

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

“MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS, REFLEJO DE LA SOCIEDAD”

AUTORÍA AMAYA AIDA RINCÓN GÉREZ
TEMÁTICA HISTORIA DEL ARTE, HISTORIA, EVOLUCIÓN
ETAPA ESO, BACHILLERATO

Resumen

Todos y todas sabemos que en los movimientos artísticos se reflejan la situación cultural, social y política del momento en que surgen. En ocasiones estas situaciones son el detonante necesario para que se desarrolle una nueva corriente de pensamiento, manifestando sus ideas por medio de diversos canales (literatura, prensa, televisión, arte, radio, etc.). Analizamos la forma en la que el ser humano occidental ha manifestado su “sentir” en el siglo XX, caracterizado por ser el más innovador y saturado de movimientos artísticos.

Palabras clave

Vanguardias
Contemporáneo
Modernidad
Expresión artística
Conceptual
Minimalismo
Arte pop
Expresionismo
Fotorrealismo
Land art
Body art
Povera

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

1. INTRODUCCIÓN.

En las últimas décadas del siglo XX, los acontecimientos ocurridos en el mundo occidental se han sucedido de una forma parecida al arte y sus diversas corrientes. Estudiándolas de forma conjunta comprenderemos muchas de las tendencias artísticas y sus motivaciones reales, ya que es posible que no logremos a comprender su razón de ser si no estudiamos su origen más puro.

Comenzaremos por mencionar la importancia del surgimiento de la posmodernidad, a finales de la década de los 60 (aproximadamente). Ya en estos años nos encontramos con movimientos artísticos muy desarrollados y modernos para la época, que han contribuido a cambiar la mentalidad y a luchar contra los academicismos clasicistas en el arte. A ello contribuyeron los cambios sociales y la aparición de la industria, dando paso a la “era de la tecnología”.

Todos estos antecedentes prepararon el terreno para lo que será el panorama artístico que se desarrollará a partir de los 70, siendo muy activista e innovador.

Es de vital importancia destacar el hecho de que vamos a centrarnos en el análisis de las tendencias artísticas acontecidas en el mundo occidental (que abarca Europa y Estados Unidos). No por ello menospreciamos las demás tendencias a nivel mundial, sino por acotar nuestra investigación y centrarnos en la cultura que nos rodea. Comenzaremos por ordenar la evolución en este ámbito en seis partes principales:

1.1. Principios de los setenta.

Desde finales de los 60 hasta 1975 aproximadamente, debemos destacar el término “antiforma” vinculado directamente al minimalismo. Este será el punto de partida para nuevas tendencias como el Lan-art, Body-art, Povera...

Bajo este panorama nos encontraremos artistas destacados como Beuys que tuvo numerosos seguidores; también Christo, Oppenheim, Nauman... y una gran cantidad de creadores que marcaron estos comienzos.

El minimalismo, surge alrededor de 1965 en Estados Unidos como reacción contra el Arte pop y su lenguaje escandaloso y multitudinario. Entonces es cuando el arte minimalista busca las formas más sintéticas y abstractas, formas primarias que sintetizan al mínimo el mundo conocido, reducido a lo básico, a modo de “esquema del mundo”. Para ello se caracteriza por usar estructuras geométricas simples.

De esta forma la apariencia de las obras ya no es de carácter bello. Es un arte en su mayor parte tridimensional, en cuanto a su forma visible y táctil, y en cuanto a su esencia o espíritu, ya que su referente es el mundo real.

La pintura que se realiza dentro de este movimiento artístico, se realizará en el espacio real, empleando la tercera dimensión, con lo que se hace difícil diferenciar el límite entre pintura y escultura minimalista. Por todo ello se clasifica como corriente que fusiona las dos manifestaciones artísticas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

La representación minimalista equilibrada, se contrapone a lo que será otra gran tendencia rompedora: la abstracción excéntrica (antiforma). Estas obras son principalmente de apariencia humorística. Los materiales empleados son flexibles y neutros, manipulando propiedades de la naturaleza que los hacían imprevisibles, como lo es el clima, o el camino seguido por un huracán.

El excentricismo se vio atraído por el surrealismo, ya que éste último fue capaz de mezclar elementos y temas reales con irreales, creando ambigüedades realmente magistrales.

Debemos destacar las obras autobiográficas y, en ocasiones estridentes, de Louise Bourgeois. También las de Robert Morris donde la geometría era signo de decadencia, usando así materiales flexibles en plena naturaleza, donde la gravedad y el azar actuaban a su antojo, dando lugar a obras fascinantes y que le fascinaban.

