geométricas a líneas horizontales y verticales formando ángulos rectos y todos los colores se quedaron reducidos a los colores primarios (rojo, amarillo y azul) además de incorporar el negro, el blanco y el gris a sus obras.

Una de sus obras más características es *Tableau II*. La abstracción geométrica que propone Mondrian es una manera de ordenar el mundo. Hay una reducción de las líneas al mínimo, usa los colores primarios y la estructura del cuadro se reduce a ese cruce líneas verticales y horizontales. La sobriedad del conjunto, su serenidad es de una elegancia manifiesta.

La simplicidad del lenguaje plástico de Mondrian influyó notablemente en la arquitectura y el diseño del siglo XX.

Casimir Malevich y el suprematismo.

Es uno de los máximos exponentes de la vanguardia rusa. Malevich pasó por más de ocho estilos diferentes hasta llegar a la no figuración. Compañero y compatriota de artistas de la vanguardia rusa como Natalia Goncharova, Larionov, Tatlin o Kandinsky su obra se vio irremediabilmente influida por ellos aunque con el tiempo adquirió un estilo singular dentro de la historia del arte, nacido del cubismo, que desembocó en el suprematismo: cuadros del mas puro estilo abstracto creados hacia 1923. El primero de ellos y su obra más emblemática es, *Cuadrado negro sobre fondo blanco*. Malevich buscaba hallar el punto cero de la pintura, ir al principio, al origen. A la pureza del origen de la pureza, de la

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

simpleza y de las formas puras. Es la expresión más radical e la abstracción. Son obras bidimensionales y colores puros. En la última etapa del suprematismo desaparecen el resto de colores y solo permanece el blanco, *Cuadrado blanco sobre fondo blanco*, para evitar cualquier atisbo de subjetividad en el espectador.

Constructivismo ruso

En Rusia nos encontramos con algunos artistas de vanguardia cuyas obras se encuadran en la Rusa post revolucionaria. Se busca la pureza del arte, una vez más, desechando lo anecdótico. Las formas geométricas se convierten en protagonistas nuevamente. Muchos de estos artistas fueron profesores en la Bauhaus. Valdimir Tatlin es el líder de estos constructivistas: algunos de los más destacados fueron Alexander Rodchenko con obras como *Amarillo puro*, *Azul puro*, *Rojo puro*, 1918, el Lissitsky, Laszlo Molí-Nagy o Josef albers.

Encontramos también una abstracción biomórfica paralela a la constructivista, que nació de las formas de Jean Arp o Alexander Calder, con sus esculturas móviles. Las formas orgánicas son la base de estas obras. Fueron muy influyentes en el estilo definitivo de Miró, que también tiene un gran componente orgánico. Los artistas citados acabaron fundando un grupo denominado Abstracción-Creación.

Surrealismo abstracto

En la década de los veinte, dentro de la vorágine de ismos que se suceden sin parar, nace el surrealismo, y dentro de el, una corriente de surrealismo abstracta. Esta se basaba en la pérdida de toda presencia figurativa, dejando paso a la imaginación, a la representación de formas y colores provenientes del subconsciente de pintor. Se busca así el automatismo puro, universos propios alejados de la realidad que nos rodea. Artistas como Masson, Miró o Klee. Aunque posiblemente el más interesante y enigmático de los surrealistas abstractos fue Yves Tanguy. Tanguy representa parajes fantasmagóricos, con sensación de infinitud. Sus formas misteriosas, desoladoras, lejanas, evocadoras...son capaces de provocar todo tipo de sensaciones en el espectador.

Al finalizar la primera vanguardia El centro del mundo artístico se había desplazado de París a Nueva York. El arte abstracto siguió su curso teniendo una nueva etapa de esplendor a mediados del siglo XX, con el expresionismo abstracto norteamericano. En su doble vertiente: la action painting de Jackson Pollock y la color field de Marc Rothko.

Como conclusión: ¿Por qué se le atribuye a Kandinsky la paternidad de la abstracción?

Porque a diferencia de muchos de sus contemporáneos no fue un episodio pasajero. Sus primeras investigaciones dieron lugar a unas obras impresionantes que tuvieron mucha trascendencia en el arte posterior. Pero sobre todo porque sus teorías quedaron plasmadas en su obra *De lo espiritual en el arte*, el primer escrito exhaustivo sobre el tema del arte no figurativo. El papel de precursor de Kandinsky es incuestionable e inmenso, ya que sentó las bases de un nuevo lenguaje plástico, el de la abstracción. Su repertorio de formas fue variado y fecundo. Y su obra avanzó una buena parte de lo que fue el arte posterior. El repertorio iconográfico de Kandinsky está presente en nuestra vida cotidiana

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

tanto en los estampados como en la decoración, así como en innumerables ejemplos del diseño gráfico moderno.

