

**INSTITUTO MONTREAL DE ESTUDIOS
TÉCNICOS**

**ARTES VISUALES EN EL SIGLO
XX**

**Protocolo de investigación
que para acreditar la
materia Métodos de
Investigación 2**

**PRESENTA:
Viridiana Montero Espino**

Asesor: Erick Pulido Mondragón.

NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO

2011

NAUCALPAN DE JUÁREZ JUNIO 2011

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN.

Habiendo revisado la presente y a satisfacción de lo expuesto, lo propuesto y lo conformado, se autoriza la impresión definitiva de la presente obra.

Doy fe que el contenido es una obra de investigación documental y que expresa en forma libre el pensamiento de su autor.

T.H. Erick Pulido Mondragón.

A S E S O R

Dedicatoria

Este tema está
dedicado a las
personas que
tienen interés en
las artes visuales
como hobby o
como actividad en
su vida diaria

Agradecimiento

S

Le agradezco a las personas que tomaron su tiempo para leer esta tesis e informarse más sobre las artes visuales, las cuales toman algún interés en su vida o por información cultural

Problemática:

Escogí este tema de las artes visuales del siglo XX para desarrollarlo como atracción de turismo en México, porque fomenta la cultura, el turismo, la educación y la convivencia, el cual también tiene muchas ventajas para el progreso de la ecología, evitar el narcotráfico y la delincuencia en el país.

Las artes visuales se han desarrollado como una carrera muy demandante para nuevos ingresos en universidades y licenciaturas los cuales han llevado a crear nuevas tendencias en arte, el cual también escojo este tema por interés y gusto. Lo cual dedicare el tiempo necesario para sacar la información necesaria para el lector interesado en este tema y para mi conocimiento personal.

Este tema es de nuevas generaciones tanto para el turismo para el interesado, esto está desarrollado desde muchos ángulos y muchas clases de artes visuales. El tema ha tomado mi atención desde hace mucho tiempo porque lo he tomado como mi opción para mi carrera universitaria en el futuro para algunos años y dedicarme a un arte que puede dar muchos mensajes para quien lo vea, lo cual será un tesis de punto final que abarcara muchas cosas desde el principio de las artes visuales en el siglo XX, espero que les guste y les deje un gran dato para quien pueda darse el tiempo de leer esta tesis.

Problemática

Ha sido común analizar el arte como un fenómeno cuya inteligibilidad está dada únicamente por el estudio de sus elementos formales. Esta posición ha generado diversas teorías que consideran al arte como algo cerrado en el mismo turismo, sin vínculo alguno de sus orígenes como de sus intenciones y atracciones en México. Arte por el arte, arte desinteresado, juicios solamente estéticos, estructura del arte, son algunos de los cuales se generó y que en ocasiones la definen. Frente a ella, una corriente de turismo más reciente piensa que el contexto social y psicológico de México en que se desenvuelve el arte es esencial para comprenderlo. Origina una sociología y una psicología del arte que estudian esos factores sin descuidar lo formal. Reconocemos en A. Hauser al iniciador de una manera de analizar el arte ligada a la evolución histórica de la producción artística y turística en cierto sentido en la que se funden sus aspectos formales, psicológicos y sociales. En efecto, su sociología del arte, que comienza los estudios sobre el público de arte y los intermediarios entre éste y el artista, acepta la noción formal de estilo de H. Wölfflin, sugiriendo que su evolución se encuentra en lo social, en las interacciones y en los cambios de las razas sociales que gustan del arte. Al mismo tiempo, sostiene que la única manera en que los factores sociales pueden incidir en lo formal, es a través de su paso por el psiquismo de público y artistas. Lo psicológico media lo social y lo formal.

Índice

Problemática:	1
Problemática	6
Los tres elementos que estructuran esta propuesta teórica se relacione con la nuestra:	9
Social	9
Psicológico	9
Formal	9
Educación y formación	10
Dibujo	10
Principios de la historia	11
Renacimiento.....	11
Pintura.....	11
Orígenes e historia temprana.....	12
El Renacimiento	12
Maestros holandeses	13
Impresionismo	13
Post-impresionismo	13
Grabado.....	14
Origen chino	14
La historia de Europa.....	14
Fotografía	15
Cine	15
Equipo de arte	15
Escultura	17
Las artes visuales.	18
Historia de las artes visuales en México.	18
Tipos de artes visuales.	18
Artes visuales como turismo.	18
Artes visuales.....	19
CONCEPTOS BÁSICOS:.....	21
ARQUITECTURA:.....	21
ESCULTURA:.....	22
PINTURA	22
DISEÑO INDUSTRIAL.....	23

Artes Visuales en el Siglo XX

CINE.....	23
Otras nuevas artes	24
ARTES VISUALES.....	24
PRINCIPIOS DEL ARTE TRADICIONAL.....	25
Elementos básicos de las artes visuales.....	35
Primeras vanguardias artísticas y otras corrientes Históricas.....	38
Segundas vanguardias y otras corrientes modernas	39
· Postmodernidad.....	40
MOVIMIENTOS ARTISTICOS CONTEMPORANEOS	41
FAUVISMO	41
EXPRESIONISMO	42
EXPRESIONISMO ABSTRACTO.....	44
CUBISMO	45
PABLO RUIZ PICASSO.....	48
FUTURISMO	53
DADAISMO.....	54
SURREALISMO.....	54
Arte y Nuevas Tecnologías	57
Día internacional de las artes visuales	62
CONCLUSION	63

Los tres elementos que estructuran esta propuesta teórica se relacione con la nuestra:

Social

El polo social toma cuerpo en las investigaciones sobre el público a través de estudios históricos que correlacionan las clases sociales con los distintos estilos. Agregamos, el estudio de los intermediarios entre público y productores, el estudio de los productores, de los consumidores. Tres instancias que se proponen como elementos constitutivos del campo artístico, subconjunto del campo cultural que teoriza P. Bourdieu.

Psicológico

En Hauser la noción de ideología es el eje psicológico que engarza lo social y lo artístico. Se someterá a crítica este concepto, considerando la psicología genética de J. Piaget.

Formal

Se trata de los rasgos estilísticos de la obra de arte. Además, se extenderá el estudio de lo formal a otros elementos presentes en la obra, como abstracción, imagen manifiesta, contenido simbólico, equilibrios formales, géneros.

La artes visuales se formas de arte que crean obras que son principalmente visuales en la naturaleza, tales como cerámica, dibujo, pintura, escultura, grabado, el diseño, la artesanía, y las conocidas artes visuales modernas (fotografía, video, Y cine) Y arquitectura. Estas definiciones no deben ser tomadas seriamente como muchas disciplinas artísticas (artes del espectáculo, el arte conceptual, arte textil) Se refieren a aspectos de las artes visuales, así como las artes de otros tipos. También se incluyen dentro de las artes visuales son los artes aplicadas tales como diseño industrial, diseño gráfico, diseño de moda, diseño de interiores y arte decorativo.

Como se indicó anteriormente, el uso actual del término “artes visuales” incluye obras de arte así como la aplicada, artes decorativas y artesanías, Pero esto no siempre fue así. Antes de la Movimiento Arts and Crafts en Gran Bretaña y en otros lugares a finales del siglo 20, el artista plazo se limitó a menudo a una

persona que trabaja en las bellas artes (por ejemplo, pintura, escultura o grabado) Y no artesanía, embarcaciones, Ni aplicado los medios de comunicación del arte. La distinción fue destacada por los artistas de la Movimiento Arts and Crafts que valoraba las formas vernáculas de arte tanto como las formas de alta. Escuelas de arte hizo una distinción entre las bellas artes y las artesanías sosteniendo que un artesano no podía ser considerado un profesional del arte.

La creciente tendencia a la pintura privilegio, y una escultura en menor medida, por encima de otras artes ha sido una característica del arte occidental, así como Asia oriental arte. En ambas regiones la pintura se ha considerado que confía en el grado más alto en la imaginación del artista, y lo más alejadas posible de la mano de obra - en pintura china los estilos más valorados fueron los de "académico-pintura", al menos en teoría practicado por aficionados caballero. El Occidental jerarquía de los géneros refleja actitudes similares.

Educación y formación

La formación en las artes visuales en general ha sido a través de las variaciones del aprendiz y el taller del sistema. En Europa, la Renacimiento movimiento para aumentar el prestigio del artista llevó a la academia sistema para la formación de artistas, y hoy en día la mayoría de tren en escuelas de arte a un nivel superior. Las artes visuales se han convertido en una asignatura optativa en la mayoría de los sistemas de educación.

Dibujo

Dibujo es un medio de hacer una imagen, Usando cualquiera de una amplia variedad de herramientas y técnicas. Por lo general, implica la realización de marcas en una superficie mediante la aplicación de la presión de una herramienta, o mover una herramienta a través de una superficie seca usando los medios de comunicación tales como grafito lápices, pluma y tinta, entintado cepillos, Cera lápices de colores, lápices de colores, carboncillos, pasteles, Y marcadores. Las herramientas digitales que simulan los efectos de que se

siguen utilizando. Las principales técnicas utilizadas en la elaboración son: dibujo lineal, incubar, Cruce de líneas, para incubar al azar, garabatos, punteado y mezcla. Un artista que destaca en el dibujo que se conoce como un ponente o ponente de opinión “.

Principios de la historia

Dibujo se remonta por lo menos 16.000 años Paleolítico las representaciones rupestres de animales como las Lascaux en Francia y Altamira en España. En el antiguo Egipto, Dibujos de tinta sobre papiro, La gente que representa, se utilizaron como modelos para la pintura o la escultura. Dibujos en vasos griegos, Geométricas inicialmente, más tarde se convirtió a la forma humana con negro de la figura de cerámica durante el siglo séptimo antes de Cristo.

Renacimiento

Con el papel cada vez más común en Europa en el siglo 15, el dibujo ha sido aprobado por maestros como Sandro Botticelli, Raphael, Miguel Ángel, Y Leonardo da Vinci que a veces tratan de dibujo como un arte por derecho propio en lugar de una fase preparatoria para la pintura o la escultura.

Pintura

Pintura tomado literalmente es la práctica de la aplicación pigmento suspendidas en un soporte (o medio) Y un agente de enlace (un pegamento) A una superficie (De apoyo) como de papel, lienzo o una pared. Sin embargo, cuando se utiliza en un sentido artístico que significa el uso de esta actividad en combinación con dibujo, composición y otras consideraciones estéticas con el fin de manifestar la intención expresiva y conceptual del practicante. La pintura es también utilizado para expresar los motivos espirituales y las ideas; sitios de este tipo de pintura gama de obras de arte que representan figuras mitológicas en la cerámica de La Capilla Sixtina el propio cuerpo humano.

Orígenes e historia temprana

Como el dibujo, la pintura tiene su origen en las cuevas y en las paredes rocosas. Los mejores ejemplos, algunos creen que de 32.000 años de antigüedad, están en el Chauvet y Lascaux cuevas en el sur de Francia. En tonos de rojo, marrón, amarillo y negro, las pinturas en las paredes y los techos son de bisontes, vacas, caballos y ciervos. Raphael: Transfiguración (1520)

Las pinturas de figuras humanas se pueden encontrar en las tumbas del antiguo Egipto. En el gran templo de Ramsés II, Nefertari, Su reina, se representa dirigido por Isis. Los griegos contribuyeron al desarrollo de la pintura pero gran parte de su trabajo se ha perdido. Una de las mejores representaciones que queda es el mosaico de la Batalla de Issos que se encuentran en Pompeya que probablemente se basó en una pintura griega. El arte griego y romano contribuyó a el arte bizantino en el siglo cuarto antes de Cristo, que inició una tradición en la pintura de iconos.

