

Historia del Arte

Siglo XX y
Extremo Oriente

Bloque 5

Siglo XX y Extremo Oriente

Arte contemporáneo (Siglo XX)

Periodo y definición

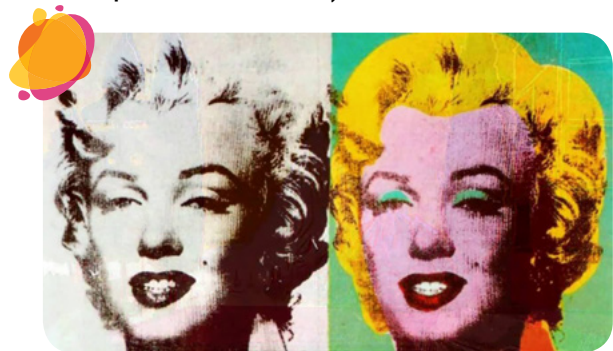
El arte contemporáneo, explicado técnicamente en el texto *¿Qué es el arte contemporáneo?* (2017), es un concepto que se utiliza para denominar de manera general a las expresiones artísticas originadas durante el siglo XX, es decir, el arte contemporáneo es el que está realizado en nuestra época, pero esto es dependiendo de la persona que hable de él ya que hay varias formas de entender este concepto.

Para algunas personas concepto de arte contemporáneo surgió en las última década, para otros este concepto se creó en la Segunda Guerra Mundial (1945; en *¿Qué es el arte contemporáneo?*, 2017), también hay personas que creen que este concepto se desarrolló en la Edad Contemporánea (finales del siglo XVIII). Por lo tanto, todo depende de quién utilice este concepto ya que mucha diversidad de opiniones en el origen de este concepto. Aunque definición más general de este concepto es que nació en el último siglo

Uno de los criterios juzga como contemporáneo aquel arte surgido a partir de la eclosión vanguardista de los inicios del siglo XX. Estas propuestas

artísticas, se distinguieron por presentar una serie de ideas que revolucionaron la institución del arte, como la ruptura con los modelos tradicionales o su carácter crítico y experimental, tenemos de ejemplo los movimientos artísticos contemporáneos como el fovismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el neoplasticismo, el dadaísmo y el surrealismo (en *¿Qué es el arte contemporáneo?*, 2017).

En el texto *¿Qué es el arte contemporáneo?* (2017), se menciona que otro criterio utilizado para las manifestaciones contemporáneas es aquel que toma como punto de partida el inicio de la postmodernidad, que va de finales de la década del 60 e inicios de los años 70, al finalizar la segunda guerra mundial, en 1945. Este arte contemporáneo está formado por movimientos como el arte pop, el nuevo realismo francés, el arte povera, el arte conceptual, el minimalismo y el expresionismo abstracto, así como con el hiperrealismo, la neofiguración, las instalaciones o la deconstrucción.

Y el último criterio es aquel que vincula el inicio del arte contemporáneo con el principio de la Edad Contemporánea, a finales del siglo XVIII con la revolución francesa (en *¿Qué es el arte contemporáneo?*, 2017).

El texto ¿Qué es el arte contemporáneo? (2017) afirma que el arte contemporáneo viene de finales del siglo XIX, fue un concepto creado como resultado de arrastrar varias técnicas del siglo XIX en el siglo XX, y el principal punto de partida de este nuevo concepto fue del impresionismo y el postimpresionismo.

Se dice esto porque de esos movimientos artísticos se desarrolló las vanguardias más famosa y conocida del Siglo XX. Entre las vanguardias que se mencionan en el texto ¿Qué es el arte contemporáneo? (2017), podemos encontrar: el fauvismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el cubismo, el expresionismo, el surrealismo, el futurismo y el dadaísmo. Todas estas corrientes tienen una serie de elementos comunes en su ideología, pero no en lo estilístico. Su tienen un punto en común y es la pasión de innovar y conceder al arte un espacio muy distinto al que poseía antes.

Por ello podemos decir que, el arte contemporáneo se caracteriza por tener una conciencia de grupo dentro de cada uno de ellos y lo dejan reflejado en sus respectivos manifiestos. Niegan el pasado y buscan un nuevo lenguaje expresivo basado en una visión diferente de la realidad, a la que ya no imitan, interpretan. El deseo de novedad los lleva a experimentar con el color, las formas y la composición, es querer encontrar una nueva manera de expresión que no encaje con todo lo que se había hecho hasta ese momento.

Así pues comenzó a desarrollar un sinfín de formas nuevas y a comenzar desde un espacio nuevo donde la forma y el color adquirieron propiedades fuertes (en ¿Qué es el arte contemporáneo?, 2017).

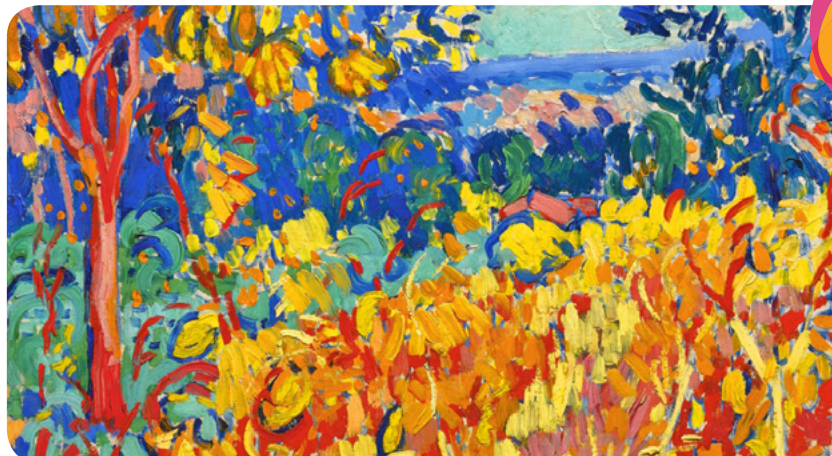
¿Qué es el arte contemporáneo? (2017), se menciona que en el Siglo XX el arte rompe con todos los conceptos tradicionales y crea unas características nuevas y en definitiva esenciales. En cualquier obra contemporánea podremos observar que la personalidad del hombre es un objeto de disputa ya que el artista puede disfrutar de una libertad completa, en la libertad completa también tenemos que meter a los poetas y pensadores que tendrán que interpretar la realidad y enseñar el camino al futuro. Las técnicas usadas en el arte contemporáneo pone al artista en una postura de ser capaz de interpretar todo, pero el arte se expresará mediante la irracionalidad producida por la insatisfacción y la intranquilidad.

