

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESINA DE LICENCIATURA

TITULO

DUALISMO PLASTICO
DE LA
CONCEPCION DEL ESPACIO POR LA MATERIA

AUTOR

JOSE AGUSTIN SANTANA ROJAS

CURSO

(1.982 - 1.983)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESINA DE LICENCIATURA

TITULO

DUALISMO PLASTICO
DE LA
CONCEPCION DEL ESPACIO POR LA MATERIA

AUTOR

JOSE AGUSTIN SANTANA ROJAS

660306/1972

CURSO

(1.982 - 1.983)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

TRABAJO DE FIN DE GRADO

TÍTULO

CONVOCATORIA

DE

OPORTUNIDAD PARA LA OBTENCIÓN

DE

GRADO DE BACHILLER

EN

ARTES

(1981-1982)

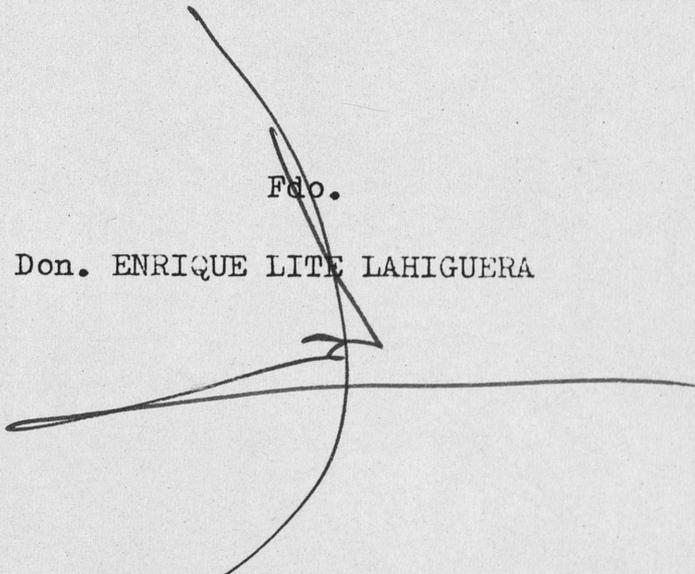
TRABAJO DE FIN DE GRADO

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

Don . ENRIQUE LITE LAHIGUERA , profesor de esta
facultad y director de esta tesina.

Fdo.

Don. ENRIQUE LITE LAHIGUERA

DUALISMO PLASTICO DE LA CONCEPCION DEL

ESPACIO POR LA MATERIA

El arte es una de las manifestaciones de ese genio que empuja sólo al hombre, entre los seres de la Naturaleza, a reproducir en los múltiples aspectos de su actividad, el gesto de su existencia, y le arrastra por los siglos de los siglos en un afán de continua superación.

El arte era para Platón, Leonard, Goethe, un juego - delicioso para acercarse a los secretos de la vida.

"La obra de arte, es el resultado de síntesis entre un elemento fijo, la Naturaleza, y un elemento variable, el hombre". Zola 1.866.

Pero la primera vez en la historia en que el término "ARTE" aparece como tal -referido a la escultura, o pintura- separado ya de las Ciencias Naturales y Ciencias Exactas, es en el siglo XVI. Cuando Vasari lo definió como -Artes Plástico-Gráficas- .

DUALISMO PLASTICO-DE LA CONCEPCION DEL ESPACIO
POR LA MATERIA.

Pintura y escultura. Fueron desde siempre en la historia de la humanidad, las dos manifestaciones entre las bellas artes de mayor interés, ya sea como fenómeno psíquico, ya sea por su carga emocional o ya por su carácter testimonial definitorio de ciertas épocas.

Pero el hecho plástico no tiene sólo el valor de la expresión artística, sino que su trascendencia va mucho más allá de lo puramente plástico. El arte ha jugado -- importantes papeles a lo largo de la historia, como religión, un modo de vida o se presenta como un símbolo -- de ostentación y de poder en determinadas épocas, además, de ser una de las fuentes en que bebe la historia para mejor comprensión del fenómeno humano en el discorrir de la Humanidad.

Plus bien, dichas manifestaciones p., se han presentado a través de la Historia aisladas algunas veces o como tales pinturas, grabados o esculturas o se han fundido completándose para dar mayor fuerza o expresión a la obra plástica.

Así pues una muestra de este hecho se nos presenta en el Paleolítico, con lo que se denominará Arte Rupestre, constituido por pinturas y grabados efectuados o tallados con buriles sobre rocas. Aprovechando de las mismas los salientes de estas superficies para dar quizás mayor sensación de realidad -- procedimiento plástico para obtener así el volumen, separando las pinturas o masas de color del fondo del plano--.

