

El arte después de las vanguardias

EL ESCENARIO ARTÍSTICO DE NUEVA YORK EN LOS AÑOS
CINCUENTA

1945 EL INFORMALISMO

- Tras la segunda guerra mundial la situación en Estados Unidos era muy diferente a la europea.
- Sus ciudades no habían quedado devastadas y la vida cultural no se había interrumpido.
- América empieza a recibir migración de intelectuales tras la guerra, trasladándose de París a Nueva York el liderazgo como capital artística.
- Bajo el término *informalismo* se agrupan diferentes tendencias como el expresionismo abstracto o el arte matérico
- El término INFORMAL se deriva de la ausencia de forma reconocible
- Es desarrollado en la Art of This Century Gallery
- Artistas más representativos: POLLOCK, KOONING, KLINE

El expresionismo abstracto o arte materico

- eran el reflejo de todas las vanguardias
- la interacción del color
- la abstracción geométrica
- la expresividad del gesto
- la intención de fusionar arte y vida
- Se desarrollan en América entre los años 50-60
- Se les denominó expresionistas abstractos por el interés que mostraban hacia esa corriente pictórica
- Tres escuelas:
  1. GESTUAL O DE ACCION
  2. SIGNICA O CALIGRAFICA
  3. LOGIC COLOR

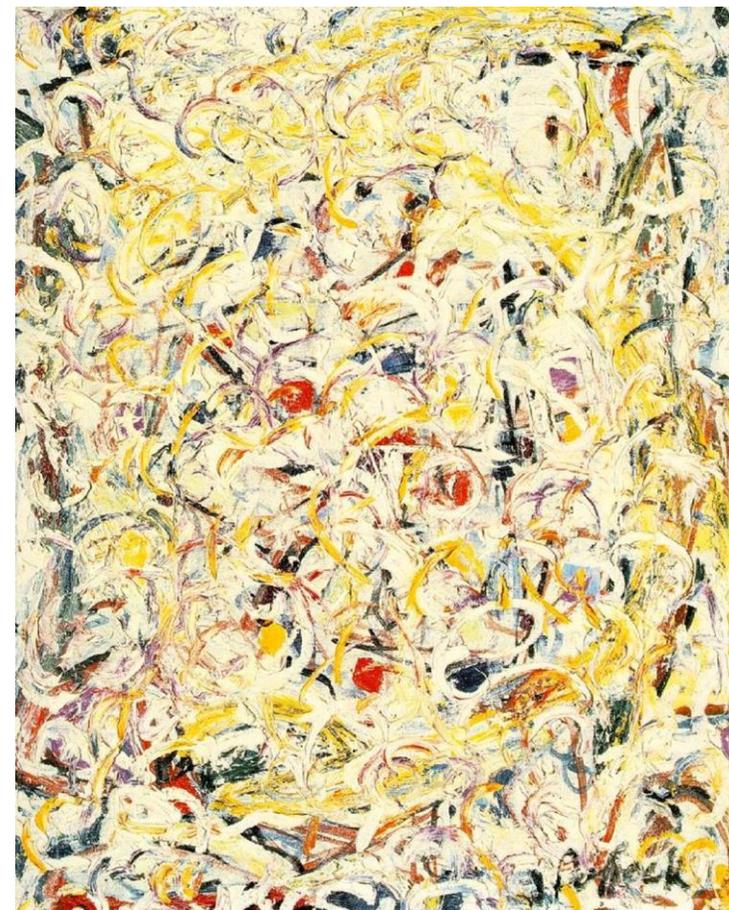
LA GESTUAL POLLOK

Ritmo otoñal

JACKSON POLLOCK (1912-1956)
El pintor en su estudio

JACKSON POLLOCK (1912-1956)
Sustancia resplandeciente (Sonidos
en la hierba), (óleo).

