

TEMA 12: LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE SEGUNDA MITAD SIGLO XX.

1. La arquitectura al margen del estilo internacional: posmodernidad, high-tech y deconstructivismo.
2. El minimalismo en la escultura
3. El movimiento abstracto y sus tendencias pictóricas: el expresionismo abstracto norteamericano, el informalismo europeo y la abstracción geométrica
4. Las principales corrientes figurativas: pop art, nueva figuración e hiperrealismo.

Introducción: contexto histórico.

En la segunda mitad del siglo XX se asiste a los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría, que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. La caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética abrieron una época conocida como la Post Guerra Fría.

El colapso soviético liquidó la antigua política de bloques y dio paso a un nuevo cuadro internacional con los Estados Unidos como única superpotencia. Pero también es la época de los movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam, contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, en la Primavera de Praga, y en mayo del 68 contra el orden establecido, durante las revueltas estudiantiles y sindicales que se inician en Francia y se extienden rápidamente por otros países.

Los efectos socioculturales de estos movimientos de protesta aún se sienten actualmente. La sociedad se ha encerrado en un materialismo que desdeña los valores humanistas como consecuencia del progreso técnico y científico y ha desembocado en un obsesivo consumismo. La acumulación de capitales y las progresivas desigualdades entre los países han favorecido el aumento del subdesarrollo y el hambre en vastas zonas del planeta y la marginación ciudadana en los países industrializados, pero también el activismo de los sindicatos obreros y la aceleración de los procesos revolucionarios contra el orden burgués establecido: recientes son los movimientos protagonizados por los foros sociales en protesta por el mal reparto de la riqueza mundial.

1. LA ARQUITECTURA AL MARGEN DEL ESTILO INTERNACIONAL: POSMODERNIDAD, HIGH-TECH Y DECONSTRUCTIVISMO.

Al final de este siglo la arquitectura mundial está viviendo una crisis teórica que es causa de gran desconcierto. Esta crisis es producto de las inquietudes y angustias derivadas de la crisis social, política y económica en que han entrado todos los países del mundo. Desde la década de los 60's las vanguardias arquitectónicas empezaron a demostrar su inconformidad con los resultados obtenidos. Se dio énfasis a una urgente necesidad de cambio y se le achacaron aspectos negativos: gigantismo, expresión formal aburrida, etc. En las últimas dos décadas han aparecido paulatinamente en la escena urbana edificaciones con características arquitectónicas que corresponden a los estilos: Posmodernidad, High - Tech y Deconstructivismo,

POSMODERNIDAD Surge en el ámbito internacional desde 1960 manejando un doble código, la mitad moderno y la otra mitad de carácter histórico tradicional.

Características:

- Rechaza la ausencia de ornamento y la abstracción geométrica por deshumanizadora
- Le gusta la simplicidad y el orden
- Importancia predominante en la composición de la fachada
- Volúmenes compuestos con losas de una o más aguas a veces recubiertas con tejas.
- Profusión de materiales y detalles arquitectónicos: uso de colores fuertes y con mucho contraste en los detalles, cornisas, molduras...
- Equilibrio entre el vano y el macizo.
- Uso de luz neón.

Si rescatamos como positivas la revalorización cultural de la arquitectura, la recuperación del sentido histórico y la participación de la comunidad en las decisiones de diseño, no podemos dejar de señalar lo negativo del movimiento posmoderno: nueva carencia de valores, la frivolidad, la ausencia de compromiso social y el consumismo del derroche formal.

Philip JOHNSON Mies **VAN DER ROHE**: el **Seagram Building** de Nueva York.
Philip JOHNSON: **AT&T Building**; Torres KIO de Madrid

Michael GRAVES: Edificio Portland Robert **VENTURI**: Casa Wanna.

HIGH TECH

El high-tech (alta tecnología) es un estilo arquitectónico que se desarrolló durante los años setenta. Las características que más lo hacen destacar son el uso de componentes técnicos y funcionales de la construcción, una disposición relativamente ordenada y un uso frecuente de componentes prefabricados. Las paredes de vidrio y las estructuras de acero son muy populares en este estilo. Estas características unidas, generaron una estética industrial. Busca la seguridad, la funcionalidad y la belleza, pero su fin es satisfacer las necesidades de un cliente.

