

Vanguardias artísticas del siglo XX / VI

Abstraccionismo: la escalada del instinto y la razón

MARGARITA D'AMICO

Después de las vanguardias históricas (Futurismo, Constructivismo, Dadaísmo, Surrealismo, Expresionismo), continuamos nuestra recapitulación de los movimientos renovadores del siglo XX, con un acercamiento a las vanguardias modernas de los años 50 y 60, entre las cuales preseleccionamos: Abstraccionismo, Arte Programado, Pop Art, Minimal Art, Arte Cibernético, Fluxus y Multimedia.

La centuria que termina exige, por lo menos, una visión de lo que ha sido el arte de avanzada en los últimos 90 años, su influencia en la creación de ahora y sus perspectivas futuras. En este sentido, la abstracción es clave. Pero realmente, ¿es tan moderno el arte abstracto?

Aunque prehistóricamente comenzó con los misteriosos signos pintados en las paredes rupestres, tipo Altamira y Lascaux, —e históricamente con el famoso cuadro de Kandinski en 1910— el abstraccionismo, como movimiento renovador en la plástica del siglo XX, se sitúa en la inmediatez postruerra, después de Hiroshima, llegando hasta los primeros años de la década del 60.

No fue un arte de imitación, sino de concepción, de búsqueda, de investigación. No se refería a contextos representativos, sino que se concentraba en exponer la esencia de las cosas, la energía, la interioridad del artista. Y lo hacía de una manera directa, intuitiva, gestual y también con entendimiento y razón. Sus signos, figuras y colores eran escogidos y aislados como objetos de percepción, de atención, de indagación. Era un arte informal que desde el comienzo tomó varias direcciones.

Cuatro tendencias

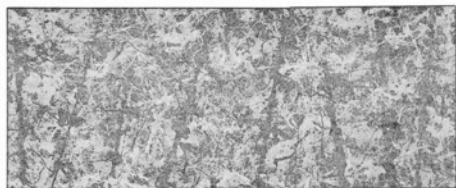
1/ **Abstracción lírica:** Weib, Hartung, Soulages, Fautrier, Pollock, Kline, entre otros. El medio expresivo que empleaban era como una especie de escritura automática, dictada por un estado anímico lírico o dramático, en un amasijo de líneas violentas y febriles.

2/ **Abstracción geométrica:** Ahora, Max Bill, Herbin, Richard Lohse. Tenían como antecedentes el constructivismo ruso, los cubistas, Mondrian con sus conceptos de nueva plástica, nueva vida y "lo espiritual en el arte". Uso de cuadrados, colores puros, líneas de fuerza.

3/ **Pintura signica:** Mark Tobey, Henry Michaux, Atlan, Poliakoff, Twombly, Alechinsky, Mathieu y otros. Se dieron mucha importancia al signo caligráfico venido de Japón. Fueron influenciados por el movimiento Gutai, de los años 50 cuyo fundador fue Yoshihara Jiro. Se operó una real "action painting" japonesa, sobre todo con Pollock y Sam Francis.

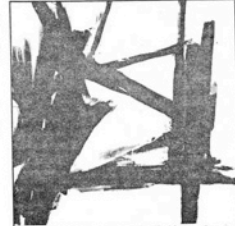
4/ **Informalismo:** Dubuffet, Tappes, Burri, Fontana, Vedova, Rothko, Beaumont, Ropelli, Capogrossi, Fautrier, De Kooning... todos. El término "informal" fue propuesto por primera vez en 1952 por el crítico Michel Tapié para señalar un arte marcadamente subjetivo, extremadamente libre.

Ahorro un arco de experiencias muy amplias, que en cada lugar tenían una denominación distinta y privilegiaban determinado aspecto.