1.2. Land art (arte de la tierra).

Este arte consiste en actuar directamente en la naturaleza, cuyos elementos y formas están basados esencialmente en ésta. Nació al cambiar la concepción tradicional de la naturaleza, convirtiéndose en un elemento capaz de ser empleado en el ámbito artístico. Este hecho maravillaba a muchos artistas conceptuales, que se movían a base de ideas.

Su razón de ser es la lucha contra la estética tradicional y la inmortalidad de la obra. Es una de las tendencias artísticas que más ha influido en la evolución del concepto artístico actual. Consiste en expresar a través de la tierra como medio. La naturaleza es el soporte y medio de estas obras de carácter efímero. Nunca se sabe el tiempo que durarán, por lo que la fotografía (técnica ligada al Land art) immortalizará su existencia para cuando desaparezca, y por lo general lo hacen.

Esta tendencia supuso una evolución conceptual, en cuanto a la obra de arte, donde lo importante ahora era la transformación y destrucción del medio ambiente. Donde la estética y la utilidad de los objetos no tenían valor. Por lo tanto el tiempo que duren tampoco, lo único que la hace perdurable es la fotografía que se tome de las mismas.

Debemos mencionar a dos artistas que constituyen la referencia magistral de este arte. Son Christo y Richard Long. El primero se dedicó a embalar lugares para cambiar su concepción habitual, e immortalizarlo mediante la fotografía. Embaló edificios, puentes, islas... este proyecto comenzó al embalar pequeños objetos que tenía a su alcance, como forma de trabajo, cambiando los objetos por lugares inimaginables.

Por otro lado Richard Long juega con los elementos naturales como la tierra, aire, fuego y agua, creando formas efímeras con humo, hojas o hierba que después fotografía creando ambigüedades visuales.

También encontramos a Walter de María, que trabaja con arena, la cual coloca en lugares inusuales (como por ejemplo edificios y galerías de arte), o juega con el espacio y el tiempo, modificando fenómenos naturales, jugando con la meteorología. Por ejemplo, una de sus obras más llamativa en este sentido es el campo de rayos, creado en el desierto de Méjico. En una gran explanada

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

colocó cientos de pararrayos que atraían y provocaban los rayos de la zona (caracterizada por sus violentas tormentas), creando así una concentración de rayos jamás vista y que se conserva por medio de la fotografía. Su interés radicaba, no en los rayos y sus fotografías, sino en manipular el fenómeno meteorológico a su antojo, concentrándolo a su antojo.

El Land Art o arte de la tierra, se sirve de cámaras fotográficas y de vídeo, para seleccionar secuencias que ofrecen “vistas imposibles” de la naturaleza. En Inglaterra alcanza su máximo interés.

1.3. Body art o arte del cuerpo.

El arte del cuerpo se desarrolló principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, cuyo objetivo artístico es el propio artista. Éste se convierte en escultura viva, cuyo cuerpo sirve como instrumento de expresión vivo.

Esto ocurrió con el conocido Ives Klein que bañó a varias mujeres con pintura, y las usó a modo de pincel para pintar sus lienzos. Él las dirigía, siendo la materia pura el único elemento predominante en sus obras.

Por otro lado encontramos a Piero Manzoni que firmaba a personas, aportándoles la concepción de obra de arte. Su obra más conocida fue “mierda de artista”. Envasó excrementos propios en una lata, la etiquetó y la puso a la venta.

Por otro lado encontramos el *accionismo Vienés*, cuyo objetivo era representar los impulsos, la agresividad, como resultado de las frustraciones producidas por los tabúes sexuales. La creatividad se desarrollaba en actividades fetichistas y provocativas sobre el cuerpo. Las consecuencias de esta tendencia han tenido una gran repercusión en el arte de vanguardia. Lo dramático y lo prohibido en el arte se practica usando sangre, la automutilación o el sexo, como actividades provocadoras.

La diferencia entre Europa y Estados Unidos, es que los primeros preferían estas acciones documentadas por medio de la fotografía y vídeo; mientras que los americanos preferían la acción pura frente al público.

En América actúa Oppenheim usando su cuerpo y modificándolo, exponiéndolo al sol durante cinco horas, y luego sustituye la acción por marionetas.