El Renacimiento

Aparte de los manuscritos iluminados producido por los monjes durante la Media Edad, La próxima contribución significativa al arte europeo era de pintores italianos del renacimiento. Desde Giotto en el siglo 13 al Leonardo da Vinci y Raphael a principios del siglo 16, este fue el periodo más rico en el arte italiano como el claroscuro técnico se utilizó para crear la ilusión del espacio 3-D. Rembrandt: La ronda de noche

Pintores en el norte de Europa también se vieron influidos por la escuela italiana. Jan van Eyck de Bélgica, Pieter Bruegel el Viejo de los Países Bajos y Hans Holbein el Joven de Alemania se encuentran entre los pintores de más éxito del momento. Utilizaron el técnica de acristalamiento con aceites para lograr la profundidad y la luminosidad. Claude Monet: Déjeuner sur l'herbe (1866)

Maestros holandeses

El siglo 17 vio el surgimiento de los grandes maestros holandeses como el versátil Rembrandt que es especialmente recordado por sus retratos y escenas de la Biblia, y Vermeer que se especializó en escenas interiores de la vida holandesa.

Impresionismo

Impresionismo se inició en Francia en el siglo XIX con una asociación libre de artistas como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Paul Cézanne que trajo un nuevo estilo libremente cepillado a la pintura, a menudo eligen pintar escenas realistas de la vida moderna fuera de lugar que en el estudio. Alcanzaron una intensa vibración del color mediante el uso de colores puros, sin mezclar y movimientos cortos pincel. Paul Gauguin: La visión después del sermón (1888) Edvard Munch: El grito (1893)

Post-impresionismo

Hacia el final del siglo XIX, varios jóvenes pintores del impresionismo tuvo un paso más, usando las formas geométricas y el color natural para representar las emociones mientras se esfuerza para una mayor simbolismo. De particular interés son Paul Gauguin, Que fue fuertemente influenciado por el arte asiático, africano y japonés, Vincent van Gogh, Un holandés que se trasladó a Francia, donde se basó en la fuerte luz del sol del sur, y Toulouse-Lautrec, Recordado por sus vívidas pinturas de la vida nocturna en el distrito de París Montmartre. El simbolismo, el expresionismo y el cubismo Artículo principal: Arte moderno

Edvard Munch, Un artista noruego, desarrolló su enfoque simbolista al final del siglo XIX, inspirada por el impresionista francés Manet. El grito (1893), su obra más famosa, es ampliamente interpretado como la representación de la angustia universal del hombre moderno. En parte como resultado de la influencia de Munch, el alemán expresionista el movimiento se originó en Alemania a principios del siglo XX como artistas como Ernst Kirschner y Erich

Heckel comenzó a distorsionar la realidad de un efecto emocional. Al mismo tiempo, el estilo conocido como cubismo desarrollado en Francia como artistas se centró en el volumen y el espacio de las estructuras de fuerte dentro de una composición. Pablo Picasso y Georges Braque fueron los principales defensores del movimiento. Los objetos se rompen, analizan y vuelven a montarse en una forma abstracta. En la década de 1920, el estilo se había convertido en el surrealismo con Dalí y Magritte.

Grabado

Grabado está creando para los propósitos artísticos de una imagen en una matriz que se transfiere a una de dos dimensiones (planas) la superficie por medio de tinta (o cualquier otra forma de pigmentación). Salvo en el caso de un monotipia, La misma matriz se puede utilizar para producir muchos ejemplos de la impresión. Históricamente, las técnicas más importantes (también llamados medios de comunicación) están involucrados xilografía, línea de grabado, aguafuerte, litografía, Y la serigrafía (serigrafía, serigrafía), pero hay muchos otros, incluyendo técnicas digitales modernas. Normalmente, la superficie sobre la cual está impresa la huella es de papel, Pero hay excepciones, a partir de tejido y vitela a los materiales modernos. Imprime en la tradición occidental producidos antes de 1830 se conocen como viejo maestro imprime. Hay otras tradiciones grabado importante, especialmente la de Japón

Origen chino

En China, El arte del grabado desarrolló hace unos 1.100 años como ilustraciones junto al texto cortado en bloques de madera para la impresión en papel. En un principio las imágenes eran principalmente religiosas, pero en el Dinastía Song, Los artistas empezaron a cortar los paisajes. Durante el Ming (1368–1644) y Qing (1616–1911) dinastías, la técnica se perfeccionó tanto para grabados religiosos y artísticos.

La historia de Europa

En Europa, desde alrededor de 1400 D.C xilografía, Se utilizó para maestro de impresiones en papel mediante el uso de técnicas para la impresión sobre tela

que se había desarrollado en los mundos bizantino e islámico. Michael Wolgemut mejora de grabado en madera alemán de cerca de 1475, y Erhard Reuwich, Un holandés, fue el primero en utilizar esgrafiado. Al final del siglo Alberto Durero trajo la xilografía occidental a un nivel que nunca ha sido superado, aumentando el estado de la xilografía de una hoja.

Fotografía

Fotografía es el proceso de toma de imágenes por medio de la acción de la luz. Luz patrones reflejados o emitidos por los objetos se registran en un medio sensible o un chip de almacenamiento a través de un tiempo la exposición. El proceso se realiza a través mecánica, químicos o digitales dispositivos conocidos como cámaras.

La palabra proviene de las palabras griegas (“Luz”), “Lápiz”, “pincel” o Así que significa “dibujar con luz” o “la representación por medio de líneas” o “dibujo”. Tradicionalmente, el producto de la fotografía ha sido llamado un fotografía. El término foto es una abreviatura, muchas personas también los llaman imágenes. En fotografía digital, el término imagen ha comenzado a reemplazar fotografía. (El término imagen es tradicional en geométrica óptica.)

Cine

El cine es el proceso de hacer un movimiento de la imagen, desde una concepción inicial y la investigación, a través de escritura de guiones, rodaje y grabación, animación y otros efectos especiales, montaje, sonido y trabajar la música y la distribución por último a una audiencia, se refiere ampliamente a la creación de todo tipo de películas, documentales que abarca, las cepas del teatro y la literatura en el cine, y las prácticas poéticas o experimental, y se utiliza a menudo para referirse a los procesos basados en vídeo, también.

Equipo de arte

Los artistas visuales ya no se limitan a los medios tradicionales del arte. Las computadoras han sido utilizadas como una herramienta cada vez más

Artes Visuales en el Siglo XX

comunes en el arte visual desde la década de 1960. Utilización de ordenadores en las artes visuales incluyen el la captura de o la creación de imágenes y formas, la edición de las imágenes y las formas (incluyendo la exploración de múltiples composiciones) Y luego la final prestación y / o impresión (Incluyendo impresión en 3D).

Equipo de arte es cualquier el arte en el que computadoras desempeñado un papel en la producción o exhibición de la obra de arte. Este arte puede ser una imagen, sonido, animación, video, CD-ROM, DVD, videojuegos, página web, algoritmo, rendimiento o la galería de la instalación. Muchas disciplinas tradicionales son la integración de digitales tecnologías y, en consecuencia, las líneas entre las obras tradicionales del arte y nuevos medios de comunicación las obras creadas usando las computadoras se han desdibujado. Por ejemplo, un artista puede combinar la tradicional pintura con arte algorítmico y técnicas digitales. Como resultado, la definición de arte de la computadora por su producto final lo que puede ser difícil. Sin embargo, este tipo de arte está comenzando a aparecer en piezas de museo de arte, aunque todavía tiene que demostrar su legitimidad como á la forma misma y de esta tecnología es ampliamente visto en el arte contemporáneo más como una herramienta más que una forma como con la pintura.

uso de la computadora ha desdibujado las distinciones entre ilustradores, fotógrafos, editores de fotografía, modeladores en 3-DY artistas de artesanía. prestación sofisticado y software de edición ha llevado a los desarrolladores de imagen de múltiples talentos. Fotógrafos puede llegar a ser artistas digitales. Ilustradores pueden llegar a ser animadores. Artesanía puede ser asistido por ordenador o el uso imágenes generadas por ordenador como una plantilla. Equipo clipart uso también ha hecho una clara distinción entre las artes visuales y diseño de la página menos evidente debido a la facilidad de acceso y edición de imágenes prediseñadas en el proceso de paginar un documento, sobre todo para el observador inexperto.

Escultura

Escultura es tres dimensiones obras de arte creadas por la configuración o combinación de materiales duros - normalmente piedra - O mármol, Metal, vidrio o madera. Más suave ("plástico") materiales también se pueden utilizar, por ejemplo arcilla, textiles, Plásticos, polímeros y los metales más blandos.

El término se ha extendido a las obras del sonido, de texto y la luz.

Objetos encontrados se pueden presentar como esculturas. Los materiales pueden ser trabajados por el retiro, tales como tallado, O pueden montarse como por soldadura, Endurecido como por disparo o moldeado o reparto. Superficie de decoración, tales como pintura se puede aplicar. La escultura ha sido descrita como uno de los artes plásticas ya que puede implicar el uso de materiales que se puede moldear o modulada.

La escultura es una importante forma de arte público. Una colección de escultura en un jardín ajuste puede ser contemplado como un Jardín de Esculturas.

Así, incluso la definición más restringida podría incluir Arquitectura, Cerámica, Collage, Arte conceptual, Dibujo, Arte en vidrio, Land Art, Industria del metal, Mosaico, Pintura, Papel de arte, El uso de plásticos dentro de la artes o como una forma de arte en sí, Grabado, Escultura, Arte Textil, Soldadura, Para trabajar la madera, Cine, Fotografía En Película, Los nuevos medios de arte.

Las artes visuales.

Historia de las artes visuales en México.

Tipos de artes visuales.

Artes visuales como turismo.

Durante el siglo XX se producen importantes descubrimientos científicos y la creación de múltiples recursos tecnológicos. En el ámbito social ocurren cambios significativos en la dinámica de las relaciones humanas, económicas y laborales de producción y distribución de bienes, etc. Todo esto enlaza un período de gran complejidad del cual da cuenta la producción artística.

Producto de los cambios socioculturales comienzan a adquirir mayor presencia las mujeres artistas y creadoras.

Este tema, así también, en relación a otros importantes fenómenos socio cultural que han marcado el período y que se reflejan en las Artes Visuales, tales como la conservación de los recursos naturales, reciclaje y respeto por el medio ambiente.

La realización de esta unidad busca sensibilizar a los interesados para que aprendan a observar y reconocer los tipos de estilos y lo que cada artista pretende manifestar, a través de su obra.

Artes visuales.

El concepto de las Artes Visuales se plasmo a fines de la Segunda Guerra Mundial, donde los artistas que se encontraban en diferentes zonas del mundo emigraron a New York, donde sus obras y trabajos plasmaban cada vez más la libertad de expresión sobre ciertas tendencia vanguardista a fines del siglo XIX, uno de los cuales plasmaron una de sus obras es Marcel Duchamp.