O como ocurre con la técnica del Collage, moderna - manifestación plástica de vanguardia introducida por - Vladimir Tatlin, que construyó sus cuadros-relieve, y - donde se valió de maderas, papeles, estuco, como materia- les plásticos, para obtener así nuevas formas expresivas.

En los trabajos de Tatlin los materiales usados ta- les como madera, papel, cuerdas, alambres, se constituyen - en elementos conformadores y no muestran ya su carácter utilitario o servil sino sus posibilidades plásticas - constructivas.

Por otro lado aparecen también los Collages de Pica- bia que se constituyen en una crítica social y donde sus composiciones estan realizadas con diferentes materiales, no carentes de cierta extravagancia (botones, plumas, he- rrajes), conforman su obra y los convierte a la vez, en - elementos formales, pero representando siempre otra cosa diferente de lo que son, obteniendo así una nueva imagen, un tanto agresiva dentro del campo de la plástica y dota- da de una gran carga de expresividad.

El espacio es a la plástica lo que los silencios a la música. Así como no se podría concebir la música sin silencios, ya que está compuesta o formada por -notas - musicales, sujetas a una serie de normas, entonación, duración, medida. Así como por la combinación rítmica del sonido.

De la misma manera ocurre en el lenguaje plástico, donde el espacio juega un papel no menos importante, en la creación del trabajo p.

-El pintor "construye" el cuadro como una arquitectura partiendo de superficies de color y creando en ella el espacio.-(Goethe).

El concepto de espacio en la historia del arte y en lo que particularmente corresponde a la plástica, aflora a comienzos del siglo XV, pero será el Renacimiento el que hará posible lograr esta sensación en la plástica. -Creando en el cuadro el espacio real, tridimensional-, que alcanzará su mayor cota en la pintura de Velázquez-. Sin embargo el concepto de espacio será llevado a sus últimas consecuencias plásticas -Espacio imaginario, Absoluto, en sí, según las modernas teorías espacialistas - formuladas por Lucio Fontana, su representante más genuino hacia 1.946 en su Manifiesto Blanco. De donde en consecuencia el espacio en sí, pasará en la obra de mero componente a ser el único protagonista, como elemento formal, con toda su fuerza configurativa plástica-. Por otro lado ya en 1.915, Casimir Malevich exponía también sus nuevos conceptos "Suprematismo" recogidos en su libro. (Mundo sin Objetos) en el que aporta sus nuevas teorías plásticas abstractas, basadas en la noción de -espacio posible- en una concepción de espacio ideal, conceptual. Un espacio concebido abstractamente, sin cuerpos.

DEFINICION Y TEORIAS ACERCA DEL ESPACIO.

Espacio es el continente de todos los cuerpos sensibles que coexisten. El espacio puede contener materia, pero también existen sin ella. Corrientemente el término - espacio significa en general, lo que hay más allá de la tierra, o sea que, geogisificamente es la parte de universo fuera de la influencia inmediata de la tierra y de su atmósfera.

En filosofica el concepto de espacio ha sido objeto de consideraciones para muchos filósofos. Parménides niega su existencia, ya que el ser todo lo llena y no necesita el vacío para moverse; para Platón, el espacio es el receptáculo de todas las cosas creadas, carece de figura o forma definida y su propiedad fundamental es la de ser - llenado; Aristóteles lo concibe como algo positivo, sin el cual no es posible percibir las cosas, algo que emana de ellas y es sinonimo de lugar. Para Demócrito y los Atomistas el espacio no es una cosa, pues únicamente los átomos son cosas, es más bien (lo vacío), el no ser, gracias - al cual es posible el desplazamiento de los átomos, es decir, el movimiento. Por otra parte los escolásticos, que seguían la concepción aristotélica distinguieron entre espacio real, o espacio de los cuerpos, y espacio inimaginario, o contiene de cosas posibles.

En la filosofía moderna se ha tendido cada vez más a concebir el espacio como continente universal de los cuerpos físicos.

Descartes identificó la materia con el espacio al afirmar que la esencia de los cuerpos es la extensión. Según Kant, el espacio es una forma pura de la sensibilidad, no un concepto empírico derivado de experiencias - externas. Algunos como (Höffding), distinguen el espacio psicológico, o sea, el captado por la sensibilidad, con ella.