Norman Robert **FOSTER**: británico, premio Príncipe de Asturias. Torre central del HSBC de Hong Kong, Torre Cepsa (Madrid), Torre 30 St Mary Axe (Swiss Re) Londres.
Richard ROGERS y **Renzo PIANO**: **Centro Georges Pompidou (París)**

DECONSTRUCTIVISMO

Es cualquier diseño arquitectónico provocador desde 1980 que parezca deshacer la estructura. No quiere decir que la deconstrucción sea demolición o simulación. Obtiene toda su fuerza de su desafío a los valores mismos de la armonía, unidad y estabilidad proponiendo a cambio una visión diferente de la estructura. Se caracteriza por la fragmentación y por la geometría no rectilínea. Se ha valorado sobre todo por proveer

orden y estabilidad, como producto de la pureza geométrica de su composición formal. Mezclan la geometría como el cubo, el cilindro, conos, pirámides, etc. siguiendo reglas compositivas. Estas formas contribuyen armónicamente a formar un todo unificado. Utilizan la diagonal y formas trapezoidales creando fuertes contrastes entre las imágenes “retorcidas” y las imágenes “puras” de la tradición arquitectónica. Ahora las formas puras se utilizan para producir composiciones geométricas impuras y torcidas, inestables.

Frank GEHRY: Utiliza materiales baratos y fáciles de manejar (Listones, chapa ondulada, malla, etc.) Casa danzante de Praga, Sala de conciertos de Walt Disney de Los Ángeles, Museo Guggenheim Bilbao: Para integrarse en el espacio el edificio es concebido a modo de una embarcación que se alza a orillas de la ría del Nervión. El edificio parece una escultura y sin embargo, es un museo que cumple con su función: la exposición de obras de arte, siendo a la vez una obra de arte en sí mismo. Visible desde buena parte de la ciudad gracias a sus ya famosas ‘escamas’: paneles de titanio, curvas imposibles de piedra y cristal y un imponente perfil arquitectónico.

Zaha HADID: arquitecta anglo-iraní, sus proyectos recuerdan a los constructivistas rusos por las vigas desviadas que parecen flotar sin gravedad, utiliza elementos como rampas, terrazas en el tejado, pilotes a la manera de Le Corbusier. También su característica es hacer las placas puntiagudas muy salientes sobre aparentemente inestables pies y una construcción inclinada parecida a los témpanos de hielo. El Pabellón Puente (Expo 2008 de Zaragoza), Edificio de bomberos para la fábrica de Vitra en Alemania.

Peter **EISENMAN:** Pretende crear una arquitectura que perturbe, hasta el punto de incomodar al usuario. Este efecto lo ha logrado por sorprendentes formas geométricas de sus edificios, en los que apenas se ven ángulos rectos, ni superficies auténticamente verticales u horizontales. Es famoso por sus cubos substraídos que llevan a la deformación de la L tridimensional. Memorial del Holocausto a los Judíos (Berlín)

2. EL MINIMALISMO EN LA ESCULTURA.

El término minimalista, es referido a cualquier cosa que se haya desnudado a lo esencial, eliminado sus elementos sobrantes. Fue utilizado por primera vez por el filósofo Richard Wolheimen 1965, para referirse a objetos de muy alto contenido intelectual pero de bajo contenido formal, como los ready-made de Marcel Duchamp. El movimiento surge en los años 60 tras la II Guerra Mundial. Se sirve de elementos mínimos y básicos, como colores puros, formas geométricas simples, tejidos naturales, lenguaje sencillo, etc.

Características: el Minimalismo se concentró en formas geométricas simples que no representaban ninguna imagen: formas semejantes a cubos, pirámides o esferas, organizadas en ángulos rectos, generalmente en series. Para que no hubiese rastro alguno de humanidad, los escultores encargaban sus obras a las industrias. Rechazo de lo simbólico. Esculturas descomunales. Uso de materiales sintéticos.

Sol **LEWITT** realizaba esculturas con cubos abiertos o rejillas y dibujos sobre la pared.

Donald **JUDD** alegaba que sus trabajos son objetos específicos que no son signo de nada y no tienen otro referente que sí mismos. En sus primeras realizaciones utilizó la madera, pero pronto incorporó el plexiglás (vidrio orgánico) y el acero inoxidable, su material más característico. Son obras frías, carentes de cualquier intención decorativa o emocional.