Es evidente que la libertad de crear e proyectar cualquier posibilidad al artista cualquier tipo de exceso. Estos excesos van desde los creativos, dentro de este grupo podemos encontrar a las vanguardias denominadas como arte degenerado, hasta los productos artísticos del consumo colectivo que por otro lado varios expertos del arte lo califican como de “muy mal gusto” (en ¿Qué es el arte contemporáneo?, 2017).

Corrientes artísticas y sus protagonistas

El fauvismo

En el texto Fauvismo (s/f), se explica que fue un movimiento pictórico francés de escasa duración. Se desarrolló entre 1904-1908 aproximadamente. El Salón de Otoño de 1905 supuso la primera exhibición para el grupo. El crítico de arte Louis Vauxcelles tras contemplar las gamas cromáticas estridentes y agresivas de los trabajos expuestos les atribuyó el término “fauves”, que en español significa fieras.

El nombre asignado era en origen un calificativo peyorativo, como les sucedió a otros movimientos artísticos del S. XX, pero fue asumido por el público y posteriormente introducido en la historia del arte sin connotaciones despectivas. El movimiento se fraguó en torno a Henri Matisse y sus integrantes fueron André Derain, Maurice de Vlaminck, Henri Manguin, Albert Marquet, Jean Puy y Emile Otón Friesz. En 1906 se unieron también George Braque y Raoul Dufy.

El fauvismo no fue un movimiento conscientemente definido, careció de un manifiesto. Fue un mosaico de aportaciones en el que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal cargada de espontaneidad y de frescura. Les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos de la época rechazando las reglas y los métodos racionales establecidos. Reaccionan contra el Impresionismo y contra la importancia que éstos habían dado a la luz a costa de la pérdida del color.

Los fauvistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos y este pensamiento condicionó su forma de pintar. No buscan la representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Por ello, rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas a favor de los colores violentos para crear un mayor énfasis expresivo.

El expresionismo

En el texto Expresionismo (s/f) se afirma que es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva.

Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética.

El fin es potenciar el impacto emocional del espectador distorsionando y exagerando los temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, que se altera intencionadamente.

La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. De aquí que los personajes que aparecen más que seres humanos concretos reproduzcan tipos. El primitivismo de las esculturas y máscaras de África y Oceanía también supuso para los artistas una gran fuente de inspiración. El Expresionismo es representado por el belga Ensor, el noruego Munch, Brücke,

El cubismo

En el texto Cubismo (s/f) se menciona que sus orígenes giran en torno a 1907, fecha en la que Picasso concluye Las Señoritas de Avignon, que será el punto de partida. George Braque junto con Picasso (Guernica, Guitarra) son los inspiradores del movimiento y algunos de los principales maestros son Juan Gris (Naturaleza muerta, El desayuno), Fernand Leger (Los acróbatas, Los cilindros), Jean Metzinger y Albert Gleizes, pero con anterioridad, Cézanne ya habría marcado el camino.

Se crea un nuevo lenguaje pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla. El Cubismo es un arte

mental, se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza, la obra de arte tiene valor en sí misma, como medio de expresión de ideas.

La desvinculación con la naturaleza se consigue a través de la descomposición de la figura en sus partes mínimas, en planos, que serán estudiados en sí mismos y no en la visión global de volumen. Así un objeto puede ser visto desde diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno. Desaparecerán las gradaciones de luz y sombra y no se utilizarán los colores de la realidad, apareciendo en las representaciones el blanco y negro. Las formas geométricas invaden las composiciones.

Las formas que se observan en la naturaleza se traducirán al lienzo de forma simplificada, en cubos, cilindros, esferas. Nunca cruzaron el umbral de lo abstracto, la forma siempre fue respetada. Los principales temas serán los retratos y las naturalezas muertas urbanas.

Etapas del Cubismo

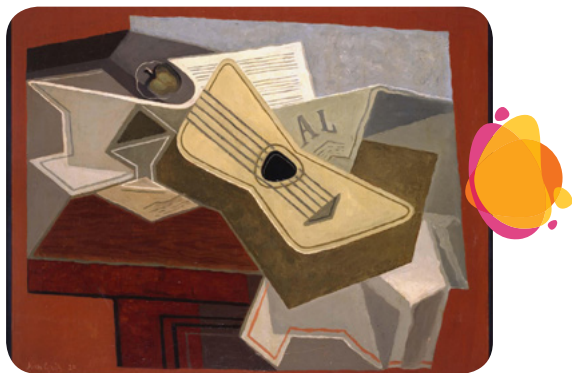
En el texto Cubismo (s/f) se mencionan algunas etapas por las que tuvo que pasar esta corriente, que se mencionan a continuación:

Cubismo Analítico

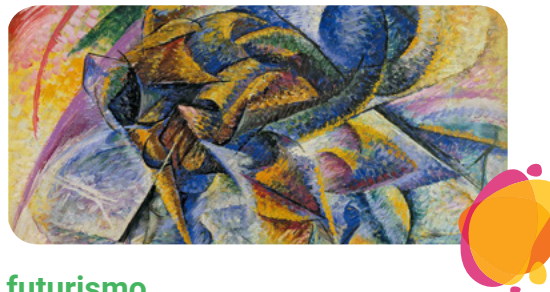
caracterizado por la descomposición de la forma y de las figuras en múltiples partes, todas ellas geométricas. El objetivo es examinarlas y ordenarlas por separado. Es el cubismo más puro y el de más difícil comprensión.

Cubismo Sintético

Al Cubismo Analítico le sucede el cubismo sintético, que es la libre reconstitución de la imagen del objeto disuelto. El objeto ya no es analizado y desmembrado en todas sus partes, sino que se resume su fisonomía esencial. La síntesis se realiza resaltando en el lienzo las partes más significativas de la figura que serán vistas por todos sus lados.

Algo fundamental en esta etapa es la técnica del collage, la inserción en el cuadro de elementos de la vida cotidiana como papeles, telas y objetos diversos. El primero en practicarlos fue Braque. El collage nos ayuda a recuperar el referente concreto, a partir de aquí ya no interesa el análisis minucioso, sino la imagen global.

El futurismo

En el texto Futurismo (s/f) se afirma que es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer decenio del S. XX mientras el Cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico parisense Le Figaro el 20 de Febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. Proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticlasicista orientado al futuro, que respondiese en sus formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades.

Sus ideas revolucionarias no deseaban limitarse al arte, sino que, como otros muchos movimientos, pretendían transformar la vida entera del hombre. La estética futurista difunde también una ética de raíz machista y provocadora, amante del deporte y de la guerra, de la violencia y del peligro.