JACKSON POLLOCK. "Polos azules", 1952

Abstracción lírica, abstracción geométrica, pintura signica e informalismo. Del 45 al 60, con gestualidad casi automática y concentración en lo esencial, los artistas crearon un nuevo orden intelectual, sin imitar la naturaleza. Pero el arte abstracto no nació con Pollock en los 50, ni con Kandinski, en 1910. La abstracción comenzó con el arte mismo. Y ahora resulta que los lienzos de 1990 —que nada tienen en común con el bisonte de Altamira— siguen el mismo método primitivo para lograr su fuerza. ¿Cómo?

FRANZ KLINE. "El balcón" 1948-49

MIHO. "Personaje delante del sol" 1968

Ahorro un arco de experiencias muy amplias, que en cada lugar tenían una denominación distinta y privilegiaban determinado aspecto.

movimiento de vanguardia, y que además lo influenciaron poderosamente.

Los artistas de ruptura fueron Willem De Kooning y Jackson Pollock. Ambos demostraron que la pintura era posible sin que la imagen se pareciera a nada en particular, tampoco que fuera simbólica de algo reconocible.

Pero la abstracción no nació con Pollock, ni con Kandinski, sino desde que el arte comenzó.

El arte comenzó con la abstracción

Ligado a la creación de símbolos, la abstracción en el arte primitivo se fundió con la magia. Al final de la prehistoria, se perfilaron a comienzos de la historia se asoció con la representación pictográfica del lenguaje.

Según Giedion, hay una abstracción que entenda totalidad (e desentendimiento de lo individual) que perduró hasta la antigüedad tardía y cobró nueva fuerza en la Edad Media, como un medio de unir las ideas generales, las "universales". Y una abstracción que entraña especificidad (separar, separar una parte del todo) que se dio en el Renacimiento.

En 1813, Schopenhauer afirmaba que "la facultad de abstracción descompone las representaciones intuitivas completas en sus partes componentes, para pensar cada una de tales partes por separado como diferentes cualidades de, o relaciones entre las cosas" (tesis Sobre la cuadruplicidad del principio de razón suficiente).

Después de Schopenhauer, el concepto de abstracción fue articulado por la filosofía hasta que volvió, alrededor de 1910, con los trabajos de Kandinski y los cubistas. Ya en 1906 Wilhelm Worringer, profesor de la

Universidad de Berna, escribió su tesis sobre *Abstracción y empatía* (publ. 1908, trad. 1963). En ella se reconocía la abstracción como principio esencial del arte, medio para expresar exigencias emocionales, enterrada durante siglos, reclusa en el subconsciente.

Volvaron a pasar a primer plano los mismos tipos de abstracción del arte primitivo. Entonces, en el arte moderno tenemos:

1. Abstracción por simplificación y concentración en lo esencial, en la representación no perspectiva de cualquier objeto, desde la materia inanimada hasta la figura humana. Un lienzo de 1910, o de ahora, no tiene nada en común con el bisonte abstracto primitivo. Sin embargo, en los tres casos se ha empleado el mismo método de eliminación del detalle para lograr una mayor fuerza.

2. Uso de formas sin relación directa con ningún objeto real, y con muchos símbolos abstractos.

3. Masiva de las dos anteriores: objetos transformados y símbolos abstractos.

4. Abstracción que llega tan lejos que sólo los iniciados saben interpretar su significado.

En 1960, hay un repunte de los lenguajes abstractos, al igual que lo hubo del minimalismo y otras vanguardias de este siglo. La escalada del instinto y la razón sigue. Veremos qué nos propone la exposición itinerante de la Nueva Abstracción, organizada por la Galería Ramón Gallegos y que estará en el Museo Soto (Ciudad Bolívar) el 23 de abril en el Navarro (Puntofijo) el 8 de junio y en la RG de Caracas el 23 de septiembre.

Próxima entrega: *Arte programado*.