Dan **FLAVIN** es famoso por la creación de objetos escultóricos e instalaciones disponibles en el comercio de lámparas. Utiliza el arte como luz eléctrica. Utilizó luz fluorescente para explorar el color, la luz y el espacio en las obras escultóricas de sus galerías.

Carl ANDRÉ trabajó con objetos idénticos producidos en serie con los que componía la obra según un sistema de módulos matemáticos. André trabajó con una gran diversidad de materiales, incluidas las placas de metal y de madera. **Equivalente VIII.**

3. EL MOVIMIENTO ABSTRACTO Y SUS TENDENCIAS PICTÓRICAS.

El expresionismo abstracto norteamericano, el informalismo europeo y la abstracción geométrica La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto dieron paso, como no podía ser de otra forma, a un periodo de incertidumbre y estupor en todos los aspectos: social, político y cultural. En lo artístico, ese hacer frente a las miserias pasadas se manifestó en formas de creación desgarradas en las que el goce estético quedaba a un lado.

EXPRESIONISMO ABSTRACTO NORTEAMERICANO

El Expresionismo Abstracto vino a representar el “triunfo de la pintura americana” en aquel momento y fue la marca cultural de Estados Unidos en los comienzos de la Guerra Fría. Surge en EEUU en torno a una serie de pintores conocidos como “Escuela de Nueva York” en los años 50 del siglo XX. El Expresionismo Abstracto emplea el automatismo como medio de expresión y para ello recurre a distintas técnicas:

- La pinclada gestual rápida (action painting)
- El goteo de pintura sobre el lienzo (dripping) El formato de las obras son de gran tamaño y el pintor ha de colocar el lienzo en el suelo e introducirse físicamente en él. El espectador también se siente parte de la obra. Le resulta difícil contemplarla, pues no tiene centro ni recorridos sino un espacio continuo dinámico y caótico.

FRANK STELLA, es un pintor estadounidense, que destaca por sus obras minimalistas y dentro de la abstracción postpictórica con obras como **Ctesifonte III**.

JACKSON POLLOCK Es el máximo representante del action painting. Pollock es gesto, acción e intuición. Se convirtió en una leyenda tanto por su revolucionaria forma de concebir el arte, como por su vida, marcada por los excesos y su muerte, tras un accidente de coche, cuando se encontraba en la cumbre de su carrera artística. Pollock exploró de manera obsesiva su subconsciente, en un estilo próximo a Picasso y Miró. Comenzó a trabajar con sus lienzos en el suelo sobre los que lanzaba chorros de pintura, arena, y otros elementos que daban textura al lienzo. Pollock extendía la tela, sobre el suelo, y corría o danzaba a su alrededor y dentro de ella, derramando la pintura de manera uniforme. Pollock no trabajaba sobre el lienzo sino metido en él, pintaba con todo el cuerpo. No trabajaba la tela con utensilios tradicionales como el pincel o la espátula, sino mediante la técnica del dripping. El dripping (chorreado) consiste en dejar gotear o chorrear la pintura, desde un recipiente con el fondo agujereado, lanzando botes y tubos abiertos, bailando alrededor con los botes de pintura. Las grandes telas se llenaban por todos lados, de manera uniforme, de color en forma de manchas e hilos que se mezclaban. El pintor añadía goteos más finos realizados con un bastoncillo mojado en pintura. Obras: La llave. Convergencia. Número ocho. Lucifer. One: number 31.

MARK ROTHKO Rothko es color, reflexión y meditación. Trata de que el espectador indague en sus propias emociones y experimente una reacción próxima a aquella que se produce ante determinadas ceremonias religiosas. La temática de sus obras son campos de color, dispuestos preferentemente de manera horizontal. Desarrolla el espacio vacío sin personas ni objetos, percibiéndose éste como luz y color. Abre un espacio en nuestra imaginación a través de sus espacios organizados en formas geométricas de manchas de color. Las lisas superficies emanan un sereno silencio. Rojo y Amarillo, Centro Blanco (Amarillo, Rosa y Lavanda sobre Rosa)