La característica principal del futurismo es la plástica del dinamismo y del movimiento. El efecto de la dinámica se transmitía en vibrantes composiciones de color que debían producir un paralelismo multisensorial de espacio, tiempo y sonido. Al principio, se valieron para la realización de sus objetivos artísticos de la técnica divisionista, heredada del neoimpresionismo y más tarde se aplicó la técnica cubista de abstracción como procedimiento para desmaterializar los objetos.

A partir de estas premisas, la representación del movimiento se basó en el simultaneísmo, es decir, multiplicación de las posiciones de un mismo cuerpo, plasmación de las líneas de fuerza, intensificación de la acción mediante la repetición y la yuxtaposición del anverso y del reverso de la figura. Buscaban por todos los medios reflejar el movimiento, la fuerza interna de las cosas, ya que el objeto no es estático.

La multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película, pueden dar como resultado la impresión de dinamismo. Crearon ritmos mediante formas y colores. En consecuencia, pintan caballos, perros y figuras humanas con varias cabezas o series radiales de brazos y piernas. El sonido puede ser representado como una sucesión de ondas y el color como una vibración de forma prismática. Sus representantes: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Luigi Russolo, Gino Severini, Carlo Carrá.

Abstracción

En el texto abstracción y pintura abstracta (s/f) se afirma que no es un movimiento único, tampoco obedece a un programa estético común. A ella podemos llegar a través de dos vías, ambas nacen de la búsqueda de un orden y de una racionalidad exentos de referencias inmediatas al mundo exterior. La primera se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas que exaltan la fuerza del color y se denomina abstracción lírica. La segunda, llamada abstracción geométrica, se apoya en la estructuración cubista.

Abstracción lírica: defiende un lenguaje basado en la función expresiva y simbólica de los colores. A través de una serie de manchas de color pretende plasmar el estado anímico del artista o causar una impresión anímica en el espectador. Sus protagonistas: Wassily Kandinsky y Robert Delaunay.

Abstracción Geométrica: basada en las leyes de la geometría y en las matemáticas, busca la simplificación de las formas hasta su presentación más elemental y genérica. Los dos pioneros de la abstracción geométrica son Mondrian y Malevich.

El arte en los años de guerra

Las obras reflejaron una variedad de respuestas, desde el entusiasmo nacionalista de algunos hasta las reflexiones sombrías sobre la carnicería y la devastación masiva que resultaron de la guerra. También podrá expresar cómo fue cambiando la expresión artística de los artistas a medida que el conflicto se alargaba y se agravaba la masacre (en La Primera Guerra Mundial y las Artes, s/f).

En el texto La Primera Guerra Mundial y las Artes (s/f) se revela cómo los artistas -incluyendo Otto Dix, Fernand Léger, George Grosz, Käthe Kollwitz, C.R.W. Nevinson, Gino Severini y Edward Steichen- reflejaron con diferentes estilos, enfoques, ideologías y medios su respuesta a la guerra. Entre los estilos, el cubismo, dadaísmo, futurismo, expresionismo.

El texto La Primera Guerra Mundial y las Artes (s/f), afirma que existieron numerosos artistas, escritores e intelectuales que inicialmente acogieron favorablemente la llegada de la guerra por una serie de razones. Algunos por sentimientos nacionalistas, otros por un ingenuo deseo de aventura que supusieron que terminaría en pocos meses y en otras ocasiones debido a una creencia ingenua de que, después de este conflicto final, comenzaría una era de paz, espiritualidad y antimaterialista.

Numerosos artistas experimentaron el horror de la lucha en el frente, como soldados, médicos o artistas de guerra, documentando la vida en el campo de batalla. Muchos sufrieron heridas graves y algunos incluso la muerte. A medida que se hacía evidente la realidad de la guerra, varias figuras cambiaron sus posiciones para expresar una feroz condena, el dolor y sentimientos pacifistas (La Primera Guerra Mundial y las Artes, s/f).

Los artistas tuvieron varias respuestas a la inconcebible carnicería y destrucción. Mientras algunos propusieron la reconstrucción, otros reflexionaron sobre el trauma. Quienes sirvieron en la guerra, como Barlach, Beckmann, Dix, Grosz y Marinetti, utilizaron una variedad de técnicas para expresar sus reacciones conflictivas. Ernst Barlach y Käthe Kollwitz, (la última perdió a su hijo menor), crearon obras elegíacas sobre la devastación sufrida por las familias y las comunidades.

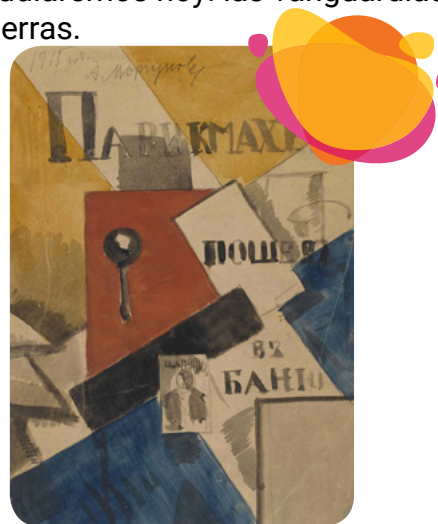
Por el contrario, la obra de Beckmann, Dix y Grosz expresó una profunda rabia por las sociedades, las instituciones y los individuos que promovieron y se beneficiaron de la guerra. El británico Nevinson se unió como voluntario a una Unidad de Ambulancias

en el frente francés, de donde retornó con problemas de salud, pero con un sentimiento que impregnaría profundamente su obra futurista (La Primera Guerra Mundial y las Artes, s/f).

La Primera Guerra Mundial terminó oficialmente el 28 de junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles.

Las vanguardias artísticas del período de entreguerras

El texto Neoclasicismo y Romanticismo (s/f), se menciona que las vanguardias del arte son corrientes que se han consagrado por confrontar su pasado y crear desde cero. Las primeras surgieron en Europa en los inicios del siglo XX y dieron paso a las que estudiaremos hoy: las vanguardias de entreguerras.