CALIGRAFICA O NUMERICA

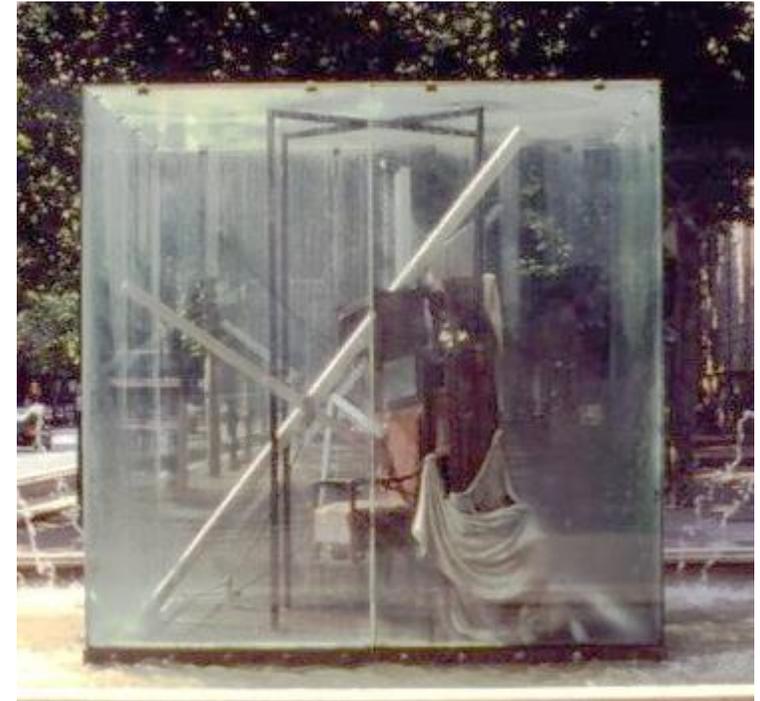
TAPIES

1955 y 1960 tuvo su período más radicalmente matérico, con un estilo austero, con colores neutros, de la tierra, y profusión de signos: cruz, T (de Tàpies), cruz en aspa (X), 4 (por los cuatro elementos y los cuatro puntos cardinales, como símbolo de la tierra), etc.: Gran pintura gris (1956), Gran óvalo (1956), Óvalo blanco (1957), Pintura en forma de T (1960)

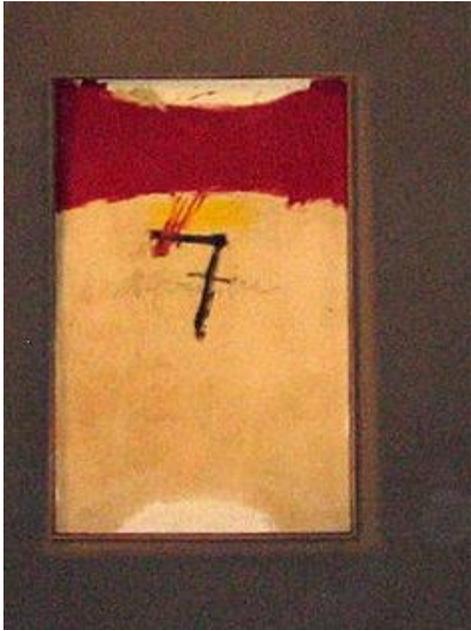
- empleaba técnicas que mezclaban los pigmentos tradicionales del arte con materiales como arena, ropa, paja, etc., con predominio del collage y el assemblage, y una textura cercana al bajorrelieve.

Calce'tin

Homenaje a Picasso, en el Parque de la Ciudadela

7 de noviembre de 1971, Sala de Pasos Perdidos del Parlamento de Cataluña.

El espíritu catalán (1971)

Mural del Pabellón de Cataluña en la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

EL POP ART

- El término Pop-Art significa arte popular, un arte pensado para el pueblo.
- Fue una reacción de violento rechazo ante un arte que se había convertido en algo inteligible para el ciudadano de a pie.
- un arte que recuperó la figuración apropiándose de imágenes reproducidas masivamente por los medios de comunicación.

- Al igual que los impresionistas el Pop “pinta aquello que ve”