Alrededor de 1980 cuando el término "Artes Visuales" empieza a predominar en el vocabulario, pues es más adecuado para el arte contemporáneo que la denominación "Artes Plásticas".

En las artes plásticas se comprende que cada una de las disciplinas, ya sea dibujo, grabado, escultura, pintura o fotografía, es un ámbito cerrado en sí mismo, con sus métodos y fronteras bien definidas.

En cambio, el arte desde la segunda mitad del Siglo. XX en adelante, propone una interacción; en principio esto se lleva a cabo integrando a la pintura o escultura, otros recursos y lenguajes diversos, tales como sonidos, escritura, imágenes en movimiento, etc.

Esto naturalmente genera una amplia cantidad de formas posibles de hacer arte, ya que los criterios de producción y clasificación son más abiertos e integrados.

Los artistas visuales normalmente circulan por diversas áreas creativas: diseñan ambientes o instalaciones, crean actos teatrales efímeros o

Artes Visuales en el Siglo XX

performances, luego se interesan en utilizar videos, imágenes de TV y medios digitales, experimentan integrando la escultura con la pintura o con la imagen en movimiento, recogen objetos y los utilizan estéticamente, intervienen fotografías, recurren a la música o a la luz, se alimentan del cómic, del imaginario popular y los medios de masas, o toman prestado elementos de la publicidad y el diseño.

Y muchas veces, crean y diseñan la obra, pero otras personas las hacen.

Las ideas que definen el Arte Visual son:

Apropiación, por parte del artista, de una cantidad ilimitada de recursos así como de estilos, incluso de siglos pasados (Renacimiento o Quattrocento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo), los que son incorporados de modo innovador al interior de las composiciones.

Circulación y Experimentación, puesto que la gran mayoría de los artistas cuenta con una disciplina base, por ejemplo, pintura o fotografía, pero investiga otras disciplinas que puedan potenciar estéticamente su producción; ésta es vista entonces como una continuidad (basada en conceptos) que se presenta a través de diferentes soportes y materias.

Pluralismo y Globalización: tiene que ver con la fluida comunicación entre artistas de distintos países y continentes, facilitada por medios de comunicación como Internet, o por las cada vez más óptimas condiciones de viaje, traspaso de fronteras y emigración. El fenómeno de la globalización permite un enriquecimiento del lenguaje artístico, puesto que ingresan a la "escena internacional" artistas tercermundistas que aportan elementos estéticos de sus propias culturas; así mismo, se produce una suerte de similitud

general en el estilo: ya no se distingue una obra como característica de un país, y tampoco es relevante que así sea.

Estrategias Expositivas: tanto los artistas como los curadores buscan nuevas estrategias expositivas acordes a la naturaleza de las obras, creando exposiciones innovadoras en ideas, montaje y formatos. Experimentan con la ocupación de espacios públicos o sitios abandonados, la instalación de la muestra exclusivamente en Internet o en periódicos, y también con variaciones en la duración de la misma: desde pocas horas, hasta el clásico período de varias semanas o meses de exhibición.

CONCEPTOS BÁSICOS:

- **ARTE:** Acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita o expresa el hombre lo material o lo invisible, y crea copiando o fantaseando. En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. El artista para crear, requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual responde al vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos por medio de palabras, formas, colores y sonidos.

ARQUITECTURA: En un sentido corriente, la Arquitectura es el arte de construir, de acuerdo con un programa y empleando los medios diversos de que se dispone en cada época; así podemos definirla como el arte de proyectar y construir estructuras. La misma tiene un sólido fundamento científico y obedece a una técnica compleja, por esta razón se dice que sólo es arte cuando la construcción es expresiva de la voluntad espiritual de una época y

esa expresión arquitectónica es el resultado de todos los elementos constitutivos que emanan esencialmente de las relaciones que se entablan con el espacio que conforma la obra y el espacio que lo circunda. De allí cabe resaltar que la Arquitectura es el arte de conformar el espacio, transformándolo. En sus más acabadas manifestaciones, la Arquitectura logra unir la belleza y la utilidad, a tal punto que una depende de la otra, pues una obra no es hermosa si no se adapta al fin para el cual se destina.

ESCULTURA: La Escultura es el arte de crear formas expresivas de tres dimensiones reales, sean volúmenes, cuando se emplean materiales compactos, sean objetos en los que predomina el espacio, apenas delimitado o indicado mediante ejes que lo recorren, cuando se emplean materiales que pueden reducirse a hilos, cintas, cuerdas, etc. o materiales transparentes. La primera forma es la tradicional, la segunda se desprende del carácter que tiene la escultura de vanguardia, pero ambas afirman la tridimensionalidad. El escultor tradicional crea formas volumétricas modelando una sustancia dotada de cierta plasticidad, como la cera y la arcilla húmeda, o tallando materias duras como la piedra, el granito, la madera, el marfil, o bien haciendo moldes que le permiten reproducir en relieve lo que aquellos representan en hueco. El escultor moderno crea formas espaciales utilizando piezas de hierro fundido, hilos de alambre, cintas de acero, filamentos de madera, cuerdas de violín y materiales plásticos variados.

PINTURA: Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o imaginario por medio del dibujo y el color. Los testimonios más antiguos del arte humano son dibujos y pinturas que los primitivos habitantes del planeta

dejaron en cavernas prehistóricas, estas pinturas fueron llamadas Rupestres. Desde el punto de vista técnico la pintura se dice que es al fresco cuando se aplica a paredes y techo usando colores disueltos en agua y cal; al óleo cuando ha sido elaborada con colores desleídos en aceite secante, por lo general sobre una tela. La pintura al pastel se efectúa con lápices blandos y pastosos; la acuarela emplea colores transparentes diluidos en agua; a la aguada se llama el procedimiento de emplear colores espesos, templados con agua de goma y miel; pintura al temple es la preparada con líquidos glutinosos y calientes, en ella se emplea entre otros productos, el agua de cola. En la llamada de porcelana se usan colores minerales endurecidos y unidos por medio del fuego.

DISEÑO INDUSTRIAL: El diseño industrial (considerado como el desarrollo de objetos funcionales para el uso humano) existe desde que el hombre creó sus primeros utensilios. Pero el verdadero avance en este campo se dio con la Revolución Industrial a fines del siglo XIX que originó la producción en serie.

CINE: El cine es el arte del siglo XX por excelencia. La creación de este nuevo arte fue una especie revolución social y creativa que permitió un universo de ideas nuevas y a su vez la difusión masiva de estas. Su éxito fue inmediato y poco a poco se agregó sonido a las películas y luego color. Las capacidades expresivas del séptimo arte parecen ilimitadas ya que es una fusión entre, fotografía, escenografía, vestuario, música, actuación, iluminación, literatura, etc.

Otras nuevas artes

La lista de nuevas artes es extensa y cada día surgen más formas de expresión, muchas de ellas no gozan aún de aceptación o de reconocimiento oficial. Podemos destacar algunas como: arte conceptual, happening, grafiti, entre otras.

ARTES VISUALES: En su sentido más general, son las que se relacionan con la impresión e ilustración, las que se expresan por medio de gráficos e imágenes; abarca todas las artes que se representan sobre una superficie plana. Las Artes Visuales tienen como función el comunicar lo que el artista desea expresar por medio de un lenguaje visual, atendiendo tanto a los elementos compositivos como a los principios compositivos, para que la obra en sí resulte agradable y de buen gusto para quien la observe.

Las artes visuales son formas de arte que se enfocan en la creación de trabajos que son principalmente visuales por naturaleza, como la pintura, y más tarde, fotografía, impresión y el cine.

Aquellas que implican objetos tridimensionales, como la escultura y la arquitectura, son llamadas artes plásticas.

Muchas disciplinas consideradas artísticas como las artes escénicas, presentan aspectos de las artes visuales, por lo que estas definiciones no son estrictas.

Los así llamados "grafitis" pueden ser considerados ejemplos de artes visuales solamente si su elaboración es considerada artística.

PRINCIPIOS DEL ARTE TRADICIONAL

En las consideraciones que seguirán, partimos de la idea fundamental de que todo oficio puede ser el soporte de una realización espiritual, y ello gracias a su simbolismo, que refleja, en el plano terrestre, una función universal determinada; en otras palabras, el arte o el oficio -que tradicionalmente no son sino uno- debe simbólicamente corresponder a una actividad divina, y por ello mismo se vincula con el ángel que es su agente cósmico, lo cual se halla explícitamente formulado en el siguiente pasaje del Aitareya-Brâhmana. *Es por la imitación de las obras de arte angélicas que toda obra de arte se cumple aquí abajo, ya se trate de un elefante de barro cocido, de un objeto de bronce o de oro, de un vestido o de un carro de mulas.* Todo oficio tradicional refleja entonces, según un modo particular, la producción del mundo, y es precisamente en virtud de esta analogía entre el proceso cosmogónico y la apertura espiritual -que necesariamente se incorpora a una substancia micro cósmico- que el arte o el oficio se presta, por así decir, muy naturalmente, a servir de vehículo al trabajo iniciático.

Debemos aquí prevenir un error debido a una falsa generalización: si bien es cierto que toda actividad terrestre, sea cual sea, tiene su razón de ser en el correspondiente prototipo universal, y que nada podría estar separado de su principio trascendente -y, bajo este aspecto, toda obra humana se presenta forzosamente como un reflejo micro cósmico de la producción del mundo-, hay no obstante una diferencia radical entre un acto ritual -es decir, un acto directamente determinado por un prototipo celeste- y las actividades no rituales, tales como las que predominan en los oficios modernos. Esta

diferencia es análoga a la que existe entre una figura geométrica, luego regular y fundamental, tal como el círculo, el triángulo equilátero o el cuadrado, y la multitud indefinida de los trazados irregulares. Las figuras geométricas regulares, fundamentales o centrales son, en el espacio, las representantes más directas de los prototipos universales; la diferencia que las separa de otras formas espaciales igualmente posibles es casi absoluta, es decir, es tan grande como pueda serlo una diferencia en este dominio, y ello precisamente porque es de orden cualitativo. Ahora bien, es sólo en el interior de un dominio determinado de la manifestación que la diferencia entre lo que es el principio y lo que deriva de este último puede verdaderamente manifestarse, pues fuera de este marco la manifestación debe anularse ante su principio, o bien reducirse a él. Como estos dos puntos de vista son incompatibles, es absurdo recurrir al argumento de la relatividad de toda manifestación a fin de hacer desaparecer las diferencias que ésta implica, tal como por ejemplo la diferencia entre los actos rituales y los profanos.

El carácter ritual o central de los oficios tradicionales es por lo demás inseparable del hecho de que actualicen posibilidades inmediatas y necesarias de la actividad humana, y esto es conforme al origen primordial que las civilizaciones tradicionales les reconocen

La analogía entre la producción del mundo y el proceder del artesano tradicional se revela con particular evidencia en la construcción de los templos, pues todo templo es una imagen del cosmos, al que refleja de acuerdo con un lenguaje espiritual determinado; y, siendo una imagen del cosmos, será a fortiori una imagen del Ser y de sus posibilidades, que están como exteriorizadas o cristalizadas en el edificio cósmico; según esta perspectiva, la

inmovilidad del templo será como el reflejo de la inmutabilidad de las leyes cósmicas, y a fortiori del Ser. El proceso de la construcción imita el de la producción del mundo a partir del caos primordial, y existe por ello una semejanza y relaciones fijas entre el templo y el mundo corporal en su conjunto, lo que se expresa por la orientación del edificio según las direcciones astronómicas. Pero mientras que el conjunto del mundo planetario está regido por el movimiento de los astros, que evolucionan a la vez en el espacio y en el tiempo, el edificio sagrado traslada estas mismas medidas sólo en el espacio, por la fijación de sus ejes rectores; por lo demás, la imagen escultórica debe, también, obedecer a estas mismas leyes de transposición.