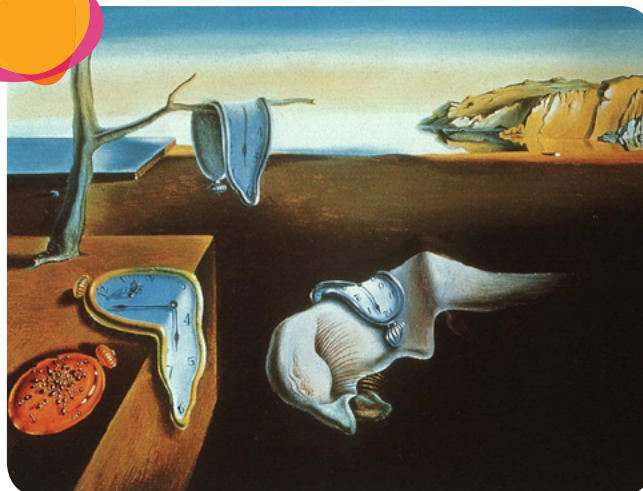

Son muchas las vanguardias y corrientes que se han destacado en la época debido a los sucesos históricos, políticos y sociales. Los artistas encontraron en su quehacer artístico un excelente medio de manifestación y una forma de hacer catarsis y mostrar su visión del futuro. En esta ocasión veremos las corrientes más destacadas de la época entre las que se encuentran el dadaísmo y el surrealismo.

El dadaísmo: El texto ¿Qué es el arte contemporáneo? (2017) se menciona que representa la antítesis del racionalismo y de la abstracción, que surgió durante la Primera Guerra Mundial como una forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes, querían representar la libertad absoluta, lo inmediato, la contradicción y la espontaneidad de dadaísmo buscaban derrocar las leyes de la lógica un pensamiento inmóvil, los conceptos abstractos, lo universal y la eternidad de los principios, el caos sobre el orden y romper las fronteras entre el arte y la vida. Exponentes: Hugo Ball y Tristán Tzara.

El surrealismo: Nació en 1920 y surgió en Francia (en Neoclasicismo y Romanticismo, s/f). El surrealismo fue una de las vanguardias de más renombre hasta la fecha. Se inclinan hacia un arte de construcción romántica, que retoma elementos de otras corrientes, como el collage y fotografía del dadaísmo.

El origen de la corriente es literario (Bretón), pero pasó a ser una expresión de varias formas artísticas en la que se destacó la pintura. A través de su técnica, realizaban una crítica a la sociedad pero a la vez, intentaban construir desde su arte. En la pintura, las obras se destacaban por mostrar, mediante imágenes ambiguas y extrañas, el mundo de las fantasías y los sueños. Los objetos representados no eran de este mundo, sino que parecían la representación de un mundo desconocido e incomprensible. Los principales exponentes André Breton (escritor, poeta y ensayista) y Salvador Dalí, es el representante más importante del surrealismo en la pintura (Neoclasicismo y Romanticismo, s/f).

Pintura y política

Henri Matisse (en El arte, ¿placer o política?, s/f) declaró que soñaba con un arte “libre de temas problemáticos o deprimentes... que ejerza sobre la mente una influencia calmante y tranquilizante, algo así como un buen sillón”. Su amigo íntimo Picasso, que con frecuencia se complacía en los aspectos más oscuros de la emoción humana, tampoco era especialmente político en su arte. No obstante, a mediados de la década de 1930, durante una fiebre de creatividad, Picasso pintó una dramática protesta contra el bombardeo de Guernica en los tonos blancos y negros de un periódico.

La claridad política de su “Guernica” pudo haber sido inspirada por la actitud revolucionaria de su amigo mexicano Diego Rivera, o las pinturas de carga política de la famosa serie “Los desastres de la guerra” de su compatriota Francisco Goya. La pintura es un ejemplo obvio de cómo la estética y la protesta no son mutuamente excluyentes. Picasso mostró que el pintor y la pintura podrían ser ambos (El arte, ¿placer o política?, s/f).

El mundo del arte siempre ha debatido sobre dónde se encuentra el espectro entre el placer y la política. ¿Realmente queremos que el arte nos desafíe con los conflictos y amenazas que encontramos todos los días en las noticias? Si lo hace, el arte político contemporáneo corre el riesgo de predicar a una audiencia compuesta por una pequeña élite liberal y bien educada que ya está alineada con su mensaje. Podría decirse que este arte se convertirá entonces en cómplice de comer de la misma mano que muerde, el mercado y las estructuras de poder que critica (El arte, ¿placer o política?, s/f.).

Habiendo dicho esto, muchos de nosotros gravitamos hacia el arte o los museos de arte, no por motivos políticos o de protesta, sino por el tipo de calma que buscaba Matisse. Incluso podemos usar el arte para encontrar consuelo en un mundo inestable y a veces amenazante. Pensemos también, que la búsqueda de la belleza pura puede ser más política de lo que creemos. Los artistas son siempre ciudadanos de algún lugar. También son humanos y, por lo tanto, tienen la misma responsabilidad que sugieren la mayoría de nuestras políticas, religiones y filosofías: que debemos mejorar, no disminuir, nuestras vidas y el mundo que habitamos.

El gran arte se ha hecho a través del tiempo de muchas formas. Ha sido hecho como protesta y como propaganda, ha sido hecho para perturbar y calmar, para cuestionar y expresar. Nuestro mundo cada vez más globalizado por los medios nos acerca a las luchas de muchas personas; también nos trae historias y belleza de todas partes.

La década de los cuarenta

En el texto Expresionismo abstracto (s/f) se menciona que esta década surgió tras la II Guerra Mundial y el Holocausto, un periodo de incertidumbre y estupor que, en lo artístico, dio lugar a formas de creación desgarradas y llenas de contradicciones que parecieron dejar a un lado el goce estético. Estados Unidos, y sobre todo Nueva York, dominaron el panorama artístico dada la persecución de la creatividad experimental en los estados totalitarios europeos y al establecimiento allí de muchos artistas procedentes del continente (Mondrian, Ernst, Chagall...).

A los expresionistas abstractos les fascina el mito del pionero y sus implicaciones de soledad, dureza y énfasis en el proceso. Su obra no obedece a un estilo unitario: define el movimiento su afirmación del individuo y del carácter expresivo del arte; mantienen el precepto de la sola pintura, de un mandato de absoluta sinceridad y de la creencia en el artista como individuo que se expresa a través del plano pictórico, el gesto y la acción física. entienden la pintura como fruto de una experiencia dramática en la que el artista, desencantado por su contexto e inspirado por el Existencialismo, se refugia en su interior y abandona referencias. Se rechaza la forma y se habla de mancha, textura, arenas, goteos...y del proceso artístico como rito sustancial, de la pintura como lugar durante

ese proceso y como huella o documento del mismo después (Expresionismo abstracto, s/f).