El *accionismo vienés* en Europa se realiza por medio de acciones que ponen a prueba el cuerpo humano. Por ejemplo tenemos a Journiac, que usaba el sexo y el travestismo como medio para expresar. Por otro lado está Gina Pane cuyo deseo era descubrir el carácter efímero del cuerpo a través de la herida y denunciando a su vez la tortura.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

1.4. El arte povera.

A finales de los 60, cuando los artistas comenzaron a tomar conciencia de que la obra debía ser un instrumento crítico, para luchar en contra de la sociedad que quería igualdad y libertad. El arte povera nace como interés por rechazar las imágenes industriales y masificadas del pop art y minimalistas.

Estalla una revolución cultural en París, donde se acumulan las acciones a favor de la solidaridad. El situacionismo (tendencia basada en la creación de situaciones) pretendía liberar a la sociedad de la pasividad y del aburrimiento en la que se veía inmersa en los últimos años, todo provocado por el consumismo y los últimos inventos y tendencias.

Bajo este panorama, el arte povera surge usando objetos para valorar las estructuras primarias. Para conseguir estas, se usan materiales groseros e incluso repulsivos, pero siempre con fines poéticos; sobre todo, persigue el contrapeso de la cultura tradicional a la cual califica de alienable y cerrada a las nuevas perspectivas revolucionarias de la época.

Por otro lado, los aspectos cotidianos que nunca habían poseído concepción artística, llaman ahora la atención del espectador. En este sentido encontramos al artista Mario Merz, el cual usa iglúes creando grandes contrastes entre espacios naturales y artificiales. También Gilberto Zorio comenzará a experimentar en las Performance; Giovanni Anselmo crea esculturas de carne que se convierten en organismos que viven y mueren, donde lo efímero de la carne determinará la duración de la obra.

Cabe destacar enormemente la figura de Joseph Beuys, tanto como artista rompedor de la época como en cuanto a la repercusión que tuvo en épocas posteriores. Estuvo a punto de morir cuando su avión cayó a un poblado de tártaras, que curaron con grasa de animal sus heridas, esta experiencia tendrá gran repercusión en su obra. En su obra, combina escultura y gestualidad. En sus esculturas usaba objetos cotidianos, objetos que le pertenecían y tenían un carácter simbólico para él. Son objetos-escultura, lo que hace que el arte se refiera a todo el mundo, y no sólo a los artistas, ya que cree que todo el mundo es un artista. Toda su obra supone un cambio radical hacia las formas, los materiales y la escultura. A la vez que separa el objeto de arte de todo comportamiento en la búsqueda de la estética. Para él, todo ser humano es un artista en el sentido de que él puede configurar todo.

1.5. Arte conceptual.

El arte conceptual surge a la vez en Estados Unidos y en Inglaterra. Principalmente muestra un total desinterés por el objeto. El arte conceptual se despreocupa del espacio en la composición, más bien persigue crear diferencias en el espectador que pueda recrear por sí mismo ante una idea esbozada. Le interesa abrir las posibilidades de reflexionar sobre el concepto moderno de arte, del objeto representado.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

Surgió de la reflexión, de la idea, partiendo del minimalismo, movimiento preocupado por la esencia de las cosas. El arte conceptual tiene una difusión a nivel mundial, y trata de basarse en acontecimientos sociales analizando la expresión artística.

Una de las formas de expresión más revolucionarias se concreta en la actualidad. De esta tendencia derivan otras con ligeras variantes, pero de la misma manera persiguen realzar el concepto de “el arte por el arte”, anteponiéndolo ante la propia obra, que resultaría el fin de la expresión y la forma imperecedera de la misma. No todos los artistas mantuvieron el mismo tipo de reflexión, ni un mismo método de trabajo.

Entre sus representantes más destacados figura el norteamericano Joseph Kosuth, que construía objetos reales y sus posibles abstracciones, mediante la presentación del objeto real, una fotografía del mismo y su definición.

Artistas como Darvoben o Kawara, usan fechas para reflexionar sobre el tiempo y la existencia. También está Weiner que trabajará con la palabra, usando diversos métodos que incitaban a la acción más que a la reflexión.

Pronto se desarrollaría un arte conceptual numérico o matemático, rechazando de este modo toda sensibilidad y la experiencia estética, donde hay una ausencia de interpretación. El arte toma así la concepción conceptual, a medio camino entre la ciencia y la filosofía.