El arte de la construcción de los templos engloba al de la escultura, ya que, en la construcción de los templos en piedra y especialmente de las catedrales, cada piedra era tallada por el cantero antes de su colocación; el escultor era ante todo un tallador de piedra, y el propio arquitecto no era sino el primero de entre los talladores, aquel que, por su visión de conjunto, sabía discernir la justa talla de cada pieza. La formación del cosmos a partir del caos, trazada en la construcción del edificio sagrado, se repite entonces en menor escala en la talla regular de la piedra bruta, que representa así la materia prima de la obra.

Para mejor dar cuenta del sentido espiritual del oficio, es preciso ante todo lanzar una mirada sobre los instrumentos: se comprenderá, al respecto de la analogía entre la actividad artesanal y las funciones universales o angélicas, que los instrumentos empleados por el artesano son la imagen de lo que podría ser denominado los instrumentos macro cósmicos; y recordemos a este propósito que, en el simbolismo de las distintas mitologías, a menudo los instrumentos son identificados con atributos divinos; lo cual explica fácilmente

el hecho de que la transmisión iniciática estuviera estrechamente ligada, en las iniciaciones artesanales, a la entrega de los instrumentos del oficio; se podría decir entonces que el instrumento es más que el artista, en el sentido de que su simbolismo desborda al individuo como tal.

Los instrumentos del escultor, el martillo y el cincel, son la imagen de los agentes cósmicos que diferencian la materia primera, representada aquí por la piedra bruta. Este complementarismo entre el cincel y la piedra se encuentra necesariamente, por lo demás, en distintas formas, en la mayor parte de los oficios tradicionales, si no en todos; así, el arado desbroza la tierra como el cincel trabaja la piedra, y es también de la misma manera, principalmente hablando, que la pluma transforma el papel; el instrumento que corta o que moldea aparece siempre como el agente de un principio masculino que determina a una materia femenina. El cincel corresponde evidentemente a una facultad de distinción o de discriminación; activo con respecto a la tierra, se hace pasivo a su vez cuando se lo considera en su conexión con el martillo, del que por así decir sufre el impulso. En su aplicación iniciática, operativa, el cincel simboliza un conocimiento distintivo, y el martillo la voluntad espiritual que actualiza o estimula este conocimiento; la facultad cognitiva se halla así situada por debajo de la facultad volitiva, lo que a primera vista parece contrario a la jerarquía normal, pero esta aparente contradicción se explica por la inversión metafísicamente necesaria que sufre, en el dominio práctico, la relación principal según la cual el conocimiento precede a la voluntad. Así, el elemento espiritual o supra individual, que por definición es del orden de la contemplación, se manifiesta como el elemento dinámico sobre el plano del trabajo espiritual, mientras que el elemento volitivo o individual adopta, en el

mismo plano, la forma de una contemplación; el conocimiento espiritual se hace voluntad, y la voluntad deviene discernimiento; recordemos, por otra parte, a propósito de ello, que es la mano derecha la que maneja el martillo, y la mano izquierda la que guía al cincel. El conocimiento principal puro, doctrinal si se quiere -del que el discernimiento en cuestión no es sino su aplicación micro cósmica práctica, metódica no interviene activamente, o mejor dicho directamente, en el trabajo de realización espiritual, sino que lo ordena conforme a las verdades inmutables; este conocimiento trascendente se halla simbolizado, en el método espiritual del tallador de piedra, por los diversos instrumentos de medida, tales como el hilo de plomo, el nivel, la escuadra y el compás, imágenes de los arquetipos inmutables que rigen todas las fases de la obra.

Lo que acabamos de decir permite comprender que la enseñanza iniciática dada a los artistas debía ser más visual que verbal o teórica; por otra parte, la sola aplicación práctica de los datos geométricos elementales por el manejo de los instrumentos de medida debía despertar espontáneamente en los artesanos contemplativos intuiciones o presentimientos intelectuales, luego, en último análisis, conocimientos metafísicos. El uso de estos instrumentos debía permitir ante todo reconocer de una manera inmediata el rigor ineluctable e incorruptible o lógico de las leyes universales, primero en el orden natural mediante la observación de las leyes estáticas, y después en el orden sobrenatural por la asimilación, a través de estas leyes, de sus arquetipos universales; esto, por supuesto, presupone que las leyes lógicas, aún apareciendo a priori en el mundo sensible, eran espontáneamente atribuidas a su substancia verdadera cósmica o divina según el grado en que se

considerara-, es decir, que todavía no habían sido arbitrariamente encerradas en los límites de la noción de materia hasta llegar a ser confundidas con la aparente inercia de lo no espiritual. Esta fundamental diferencia en las concepciones de las reglas de medida se revela por otra parte de una manera casi tangible en la diferencia de tratamiento técnico entre la obra del artesano tradicional, por un lado, y el producto de la industria moderna, por otro: las superficies y los ángulos de una iglesia románica, por ejemplo, se descubren siempre como inexactos cuando se aplican medidas rigurosas, pero la unidad del conjunto se impone con una mayor claridad; la regularidad del edificio, podría decirse, se sustrae en cierto modo al control mecánico para integrarse en lo inteligible. En cambio, la mayoría de las construcciones modernas no muestra más que una unidad puramente aditiva, presentando así una regularidad inhumana por aparentemente absoluta en el detalle, como si se tratara, no de reproducir el modelo trascendente a través de modos humanos, sino de reemplazarlo por una especie de copia mágica absolutamente idéntica, lo que implica una confusión luciferina entre la forma material y la forma ideal o abstracta. Las construcciones modernas demuestran, por ello, una inversión de la relación normal entre las formas esenciales y las formas contingentes, lo que tiene como resultado una especie de inactividad visual incompatible con la sensibilidad diríamos gustosamente la substancia iniciable del artista contemplativo.

Los elementos rituales que hemos mencionado anteriormente podrían bastar, en principio, para la validez del método, siendo las condiciones indispensables de éste las siguientes: en primer lugar, el cumplimiento de un acto que

simbólicamente describa una función universal; en segundo lugar, la transmisión de una influencia espiritual que establece paralelamente en cierta manera a la relación esencial, ontológica y lógica entre el acto ritual y su prototipo divino- una comunicación substancial entre ambos planos de realidad; en tercer y último lugar, la intención recta (la *niyah* en la doctrina islámica), que abre el alma al flujo existencial que va del prototipo al símbolo, o, en otros términos, la intención que permite al alma deslizarse en el molde que es el acto simbólico. En cuanto a los ritos en común, tales como los que se mantienen en la apertura y el cierre de los trabajos en la Masonería especulativa, no podían referirse directamente al trabajo personal de realización del artesano, sino que debían asegurar la participación en la influencia espiritual presente en la obra colectiva.

Lo que acabamos de decir no debe excluir otra posibilidad: no nos parece improbable que los artesanos iniciados de la Edad Media dispusieran además de otro medio espiritual, más interior y que se combinaba con el acto artesanal, a saber, una fórmula encantadora cuyo significado debía estar en relación con la función cósmica reflejada por el oficio; esta encantación podía reducirse a un acto puramente mental, y, en este caso, era fácil que permaneciera en secreto, pero también corría el riesgo de perderse más fácilmente. La superposición de un medio semejante a los del simbolismo artesanal ha podido muy bien producirse cuando las corporaciones fueron integradas en la tradición cristiana, y esta unión ha podido tener lugar, por lo demás, en Tierra Santa; por otra parte, un medio de esta naturaleza era susceptible de constituir un punto que religara el dominio de los Pequeños Misterios con el de los Grandes Misterios, en conformidad con la intervención abatiaría de Cristo.

Todo trabajo iniciático debe estar, por así decirlo, enmarcado en un conocimiento teórico que se anticipe a la realización propiamente dicha. En el caso de los escultores de la Edad Media, que tenemos aquí más particularmente a la vista, la teoría estaba visiblemente manifestada por el conjunto del edificio, que reflejaba el cosmos o el plan divino. La maestría consistía entonces en una participación consciente en el plan del "Gran Arquitecto del Universo", plan que se revela precisamente en la síntesis de todas las proporciones del templo y que coordina las aspiraciones de todos aquellos que participan en la obra cósmica.

Podría decirse, de manera general, que el elemento intelectual del método se manifestaba en la forma regular que debía imponerse a la piedra. Así, la forma desempeña el papel de la esencia; y, sin duda, es en vistas a una tal analogía artística que Aristóteles identificaba la forma, que en cierto modo resume las cualidades de un ser o de un objeto, con la idea inmutable, luego con el arquetipo esencial de ese objeto o de ese ser, y que oponía forma y materia como complementarios que respectivamente dependían del polo esencial o activo y del polo substancial o pasivo de la manifestación universal.

Según la aplicación micro cósmica o iniciática, los modelos geométricos representan los aspectos de la verdad espiritual, mientras que la piedra sería el alma del artista; el trabajo sobre la piedra, que consiste en eliminar lo superfluo y en conferir una cualidad a lo que todavía no es más que una cantidad bruta, corresponde a la expansión de las virtudes, que son, en el alma humana, los soportes al mismo tiempo que los frutos del conocimiento espiritual. Este perfeccionamiento del alma debía desempeñar un papel tanto más importante cuanto que el objetivo de la vía artesanal es la reintegración en el estado

primordial, en el que toda facultad se ha convertido en pura cualidad y el individuo se ve ennoblecido, como una piedra ordinaria que se hubiera convertido en piedra preciosa.

No es en absoluto necesario, en vistas al alcance espiritual del trabajo, que la forma de la obra sea más o menos compleja, es decir, artística en el sentido corriente y superficial de la palabra; la creación de una obra original o genial representa antes el fruto espontáneo de una cierta realización interior que un medio para llegar a ella. Por otra parte, el genio del artista iniciado se manifiesta menos en la riqueza imaginativa que en la inteligencia intuitiva y en la simplicidad de la operación, cuando se trata de aplicar un prototipo ideal a una materia y en determinadas circunstancias. En cuanto a la escultura de imágenes, no es solamente la piedra, sino también el conjunto de las formas empíricas lo que desempeña el papel de materia, y se dirá entonces que el rigor geométrico de una escultura expresa su naturaleza intelectual, mientras que la sensibilidad del modelo dependerá del amor.