El Expresionismo Abstracto se desarrolló conforme a dos tendencias: Action Painting (enérgica y gestual, sus representantes son Pollock, Kline y De Kooning) y Colour Field Painting (más puramente abstracta, reposada, mística para Rosenberg. La representa Rothko).

Las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta's

En el texto Movimientos Artísticos de los años 50's hasta 70's (s/f), se mencionan estos y sus principales características que se presentan a continuación:

Pop Art: fue un movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el Expresionismo Abstracto, al que consideraban vacío y elitista. Su nombre indica "Arte Popular" y toma del pueblo los intereses y las temáticas.

Se caracteriza por el uso de temas, imágenes y técnicas basados en dibujos proveniente de la «cultura popular». Además, utiliza imágenes conocidas y creando una postura estética diferente o una postura crítica de la sociedad de consumo, como lo es en anuncios publicitarios, libros de comics y objetos culturales "mundanos" (muebles de serie, vestidos, latas de conservas, "hot-dogs", botellas de coca-cola, etc.); buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en el arte, además buscaban enfatizar el aspecto banal o kitsch.

El tamaño de las obras será cada vez más espectacular, se amplían los motivos y pasan a primer plano o se multiplican a lo largo de la superficie pictórica. La expresividad queda desplazada a un segundo plano, siendo un estilo impersonal que retrata su contemporaneidad con sutil conformismo. El Arte Pop fue apreciado y aprobado por el público gracias a sus formas fáciles y divertidas y a sus contenidos, que podían ser captados sin dificultad.

Protagonistas: Richard Hamilton, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, Andy Warhol.

Minimalismo (70's): se refiere a cualquier cosa que se haya desnudado a lo esencial, despojada de elementos sobrantes. Es la tendencia a reducir a lo básico, utiliza la geometría elemental de las formas. Las formas son las que establecen una estrecha relación con el espacio que las rodea. Para ello el artista se fija sólo en el objeto y aleja toda connotación posible.

Las obras del Minimalismo buscan la sencillez y la reducción para eliminar toda alusión simbólica y centrar la mirada en cuestiones puramente formales: el color, la escala, el volumen o el espacio circundante.

Los Minimalistas pretenden que sus obras sean como los números, moral y metafísicamente neutrales. Que no demuestren evidencia de trabajo, pues no se valora la habilidad manual. Para ellos el trabajo es alienante, rechazan el concepto heroico de la actividad creadora y, sostienen que la labor física es lo menos importante del arte, preferían absorber ideas más que técnicas.

Hiperrealismo: busca mantener en la pintura la conexión con la visión fotográfica del encuadre y la traducción fiel de la escena ya sea representaciones de retratos o naturalezas muertas, interiores y paisajes, a través de un singular método de trabajo que compagina técnica y disciplina; s un movimiento pictórico surgido en la década de los años 60s, cuyas técnicas aspiran a una precisión casi fotográfica.

Conocido también como Superrealismo, Realismo Fotográfico y Fotorrealismo, es un movimiento pictórico surgido en la década de los '60, cuyas técnicas aspiran a una precisión casi fotográfica.

En algunos casos se utilizan grandes tamaños de cuadros y pintura plana, que aspiran a producir la impresión de inmensas ampliaciones fotográficas. Se va de lo real a la fotografía y de la foto al cuadro. Reafirmando lo real o distanciando doblemente del objeto. No hay una mirada subjetiva sobre la realidad, puesto que las imágenes son realistas.

Op Art: es una abreviación del término inglés optic art. El arte óptico es un movimiento artístico y una tendencia nacidos en Estados Unidos en el año de 1958. El Op Art utiliza fenómenos ópticos para producir imágenes pictóricas abstractas. Este tipo de arte crea sensaciones de movimiento en superficies bidimensionales. Surge como una variación o interpretación de la abstracción geométrica y se vale de principios científicos y estructuras repetitivas para crear ciertos efectos en el espectador quien en algunos casos puede cambiar la configuración de la propia obra.

Esta tendencia en el arte busca crear en el espectador una sensación de movimiento, gracias a efectos ópticos que desencadenan en el observador una respuesta visual y psicológica ante la sensación percibida. Este tipo de arte es de tipo técnico y en muchas ocasiones impersonal.

Aunque el nacimiento de arte óptico como movimiento artístico data de finales de la década del 50, solo hasta mediados de los 60s se conformó como una tendencia formal, luego que el museo de arte moderno de New York (MoMa), organizara una exposición con el nombre de The Responsive Eye en 1965. En esta muestra los principales artistas de este nuevo tipo de

arte dieron forma al nuevo estilo.

Arte Povera: El texto Del informalismo al arte conceptual (s/f) se menciona que es un concepto acuñado por el crítico Germano Celando, en Italia en 1967 (y hasta 1971). Es una nueva modalidad de arte objetual y es dado por el uso de materiales humildes y pobres, generalmente no industriales, o por las escasas informaciones que éstas obras ofrecen. Esta manifestación artística quiso restablecer las relaciones arte-vida mediante un proceso de desculturación de la imagen, de reinstaurar la unidad del hombre más allá del sistema consumístico y tecnológico.

Extremo oriente

En el texto Características más destacadas del arte Oriental (2016), se afirma que el arte oriental sin duda ha sido una de las más conocidas en todo el mundo, pues en lo que concierne a la cultura China, especialmente, se trata de una de las culturas con mayor antigüedad, además de contar con complejidad en su período de civilización. Son muchos los legados artísticos y culturales que le ha dejado este tipo de arte al mundo. Un ejemplo de ello es el uso de material jade que es empleado para la producción de adornos y utensilios.

India

En el texto Arte hindú ¿Qué es? (2016), se explica que éste no se puede comprender o juzgar sin antes no entender las necesidades estéticas, ideológicas y rituales que posea su población. El punto de vista hindú sobre el mundo dependía únicamente de la conclusión paradójica central de toda su existencia, según se decía que la perfección y el cambio, la eternidad y el tiempo, la trascendencia y la inmanencia eran una

parte de un único procedimiento. Con este pensamiento se crean ciertas normas para la arquitectura y para la escultura.

Dentro de este estilo de arte existieron algunas representaciones artísticas que destacaron más que otras entre las que podemos nombrar: pintura, escultura, joyería (que se creaba en oro y bronce) y la cerámica (cuyos objetos principales eran los utensilios y las vasijas) (Arte hindú ¿Qué es?, 2016).

El neolítico

La historia del Arte indio (en Cultura India – Hindu, 2016) comienza con fuerza y de una manera continuada a partir del siglo III a. C. con el Imperio Maurya, pues anteriormente hay un enorme vacío artístico debido exclusivamente a la utilización de materiales perecederos como, la madera y el ladrillo.