Abstraccionismo

La escalada del instinto y la razón

Margarita D'Amico

Abstracción lírica, abstracción geométrica, pintura signica e informalismo. Del 45 al 60, con gestualidad casi automática y concentración en lo esencial, los artistas crearon un nuevo orden intelectual, sin imitar la naturaleza. Pero el arte abstracto no nació con Pollock en los 50, ni con Kandinski en 1910. La abstracción comenzó con el arte mismo. Y ahora resulta que los lienzos de 1990 —que nada tienen en común con el bisonte de Altamira— siguen el mismo método primitivo para lograr su fuerza. ¿Cómo?

Después de las vanguardias históricas (futurismo, constructivismo, dadaísmo, surrealismo, expresionismo), continuamos nuestra recapitulación de los movimientos renovadores del siglo XX, con un acercamiento a las vanguardias modernas de los años 50 y 60, entre las cuales preseleccionamos: abstraccionismo, arte programado, Pop Art, Minimal Art, arte cibernético, Fluxus y multimedia.

La centuria que termina exige, por lo menos, una visión de

lo que ha sido el arte de avanzada en los últimos 90 años, su influencia en la creación de ahora y sus perspectivas futuras. En este sentido, la abstracción es clave. Pero realmente ¿es tan moderno el arte abstracto?

Aunque prehistóricamente comenzó con los misteriosos signos pintados en las paredes rupestres, tipo Altamira y Lescaux, —e históricamente con el famoso cuadro de Kandinski en 1910— el abstraccionismo, como movimiento renovador en la plástica del siglo XX, se sitúa en la inmediata postguerra, después de Hiroshima, llegando hasta los primeros años de la década del 60.

No fue un arte de imitación, sino de concepción, de búsqueda, de investigación. No se refería a contenidos representativos, sino que se concentraba en expresar la esencia de las cosas, la energía, la interioridad del artista. Y lo hacía de una manera directa, instintiva, gestual y también con entendimiento y razón. Sus signos, figuras y colores eran escogidos y aislados como objetos de percepción, de atención, de indagación. Era un arte informal que desde el comienzo tomó varias direcciones.

Cuatro tendencias

1. **Abstracción lírica:** Wols, Hartung, Soulages, Fautrier, Pollock, Kline, entre otros. El medio expresivo que empleaban era como una especie de escritura automática, dictada por un esta-

do anímico lírico o dramático, en un amasijo de líneas violentas y febriles.

2. **Abstracción geométrica:** Albers, Max Bill, Herbin, Richard Lohse. Tenían como antecedentes el constructivismo ruso, los cubistas, Mondrian con sus conceptos de nueva plástica, nueva vida y “lo espiritual en el arte”. Uso de cuadrados, círculos, colores puros, líneas de fuerza.

3. **Pintura sígnica:** Mark Tobey, Henry Michaux, Atlan, Poliakoff, Twombly, Alechinsky, Mathieu y otros. Ellos le dieron mucha importancia al signo caligráfico venido de Japón. Fueron influenciados por el movimiento Gutai de los años 50, cuyo fundador fue Yoshihara Jiro. Se operó una real “action painting” japonesa, sobre todo con Pollock y Sam Francis.

4. **Informalismo:** Dubuffet, Tapiés, Burri, Fontana, Védova, Rothko, Baumeister, Riopelle, Capogrossi, Fautrier, De Kooning... todos. El término “informal” fue propuesto por primera vez en 1952 por el crítico Michel Tapié para señalar un arte marcadamente subjetivo desprovisto de formalidades.

Abarcó un arco de experiencias muy amplias, que en cada lugar tenían una denominación distinta y privilegiaban determinado aspecto. Por ejemplo, el signo o la mancha de color (en francés “ta-

che”, de allí *tachismo*, sinónimo de informalismo y abstracción).

En Estados Unidos se llamó *expresionismo abstracto* (término inventado por el crítico Clement Greenberg en 1949 para designar las obras de De Kooning, Gottlieb, Rothko, Kline) o *Action Painting* (denominación de Harold Rosenberg para Pollock): pintura gestual, de acción.