La repetición de los prototipos, la simplicidad del procedimiento y una cierta monotonía de medios son inseparables del método de los artistas tradicionales. En el interior del arte, que es ornamento y riqueza, esta monotonía salvaguarda la pobreza y la infancia espirituales. Para ilustrar esta actitud, que está oculta en la aparente ingenuidad del arte tradicional, relataremos aquí las palabras que oímos, en Marruecos, de labios de un cantante callejero: habiéndole preguntado por qué la pequeña guitarra árabe de la que se servía para acompañar sus salmodias de leyendas no tenía más que dos cuerdas, obtuvimos esta respuesta: Añadir una tercera cuerda al instrumento significa dar el primer paso hacia la herejía. Cuando Dios creó el alma de Adán, ella no

quiso entrar en el cuerpo y revoloteó como un pájaro alrededor de esta jaula. Entonces Dios ordenó a los ángeles tocar las dos cuerdas, llamadas el hombre y la mujer, y el alma, creyendo que la melodía residía en el instrumento que es el cuerpo entró y quedó allí encerrada. Por esta razón, bastan dos cuerdas a las que siempre se llama el hombre y la mujer para librar al alma del cuerpo. Este mito, que claramente indica el origen angélico del arte, demuestra que el proceso de manifestación y el de reintegración de lo manifestado en el Principio se corresponden en sentido inverso y constituyen las dos fases, descendente y ascendente, del mismo ritmo cósmico. Este ritmo repercute en el gesto y en la encantación ritual; al ritmo, que se desarrolla en el tiempo, corresponde en el espacio la proporción, lo que demuestra que hay una relación necesaria entre el carácter ritual del acto artístico y la regularidad de las proporciones de la obra de arte.

Para terminar, diremos lo siguiente: si se relaciona la idea de la producción de un mundo a partir de una materia prima lo que constituye el prototipo inmediato de todo proceso artístico con la idea de la manifestación universal, la materia y la obra que de ella resulta será comparable a un espejo que manifiesta al Espíritu creador sus propias posibilidades latentes. Al igual que la obra de arte profano puede convertirse, en la medida en que actualiza limitaciones de orden individual, en una trampa que se cierne sobre el alma del artista, la obra de arte sagrado, por el hecho de estar determinada por un símbolo, luego por un elemento supra individual y trascendente, y de ser en cierto modo moldeada por necesidad, será un medio de conocimiento de sí mismo, es decir, de nuestra esencia trascendente y divina; y es en este sentido que la obra es más que el artista.

Elementos básicos de las artes visuales

Siempre que se diseña algo, o se hace, boceta y pinta, dibuja, garabatea, construye, esculpe o gesticula, la sustancia visual de la obra se extrae de una lista básica de elementos. Y no hay que confundir los elementos visuales con los materiales de un medio, con la madera, el yeso, la pintura o la película plástica. Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos y su número es reducido: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento.

Aunque sean pocos, son la materia prima de toda la información visual que está formada por elecciones y combinaciones selectivas. La estructura del trabajo visual es la fuerza que determina qué elementos visuales están presentes y con qué énfasis.

Gran parte de lo que sabemos acerca de la interacción y el efecto de la percepción humana sobre el significado visual se lo debemos a los estudios y experimentos de la psicología Gestalt, pero la mentalidad Gestalt puede ofrecernos algo más que la simple relación entre fenómenos psicofisiológicos y expresión visual. Su base teórica es la convicción de que abordar la comprensión y el análisis de cualquier sistema requiere reconocer que el sistema (un objeto, acontecimiento, etc.) como un todo está constituido por partes interactuante que pueden aislarse y observarse en completa independencia para después recomponerse en un todo. No es posible cambiar una sola unidad del sistema sin modificar el conjunto. Cualquier hecho o trabajo visual es un ejemplo incomparable de esta tesis, pues fue pensado inicialmente como una totalidad equilibrada y perfectamente unida. Podemos analizar cualquier obra visual desde muchos puntos de vista; uno de los más

reveladores consiste en descomponerla en sus elementos constituyentes para comprender mejor el conjunto. Este proceso puede proporcionarnos visiones profundas de la naturaleza de cualquier medio visual así como de la obra individual y el pre visualización y constitución de una declaración visual, sin excluir la interpenetración y la respuesta a ella.

Utilizar los componentes visuales básicos como medios para el conocimiento y la comprensión tanto de categorías completas de los medios visuales como de trabajos individuales es un método excelente para la exploración de su éxito potencial y actual en la expresión. Por ejemplo, la dimensión es un elemento visual en arquitectura y escultura, y en estos medios es predominante con respecto a otros elementos visuales. La ciencia y el arte de la perspectiva se desarrollaron durante el Renacimiento para sugerir la presencia de dimensión en obras visuales bidimensionales como la pintura y el dibujo. Incluso con ayuda de la técnica de trompe d'oeil aplicada a la perspectiva, la dimensión en estas formas visuales sólo puede estar implícita, nunca explícita. Pero en ningún medio se sintetiza la dimensión con más sutileza y perfección que en el film, sea fijo o en movimiento. Las lentes ven como ve el ojo, con absoluto detalle, con el pleno apoyo de todos los elementos visuales. Este es otro modo de decir que los elementos visuales están presentes con prodigalidad en nuestro entorno natural. En los comienzos de las ideas visuales, en el plano o el croquis, no hay tal perfección en la reproducción de nuestro marco visual. El pre visualización está dominado por ese elemento sencillo, sobrio y altamente expresivo que es la línea.

Es muy importante señalar aquí que la elección de énfasis de los elementos visuales, la manipulación de esos elementos para lograr un determinado efecto,

está en manos del artista, el artesano y el diseñador; él es el visualizador. Lo que decide hacer con ellos es la esencia de su arte o su oficio, y las opciones son infinitas. Los elementos visuales más simples pueden usarse con intenciones muy complejas: el punto yuxtapuesto en varios tamaños es el elemento integral del fotograbado y el grabado, medio mecánico para la reproducción en masa de un material visual de tono continuo, especialmente en fotografía; al mismo tiempo, la fotografía, cuya misión es registrar el entorno con gran exactitud de detalles visuales, puede convertirse en un medio simplificador y abstracto en manos de un fotógrafo de talento como Aarón Siskind. El conocimiento en profundidad de la construcción elemental de las formas visuales permite al visualizador una mayor libertad y un mayor número de opciones en la composición; esas opciones son esenciales para el comunicador visual.

Para analizar y comprender la estructura total de un lenguaje es útil centrarse en los elementos visuales, uno por uno, a fin de comprender mejor sus cualidades específicas.

Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de comunicación visual. En la naturaleza, la redondez es la formulación más corriente, siendo una rareza en el estado natural la recta o el cuadrado. Cuando un líquido cualquiera se vierte sobre una superficie, adopta una forma redondeada aunque no simule un punto perfecto.

Primeras vanguardias artísticas y otras corrientes Históricas

(Desde comienzos de siglo hasta los primeros años cuarenta)

- Abstracción
- Lírica
- Concretismo
- (Abstraction-creation)
- Cubismo
- Dadaísmo
- Expresionismo
- Fauvismo
- Futurismo
- Neoplasticismo
- O movimiento De Stijl
- Nueva
- Objetividad
- Orfismo
- Pintura
- Metafísica
- Rayonismo
- Realismo
- Social-político

- Sincronismo
- Suprematismo
- Surrealismo
- Surrealismo
- Abstracto

Segundas vanguardias y otras corrientes modernas

(Desde los años cuarenta hasta mediados de los años Setenta)

- Abstracción

pos pictórica o de borde duro

- Abstracción

sígnico-lírica o tachismo

- Pintura

espontánea (art brut)

- Pintura

conceptual

- Espacialismo

- Expresionismo

abstracto / Pintura de acción / Abstracción pictórica

- Figuración

narrativa

- Hiperrealismo

o fotorrealismo

- Informalismo

Art autre

- Minimalismo

- Neoconcretismo

- Neofiguración

- Nuevo

Realismo

- Nuevo

Reduccionismo

- Op-art

Nueva tendencia

- Pintura

Matérica

- Pop-art

Popular art y Neodadaísmo

- Realismo

Figurativo

- **Postmodernidad**

(A partir de mediados de los años setenta)

- Anacronismo

Nuevo clasicismo o neomanierismo

- Figuración

Grafiti

- Figuración
 - Libre
- Neoexpresionismo
 - Los nuevos salvajes
- Neo-geo
- Neo-pop
- Nueva Imagen
- Pattern & decoration
- Transvanguardia

MOVIMIENTOS ARTISTICOS CONTEMPORANEOS

Fauvismo

Expresionismo

Expresionismo abstracto

Cubismo

Futurismo

Dadaísmo

Surrealismo

Abstracción geométrica

FAUVISMO

El nombre de Fauvismo fue asignado a un grupo de jóvenes pintores franceses que exponían juntos en el Salón d'Automne de 1905 y a los que el crítico Louis

Vauxcelles llamó en tono burlón "fauves", bestias salvajes. Tomaron los estridentes colores y las simplificaciones que rozaban lo infantil, así como las distorsiones del Neo impresionismo y del Post Impresionismo; de la técnica puntillista, la intensa luminosidad de Seurat; los colores oscuros y los vigorosos brochazos de Van Gogh; la creación del volumen a través de las relaciones de los colores de Cezánne; la plenitud de

Colores de Gauguin. Utilizaron un idioma de lo decorativo insistente en la idea, formulada en 1890 por Maurice Denis, de que "cualquier pintura antes de convertirse en un caballo de guerra, un desnudo, o cualquier anécdota es esencialmente una superficie plana cubierta con colores enlazados en un cierto orden".

Entre los autores más representativos del Fauvismo nos encontramos con Georges Rouault, George Braque y Othon Friesz. Como movimiento, el Fauvismo no duró más de cinco años (1905-1908): El trabajo de Matisse, Marquet y Dufy continuó en la línea comenzada por el Fauvismo. A pesar de que tomaron caminos diferentes, el influjo de este estilo tan espectacular y persistente tuvo efecto en el uso que se le dio al color en la pintura del siglo XX.

EXPRESIONISMO

No se trata específicamente de un movimiento artístico moderno sino que más bien una ya recurrida tendencia en el arte del Norte el uso de las distorsiones violentas y exageraciones al servicio de la expresividad emocional.

El expresionismo como movimiento moderno comenzó alrededor de 1880-90, con artistas como el noruego Edward Munch y el belga James Ensor. En 1900, un buen número de pintores y escultores expresionistas surgieron en Alemania,

y ellos mismos se bautizaron con el nombre de " Die Brücke" - El Puente. Este grupo incluía artistas como Kirchner, Nolde, Heckel y Schmidt-Rottluff. Las influencias de su estilo tiene origen en Munch y Van Gogh y más directamente en Fauves, en cuyas formas llamativas y colores oscuros descubrieron cómo combinar sentimientos y emociones de violencia o angustia.

Al mismo tiempo, Austria contaba con dos notables pintores expresionistas siguiendo la estela de Klimt, Kokoschka y Schiele. El elemento de los comentarios sociales en estos primeros años del expresionismo artístico fue más tarde desarrollado por Beckmann y más especialmente por Grosz, que fue, ante todo, un satírico de la política.

El Jinete azul. The Blue Rider Se trata del nombre de un grupo que se formó en Múnich en 1912. Sus miembros y adheridos incluían al ruso Kandinsky, al suizo Klee, al alemán Marc, al americano Feinger, al alsaciano Arp, al ruso Jawlensky, y el alemán Macke.

No tenían un estilo de grupo: las influencias sobre sus miembros incluían el Fauvismo, el grupo de El Puente, Cubismo, Futurismo y el arte folk ruso. Lo que tenían en común era una actitud muy bien definida por palabras de Klee: "El arte no proporciona lo visible, se hace visible".