EL INFORMALISMO EUROPEO El informalismo es un movimiento pictórico que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollan en Francia y el resto de Europa después de la II Guerra Mundial, en paralelo con el expresionismo abstracto estadounidense. Como arte abstracto no geométrico, el Informalismo europeo refleja toda la ambiente de posguerra y refleja toda la angustia, tristeza y desesperación de una Europa arrasada por la segunda guerra mundial. En el norte de Europa, el grupo Cobra busca expresar a través de sus obras aquello que bulle en su interior emocional, dejando a un lado los componentes racionales. Tiene ese nombre porque sus participantes habitaban en las ciudades de Copenhague, Bruselas y Amsterdam. La violencia cromática es su característica más importante. España se incorporó tarde al informalismo, pero lo hace con una fuerza titánica, rabiosa. La crueldad de la Guerra Civil española provoca el estallido de formas y la preponderancia del gesto manual. Experimentan con materiales hasta entonces considerados como no pictóricos. En la década de los cincuenta se formaron dos grupos:

- “**Dau al Set**”, en Barcelona. **TÀPIES** es el principal pintor del Informalismo matérico. Concibe la superficie no como un fondo donde representar, sino como un espacio donde actuar mediante distintas técnicas. La técnica del grattage, que consiste en rasgar, raspar, horadar, para dar relieve a sus mixturas, resultantes de la mezcla de polvo de mármol, arena,...Y todo mezclado con pintura al óleo. Utiliza materiales poco usuales: cuerdas, arpilleras...y colores cercanos a la tierra, negro y un blanco “sucio”. Destaca su obra “**Pintura**” (Museo Reina Sofía).

- “**El Paso**”, en Madrid. Destacan artistas como Manolo Millares y Antonio Saura.

Manolo **MILLARES** fue el fundador del grupo, y uno de los más importantes artistas del informalismo. Sólo necesita tres colores: el blanco, el negro y el rojo. Su dibujo es virtuoso y singular. Su material preferido es humilde, la arpillera. Él la transforma en un grito expresionista y en una convulsión estética.

Antonio **SAURA** puede entenderse a medio camino entre la abstracción y la figuración distorsionada. En su obra domina el contraste de sus enloquecidos trazos oscuros sobre los fondos claros. **Grito nº 7**

LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA

La popularidad del arte abstracto estuvo en auge durante gran parte del siglo XX, manteniéndose vigente hasta nuestros días. Esta se debió, entre otras cosas, a que utiliza gran cantidad de elementos, como el color, la forma, las líneas o las texturas. La abstracción geométrica se caracteriza por el uso de distintas formas geométricas, organizadas de manera “lógica”, para recrear determinada forma. No representan entes u

objetos que puedan ser palpables en la realidad. Uso racional de las distintas formas neutrales y simples, las líneas le confieren a la obra un tono delicado, claro y con fría precisión.

Wassily **KANDINSKY**, fue su precursor, un pintor ruso que se movía en Europa exponiendo las virtudes artísticas que traía consigo la abstracción. Kandisky realizó el primer cuadro abstracto de la historia moderna, Improvisación. Con la abstracción el tema desaparece. El cuadro se reduce a un juego de formas y colores. Se pierde la figuración humana y cualquier contacto con la realidad. Estamos ante un arte deshumanizado. El propósito de los artistas abstractos es prescindir de las figuras para concentrar la fuerza expresiva en formas y colores. La obra de arte ya no tiene nada que ver con la naturaleza, y por tanto ya no se representan figuras, ni objetos. Son combinaciones de colores que expresan sensaciones. Obra: Amarillo, rojo y azul.

Piet **MONDRIAN**, neoplasticista holandés, su concepción del arte se basaba en que debía ser representado a través de la línea recta y los colores puros como símbolo de la expresión del orden cósmico. Construye sus cuadros abstractos con la utilización colores primarios (rojo, amarillo y azul) más el blanco y el negro, dispuestos en franjas delimitadas por líneas horizontales y verticales. Utilizan preferentemente líneas rectas, verticales y horizontales. La representación debe limitarse a las dos dimensiones, rechazando cualquier idea de profundidad y de figuración. Composición en rojo, amarillo y azul. Composición II.