Edificios del parlamento de Londres

Impresionismo; C. Monet, *Parlamento de Londres*, 1904

Escaparate de Londres en los 60

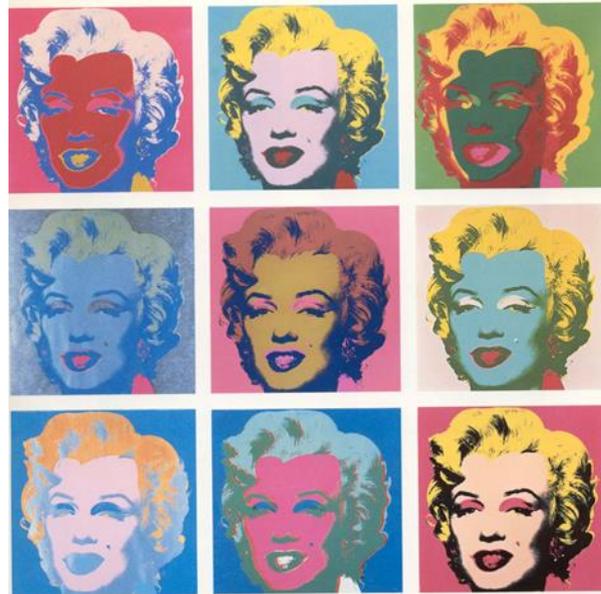

Pop; E. Paolozzi, *sin título*, 1955

A. Warhol

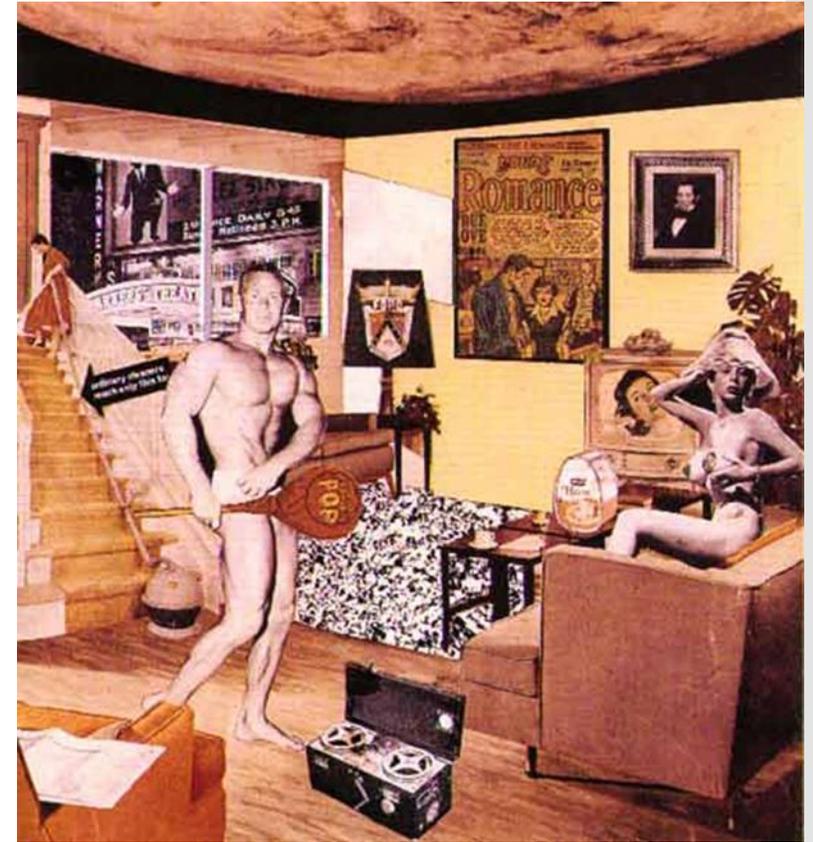
Díptico Marilyn, (acrílico sobre lienzo).

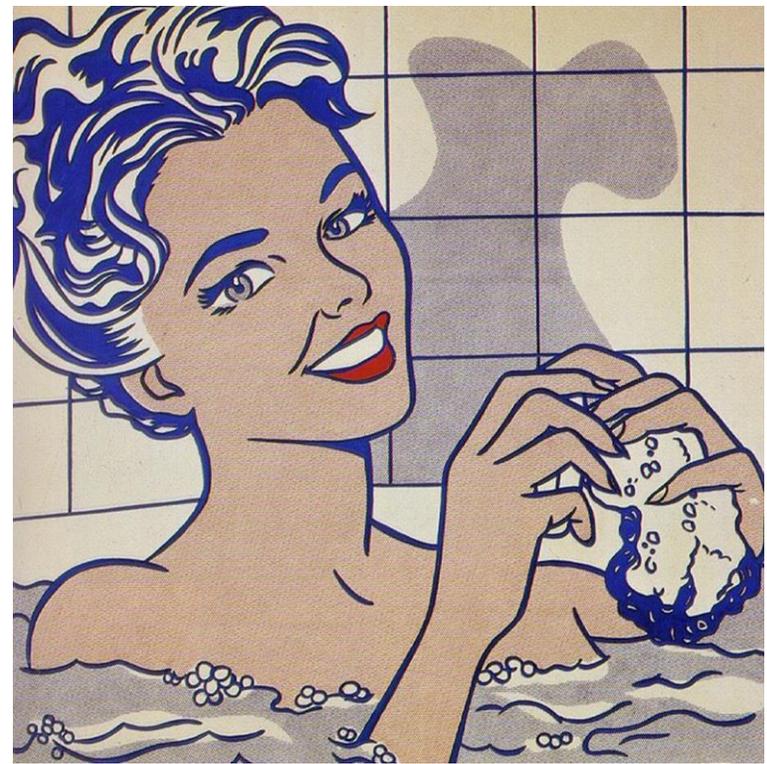
EL CREADOR DEL ESTILO RICHARD HAMILTON

Esta obra recogía imágenes que más tarde constituyeron a la iconografía del Pop; un cuerpo ideal, paisaje de rótulos y carteles, electrodomésticos que anuncian los avances tecnológicos, tebeos, una lata de jamón convertida en escultura