2. SEGUNDA FASE DE EVOLUCIÓN.

2.1. Fotorrealismo.

A finales de los sesenta fue cuando el realismo pictórico empezó a ocupar un lugar relevante. Dominaba la lógica de lo expresivo frente a la improvisación, de una forma rigurosa. Eligieron la fotografía, que hasta entonces ningún artista había utilizado, como mediador entre este y la realidad. Y en los principios de este estilo, el medio más usado era la fotografía, nunca fue usada de forma tan sistemática, era la imagen perfecta para lo que se quería trabajar. Las obras eran tratadas con un realismo mimético aunque no pretendía ser irónico como el pop. Fue un movimiento muy cuestionado en su época.

Uno de los primeros en ponerlo en práctica fue Malcolm Morley. Se dedicó a ampliar fotografías mediante cuadrículas, al igual que Chuk Close, que usaba el rostro como tema central de sus pinturas, pero sin interesarse por él, sino como excusa para su trabajo. En numerosas ocasiones se usa el ordenador como medio de creación y manipulación de nuevas imágenes.

En el ámbito escultórico se desarrollarán manifestaciones artísticas muy originales. De la mano de Hanson, donde se deja ver una ilusión de realismo asombroso. Pero como precursor de estas obras se considera a George Segal, donde el tamaño natural de la figura, su color blanco y su postura juegan en perfecta armonía. Con todo ello busca imprimir la mayor importancia a la actitud, al gesto del personaje, al que no deja ninguna configuración autónoma que la pueda distinguir con nombre propio.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

2.2. Pintura matérica.

El reduccionismo surge como respuesta al formalismo. La pintura se desnuda, llamando la atención su materialidad. El mayor énfasis lo absorben las calidades de las sustancias colorantes. Aquí está la base del informalismo, que no considera ni la composición ni el cromatismo de una obra como la referencia material y su efecto físico.

También encontramos a grupo Supports-Surfaces, los cuales reducían la pintura de su artificio. Era la nueva abstracción francesa. Paralelamente nacieron otros grupos como el Groupe 70, que privilegiaban los procesos materiales de la obra de arte. Siguiendo la línea de estos artistas, están Viallat y Dezeuze. El segundo hará lo contrario, presentando soportes vacíos. La expresión, el buen gusto, el mensaje... eran eludidos por sus creadores. No se consideraban pintores, querían transmitir y no copiar una parte del mundo, huyendo de todo concepto estilístico.

2.3. Años 70: Norteamérica.

La *Pattern-Painting* se da a conocer defendiendo las formas ornamentales y decorativas. Surge como respuesta al exceso de teoría del arte imperante. Pretendían hacer un trabajo anónimo, y consideraban al artista como genio.

En la *Bad-Painting*, encontramos una reacción contradictoria y un desinterés hacia la buena pintura y hacia el buen gusto, reflejando la banalidad de lo cotidiano y en muchas ocasiones la sexualidad. Se destaca Wegman, con su arte de escenas grotescas y cómicas.

La *Image-Painting* apuesta por la modernidad pictórica, de donde residía un gusto por la imaginería abstracto-figurativa. Recupera algunos aspectos del expresionismo abstracto y del primer pop.

3.3. TERCERA FASE.

3.1. Neoexpresionismo Alemán.

Esta tendencia supone la vuelta a la tradición cultural fusionada con el sentimiento de libertad romántica. Mezclando lo moderno del arte con lo tradicional, cuya difusión a nivel internacional llamó la atención por ser muy criticado, ya que, a pesar de ser un arte juvenil e innovador, se servía de métodos antiguos para funcionar.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

Encontramos artistas destacados como Polke o Baselitz, cuyos cuadros resultaron en imágenes extrañas, elaboradas a partir de métodos y recursos tradicionales, buscando resultados y efectos discrepantes.

3.2. Neoexpresionismo Italiano.

Alrededor de los años ochenta, en Italia se retoma la antigüedad clásica como referente artístico de interés general. Se considerará como un paréntesis en la evolución de los lenguajes artísticos, cuya intención fue trabajar el arte desde el más puro instinto creador. Siendo necesario abrir nuevos caminos, e incluso el del pasado.

El color se convierte en gran protagonista, de nuevo, tras dominar durante los años precedentes un interés puramente conceptual en el campo artístico, olvidando materiales, técnicas, procesos que determinan el aspecto final de la obra. Todo ello se olvidó a favor de la “idea” proclamada por el arte conceptual.

Se puede decir que todo ello lleva una carrera paralela a la explosión sensorial que suponen los años ochenta, en todos los aspectos moda, música, influencia de la prensa y televisión, etc.