La teoría de la relatividad ha cambiando radicalmente las antiguas concepciones científicas de la noción de

espacio, relacionándolas íntimamente con la de tiempo; ambos conceptos tiene para unos, valor objetivo y para otros, valor subjetivo.

Habrá que distinguir al hablar de espacio, entre espacio real perceptible; -espacio posible, ideal, pensado, conceptual y espacio inimaginario, absoluta en sí.

El espacio real lo percibimos al observar las cosas que nos rodean, percibimos la extensión, las tres dimensiones, las distancias. Los cuerpos son extensos, sus partes están unas fuera de otras a más o menos distancia del espectador, otra propiedad de los mismos consiste en estar separados los unos de los otros, existiendo entre ellos distancia y extendiéndolas a lo largo, ancho y alto en tres direcciones son tridimensionales, siendo la extensión la distancia y la triple dimensión, los elementos constitutivos del espacio real. Espacio real es la distancia existente entre los cuerpos en sus tres dimensiones.

La extensión es inherente a los cuerpos así como el espacio lo es al mundo, no hay extensión sin cuerpos, no hay espacio real sin cosas.

Espacio posible ideal conceptual, son las distancias concebidas abstractamente sin cuerpo, la extensión en sus tres dimensiones prestando de estos.

Espacio inimaginario absoluto en sí, es una prolongación de la idea de espacio sin cuerpos, sin relación a las cosas y más allá o fuera del mundo.

La Concepción del Espacio

A comienzos del siglo XV el problema primordial del arte radicaba en liberarse de las formas estereotipadas por las cuales se había venido rigiendo durante tanto tiempo.

Giotto intentó romper con lo preestablecido y con la rigidez Bizantina, dar relieve a sus personajes, rodeándolos de un espacio real, humanizándolos, rompiendo con la rigidez de las formas y dotándolos de naturalidad. Pero sus propósitos no encontraron eco entre sus sucesores, por otra parte el gusto por el estilo gótico predominando en toda Europa hacen que no fructifiquen sus concepciones plásticas.

El gusto por la fantasía desbordante del Gótico, donde su arquitectura se acumula en vanos esfuerzos por conseguir un espacio real. Ese "horror al vacío". Hace imposible la armonía y la unidad, excluye todo equilibrio y limita la expresividad, no existe el orden ni la composición en la obra de arte. El Renacimiento es el que viene a dar la pauta reaccionando contra este abstraccionismo, aportando conceptos nuevos a la par que una serie de procedimientos técnicos que darán un giro total al planteamiento plástico, técnicas pictóricas hasta entonces no conocidas, procedimientos que permitieran la solución del volumen y el espacio. La creación en definitiva de un espacio real, en el cual el hombre se siente reconocido y con el que se identifica plenamente, desprendiéndose del simbolismo del Gótico. La reproducción de las cosas tal y como son llevarán al hombre del Renacimiento al estudio del hombre, de su anatomía de la Naturaleza, y de sus leyes, del cual el hombre es el centro.

Con los nuevos conceptos que alcanzan su madurez en el Renacimiento y que vienen a romper definitivamente con las ideas que el hombre de la Edad Media tenía del hombre y de sí mismo enriquecidos por los nuevos descubrimientos así como por las humanidades, hacen que el hombre renacentista se sienta parte integrante del universo y que aún vaya más allá. El hombre tiene conciencia de sí mismo. La figura humana surge con toda su fuerza e importancia -anatomía- en el concierto de las cosas, erigiéndose como medida y centro del Universo.

Aquellas antiguas creencias quedan relegadas y pasan a formar parte de la Historia. Atrás quedan pues, las creencias por las que el hombre veía en el "artista primitivo" un mago cuya labor tenía un valor mágico. O en la civilización egipcia donde la figura, aunque con atributos humanos era metamorfoseada e idealizada dotandola de un carácter de divinidad que nada tenía que ver con el mundo que le rodea y donde el Hieratismo con que estan concebidas las aparta definitivamente de un mundo real por nosotros concebido.

Es en el siglo XV cuando muchos conceptos alcanzan su madurez ya que este proceso se había iniciado en la Edad Media, esto es, a finales del siglo XII. Así pues la individualidad, el estudio de la naturaleza y sus leyes y ese sentido de la fidelidad al espacio real, a la realidad circundante en la plástica y en las artes no es propiamente renacentista, pero este, lo hace posible. Así en contraposición a la "estrechez espacial" de la pintura flamenca donde el tratamiento que se hace de la figura es más bien técnico y no mediante una solución anatómica, dando la impresión aún de la Epoca Medieval, surgen las espansivas representaciones plásticas, del arte italiano, con sus figuras que se mueven libremente y vemos como están concebidas independientemente. Cada una tiene su propia personalidad, a pesar de lo cual se integran plenamente en el conjunto, con un vivo sentido para las relaciones simples y grandiosas, para la medida y el orden, para la plasticidad monumental.