- Hamilton, "Exactamente ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy en día sean tan diferentes, tan atractivas?" (1956)

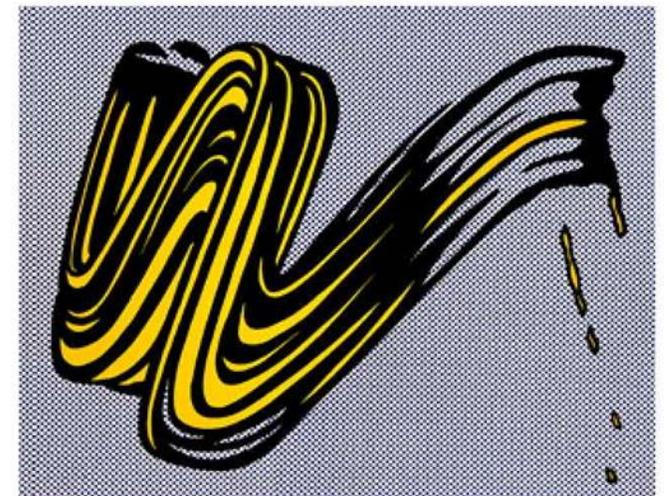
Roy
Lichtenstein
(1923-1996);
apropiación
del lenguaje de
los cómics

Mujer en el baño

En el coche

R. Lichtenstein, pincelada, 1964

C. Oldenburg, hamburguesa, 1962

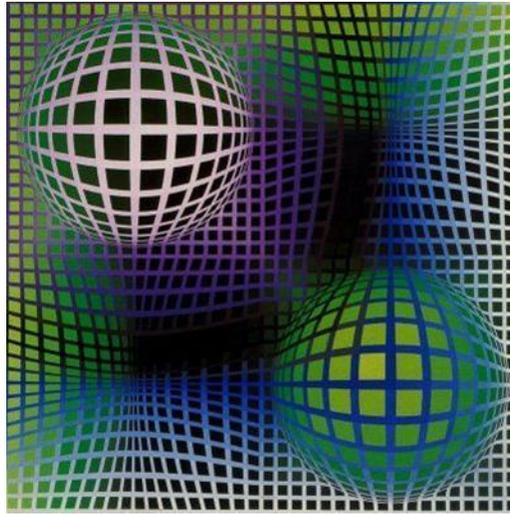
C. Oldenburg, Pinza, 1976

ARTE CINETICO

Y OP ART(ARTE OPTICO)

- Durante las primeras vanguardias ya se había introducido el valor de la dimensión espacio-temporal.
- **Los futuristas** querían producir movimiento y ruido. *Intonarrumori* (1914).
- Duchamp también construyó sus Rotarrelieves (1920).
- Gabo realizó la primera escultura cinética (1920) con una varilla dotada de motor que la hacía vibrar originando volúmenes virtuales.
- Calder había centrado su interés en la búsqueda de una escultura dotada de dinamismo, sus móviles (1932).
- Moholy-Nagy construyó el Modulador-luz-espacio (1930)

El arte cinético crea imágenes provistas de movimiento aparente. Se produce la introducción de materiales “inmateriales”; espacio, tiempo y luz. La obra es un proceso, donde la configuración del movimiento es más relevante que la forma del objeto.