Ellos vieron en el arte como una objetivación de las fuerzas que provenían del cosmos fuerzas naturales, emocionales, espirituales. Algunos tenían una visión del mundo influenciada por la Teosofía o por la metafísica de la antigüedad oriental o por los místicos cristianos como Eckehart.

El año en el que fue formado el grupo de El Jinete Azul, Kandinsky publicó su "De lo espiritual en el Arte", escrito en 1910 y en el que argumentaba que un

cuadro no necesita hacer referencia a objetos externos y, sin embargo, sugerir emociones y sentimientos a través del impacto directo del color y de las formas, trabajándolos como si fueran una música visual.

Desde 1910, en sus pinturas caminaba hacia este ideal de la no figuración. Aunque algún otro miembro de El Jinete Azul experimentó con la no figuración, ninguno de ellos incurrió por completo en la abstracción. Lo que sí hicieron todos fue enfatizar la musicalidad de la pintura, especialmente el color.

Tras la Primera Guerra Mundial se convirtieron en tutores de la Bauhaus en Weimar, una escuela de diseño cuyo trabajo tuvo una influencia muy grande en la práctica de la arquitectura y el diseño tanto de interior como industrial.

EXPRESIONISMO ABSTRACTO

Expresionismo Abstracto es uno de los nombres con los que se denomina a este movimiento desarrollado desde 1945.

Nueva York ha sido su principal sede, y ésta es la razón por la que esta ciudad norteamericana ha tomado el relevo de París como capital del arte.

El alza del movimiento en Nueva York se debe, en gran parte, a que muchos artistas parisinos recalaron en esa ciudad durante la Guerra.

A pesar de su nombre, el Expresionismo Abstracto debe más a algunos aspectos del Surrealismo que a ningún otro movimiento previo, de tal forma que Robert Motherwell sugirió denominarlo Surrealismo Abstracto.

Los principales exponentes americanos de la pintura expresionista abstracta son Gorky - enlace con el Surrealismo, de Kooning, Rothko, Pollock, y Guston. Entre los escultores destacan David Smith y Lassaw.

Ningún movimiento moderno ha tenido menos unidad en el estilo; ni siquiera el Blue Rider, cuyos miembros habían compartido predilecciones hacia ciertas formas y combinaciones de colores.

Este movimiento tampoco tiene un programa teórico; sólo un principio que hace de guía: el énfasis sobre la creatividad del acto de pintar, un rechazo a hacer planes por adelantado y decidir, antes del proceso de pintar o dibujar, qué aspecto va a tener la obra o qué es lo que quiere significar.

La idea con la que se comienza un trabajo es simplemente un medio para poner en marcha ese trabajo, y la ejecución es el proceso por el cual se descubre en qué será transformada la idea inicial. El pintor debe liberarse de conceptos preconcebidos como qué constituye un buen cuadro y trabajar con la pintura de acuerdo con sus propios instintos, y no con lo que le gustaría que fuesen sus instintos.

Encontramos todos los ejemplos de Expresionismo Abstracto Europeo en los artistas que trabajan en París a excepción de uno. Michaux, Hartung y Wols se desarrollaron independientemente de los pintores americanos. Mathieu está influenciado por Pollock al igual que Hartung. Davi proviene de un temprano Pollock y del Surrealismo. Alechinsky, un belga, era un miembro del grupo de la Cobra, fundado en 1948 por artistas que trabajaban en Copenhague, Bruselas y Amsterdam (incluye a Aser Jorn y Karel Appel) que estaban influidos por los pintores americanos y por Dubuffet.

CUBISMO

El Cubismo nació de la creación conjunta de Picasso y Braque. Tanto unieron su creación que Braque afirmó más tarde que durante su evolución ellos fueron como montañeros escalando juntos. Estuvieron, de hecho, tan aislados como

Artes Visuales en el Siglo XX

montañeros durante los tres primeros años de su exploración del nuevo territorio. Pero a partir de 1910 consiguieron una multitud de seguidores entre los jóvenes pintores de París, inspiraron el nuevo desarrollo en Italia, Alemania, Rusia e Inglaterra, e incluso influenciaron a Matisse. El Cubismo ha sido el movimiento que más influencia ha tenido en el siglo XX, ya sea por seguimiento o por rechazo.

Su desarrollo comenzó con una enorme pintura que Picasso completó en la primavera de 1907: Las señoritas de Avignoní. Picasso, que tenía entonces alrededor de 25 años, ya era reconocido como un artista excepcional, pero aquel extraño y violento cuadro disgustó y perturbó incluso a sus amigos, Braque entre ellos.

Desde el Renacimiento, la pintura europea ha expresado el volumen y el espacio utilizando perspectivas centralizadas y el claroscuro. Picasso y Braque intentaron hacer eso mismo combinando dentro de una misma imagen elementos elegidos de una variedad de vistas del objeto representado. Ellos tomaron aspectos de una escena que no podían verse al mismo tiempo y los hicieron visibles simultáneamente. Así pues, los pintores Cubistas no distorsionan la representación de una escena sino su construcción, conseguida a base de diferentes fragmentos de una escena.

La descomposición en facetas de las primeras pinturas cubistas se inspiraba en cierto tipo de máscaras negras y, aún más, en Cézanne. Cézanne habitualmente resaltaba los planos horizontales del motivo, diferentes puntos de vista en un mismo cuadro. El pintaba el extremo cercano de un plano achatado con una clara definición mientras permitía que el extremo lejano

fundirse en el espacio. Braque y Picasso tomaron esos principios y los exageraron.

Como Braque y Picasso, Cézanne se había obsesionado con la contradicción entre conceptos duales de pintura para representar sensaciones de realidad y representar una armonía arquitectónica autosuficiente. Para Cézanne, era impensable subordinar la primera demanda a la segunda. Para los Cubistas, por otro lado, la construcción del cuadro mismo era una necesidad primaria. Esto les condujo a enfatizar la geometría de sus diseños. En esto estaban alentados por un comentario de una carta de Cézanne a un joven pintor que fue publicada póstumamente en Octubre de 1907: «Pactar con la naturaleza el significado de cilindro, la esfera, el cono. Í.

Entre 1910 y 1912, época denominada de Cubismo analítico las estructuras cristalinas llegaron a ser más y más complicadas y las piezas de los puzzles transparentes se hicieron más y más pequeñas. Braque y Picasso encontraron que sus pinturas, contrariamente a sus deseos, se estaban convirtiendo en ilegibles imágenes del mundo exterior. Esperando introducir de nuevo el sentido de los objetos del mundo en sus trabajos, en 1912 Picasso y Braque comenzaron a realizar cuadros incorporando fragmentos de objetos reales, tales como periódicos, envoltorios, y encerados. Esta técnica se denominó «papier collé (Collage). Los transparentes disidentes del Cubismo analítico dieron lugar a un componente más grande: este desarrollo se conoció como Cubismo sintético. Su idioma estaba profundamente influenciado por las máscaras africanas de Ivory Coas que Picasso poseía. La influencia es especialmente evidente en ciertas construcciones en relieve, pero es igualmente crucial para trabajos sobre el plano. El principio que subyacía en el

Cubismo sintético, era la unión de las partes que componían el todo - como construir una casa prefabricada con partes ya hechas en vez de construir una desde la tierra, desde el comienzo. La técnica de papier collé supone que la pintura se ensambla en un sentido físico. Pero la idea de ensamblaje es tan operativa en un Cubismo sintético pintado como en uno que incorpore piezas cortadas de papel y corrugadas.

Después de 1910, Picasso y Braque rápidamente iniciaron un seguimiento entre los jóvenes pintores y escultores. Dos de ellos, Gleizes y Jean Metzinger, colaboraron en los primeros libros sobre Cubismo, publicados en 1912. En París se encuentran otros Cubistas tanto de origen francés como Léger, Delaunay, Villon y Lares, como inmigrantes, por ejemplo Juan Gris de España, Mondrian de Holanda y Marcoussis de Suecia. Jóvenes artistas que trabajaban en otros países - Italia, Alemania, Rusia, Inglaterra - se dieron cuenta de la importancia del Cubismo y de sus teorías visitando París, a través de publicaciones o incluso a través de las palabras de otras personas. En torno a 1914 el Cubismo influía en todo el mundo.

PABLO RUIZ PICASSO

Pintor español; nació en Málaga en 1881 y murió en Mougins en 1973. Es la figura más representativa e influyente del arte contemporáneo.

En 1886 pintó su primer cuadro, un Picador.

A los diez años se trasladó a La Coruña donde cursó algunos estudios, pero sobre todo pintó y dibujó bajo la dirección de su padre. De los tres años pasados en La Coruña son algunos lienzos, como La pareja de viejos, El hombre de la gorra y La niña de los pies descalzos.

Artes Visuales en el Siglo XX

A finales de septiembre de 1895 marchó con su familia a Barcelona, nuevo destino de su padre, quién pasó a desempeñar su cargo de profesor de dibujo en la escuela provincial de Bellas Artes de dicha ciudad. Tras brillantes ejercicios, ingresó en las clases superiores de dibujo y pintura de aquel centro, cuyas aulas frecuentó durante dos cursos. En 1896 participó, con el cuadro Primera comunión, en la exposición de Bellas Artes de Barcelona y al año siguiente obtuvo, con el titulado Ciencia y caridad, una mención honorífica en la exposición nacional de Madrid, recompensa que volvió a obtener en la nacional siguiente con el cuadro Costumbres aragonesas.

Cayó enfermo de escarlatina en Junio de 1898 en Madrid donde proseguía sus estudios en la escuela de Bellas Artes.

La estancia en Horta de San Juan (Tarragona) influyó poderosamente en su enraizamiento en Cataluña y, como se advierte en las obras que realizó allí, en su liberación de las preocupaciones escolares a que se había mantenido fiel hasta entonces. Allí frecuentó la vida nocturna del Paralelo y el cenáculo modernista de la cervecería "Els quatre gats", donde en febrero de 1900 realizó una exposición, compuesta principalmente de retratos de sus amigos pintores y escritores de aquel cenáculo.

En octubre del mismo año efectuó, en compañía de Casagemas y Pallarés, su primer viaje a París y se instaló en Montmartre, en el estudio que le cedió Isidro Nonell. Esta primera estancia de Picasso en la capital francesa fue breve, de tres meses escasos, pero durante ella pintó mucho: El molino de la Galette, La dama del velo y La bailarina azul.

Regresó a Madrid, donde fundó, con el escritor catalán Francisco de A. Soler, la efímera revista Arte Joven.

Artes Visuales en el Siglo XX

A fines de mayo realizó su segundo viaje a París, donde expuso, junto con el pintor vasco Francisco Iturrino, en la galería Vollard y pintó la mayoría de las obras de su "Época Lautrec". Tras una nueva estancia en Barcelona, en octubre de 1902 volvió a París.

Allí se produjeron los inicios de su "Época Azul", que se proseguiría en Barcelona con obras como El block, Pobres a orillas del mar, El viejo guitarrista, y La vida.

Tras un corto viaje a Países Bajos (en el verano de 1905), que señala los inicios de un cambio de estilo en su obra, dio comienzo a su "Época Rosa", compuesta principalmente de arlequines y gente de circo, con obras como Acróbatas de la bola y Familia de saltimbanquis.