Se puede decir que con Giotto se sientan los precedentes o mejor es de donde parten los conceptos de la nueva pintura. Cennini nos describe en su tratado de pintura la técnica del arte de Giotto, encontrándonos por primera vez en la Historia del Arte con una descripción completa del proceso de una pintura.

Giotto (1.276-1.377), sus nuevos conceptos de la pintura le distinguen, así como por sus innovaciones, entre las que se encuentra la captación del espacio y el volumen, con que trata sus figuras -expresión corporal- así -

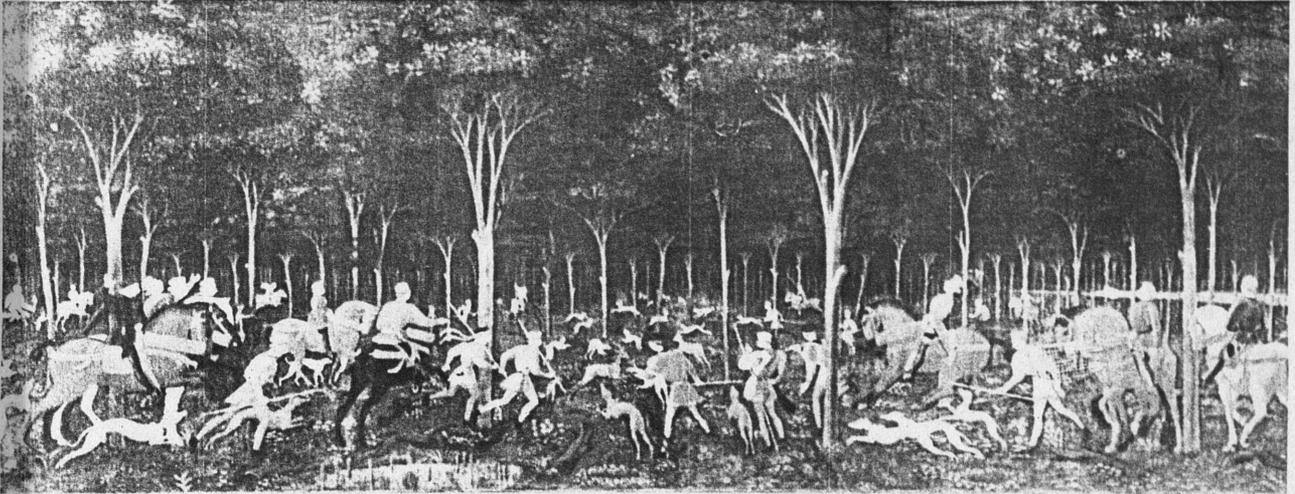
como el tratamiento que hace del (rostro) de aquí su importancia, la creación de un espacio real y del volumen lo que le convierte en el principal predecesor del Renacimiento. Por sí importante es Giotto no lo son menos tres hombres. Paolo Uccello, Mantegna y el Bosco, que por sus concepciones plásticas, así como por los planteamientos de su obra, se adelantaron incomprensiblemente - a su tiempo y su generación. Y a los que les corresponde por los trabajos y estudios que hicieron de los problemas y soluciones de la pintura, el ser los precursores de la pintura moderna y de tendencias plásticas, tales como expresionismo, pintura metafísica o surrealismo.

Paolo Uccello (1.397-1475), este pintor florentino pertenece a una generación de innovadores, que apartándose de sus contemporáneos se dedicó a estudiar los problemas de la perspectiva pictórica.

Durante la etapa experimental de su carrera Paolo Uccello creó en sus pinturas una atmósfera irreal que sugiere cierta relación con las creaciones de los modernos surrealistas, es de destacar también en su obra un gran carácter de dinamismo que nos lo presenta como precursor de modernos movimientos o tendencias plásticas.