La actividad artística se centrará en el “*espíritu creador*” puro, dentro de la intención innovadora que conlleva la búsqueda artística de la vanguardia. Bajo este panorama destaca Enzo Cucchi, con una variedad de temas y técnicas tan rica que supera una sola línea de trabajo, donde la ironía y el humor se abren hueco en el arte. Estos temas se combinan con la importancia que adquiere el uso del color, como elemento destacador de formas.

3.3. Neoexpresionismo Francés.

En Francia se destaca por ser una corriente muy análoga al cómic y vinculada a la industria publicitaria. Todo ello como contestación a la idea de libertad que “ronda la mente” de los franceses. Esta teoría reivindicará lo espontáneo y la ingenuidad del arte y del artista.

Robert Combas es un gran ejemplo de este tipo de arte, alocado, libre, de color y formas espontáneas, chirriantes y sin control. Son imágenes estridentes, donde el artista plasma su más puro sentido de la creación. La apariencia es casi infantil, en ocasiones ni se aprecia la diferencia, cuyo punto en común es el propio proceso de creación, que se vuelve ingenuo, azaroso, espontáneo... El artista vuelve a su infancia para buscar las formas más puras de su interior.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

3.4. Expresionismo Español.

En España se marcó un punto de inflexión social con la aparición de la democracia. En el arte se vio reflejado al recuperar la libertad de expresión que durante la dictadura coartó la comunicación a todos los niveles (política, social, cultural, etc.).

Con el fin de la dictadura, empiezan a gestarse muchos movimientos y corrientes de pensamiento que veían por fin la luz.

La principal manifestación artística será la pintura y la escultura, con Eduardo Chillida y Miguel Navarro como principales embajadores del arte español por el mundo. También contribuye la aparición de fundaciones artísticas, impulsando la actividad artística. Como por ejemplo la de Ivan March, creada a principios de los ochenta. Coincidiendo precisamente con la inauguración de la primera feria de arte Arco, en 1982. Este hecho nos permitió apreciar y promocionar el arte de nuestro país junto con el de otros países. Aparecieron artistas como Sicila y Barcelio,

El grupo Gallego Atlántico, impulsará el arte primitivista y popular, con Francisco Leyva y Mechu Lamas a su cabeza. Exaltando el color puro y las formas simples.

Esta época en España está marcada por ser el principio de una nueva forma de pensar, actuar, nuevas vías y formas de pensamiento se abren paso, sentando las bases de lo que será la democracia que hoy en día tenemos. Así lo hará el arte, con sus formas y colores primarios, buscando la base de la expresión, para degradar en lo que más adelante veremos en movimientos de protesta, contradictorios, innovadores, etc.

4. Conclusión

Hemos comprobado cómo la pintura evoluciona como ente propia, como parte viva de la sociedad, que responde a los sucesos y pensamientos que ésta posee, y los expresa sentando bases, reafirmando e incluso luchando cuando es necesario.

Desde el fotorrealismo con tal grado de realismo donde la sensibilidad se vuelve fría, derivada del arte pop y como reacción al arte conceptual. Luchando por desmitificar la pintura como una práctica que busca la ilusión y la belleza. Creando imágenes realistas y sin efectismos, como un acto mecanizado y sin sensibilidad personal.

La polifacética historia del siglo XX, sirvió de escenario para la aparición de movimientos como reacción a sus propios hechos. Como por ejemplo el comercialismo del arte, que servirá de base para numerosos movimientos, y se convirtió en tema de debate y alimento de las críticas.

En Europa más tarde nacerá el neoexpresionismo en diferentes vertientes y zonas geográficas. En Italia, Francia, Alemania y España, con diferentes corrientes pero un mismo fin, sentar las bases del arte desde la expresión pura, el azar, la materia y el color actuando sobre el lienzo, o flotando en el aire

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 39 – FEBRERO DE 2011

de forma autónoma y sin sensacionalismos en esculturas de Chillida. El material en su estado puro “cobra vida propia”, al igual que lo hace la sociedad del momento, recobrando vida y tomando forma poco a poco con autonomía.

BIBLIOGRAFÍA

RAMÍREZ, J. A. (2005). *Historia del arte. Edad Moderna*. Alianza Editorial: Madrid.

RAMÍREZ, J. A. (1997). *Historia del arte. Mundo contemporáneo*. Alianza Editorial: Madrid.

DAIX, P. (2002). *Historia cultural del arte moderno del siglo XX*. Cátedra: Barcelona.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Amaya Aida Rincón Gérez
- Centro, localidad, provincia: Granada
- E-mail: mayaida@hotmail.com