También conviene recordar que el nunca se atribuyó el mérito de la invención de la abstracción. Solo una vez en unas declaraciones hechas en 1921 en plena polémica por la paternidad de la abstracción, afirmó de manera categórica <<Fui el primero en romper con la tradición e pintar los objetos existentes. Fundé la pintura abstracta. Pinté el primer cuadro abstracto en 1911>>

El pintor ruso abrió el camino a la abstracción lírica europea y del expresionismo abstracto norteamericano.

El arte abstracto

El arte abstracto nace de la necesidad del ser humano de expresar sentimientos y estados de ánimo que difícilmente pueden representarse de un modo figurativo. Esta presente desde el comienzo de los tiempos en el arte, pero no fue hasta el siglo XX cuando eclosionó dando lugar a una revolución dentro del mundo del arte.

Aplicación didáctica:

- **Justificación:** dar a conocer como fue el nacimiento de uno de los estilos artísticos más revolucionarios y controvertidos de la historia del arte. En los albores del siglo XX se concentran algunos de los movimientos estilísticos más importantes y complejos de la historia del arte, lo que se conoce como los “ismos”. La abstracción supone un nuevo camino para muchos de estos artistas, es el descubrimiento de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de expresión a menudo poco estudiada y analizada y más a menudo aun poco comprendida, fundamentalmente por el desconocimiento del gran público. Se pretende al menos arrojar un poco de luz sobre esta cuestión.
- **Objetivos:**
 - Conocer los principales movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, sus representantes y las características principales.
 - Estudiar en profundidad la vida y obra de Vasily Kandinsky.
 - Contextualizar el nacimiento de la abstracción y los principales artistas que realizaron los primeros intentos abstractos antes de la consolidación del nuevo lenguaje.
 - Establecer una línea cronológica de movimientos de vanguardia, autores y obras.
 - Analizar desde el punto de vista artístico una obra de arte de manera correcta, y en concreto obras que sean abstractas.
 - Fomentar en los alumnos el respeto por el arte contemporáneo, e intentar incentivar su curiosidad y su creatividad.
 - Impulsar la capacidad del alumno para no solo describir una obra de arte, sino analizarla de manera correcta, clasificarla y comentarla aportando datos objetivos y su propia experiencia o visión personal.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº – MES DE 2008

- Intentar que los alumnos no se enfrenten con prejuicios al arte contemporáneo.

- **Ámbito de aplicación:**

Este tema queda circunscrito a la asignatura de Historia del Arte de segundo de bachillerato, al tratarse de un tema muy específico y complejo para ser tratado en otros niveles o asignaturas.

- **Metodología:**

Intentaremos usar una metodología lo más activa y práctica posible, aportando primero un marco teórico a nuestra exposición con fechas, datos objetivos, características de estilos, títulos de obras...etc. para después pasar a una parte más práctica y visual en la que analizaremos las principales obras aquí expuestas, para comentarlas, analizarlas y encuadrarlas dentro del eje espacio temporal que hemos trazado. El alumno ha de realizar comentarios de imágenes de una manera correcta, aplicando ese marco teórico, y debe situarlas cronológica y estilísticamente.

- **Consolidación de contenidos:**

Para afianzar los contenidos podemos realizar algunas de las siguientes actividades:

- Debatir en clase sobre la figuración y la abstracción, rebatiendo con ejemplos los argumentos que se expongan.
- Realizar comentarios de obras de arte, desde una perspectiva crítica, como si el alumno fuese un periodista analizando un acontecimiento, aportando su propio criterio personal además de sus conocimientos.
- Realizar un ejercicio de acercamiento a la abstracción, con un folio en blanco, y colores, el alumno intentará expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo. Con ello pretendemos que se reduzca o elimine el prejuicio con el que muchos espectadores se enfrentan al arte abstracto.

Bibliografía:

- AA:VV: (2000). *Arte del siglo XX*. Barcelona: Taschen.
- Aracil, Alfredo y Rodríguez, Delfín. (1982). *Entre la muerte del arte y el arte moderno*. Madrid: Istmo.
- Block, Cor. (1992). *Historia del arte abstracto*. Madrid: Cuadernos de arte cátedra,
- Combalía, Victoria. (2003). *Comprender el arte moderno*. Madrid: Ediciones de bolsillo.
- Daix, Pierre. (2000). *Historia cultural del arte moderno*. Madrid: Cátedra.
- De Micheli, Mario. (2006). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Helena Mª Pérez Molina
- Centro, localidad, provincia: IES Juan de la Cierva, Puente Genil. Córdoba
- E-mail: hlmppm@hotmail.com