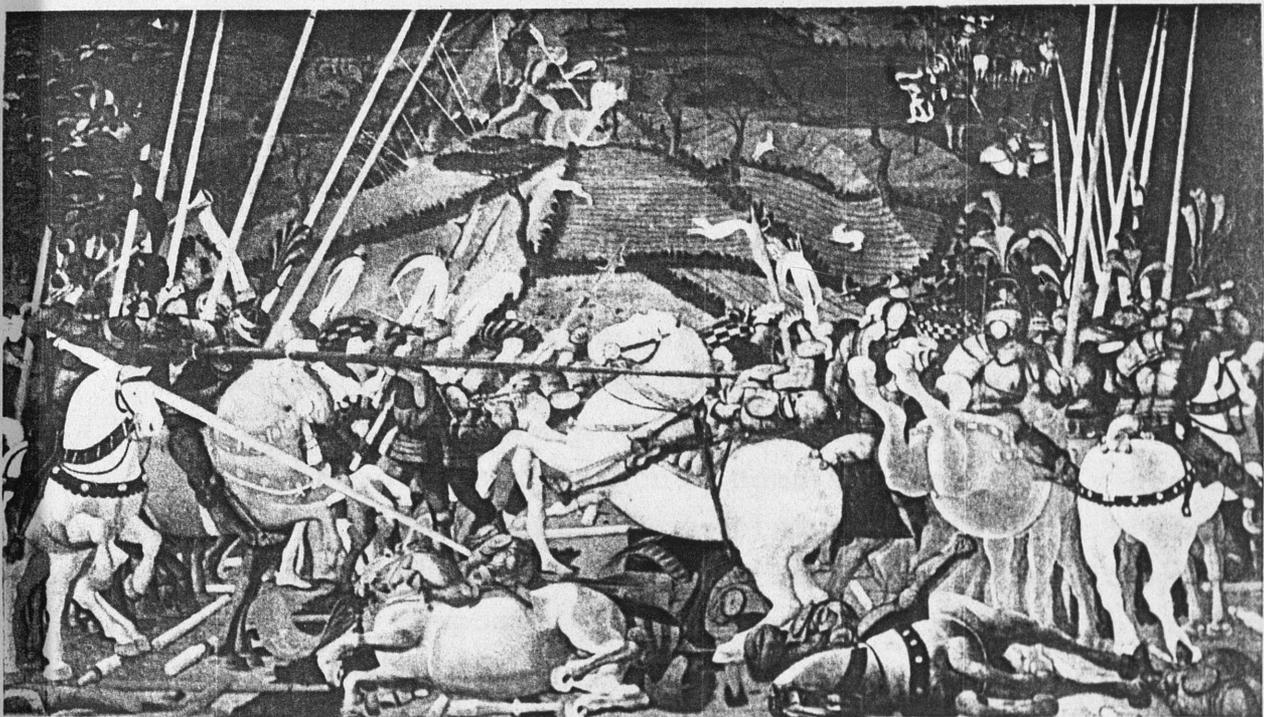
Y así, en la batalla de San Romano, los numerosos caballos aparecen en violentos y variados escorzos, que confieren a su obra, un fuerte dinamismo.

Por otra parte en (la cacería), una de sus últimas obras, Paolo Uccello, llega a conferir a su obra un marcado carácter onírico y fantástico, lo que le lleva también junto con el Bosco, a una aproximación a la pintura de los modernos surrealistas.

Al contrario de sus contemporaneos Paolo Uccello de la naturaleza busca, la geometría que se oculta tras de las formas naturales. Procurando por la realidad de las formas y de su solución geométrica concede al color un lugar secundario pintando la realidad de su manera y al igual que lo pudiera hacer un moderno expresionista, pinta campos azules, ciudades rojas y edificios - de todos los colores, al gusto de su fantasía.

Vasari calificó su estilo de ("seco y anguloso").

Paolo Uccello. Batalla de San Romano (1456-1460).

Esta obra se caracteriza por sus perspectivas múltiples e independientes las figuras sorprendidas en movimiento audaces e imprevistos así como por su abstracción geométrizante y los colores brillantes e irreales.

Vasari definió a Uccello como "Ingenio, sofisticado y sutil" y le censuró su uso arbitrario de la perspectiva y el empleo de los colores que no corresponde a la realidad; sin embargo, son precisamente estos defectos - los que aproximan a este pintor al gusto moderno.

Si la perspectiva era un instrumento de conocimiento racional de la realidad y un elemento coordinador de la visión, para Uccello por el contrario se funde con la formación y sensibilidad medieval Tardo Góticos, por un lado, y con el espíritu renacentista por otro, para crear sus espacios, fruto de un estudio profundo y de su viva - sensibilidad expresiva.

El Bosco (1.450-1.516).