VASARELY: padre del op art (arte óptico), es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. **Vega 200**

MALÉVICH fue el máximo representante del suprematismo, una de las principales corrientes defensoras de la abstracción geométrica en Rusia, que tenía como objetivo la búsqueda de la supremacía de la sensibilidad pura en el arte. Sus creaciones se centrarían en la representación de figuras geométricas, en las que predominaba el cuadrado. **Cuadro negro y Blanco sobre blanco.**

4. LAS PRINCIPALES CORRIENTES FIGURATIVAS: POP ART, NUEVA FIGURACIÓN E HIPERREALISMO.

POP ART La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por ser una sociedad mediática y consumista. El arte se convierte en objeto de consumo y de moda. Los artistas reciben una constante presión en busca de la sorpresa y la originalidad. El resultado es una gran variedad de grupos, tendencias, movimientos y figuras individuales. Los museos, las galerías de arte y las exposiciones provisionales forman parte del paisaje urbano. Pop Art surge en torno a un grupo de artistas británicos en los años 50 y se desarrolla en los años 60, es un fenómeno que va unido a la sociedad de consumo. La sociedad ha evolucionado hasta convertir la cultura en objeto de consumo de las masas. La invención de nuevos medios de comunicación con la televisión crea mitos en la sociedad. El Pop Art (arte popular) toma temas populares y los transforma en arte. Es un arte urbano que da la espalda al mundo de la naturaleza. La inspiración de este movimiento artístico está en los comics, en el cartel publicitario, y en la fotografía de consumo.

ANDY WARHOL es uno de sus mejores representantes, parte de variaciones fotográficas de un mismo tema mítico, serigrafías como **Marilyn Monroe**, Elvis Presley,

o la lata de sopa Campbel. El arte pop se convierte en un medio de expresión de la civilización de consumo.

NUEVA FIGURACIÓN Es un movimiento que plantea la vuelta a la figuración, representando la realidad social del momento bajo una actitud cínica, cruel y de burla. La abstracción geométrica había caído en declive y algunos artistas retoman el uso de la figura. La nueva figuración preconizaba un retorno al objeto y a la realidad cotidiana. Se vuelve a representar la realidad (iconicidad), en particular la figura humana, pero con las técnicas del informalismo. Suele tener un sentido de denuncia social. Se aprecian tendencias expresionistas, en las que se adoptan formas orgánicas deformadas o monstruosas.

FRANCIS BACON Fue un pintor anglo-irlandés de estilo figurativo, caracterizado por el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional. Toda su trayectoria se caracteriza por una profunda independencia, que hace que su pintura sea un referente inconfundible del arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. La visión atormentada de Bacon llamaba la atención de un público traumatizado por la experiencia de la guerra y todos sus males. Elige la figura humana como motivo central de sus cuadros, y la somete a alteraciones y deformaciones hasta un nivel no conocido con anterioridad en la historia del expresionismo. En sus retratos, autorretratos, o composiciones más complejas, los cuerpos mutilados, los órganos atrofiados y todo tipo de anomalías anatómicas, dan como resultado una imagen de horror que se inserta en un espacio indefinido, de fondos monocromáticos, que comunica una sensación de aislamiento y claustrofobia. **El Papa que grita (a partir del retrato de Inocencio X)**

JEAN DUBUFFET Este pintor y escultor francés, fue un gran innovador. Su nombre está vinculado al arte popular, el arte de los niños o el de los enfermos mentales. Se aspira con ello a una forma de creación en la que la espontaneidad y el instinto prevalezcan sobre la razón y la formación técnica. Su actitud provocó al principio un gran escándalo, pero al final de sus días Dubuffet gozaba ya de renombre y consideración mundiales. Se vale de materiales que se unen a la pintura, como arena, barro, yeso o detritus orgánicos. A partir de 1966 se dedicó principalmente a esculturas y montajes, algunos de los cuales, de gran tamaño, se encuentran en diversas ciudades europeas. En estas obras otorga una nueva dignidad a los materiales de desecho. Tete d'Otage nr 20

El HIPERREALISMO El hiperrealismo es un género de pintura y escultura que se asemeja a la fotografía. Con esta tendencia vanguardista, el realismo llega a su cima. El término se aplica a un movimiento y estilo de arte independiente que surge en Estados Unidos y Europa a finales de 1960 y a principios de 1970 Se basa en un acusado realismo y en la minuciosidad. El resultado es una pintura muy fría, sin sentimientos. Se pintan objetos de consumo e imágenes de publicidad. Los pintores y escultores hiperrealistas utilizan imágenes fotográficas como fuente de referencia para crear una representación más definitiva y detallada. Destacan pintores como Chuck Close, Don Eddy, y en España, **ANTONIO LÓPEZ: La Gran Vía madrileña** en 1974.