Esta civilización neolítica con un diámetro de acción de más de mil kilómetros y más de un centenar de asentamientos urbanos, entre los que destacan las ciudades de Harappa y Mohen-jo Daro, ofrece una de las culturas más importantes junto a Mesopotamia y Egipto, gracias a su gran vitalidad urbana desarrollada por una gran clase media liberal y mercantil.

Ofrece una variada y rica producción artística: un urbanismo y un alcantarillado ejemplares, unos primorosos sellos de esteatita que comprenden todo un sistema de escritura y una exhaustiva iconografía zoomórfica, un sinfín de diosas madres y de juguetes o exvotos de barro cocido, así como una decorativa cerámica campaniforme y una excelente, aunque escasa, estatuaria en piedra. Todo ello demuestra el alto grado de civilización que alcanzó esta primera cultura india, pero alguno de sus hechos artísticos

tienen tal repercusión en la posterior evolución que se deben estudiar como el origen del arte indio.

Es precisamente, como siempre en India, la escultura, la que suma más elementos trascendentes. Tomemos por ejemplo los dos Torsos de Harappa (2000 a. C.): el Masculino (9 cm de altura en pórfido rojo) evidencia la antigüedad y el origen precario de algunos ritos y características iconográficas que han pervivido hasta la actualidad, como el culto al lingam (falo), que posteriormente se adorará como la potencia creadora de Siva, y la omnisciencia y omnipotencia simbolizadas respectivamente en la multiplicación de cabezas y brazos.

La última gran pieza escultórica del Indo es la llamada Bailarina Negra (2000-1750 a. C., de 14 cm en cobre forjado). También es una de las piezas más polémicas de esta civilización; fue hallada en Mohen-jo Daro y sorprende por su gran naturalismo y su actitud desenfadada rayana en la desfachatez, por lo tanto lejana de cualquier concepción sacraneolítica, pero hermanada con las innumerables yakshis de la India budista e hindú. Por otra parte, evidencia la gran diversidad étnica de los pobladores del Indo y permite imaginar cómo la población flotante contribuiría al bullicio de estas vitales urbes (en Cultura India – Hindu, 2016).

Períodos védico, brahmánico, budista

El texto Arte hindú ¿Qué es? (2016), se mencionan algunos periodos importantes a considerar que se presentan a continuación:

Periodo Védico: corresponde a uno de los tiempos más remotos de la civilización hindú, comprendido desde los años 3000 a.c.

hasta los 2000 a.c. Los primitivos habitantes fueron los dravidas, de cuya existencia tenemos información por unos libros antiguos llamados los Vedas.

Los dravidas eran de baja estatura y de piel oscura, que se habían impuesto a otras tribus nativas. Vivían en comunidades y habían desarrollado una gran civilización, semejante a la del Egipto y la Mesopotamia. Los dravidas posiblemente fundaron ciudades como Mahenjo-Daro y Harapa, en el valle del Indo; y Barigaza y Supara, en el Narvada. Dominaron la agricultura, el comercio y la industria del bronce. Su religion fue politeista. Rindieron culto a la Diosa Madre, a un dios fecundador y a los animales selvaticos.

Periodo Brahmánico: corresponde al periodo en que la India vivió bajo la hegemonía de los brahmanes o clase sacerdotal. En este periodo distinguimos dos etapas fundamentales: Pre-Búdica y Búdica.

A. Etapa Pre-Búdica.- Es la etapa de mayor desarrollo del pueblo hindú bajo el poder despótico de los brahmanes, que formaban una clase sacerdotal descendiente de los arios, que procedían de la zona del Mar Caspio, quienes en el curso del II milenio a.c., invadieron el valle del Indo y del Ganges, introduciendo en la India el caballo, las armas de hierro y el carro de combate.

B.Etapa Búdica.- Corresponde al periodo de reacción del pueblo hindú contra los abusos del brahmanismo, que culminó con el triunfo de la doctrina budista.

Como hemos comentado anteriormente, el arte hindú no se puede comprender o juzgar sin antes no entender las necesidades estéticas, ideológicas y rituales que poseía su población. El punto de vista hindú sobre el mundo dependía únicamente de la conclusión paradójica central de toda su existencia, según se decía que la perfección y el cambio, la eternidad y el tiempo, la trascendencia y la inmanencia eran una parte de un único procedimiento. Con este pensamiento se crean ciertas normas para la arquitectura y para la escultura. Dentro de este estilo de arte existieron algunas representaciones artísticas que destacaron más que otras entre las que podemos nombrar: pintura, escultura, joyería (que se creaba en oro y bronce) y la cerámica (cuyos objetos principales eran los utensilios y las vasijas).

Características principales del arte hindú

Dentro de este estilo de arte existían algunas características principales, de forma general, que hacían diferenciar al arte hindú de otros estilos de arte que surgieron en la India. Estas características se mencionan en el texto Cultura India-Hindu (s/f), y son:

- Un gran dominio del dibujo
Libertad de expresión
- Su arte estaba basado en las necesidades estéticas, en los rituales de su población y en la ideología.
- La voluptuosidad y la sensualidad estaban deliberadas.
- Existían un conflicto permanente entre la muerte y la vida, además de entre la eternidad y el tiempo.
- Los temas principales de este estilo de arte solían ser similares a los demás estilos artísticos de la India. Entre los temas más importantes podemos destacar: el agua, la figura femenina, los árboles, los animales y la religión.

Escultura hindú

Dentro de la escultura hindú se ha de mencionar que normalmente las figuras más destacadas eran las de los dioses y los semidioses y al mismo tiempo se representaban de manera tangible las tradiciones de su pueblo y las creencias religiosas y filosóficas. Su forma artística era tridimensional y por esta razón se podía apreciar la obra mediante distintos ángulos de vista, además gracias a la tridimensionalidad se adquirieron características muy peculiares de volumen y masa en la escultura y es por esto por lo que en el arte hindú fue muy útil la escultura y no solo sirvió de decoración de templos y zonas de culto (Cultura India-Hindu, s/f).

Los materiales principales que se utilizaban para crear las obras de arte eran la piedra, el bronce, la arenisca, el mármol, y el barro, entre otros materiales. Estos materiales dieron la posibilidad de mantener varias obras artísticas intactas a través del tiempo.