Pasó el verano de 1906 en Gósol (Lérida) con su primera compañera, Fernande Olivier, quien más adelante en su libro "Picasso y sus amigos", ofrecería una vívida imagen del Picasso de aquellos años. En Gósol, donde pintó Mujer con panes, empezó la etapa de geometrización de formas y volúmenes que, a través de Les demoiselles d'Avignon, conduciría a la llamada "Época Precubista", en la cual se conjuga el influjo de Cézanne con el de las esculturas ibéricas y las máscaras africanas.

El cubismo, desarrollado plenamente por Picasso y Braque, tuvo su punto de partida en el verano que el primero pasó, en 1909, junto con Fernande y Pallarés, en Horta de San Juan, donde pintó especialmente Fábrica en Horta y Fernande. La etapa siguiente es la del "Cubismo Analítico", complejo de disgregación geométrica de las figuras y su fusión, asimismo intrincada; está representada, entre otros, por los grandes retratos de Vollard, Wilhelm Uhde y Kahnweiler.

Artes Visuales en el Siglo XX

El cubismo, que persistiría en la obra de Picasso hasta la década 1920-30, tuvo otras modalidades -como el cubismo rococó y el cubismo curvilíneo-, pero asimismo se conjugó en su obra con diversas orientaciones estilísticas: Retratos realistas y la llamada "Época clásica", con alternancias de un concepto monumental y agigantado de las formas (como el título Tres mujeres en la fuente) y una interpretación más amable y serena de la figura, como en sus maternidades, arlequines y amantes de diversos años (como el título Arlequín). En 1913, año en que falleció su padre, volvió a pasar el verano en Céret, y en otoño pintó Mujer en camisa, en un sillón.

En febrero de 1917 realizó un viaje a Roma, con el poeta Jean Cocteau, para preparar los decorados y figurines del ballet Parade. En aquel viaje visitó Nápoles y Pompeya, y conoció a una bailarina: Olga Koklova, con la cual, contrajo matrimonio a mediados de 1918.

En 1921 nació Pablo, su único hijo legítimo, y durante su estancia en Fontainebleau pintó los lienzos titulados Los tres músicos, dos de las obras maestras de sus últimas fases cubistas. Siguió obras neoclasicistas o del llamado "Período pompeyano", como Mujer sentada, La griega y La flauta de Pan al igual que los encantadores retratos de su hijo Pablo y Arlequín y Pablo.

Obras como La danza, o el collage Guitarra, en la última de las cuales se inaugura la introducción de arpilleras y clavos en la pintura contemporánea, pueden considerarse afines de las preocupaciones de los surrealistas.

El grabado, que había cultivado en 1905 con la serie de trece planchas de La comida frugal, fue reemprendido por él a partir de 1927, cuando empezó las ilustraciones de Le chef d'oeuvre inconnu, de Balzac, a las cuales seguirían, entre otras, las de Las metamorfosis, de Ovidio, el grabado Minotauromaquia,

Artes Visuales en el Siglo XX

las aguatinas de la Historia natural, de Buffon y las de La tauromaquia, de Pepe-Hillo. También, en el año siguiente, volvió a la escultura, arte en el cual se había iniciado en Barcelona con Mujer sentada y que, en su obra, corre paralelo a la mayoría de sus etapas pictóricas: La Cabeza de mujer, cubista; El hambre del cordero y la Cabra, figuran entre sus realizaciones escultóricas más importantes o significativas.

En 1934 efectuó su último viaje por España y, la ruptura con su esposa le ocasionó una crisis que le llevó a un alejamiento temporal de la pintura. Entonces empezó a escribir algunos poemas, a los cuales seguirían otros escritos, el más famoso de los cuales es su obra de teatro *Le désir attrapé par la queue*.

Volvió a la pintura en la primavera de 1936, cuando ya se hallaba viviendo con Marine Thérèse Walter, que aquel mismo año le había dado una hija, Maya. Al estallar la guerra civil española, el gobierno republicano le nombró director del museo del Prado, y, al año siguiente, al producirse la destrucción de Guernica por la aviación alemana, pintó su gran composición de dicho título.

En 1939 murió su madre y él se vio sorprendido en Antibes por la guerra mundial; de allí se retiró a Royan, para al año siguiente trasladarse a París, que no abandonaría durante toda la ocupación. Muchas de las obras que produjo entonces, en especial *Gato devorando un pájaro*, *Naturaleza muerta con cabeza de buey* y *La alborada*, reflejan las tensiones angustiosas y las zozobras espirituales de aquellos años.

En 1945 se dedicó intensamente a la litografía, produciendo en seis meses unas doscientas obras por este procedimiento. En 1946, cuando empezó a vivir con Françoise Gilot, pintó durante cuatro meses en el palacio de los Grimaldi.

Artes Visuales en el Siglo XX

En 1947 empezó su actividad como ceramista en la fábrica Madoura, de Vallauris, población para la que, en 1952, pintó sus dos grandes composiciones La guerra y La paz en una antigua capilla. En los años siguientes realizó diversos viajes para asistir a los Congresos mundiales de la paz, en cuyos carteles se reprodujo la famosa Paloma de Picasso. En 1953 se produjo su ruptura con Françoise Gilot, que le había dado dos hijos: Claude y Paloma. Poco después empezó a vivir con Jacqueline Roque, con la cual, ya fallecida su primera mujer, contrajo matrimonio en 1958. De este mismo año es su composición mural, La caída de Ícaro, para el edificio de la Unesco en París.

En sus últimos años, gran parte de su obra se compone de variaciones sobre temas de pintores del pasado.

FUTURISMO

El futurismo comenzó en Italia en 1909. Su preocupación estética primordial era la expresión del movimiento. Pero también promovió la preocupación por la ética y la política -un odio a la tradición, una lucha en la modernidad y la ciencia, un ferviente patriotismo, la creencia en el poder de la guerra para purificar-; se trataba, en suma, de un anticipo del fascismo.

En sus pinturas aparece constantemente la idea de progreso industrial: la ciudad en pleno crecimiento, construcciones, máquinas en movimiento. Lo que les interesa es la expansión, el crecimiento, los movimientos, no sólo de los objetos, sino también de las ciudades.

La pintura futurista asumió el lenguaje cristalino del Cubismo analítico y las dotes puntillistas del Neo-Impresionismo. Al igual que el Cubismo, introdujo en la pintura una serie de sensaciones separadas. Pero mientras que en el cubismo las sensaciones eran diferentes aspectos de un objeto estático visto

con algo de movimiento, en el futurismo el espectador permanece estático y el objeto adquiere movimiento. El perro de Balla, con diferentes rabos, es ejemplo de esta idea.

El Russolo ejemplifica un concepto del futurismo menos literal, el de la fuerza en las líneas como diagramas de energía.

Las pinturas futuristas se parecen a fotografías consecutivas cuyas diferentes imágenes se han superpuesto.

DADAISMO

El Dadaísmo nació en Alemania y Suiza durante la Primera Guerra Mundial, y después de la conflagración se trasladó a París. No era tanto un movimiento artístico como una actitud, una actitud de revuelta y de desprecio, de disgusto frente al orden social existente, caracterizado por una avaricia inhumana y un ansia de poder, y frente al arte tradicional, que había quedado invalidado por el hecho de que la sociedad lo consideró respetable. El bigote y la inscripción obscena en la "Mona Lisa" ilustran perfectamente esta actitud. Los Dadaístas experimentaron diversos estilos artísticos, algunos de los cuales serían desarrollados posteriormente por los Surrealistas. En el período de entreguerras, el Surrealismo (asentado en París y altamente cosmopolita) dominó el mundo del arte y jugó un papel importante en la literatura y en el cine. A partir de mediados de los años 40, muchos de sus reclutas más relevantes vinieron de América.

SURREALISMO

Frente a la tendencia de los artistas modernos a considerar las cualidades formales de una obra artística como el aspecto principal, los surrealistas reafirmaron la importancia de la materia. Su objetivo era que el cuadro contara

una historia, una historia sin sentido (como ocurre con los sueños, historias muchas veces sin sentido), una historia irracional que sorprenda al espectador y le transmita terror y asombro.

Hubo una serie de artistas que precedieron a los integrantes del Surrealismo en los que se pueden apreciar algunos rasgos que posteriormente serían adoptados por los principales exponentes de este movimiento: pintores como Bosch, Arcimboldo, el aduanero Rousseau; literatos como William Blake, Rimbaud, el Marqués de Sade, Lewis Carroll. De Chirico y Lautrémont son reconocidos como los más influyentes. El último de estos es el autor de "Les Chants du Maldoror", quien escribió acerca de la belleza "de un encuentro casual de una máquina de coser con un paraguas en una mesa de operaciones" y del "deseo reducir al lector a una estatua de utter ideocy". "La belleza será convulsiva o nada", escribió André Breton, el poeta considerado padre espiritual del movimiento. Para los surrealistas la fantasía no era una parte del arte: toda experiencia humana debía ser fantástica. Su punto de vista del papel del subconsciente en la vida y el arte se derivaba de las teorías de Freud. "La ciudad durmiente" de Paul Delvaux ejemplifica un tipo de Surrealismo derivado directamente de De Chirico, en el que las yuxtaposiciones fantásticas se pintan literalmente dentro de una profunda perspectiva. Los Surrealistas también se caracterizaron por crear imágenes tangibles que daban vida a asociaciones pesadillescas introduciendo en ellas objetos cotidianos. La preocupación de los Surrealistas por descubrir asociaciones entre cosas disparatadas fue manifiesta, no sólo en sorprendentes yuxtaposiciones de objetos sino también en la creación de juegos de palabras visuales. Evocando cosas diferentes al mismo tiempo,

dejaban implícita la posibilidad de que una de esas cosas pudiera transformarse en otra o en otras. El arte primitivo, con sus propósitos mágicos, es rico en tales formas, y los Surrealistas se inspiraron especialmente en el arte Oceánico.

ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA

Alrededor de 1911-12, artistas de varios países empezaron a hacer pinturas y esculturas no figurativas de formas geométricas. Este interés por las posibilidades de los círculos y rectángulos, líneas rectas y arcos confirmaba un creciente auge del Cubismo.

Braque y Picasso creían que la pintura estaba incompleta si no hacía referencia - claramente o de una forma menos evidente - al mundo de los objetos. Otros artistas, en algunos casos después de haber atravesado un período cubista, adquirirían la convicción de que la Geometría era suficiente.

París contribuyó a la temprana Abstracción Geométrica con el trabajo del artista Delanuy y de Czech Kupka. Sus formas eran significativamente más libres que las rigurosas abstracciones producidas primero en Rusia y más tarde en Holanda. El Suprematismo de Malevich era místico en su contenido; por el contrario, el Constructivismo de Tatling sugería una religión de la técnica. Tatling y sus seguidores hicieron sus construcciones tridimensionales combinando metal, vidrio o madera. Su construcción más ambiciosa fue un proyecto para un monumento público. Iba a ser una estructura de acero con, aproximadamente, 1.300 pies de altura y partes de ella rotaban a diferentes velocidades. El Abstraccionismo Ruso dio la bienvenida a la revolución: La revolución fu su primer aliado pero pronto lo rechazaron.

La Abstracción Geométrica ha tendido a soñar con un entorno utópico para el hombre moderno creado a la imagen de su arte. El grupo de de Stijl, en cuyos miembros se incluyen Mondrian y Vantongerloo, y los pintores de la sala de enseñanza de la Bauhaus en Weimar y Dessau, que incluye a Albers y Moholy-Nagy, han triunfado en su idea de influir en la arquitectura, diseño de interiores, muebles y tipografía.