V. Vasarely, Boo, 1978

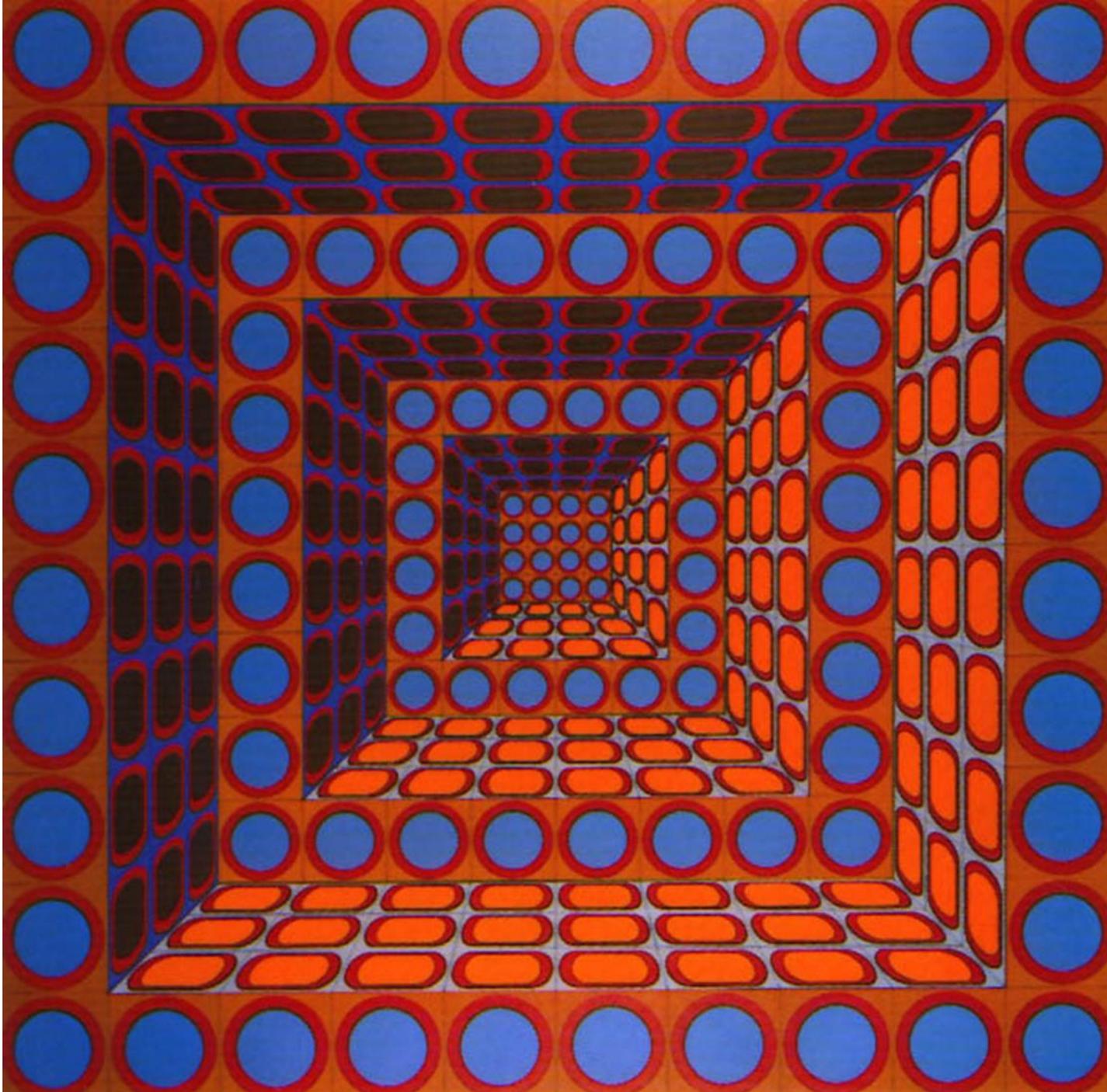
J. R. Soto, doble
transparencia, 1956

J.R. Soto, Penetrables

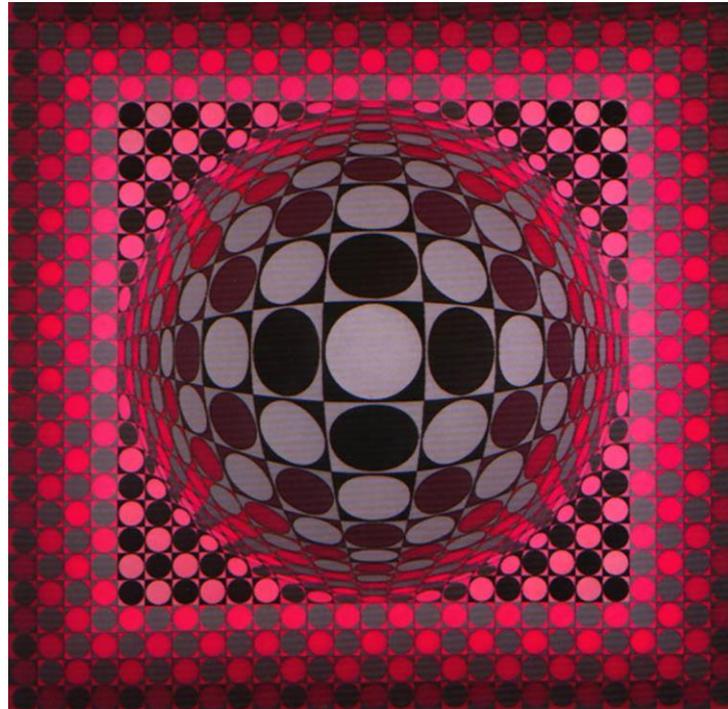
C. Andre, 144 Silencios de grafito,
144 Cubos de grafito, 2005