Es este pintor sin duda otro de los hombres adelantados de su época del que se puede decir hasta cierto punto que es el padre de la moderna pintura surrealista. Su obra está concebida en unos espacios ideales donde se conjugan fenómenos naturales (estudio y detalles de la naturaleza); con demonios y monstruos quiméricos, creando una naturaleza, un lenguaje propio que va desde lo real a lo onírico, así en (El Infierno) tabla lateral del Jardín de las Delicias o el Carro del Heno, el Bosco se nos presenta como un innovador y evocador - de escenas inusitadas, su pintura fantástica y asombrosa para aquella época es como la de un surrealista que domina la composición de un mundo no visto, sino soñado o imaginado.

ANDREA MANTEGNA (1.431- 1.506).

A quién se denominara " el pintor de las rocas", por el marcado carácter escultórico de sus obras, junto con Paolo, Accello y Mantegna, son los primeros en utilizar la perspectiva lineal.

Su pintura es la muestra de la axaltación que puede producir la audaz violación del espacio, por la perspectiva y el escorzo.

A los valores espaciales Andrea Mantegna añadió lo que Berenson a denominado "valores táctiles". No contento con la apariencia visual de las cosas, quiso dar la ilusión de su materia.

Su pintura irá evolucionando reduciendo su paleta a una total sobriedad, mediante la perspectiva y los escorzos de las figuras, obteniendo de esta manera unos relieves suaves, de tal forma que sus obras parecerán estar esculpidas en piedra.

(Cristo muerto) solución en perspectiva de un cuerpo yacente; en este planteamiento de la perspectiva se han basado obras posteriores aunque vistas desde otro ángulo de la que tenemos alguna muestra en la pintura surrealista.

(La crucifixión), en esta composición Andrea Mantegna juega con la perspectiva e idealiza la Naturaleza, imprimiendo a su obra un marcado carácter de expresionismo espacial.

Este expresionismo espacial es la síntesis de todo un trabajo creativo por lograr humanizar la figura otorgándole toda su naturalidad demiante el equilibrio y la serenidad, encajandola en el lugar que le corresponde, ennoblecida por el estudio, y conocimientos que de ella se obtienen mediante la anatomía, aportación valiosísima que permite las más variadas soluciones. Así con el escorzo - que hace posible la representación de la figura humana - abordando con riqueza todas las posibilidades plásticas sin caer en el peligro de la rigidez antinatural de la repetición, encajandola con toda normalidad en la naturaleza, en un espacio real que le es propio y donde queda integrada plenamente, por otro lado Andrea Mantegna se presenta como innovador, en otro aspecto. Llevó mucho más lejos que sus contemporáneos la afición a lo antiguo, realizando en pintura el sueño de Alberti, encaminado a crear la visión del mundo latino.

- ESPACIOS Y CUERPOS -

Espacio Real.

Espacio real es la distancia existente entre los cuerpos en sus tres dimensiones.

Extensión, distancia y triple dimensión, son los elementos constitutivos del espacio real.

Los cuerpos son extensos y tridimensionales (tienen volumen), de donde la extensión y la triple dimensión son propiedades a la vez de los cuerpos y del espacio.

Y así el hombre renacentista basándose en estos principios formula las siguientes primisas para la creación del espacio en la obra plástica.

Extensión.-que resuelve mediante las perceptivas lineal,y los problemas de distancias y tridimensionalidad mediante las perspectivas areas y los volúmenes, ayudado además por su viva sensibilidad.

El espacio es forma puesta por la sensibilidad - (facultad de percibir).Nuestra sensibilidad ordena las impresiones que nos llegan del exterior y les da forma espacial y temporal.

Los nuevos planteamientos plásticos renacentistas constituyen toda una revolución por los nuevos criterios que harán posible gracias a los recientes hallazgos entre los que se encuentran la perspectiva aérea así como por otro lado la anatomía, valiosas aportaciones que vienen a abrir todo un campo de posibilidades plásticas. - De esta manera con Miguel Angel,Leonardo y Rafael la representación del espacio real es evidente,a través de - la perspectiva lineal,la extensión,volumen y el escorzo, soluciones anatómicas de la figura humana.Así de esta manera la plástica va tomando fuerza propia e irá abandonando poco a poco ese carácter decorativo que le hacía depender de la arquitectura.