Arquitectura hindú

Con la aparición por primera vez de la arquitectura hindú los edificios que se realizaron fueron a través del ladrillo y se iban levantando sus estructuras con madera. Sin embargo, estos modelos fueron desapareciendo poco a poco a lo largo de todos los siglos y se volvieron a construir utilizando piedra (Cultura India-Hindu, s/f).

Sin embargo, es así imposible ordenar de manera cronológica los monumentos y edificios que se crearon mediante la arquitectura hindú. Lo único que se puede decir a ciencia cierta es que la gran mayoría de los edificios o monumentos que se crearon tenían como tema principal la religión. Además de que no se han hallado templos más antiguos del siglo XV ya que fueron desapareciendo por la mala calidad de los materiales que se utilizaron y los templos que se hallaron del arte indio (que es diferente al arte musulmán) son bastante pocos. La tipología más común de la arquitectura hindú fue:

La gopura, templos subterráneos próximos con el monolítico, pagoda al aire libre, olumnas y puertas conmemorativas, la stupa.

Arte chino, el esplendor de la dinastía Ming y dinastía Qing

En el texto Introducción al arte de la antigua china (s/f), se afirma que, en el campo de las artes, el territorio chino destacó, no sólo en la arquitectura y escultura, sino que la porcelana y la seda, ambas utilizadas para fabricar artículos suntuarios, tienen su origen también durante aquellos decenios. La porcelana se creó durante la dinastía Chang en el segundo milenio a. de C.

Mientras que los antiguos métodos eran primitivos, la fabricación de porcelana avanzada fue posible gracias al desarrollo de hornos especializados que podían cocer caolín, un tipo de arcilla blanca, a temperaturas de alrededor de 1.200 grados, para obtener un material duro y sin poros. La primera verdadera porcelana fue producida durante la Dinastía Tang, cuando los alfareros chinos aprendieron a controlar el contenido de hierro que reduce la interferencia del color, dando por resultado la blancura. La fabricación de la porcelana fue finalmente dominada durante la Dinastía Ming y, la de alta calidad, se exportó a Japón y a Europa (Introducción al arte de la antigua china, s/f).

La seda se obtenía a partir de cultivos de gusanos, o sericultura siendo fechada hacia el año 2.700 a. de C. La leyenda cuenta que la Emperatriz Si Ling Chi descubrió la seda, cuando un capullo de la polilla del gusano de seda cayó desde un árbol de moras dentro de su té.

La cultura China fue la primera en utilizar tinta para escribir y se estima que habría sido inventada hace 4.500 años atrás, siendo las primeras realizadas de pigmentos negros que obtenían del humo; el papel también es de origen chino y fue inventado en la dinastía Han realizándose con una mezcla de fibras de bambú, cortezas de árbol y agua.

Las primeras manifestaciones de caligrafía china se encuentran sobre huesos pertenecientes a la Edad de Bronce, durante la dinastía Shang, del siglo XVII al XI a.C. Mientras que los primeros pictogramas que se descubren son imágenes simples que permiten apreciar un vocabulario extenso al conceptualizarse objetos concretos y abstractos mediante la combinación de unos pictogramas con otros.

Por otro lado las ideas complejas se obtienen mediante la unión de dos o más símbolos. Se descubre así que el concepto de "Hombre" (Ren) en combinación con el concepto de "Árbol" (Wu) significa "Descansar" - Xiuxi. La escritura china, los ideogramas, no son signos que representan fonemas: Los signos del sistema de escritura chino no representan sonidos sino conceptos. Es decir, el signo tiene naturaleza conceptual, de significado y no guarda relación directa con el sonido (Introducción al arte de la antigua china, s/f).

Los orígenes de la pintura tradicional, mencionado en Introducción al arte de la antigua china (s/f), se remontan a las más tempranas épocas de la antigüedad. Podemos decir que las obras anteriores a la dinastía T'ang, en el periodo 618-907, son dibujos de líneas producidos por personas que se dedican a otras actividades. Durante la primera mitad de la dinastía T'ang, el paisaje y las pinturas que representaban flores y pájaros comenzaron a ganar importancia. Los cuadros con montañas, bosques, campos y jardines nos permiten evadirnos de este mundo y penetrar en el reino de la paz y la tranquilidad. También son muy admirados los árboles, piedras, praderas, flores pájaros y otros animales que aparecen en las pinturas, dotadas de gran viveza y energía. Así pues, las tres categorías principales de la pintura tradicional china serían el paisaje, flores y pájaros junto a las representaciones de figuras humanas durante la primera época.

Otro tipo de arte, al que podríamos incluir dentro de las artes decorativas será el desarrollo del mueble tradicional que evolucionó de la simplicidad a la complejidad y estuvo estrechamente ligado al estilo de vida y a los cambios económicos y culturales de China a lo largo de su historia. Con anterioridad a la dinastía T'ang, lo más frecuente era que los chinos se sentasen en el suelo sobre esterillas de paja.

Tras el período de los Reinos combatientes (475-221 a. de C.), comenzó a generalizarse el uso de camas y sofás como asientos. En tiempos de la dinastía Wei-Chin (220-420) y de las dinastías del norte y del sur (420-589), comenzaron a penetrar en China las sillas de estilo occidental, las sillas de tijera y otros tipos de asientos. A partir de este momento,

los asuntos cotidianos de los chinos pasaron a decidirse desde sillas en lugar de desde el suelo, con las piernas cruzadas (Introducción al arte de la antigua china, s/f).

Los muebles Ming destacaron por su línea sencilla, uniforme, sin rupturas y por su decoración parca y elegante, todo lo cual tiende a realzar sus magníficas características de construcción. Durante la dinastía Ch'ing, debido a la influencia del floreciente comercio exterior chino y al avance de las técnicas artesanales, se pasó a una decoración rica y compleja que incluía tallados. A causa del gran desarrollo del mueble chino con las dinastías Ming y Ch'ing, la mayor parte del diseño actual de muebles chinos permanece dentro de esta línea artesanal.

La arquitectura china se entiende como un estilo de arquitectura que ha tomado forma en el este de Asia durante muchos siglos, la cual es compartida con países vecinos. Los principios estructurales de la arquitectura china se han mantenido prácticamente sin cambios, siendo los cambios principales los acaecidos en las artes decorativas.

A partir de la dinastía Tang, la arquitectura china ha tenido una gran influencia en los estilos arquitectónicos de Corea, Vietnam y Japón. Más de la vasta zona de Turkestán a Japón, desde Manchuria hasta la mitad

norte de la Indochina francesa, el mismo sistema de construcción es frecuente. De todas las fuentes de información, literarias o gráficas, existe una fuerte evidencia que acredita el hecho de que los chinos siempre han empleado un sistema autóctono de la construcción que ha mantenido sus principales características, desde la prehistoria hasta la actualidad (Introducción al arte de la antigua china, s/f).