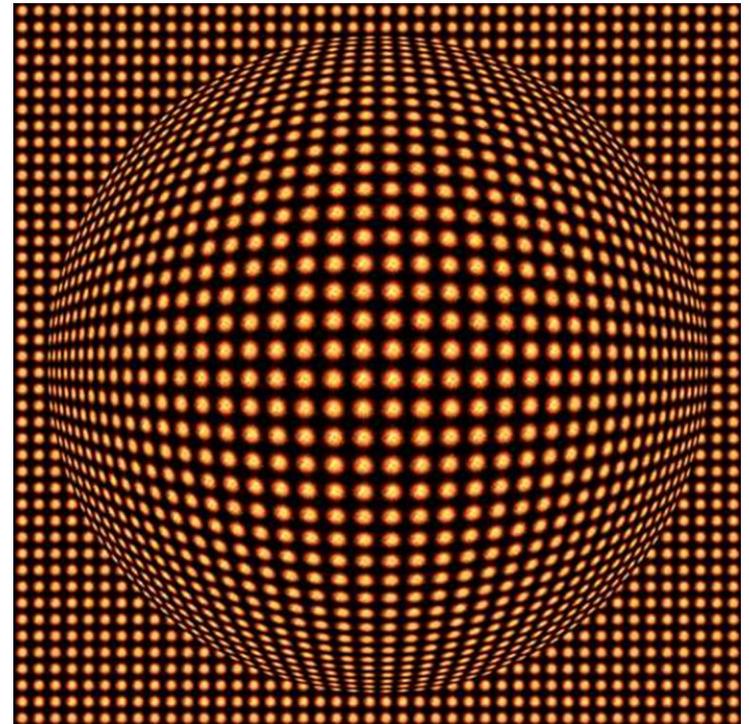
VICTOR VASARELY (1908) Lador.

OP ART
ESTATICO

VICTOR VASARELY (1908)
Bang.

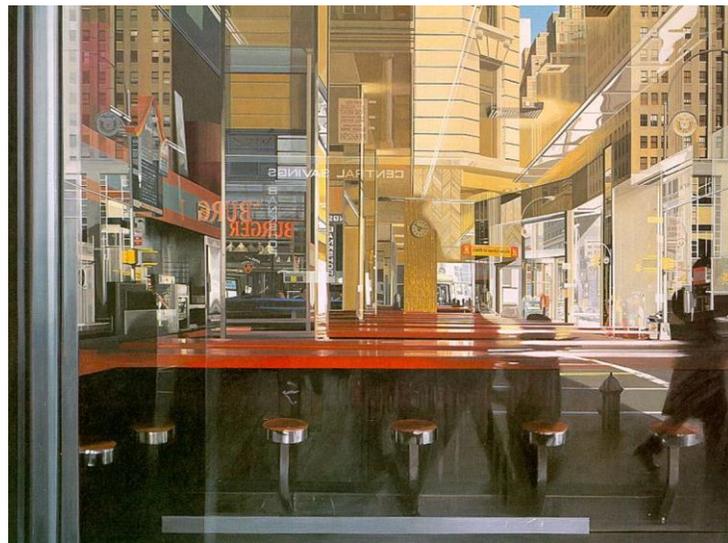

VICTOR VASARELY (1908)
Fractal Mandala.

HIPERREALISMO

RICHAR ESTES (1936)
Central Savings, (óleo).

CHUCK CLOSE (1940)
Phil, (óleo).

1972 se dio a
conocer en
Europa dentro
de la cultura
underground

DUANE HANSON (1925-1996)
Janitor(s).
1973. Milwaukee

ANTONIO LÓPEZ (1936)
La Gran Vía, (óleo).

minimalismo

Carl Andre, Glarus Delta de acero, 2006

CARACTERISTICAS

- Interés prioritario por el orden, la claridad estructural y la pureza plástica.
- Formas geométricas básicas.
- Valoran la relación del conjunto por encima de la singularidad.
- La vinculación de la obra con el espacio expositivo.
- La implicación activa del espectador.
- El despojamiento de toda subjetividad providente del artista

Donald Judd (1928); resaltaba las cualidades plásticas de sus esculturas alejándolas de la función representativa. La repetición modular era su mayor aliada