El Renacimiento contempla pues para la pintura y la escultura,para la plástica,otras posibilidades,ya - que ahora no se trata de cubrir unas superficies más o menos plana de pared,un"vacío",sino de crear un ambiente,una sensación de espacialidad.Se busca el espacio no se huye de él y así en contraposición al Ostracismo Románico,donde todo se acota y en el Gótico donde el "horror al vacío" hacen imposible la armonía y el equilibrio, así como toda expresividad,surge pues con el Renacimiento,la necesidad de un orden formal,que haga posible las variadas soluciones plásticas.Un método ordenado,la composición,que se basa en el orden y en el equilibrio de - las masas y de las disposiciones de las luces y las sombras.La teoría de la composición que proporcionará al - pintor las reglas necesarias para lograr una estructura regular del cuadro.Son conocidas las formas en triángulo

y pirámide en que compuso, por ejemplo Rafael, sus madonas y que se han vuelto a reproducir muchas veces en los cuadros italianos. Igualmente conocida es la repartición del cuadro en tres planos, anterior, medio y posterior, bien dilimitados en color y en ejecución.

Las diagonales y sus paralelas se adentran en el cuadro y crean el espacio.

El pintor "construye" el cuadro como una arquitectura, partiendo de superficies de color y creando en ellas el espacio. Goethe.

LEONARDO DE VINCI (1.452-1.519)

Se plantea en sus cuadros la distribución de las masas, por lo que se podría definir, como el artifice de la composición, al crear diferentes planos con la ayuda de la perspectiva y la anatomía de las formas, así como por la distribución de las masas. Es por otra parte el innovador de nuevas técnicas pictóricas empleando en sus obras diferentes procedimientos entre los que se encuentran, el claro oscuro, juego de la luz y sombra, la perspectiva aérea, degradación del color en función de la luz y la distancia, (exfumato) función de luz y sombra con el fin de difuminar las formas y eliminar la dureza de los contornos aristasos. En contraposición al gusto del estilo de modelado cortante (pintores, escultores cuatrocentistas), así mediante estos procedimientos y con el logro de una vibración luminosa, crea en sus obras la ilusión de un espacio tridimensional.

MIGUEL ANGEL BOUNARROTTI (1.475-1.564).

Sus concepciones plásticas son las de los pintores escultores del cuatrocientos, sólo seducidos por el relieve; sus pinturas son una transposición de los volúmenes sobre una superficie. Sus pinturas parten de la base de que el principal objetivo es lograr el volumen, un cuerpo que se destaque de una superficie plana. Las experiencias de Miguel Angel a lo largo de su vida como escultor, hacen este "el pintor", que conocedor del espacio, que lo ha to-

cado y creado en sus esculturas de marmol, resultando, esos volumenes anatómicos que dan a su obra ese extraordinario carácter de serenidad equilibrio y fuerza, heredados de las obras clásicas. Su concepción clara del equilibrio de las masas y del espacio, a las que lleva el máximo realismo, y en las soluciones dadas a sus desnudos anatómicos, mediante un dibujo riguroso y el procedimiento de los escorzos.

RAFAEL DE SANZIO (1.483-1.520).

La escuela de Atenas, fresco pintado en 1.508-1.511, estancia de la asignatura del Palacio Vaticano.

En esta composición renacentista con marcado carácter arquitectónico resuelta por la perspectiva lineal y donde se denota una primordial preocupación por conseguir una composición clara, simple y equilibrada en todos sus elementos, para no romper la unidad del conjunto pictórico. Así como por otro lado el abandono de los detalles anecdóticos para dar mayor importancia a los numerosos recursos técnicos (escorzo, luces, y sobras, perspectivas aéreas), así como al estudio anatómico de los cuerpos, al equilibrio y serenidad clásicos.

Mediante este planteamiento el artista renacentista, divide su obra en diferentes planos, combinando las masas, las figuras y la arquitectura y con la ayuda de la perspectiva lineal, el colorido de la mancha, el volumen, la perspectiva aérea, logra un espacio real que identificamos con la realidad visible, corporea de las cosas.

La escuela de Atenas que está enmarcada dentro de una luminosa arquitectura, representa a los grandes filósofos y científicos de la antigüedad, a veces con rostros de contemporáneos (retrato), de quienes el pintor tomó los rasgos, al centro platón (Leonardo) . . . Heráclito (Miguel Angel), a la derecha Euclides (Bramante).

La obra está como conjugando el pasado y el presente sin límites de espacio ni de tiempo.