En Japón estaba el Grupo *Gutai*; en Bélgica *Cobra* (Appel, Corneille, Jorn); en España *El paso* (Canogar, Millares, Saura); en Italia el *Espacismo* de Fontana, todos ellos inmediatamente anteriores al abstraccionismo como movimiento de vanguardia, y que además lo influenciaron poderosamente.

Los artistas de ruptura fueron Willem De Kooning y Jackson Pollock. Ambos demostraron que la pintura era posible sin que la imagen se pareciera a nada en particular, tampoco que fuera simbólica de algo reconocible.

Pero la abstracción no nació con Pollock, ni con Kandinski, sino desde que el arte comenzó.

El arte comenzó con la abstracción

Ligada a la creación de símbolos, -la abstracción en el arte primitivo- se fundió con la magia. Al final de la prehistoria, se petrificó, y a comien-

zos de la historia, se asoció con la representación pictográfica del lenguaje.

Según Giedion, hay una abstracción que entraña totalidad (se desentiende de lo individual) que perduró hasta la antigüedad tardía y cobró nueva fuerza en la Edad Media, como un medio de asir las ideas generales, los “universalía”. Y una abstracción que entraña especificidad (apartar, separar una parte del todo) que se dio en el Renacimiento.

En 1813, Schopenhauer afirmaba que “la facultad de abstracción descompone las representaciones intuitivas, completas en sus partes componentes, para pensar cada una de tales partes por separado como diferentes cualidades de, o relaciones entre las cosas” (tesis *Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente*).

Después de Schopenhauer, el concepto de abstracción fue arrinconado por la filosofía hasta que volvió, alrededor de 1910, con los trabajos de Kandinski y los cubistas. Ya en 1906 Wilhelm Worringer, profesor de la Universidad de Berna, escribió su tesis sobre *Abstracción y empatía* (publ. 1908, trad. 1953). En ella se reconocía la abstracción como principio esencial del arte, medio para expresar exigencias emocionales, enterrada durante siglos, recluida en el subconsciente.

Volvieron a pasar a primer plano los mismos tipos de abstracción del arte primitivo. Entonces, en el arte moderno tenemos:

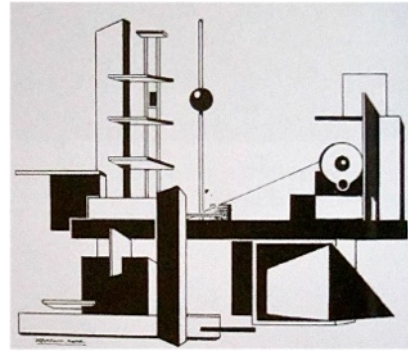
1. Abstracción por simplificación y concentración en lo esencial, en la representación no perspectiva de cualquier objeto, desde la materia inanimada hasta la figura humana. Un lienzo de 1910, o de ahora, no tiene nada en común con el bisonte abstracto primitivo. Sin embargo, en los tres casos se ha empleado el mismo método de eliminación del detalle para lograr una mayor fuerza.

2. Uso de formas sin relación directa con ningún objeto real, y con muchos símbolos abstractos.

3. Mezcla de las dos anteriores: objetos transformados y símbolos abstractos.

4. Abstracción que llega tan lejos que sólo los iniciados saben interpretar su significado.

En 1990, hay un repunte de los lenguajes abstractos, al igual que lo hay del minimalismo y otras vanguardias de este siglo. La escalada del instinto y la razón sigue. Veremos qué nos propone la exposición itinerante de la *Nueva abstracción*, organizada por la Galería Rómulo Gallegos y que estará en el Museo Soto (Ciudad Bolívar) el 23 de abril; en el Narváez (Porlamar) el 8 de junio y en la RG de Caracas el 23 de septiembre.

Prampolini. *Teatro magenético*

Filippo Tommaso Emilio Marinetti