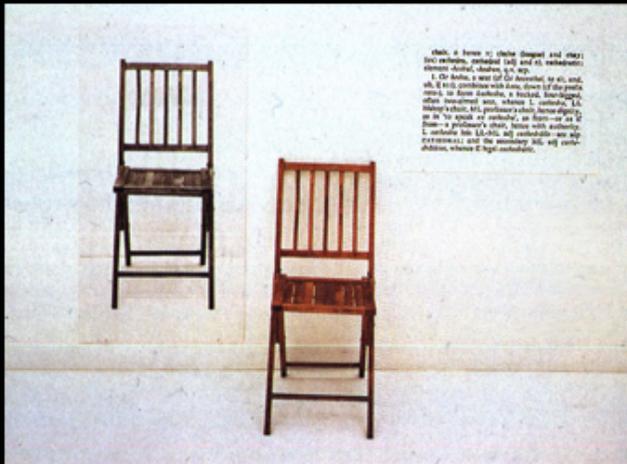

ARTE CONCEPTUAL

- CUESTIONA LA VALIDEZ DEL OBJETO ARTISTICO
- ASI EL OBJETO EN LA OBRA DE ARTE DEBE SER MINIMO
- SE DESARROLLA SOBRE TODO EN USA
- DESTACAN . LE WITT,KOSUTH ,VENET...

Algunos artistas del arte conceptual

- **Joseph Kosuth (1945)**; fue el primero en construir un manual teórico para el arte conceptual *“El arte después de la filosofía”*, en este afirma que la idea del arte y el arte son una misma cosa.

Esta obra consta de la reunión del objeto real con sus dos formas de representación; icónica y lingüística. Kosuth crea una comparación entre las tres realidades poniendo en tela de juicio cual de las tres opciones se acerca más a la realidad.

Joseph Kosuth *“Una y tres sillas”* 1965

- **On Kawara (1933);** La obra de Kawara es una documentación de su vida, un registro de algunas de sus actividades cotidianas.

6 JUN. 68

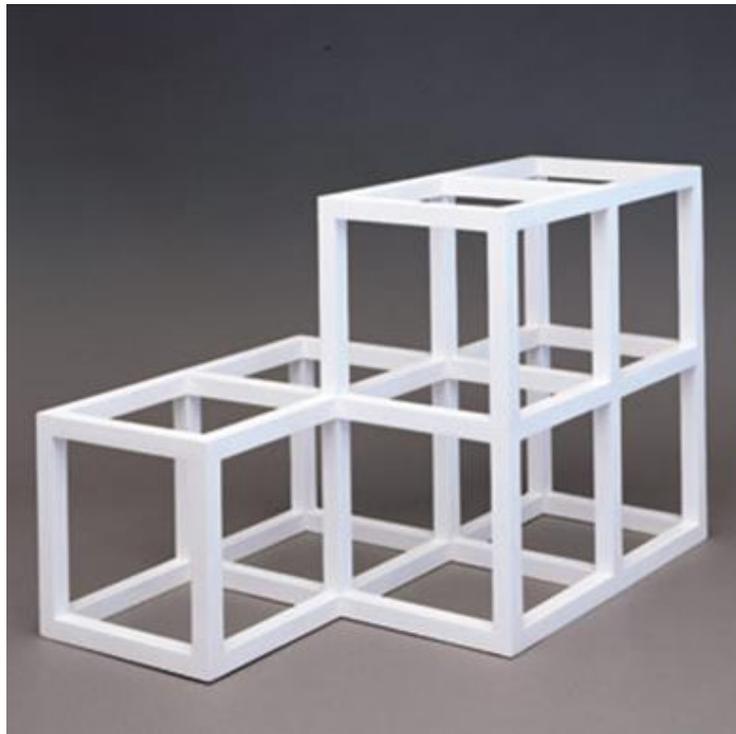
Una de sus obras más importantes fueron los cuadros de fechas que comenzó a pintar en 1966, se trata de pequeñas superficies monocromas sobre las que Kawara escribe la fecha en la que está realizada.

Sol Le Witt

(1928); sus obras tienen como protagonista formas geométricas simples que encierran operaciones matemáticas, principalmente el cubo. Sus trabajos adoptan tanto la forma pictórica, escultórica como el dibujo

MADERA PINTADA

MURAL

HAPPENING

- Los happenings son acciones colectivas en las que artistas y público comparten protagonismo artístico, el happening quiere apropiarse directamente de la vida a través de una acción.
- Su estructura es una forma abierta con un proyecto previo, un guion donde se formula la idea de la acción dejando los detalles al azar de la evolución del evento.
- La materialidad podría ser cualquier cosa, objeto, fragmento o momento de la acción.
- La composición se desarrolla como un collage de acontecimientos con ciertos tramos temporales y en ciertos espacios.