El chino es el único sistema arquitectónico cuyas estructuras son principalmente de madera, lo que es un reflejo de la ética del país, su criterio estético y el valor que da a la naturaleza. Son construcciones que se basan en profundas tradiciones culturales y así, en ella destaca la ideología de la superioridad del poder imperial y su compacto sistema de clases.

El desarrollo de las arquitecturas antiguas de China experimentó tres momentos de apogeo durante las dinastías Qin y Han, Sui y Tang, y Ming y Qing. En estos tres períodos surgieron numerosas construcciones representativas, como palacios, mausoleos y tumbas, obras de defensa e hidráulicas. El paso del tiempo y las guerras se cobraron muchas construcciones antiguas, siendo la mayoría de las que se conservan posteriores a la dinastía Tang del siglo VII.

La escultura en piedra se inició como majestuosa y representativa decoración de los caminos funerarios de las tumbas imperiales en la dinastía Han. Grandes animales reales y mitológicos, representación de los estamentos sociales -letrados, militares, extranjeros, etc.- fueron los temas elegidos para dignificar el poder. De todo ello son muestra las esculturas que flanquean el camino de los espíritus de las dinastías Han, Tang y especialmente las

tumbas Ming, así como la escultura representativa de los palacios imperiales (Introducción al arte de la antigua china, s/f).

Arte japonés

El texto Arte japonés (s/f), evidencia la proximidad entre la creación artística y una profunda intuición filosófica de la realidad. El zen, rama del budismo iniciada por Bodhidharma (o Daruma en el Japón), impregnó la cultura japonesa y sus diversas expresiones artísticas como la pintura, arquitectura, poesía, el arte de los jardines o la célebre ceremonia del té. Se trata del perfil místico del budismo, donde lo vacío es la fuente primaria del sentido, de la plenitud, la belleza y la expansión vital.

En el Japón, el arte exige un esfuerzo de atención, de conocimiento y de simpatía mayor que en China, país al que deben gran parte de su cultura. Como todas las artes que provienen de las culturas asiáticas, las bases de su estética se centran en el elemento sagrado. Se cree en la existencia de múltiples fuerzas invisibles, dioses locales, genios protectores, espíritus de las cosechas, del hogar, de los antepasados y de los parientes fallecidos, fuerzas de la fertilidad, de la generación de la vida, poderes que mueven tanto al cosmos como a los humildes objetos (Arte japonés, s/f).

Estas fuerzas son los kami, representaciones de lo sagrado que no están individualizadas ni personalizadas. Los kami se multiplicaron y se hallan presentes en todas las actividades de la vida diaria del japonés. La historia cuenta que el universo fue creado por los tres kami, nacidos sin progenitores, y por una jerarquía descendiente que recuerda los eons gnósticos.

El culto a estas creencias forman la religión nacional, llamada “sinto”.

La liturgia de esta religión recordaba a los japoneses que existían fórmulas mágicas que favorecían la pesca, los trabajos de la granja, la fabricación de objetos y demás tareas. Esta mentalidad, esta visión del mundo, está muy presente todavía en el pueblo japonés y permanece en el subconciencia colectivo de este pueblo (Arte japonés, s/f).

En el arte japonés se imita la armonía de la Naturaleza, se evoca a los dioses que forman la sustancia de las cosas.

La llegada del budismo a través de China en el siglo VI., transformó profundamente la cultura japonesa, pero no modificó los conceptos en que se basaba. El arte de Japón, al entrar en contacto con la cultura búdica, un pensamiento más refinado, se volvió más preciso en sus técnicas.

Las características principales que se mencionan en Arte japonés (s/f), son las siguientes:

- Simplicidad de sus formas.
- El elemento ornamental o decorativo desaparece.
- La pobreza de los medios y de la materia, el wabi japonés.
- Se trata de un arte austero.

REFERENCIAS:

Tipos de Arte (2017). ¿Qué es el arte contemporáneo? Recuperado en <https://tiposdearte.com/que-es-el-arte-contemporaneo/>

Arte contemporáneo. Fauvismo. Protagonistas del fauvismo. Recuperado en <https://www.arteespana.com/fauvismo.htm>

Arte contemporáneo. Expresionismo. Pintura expresionista. Recuperado en <https://www.arteespana.com/expresionismo.htm>

Arte contemporáneo. Cubismo. Pintura y escultura cubista. Recuperado en <https://www.arteespana.com/cubismo.htm>

Arte contemporáneo. Futurismo. Arte futurista. Recuperado en <https://www.arteespana.com/futurismo.htm>

Arte contemporáneo. Abstracción y pintura abstracta. Recuperado en <https://www.arteespana.com/pinturaabstracta.htm>

La Primera Guerra Mundial y las Artes. Guiarte.com. Recuperado de: <https://guiarte.com/noticias/primer-guerra-mundial-arte-met.html>

Neoclasicismo y Romanticismo. Recuperado de: <https://picarrsa.wordpress.com/2013/03/17/neoclasicismo-y-romanticismo-2/>

El arte, ¿placer o política?. Recuperado de: <https://expansion.mx/tendencias/2018/04/19/el-arte-placer-o-politica>

Masdearte.com. Expresionismo abstracto. Recuperado de: <http://masdearte.com/movimientos/expresionismo-abstracto/>

Movimientos Artísticos de los años 50's hasta 70's. Recuperado de: <http://introducciondisindustrial.blogspot.com/2016/09/movimientos-artisticos-de-los-anos-50s.html>

Del informalismo al arte conceptual. Recuperado de: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/79725/7/Arte%20del%20siglo%20XX_M%C3%B3dulo%205_Del%20informalismo%20al%20arte%20conceptual.pdf

Tipos de Arte (2016). Características más destacadas del arte Oriental. Recuperado en: <https://tiposdearte.com/caracteristicas-mas-destacadas-del-arte-oriental/>

Tipos de Arte (2016). Arte hindú ¿Qué es? Recuperado en: <https://tiposdearte.com/arte->

hindu-que-es/

Cultura India – Hindu. Recuperado en <https://www.historialuniversal.com/2010/08/cultura-india-civilizacion-hindu.html>

Arte oriental. Introducción al arte de la antigua china. Recuperado en <https://arteespana.com/arteantiguachina.htm>

Arte japonés. Recuperado en <http://www.historiayarte.net/a-arte-japones.html>