Los exponentes franceses de la pintura de Abstracción Geométrica surgen entre las guerras mundiales, como Herbin y Hélión, eran menos rigurosos en su aproximación que Mondrian, Malevich o Albers, y tendían hacia una mayor complejidad de los diseños. Aunque Hélión había comenzado como un alumno de Mondrian, su abstracción se podía considerar casi como de Léger, dejando aparte la temática.

Arte y Nuevas Tecnologías

Las artes visuales y la tecnología, en un sentido estricto, siempre estuvieron vinculadas, dado que toda producción de imágenes desde las imágenes pintadas con carbón y tierra en las cuevas de Altamira hasta las imágenes digitales, pasando por la fotografía, el cine y el video, supone una tecnología de producción, es decir: una técnica, una serie de instrumentos y de procedimientos, ciertas condiciones de eficacia, una habilidad, un saber. Sin embargo, la relación entre arte, ciencia y tecnología ha ido fluctuando a lo largo de la historia del arte.

En la Grecia Antigua estaban tan íntimamente vinculados, que había un solo término para denominar 'arte' y 'técnica': *tekhne*. Arte, ciencia y tecnología,

como diversos dominios de la creatividad humana, mantuvieron este vínculo estrecho por siglos, siendo el Renacimiento uno de sus momentos más fructíferos. La producción de Leonardo da Vinci es un ejemplo paradigmático del cruce entre lo artístico, lo científico y lo tecnológico, así como la incidencia que las investigaciones en el campo de la óptica tuvieron para el desarrollo de la perspectiva, y los cambios que ella supuso en el sistema de representación de la pintura.

Luego estas disciplinas fueron separándose cada vez más. Las investigaciones de Newton y su modelo mecanicista del universo, la profundización de ese paradigma científico durante la Revolución Industrial, el Romanticismo en el arte, fueron profundizando ese divorcio entre el arte y la ciencia. La tecnología y la ciencia se ponen al servicio del desarrollo industrial y comercial, alejándose del ámbito de lo estético. La emoción, la imaginación y lo subjetivo formarían parte del dominio de lo artístico, mientras que la ciencia se ocupa de lo racional, lo objetivo y lo real. A lo largo del siglo XX, diversos acontecimientos irán minimizando la dualidad arte y tecnología.

A principios del siglo, las vanguardias artísticas reavivarán este vínculo. El movimiento futurista, el dadaísmo, el constructivismo, la Bauhaus y otras estéticas racionalistas, integran la ciencia y la tecnología en sus propuestas. En el proyecto utópico de las vanguardias, el desarrollo científico y tecnológico son, por su poder transformador, factores fundamentales para la creación de una nueva sociedad.

En los años sesenta, algunas experiencias artísticas que involucran la tecnología y los medios de comunicación (entre ellas, el surgimiento del videoarte) favorecerán el acercamiento entre arte y tecnología que las

vanguardias de principio de siglo habían iniciado. Luego el desarrollo progresivo

De las nuevas tecnologías audiovisuales y de comunicación, y las actuales aplicaciones creativas de la tecnología informática, hacen que hoy pueda hablarse de una nueva integración entre arte y tecnología.

La relación entre Arte, Ciencia y Tecnología, como áreas de producción y conocimiento, fue variando a lo largo de la historia.

- Grecia Antigua
- Renacimiento
- S VIII (Revolución Industrial; Romanticismo)
- S XX (vanguardias históricas; experiencias artísticas de los años 60; nuevas tecnologías audiovisuales; informática aplicada al arte)

En las sucesivas etapas y períodos de la historia del arte, los artistas fueron incorporando al repertorio de técnicas y medios tradicionales, las tecnologías desarrolladas por la época en que les tocó vivir, en la medida en que éstas fueron haciéndose accesibles. En el siglo XX los rápidos

Avances tecnológicos fueron un motor fundamental para el surgimiento del arte de vanguardia y la explosión de una serie de manifestaciones artísticas que revolucionaron el campo de las artes plásticas: el collage, el fotomontaje, la fotografía. En nuestros días, para referirse a ciertas producciones del arte contemporáneo (videoarte, arte de Internet, instalaciones interactivas, arte robótico, bioarte) se vuelve a destacar el vínculo entre el arte, la ciencia y las denominadas nuevas tecnologías, aunque, paradójicamente, la historia de estas “nuevas tecnologías” se inicia hace casi dos siglos.

Orígenes y desarrollo de las nuevas tecnologías

Artes Visuales en el Siglo XX

En el Siglo XVIII la Revolución Industrial aceleró el desarrollo de la productividad en diferentes áreas generando una gran cantidad de adelantos en la producción de maquinaria y de nueva tecnología. Estos adelantos en la industria fueron aprovechados para el desarrollo de técnicas que rápidamente fueron tomadas por los artistas como medios alternativos para la creación.

La invención y el desarrollo de la fotografía a mediados del Siglo XIX, representó uno de los mayores logros técnicos y culturales del siglo. La cámara fotográfica fue el primer dispositivo tecnológico del que se apropiaron los artistas.

En un comienzo, los pintores tomaban fotografías como modelos para pintar, pero cuestionaban el estatuto artístico de la fotografía por el hecho de que no implicaba un trabajo manual sobre la materia. Recién en las primeras décadas del siglo XX, artistas pertenecientes a las vanguardias históricas, comienzan a valorar la fotografía como material artístico en sí y no simplemente como registro o documentación. Surgen los fotomontajes dadaístas. Man Ray y Mohogoly-Nagy comienzan a realizar fotografía artística y trabajan con sobreimpresiones y montaje. Es decir, manipulan el material fotográfico con fines artísticos. Luego será empleada también como medio para registrar y documentar performances, happengins, y obras de arte conceptual. Actualmente la fotografía ocupa un lugar central en el campo de las artes visuales y son múltiples los usos y propuestas estéticas que emplean esta técnica.

El cine, nacido a fines del siglo XIX, al incorporar la imagen en movimiento, revolucionó todos los modos anteriores de producción de imágenes y comunicación trayendo un nuevo espíritu de experimentación en el arte. Por

otra parte, incrementó la ilusión realista de la fotografía e incorporó una nueva dimensión espacio/temporal ya que, mientras que en la foto la imagen se hace materia, la imagen proyectada es impalpable y fugaz.

En la década del '50 la televisión ya se había convertido en un medio de comunicación de masas, llevando las imágenes en movimiento a los hogares.

La imagen televisiva es una señal eléctrica en la que están registrados los trazos luminosos de lo real, invisibles para el ojo antes de su emisión.

La posibilidad de realizar transmisiones televisivas en vivo elimina la distancia temporal entre el registro y la visualización. Esta distancia temporal es ineludible en el caso de la fotografía y del cine, ya que se trata del registro de imágenes fijadas a un soporte por procedimientos químicos, cuyo movimiento se consigue por medios mecánicos. La creación y registro de la imagen de televisión y de video se efectúa, en cambio, por procedimientos electromagnéticos.

En la segunda mitad del siglo XX, a partir de la revolución electrónica, el desarrollo de los medios

Digitales fue estrechando el vínculo entre el arte, la ciencia y las nuevas tecnologías. Actualmente el

Uso de las computadoras y de Internet como instrumento para la creación, reproducción y

Difusión de la expresión artística, constituye un nuevo nexo entre el arte y las nuevas tecnologías.

Se denomina "nuevas tecnologías" de representación y producción de imágenes a aquellas tecnologías que

Incorporan la máquina como intermediario entre el hombre y la realidad, o entre el hombre y la imagen

Representada, es decir:

- La fotografía
- La cinematografía
- El video
- La computadora; los medios digitales; Internet

Día internacional de las artes visuales

El último viernes del mes de septiembre de cada año se celebra el Día Nacional de las Artes Visuales, iniciativa que incluye un centenar de actividades tanto en Santiago como en regiones. La coordinación nacional de esta festividad está a cargo del Área de Artes Visuales del Departamento de Creación Artística del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y en la Comisión Organizadora participan Museos y Galerías, Centros Culturales, espacios independientes de exhibición de arte contemporáneo, Universidades, Escuelas de Artes, gremios, Municipalidades y medios de comunicación.

Entre sus propósito destaca el acceso de la comunidad a la disciplina, a través del uso y ocupación de espacio públicos y el intercambio de experiencias y conocimientos entre los artistas y la comunidad mediante talleres, debates y la creación colectiva de obras e intervenciones públicas. Estas actividades se planifican y realizan en conjunto con asociaciones, instituciones y personas relacionadas al ámbito artístico nacional.

CONCLUSION

El tema de las artes visuales en el siglo XX como turismo en México atrae a grandes grupos de gente o turistas dentro y fuera de México. Esto quiere decir que desde yendo al cine hasta yendo a una obra de teatro se puede apreciar algunas ramas de las artes visuales. Puedes ser hasta autor de tus propias artes visuales en pequeñas cosas como es la fotografía, o la grabación de un video sobre algún viaje o lugar que estés conociendo. Este tema es de gran interés tanto que se ha establecido el día internacional de las artes visuales y también se ha expandido a grandes formas de expresión las dichas y mencionadas artes visuales

Esta tesis te da a conocer en grande las formas conocidas y establecidas desde el siglo XX y te puede inspirar a crear, imaginar, y hacer cultura dentro de un ambiente que se pueda dar la recreación tanto así puede llegar a hacer fundación para fomentar la cultura dentro de Mexico y fuera de Mexico.

Ya que en estos tiempos es notorio que las actividades culturales, y lugares donde se pueda apreciar el arte se ha disminuido la cantidad de visitas a causa de las tecnologías creadas como:

Los videojuegos, El internet, La televisión, Centros de recreación no culturales, entre otros, lo cual en cierto punto no se conoce como actividades negativas pero a causa de estas y otras tecnologías se a disminuido con el paso del tiempo la educación y los conocimientos básicos, cabe mencionar que en estos medios se pueden apreciar algunas artes visuales mencionadas pero cabe aclarar que ninguna de estas se compara con galerías de arte, museos, teatros, conciertos, lugares de recreación, parques entre otros.

Se recomienda hacer estas actividades en grupo para aumentar los conocimientos y hacer visitas a museos, teatros y lugares culturales, como pueden ser:

El teatro Telmex, Museo de Cera, La cineteca, Parques culturales situados en “Ciudad Universitaria” (C.U) o Lugares de turismo como es Chapultepec o Coyoacán.

Son lugares para divertirse y pasar un rato agradable, se recomiendan estas actividades en grupo.

Bibliografía / fuentes

PRINCIPIOS Y MÉTODOS DEL ARTE TRADICIONAL/Titus Burckhardt

http://www.portaldearte.cl/terminos/artes_visuales.htm

HISTORIA Y MÉTODOS EN LA HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE OCCIDENTAL/J. Enrique Peláez Malagón

<http://lasartesvisualesdelsigloxx.blogspot.com/>

http://www.domotica.us/Arte_del_siglo_XX

Las actividades básicas de las Artes Plásticas/ACHA JUAN

http://www.mineduc.cl/doc_planesprog/8B07_Artes_Visuales.pdf

<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis103.pdf>

<http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/109055>