Una de sus mayores representaciones fue la de coyote 1974, en la que convivió durante tres días con un coyote, animal sagrado para los indios. Con esta acción denunciaba la destrucción de la cultura india americana.

Como explicar los cuadros a una liebre muerta, 26 de noviembre de 1965

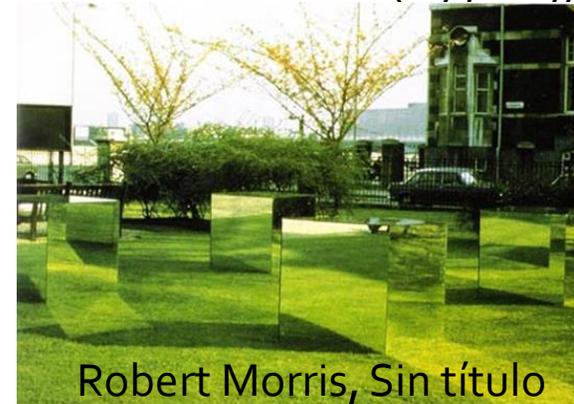
JOSEPH BEUYS

LAND ART

Las obras de land art son dadas a conocer al público a través de la fotografía, de films, videos y TV. Por tanto el documento que nos queda del momento efímero de la obra de arte pasaría a ser la obra en sí.

ROBERT SMITHSON (1938-1973) Spiral Jetty.

Robert Morris, Sin título (cubos de espejo),

- Christo Javacheff (1935); su principal interés era crear focos de atención sobre fragmentos del paisaje natural.

Christo Javacheff, *Bulgaria* 1935

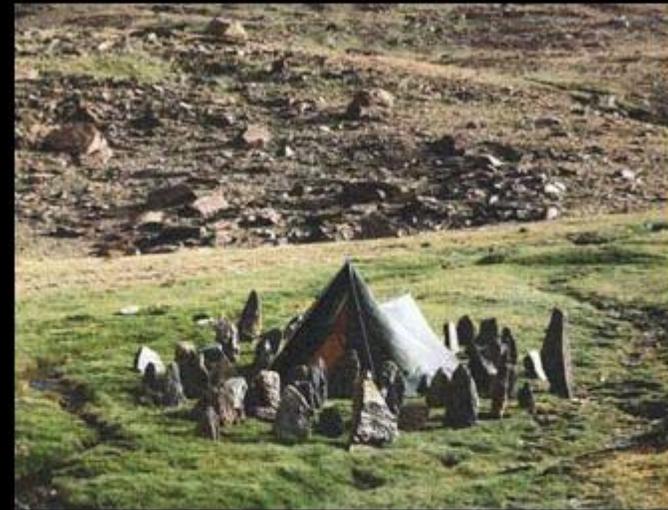

Christo Javacheff. "Isla rodeada" 1980-83

- **Richard Long (1945);** Long adopta en sus obras el papel de profundo mediador entre el hombre y su entorno. Explora a pie parajes deshabitados y documenta los recorridos para dar fe de su existencia.

R. Long, *una línea en Irlanda*, 1974

R. Long, *campamento de piedras*,
Sierra Nevada, España, 1985

EL ARTE FINISECULAR

- **La identidad femenina**
- Incorporación masiva de la mujer como sujeto activo en el ámbito de la creación.
- El cuestionamiento de los códigos de representación; rechazo de estereotipos que son el reflejo de una estructura social patriarcal (dominada por el hombre).
- Una nueva concepción del cuerpo; Se oponen a la idealización del cuerpo femenino como arquetipo tradicional, enfocándolo desde una visión más objetiva, desde la naturaleza de este y entendiéndolo como el soporte de una identidad propia.
- La autobiografía como expresión de subjetividad; Muchas de las artistas de este género, recurren a la autobiografía como tema para narrar desde su experiencia aspectos que aluden a la mujer.

Orlan 1947; es una artista francesa que trabaja la intervención artística en su propio cuerpo. Su trayectoria artística comenzó en 1964 con algunas operaciones estéticas

Cindy Sherman 1954; Sherman utiliza el medio fotográfico. En sus fotos nunca aparece como ella misma, se convierte en una mujer anónima y neutra en la que la gente reconoce algo de sí misma

Cindy Sherman, 1995, *abused*

Cindy Sherman fotografiándose como un cuadro de Botticelli