Si bien es cierto que entre el Renacimiento y el Barroco existe un proceso social y cultural que propicia las más diversas tendencias plásticas, no es menos cierto que con Velázquez se llega al techo de la pintura figurativa de la que es uno de los máximos exponentes. Por la plasmación del espacio real con que concibe su obra, y atendiendo a la definición de espacio real como la distancia existente entre los cuerpos en sus dimensiones - (volumen) la espacialidad y la tridimensional de su obra es tal que a veces parece superar el modelo real, y donde la extensión la distancia y la triple dimensión confieren a su obra un "realismo fotográfico", creando un ambiente una atmósfera casi palpables, y donde el planteamiento formal está resuelto mediante una técnica pictórica de lo más audaz y revolucionaria. Su pintura es un compendio de manchas, donde el dibujo desaparece dejando paso al color, que representa de manera expresiva las formas, los volúmenes que participan a la vez del espacio en las formas y las figuras en el espacio, creando así una sensación de espacialidad, donde las figuras parecen respirar el aire en que están inmersas. Velázquez con su concepción plástica de la materia y el espacio, crea otra dimensión, mirando su obra parece que el tiempo se halla detenido, el espectador se siente inmerso en ella, formando parte de ese espacio, de ese tiempo, como otro personaje de la época de su cuadro.

DIEGO VELAZQUEZ (1.599-1.660).

A quien se ha llamado "pintor del aire" ha captado en sus cuadros la atmósfera en la que sus personajes se mueven.

Después de su establecimiento definitivo en la corte, el estilo de Velázquez continúa evolucionando desprendiéndose del sentido escultórico de sus primeras obras, con fuertes contrastes en la luz que modela las formas y las sombras, muestra clara de ello son los retratos de la Familia Real (Felipe IV y Don Carlos), y sus obras mitológicas (Baco). En estos cuadros se había iniciado ya una lenta y progresiva evolución desde el violento claro obs-

curo hacia otros colores más claros, luminosos, después de su viaje a Italia, Velázquez dedica su atención a la luz, pero no ya como modeladora de los objetos, sino de sí misma, como un algo que deja percibir el aire entre los objetos, creando un efecto atmosférico y de espacialidad (Fragua de Vulcano). Por otra parte Velázquez en sus retratos reales así como en la serie de Bufones - que ocuparán gran parte de su obra y su vida y en el famoso Pablos de Valladolid, se puede apreciar una serie de logros, el progresivo desdibujamiento de las formas, que dan a las obras cierto carácter de lo que luego se denominaría en la plástica el impresionismo y expresionismo donde el juego de la luz, hace percibir el aire, la atmósfera que envuelve a la representación escénica, con lo que Velázquez, dará un gran paso en el logro del espacio real figurativo.

Con el paisaje Velázquez avanza aún más en el planteamiento plástico formal, de lo que la pintura es en sí, el color, representando sus paisajes de la Sierra de Guadarrama, de manera suelta y expresionista logrando pintar el aire que envuelve el paisaje.

LAS MENINAS

Con su serie de personajes donde cada una de las figuras que lo componen se mueve en su propio espacio y en el que Velázquez, se auto-retrata, es una realidad representada o reglejada triplemente. Velázquez sabe - introducirnos dentro de su obra para que respiremos su (aire), incluso para que midamos su espacio, aire y espacio forman un todo en la pintura de Velázquez.

LAS TEORIAS ESPACIALES

APORTACION Y COMPORTAMIENTO EN LA PLASTICA MODERNA

LA ABSTRACCION PLASTICA

LA PINTURA METAFISICA

EL SURREALISMO

EL ESPACIALISMO

EL "COSMO ARTE"

ABSTRACCION PLASTICA

Cuando en la plástica se deforman las apariencias del mundo exterior, visible, hasta el punto de tornarlas irreconocibles, cuando se busca que la significación de la obra dependa esencialmente del color y la forma, entonces puede parecer lógico que los pintores o escultores corten los últimos lazos que ligan su obra a la realidad visible y que se ha convenido en llamar arte abstracto.

WASSILI KANDINSKY (1.866-1.944)

En 1.913 según confesiones del propio pintor, al advertir que los objetos no encajaban dentro de la composición de su pintura y a la que perjudicaba, vió un "abismo horrible" abrirse bajo sus pies. ¿Qué había de ponerse en lugar del objeto, de la figura, como componentes del trabajo?; Pues color y forma, desde luego, pero ¿Cómo evitar caer en la figuración o en lo "ornamental"?

Kandinsky confiesa que Wagner contribuyó a orientarle, que -Lohengrin- le hizo descubrir en el arte un "poder nuevo", insospechado, concibiendo su pintura como un "choque estruendoso, de varios mundos", y que la "obra nace de la misma manera que el cosmo, por catástrofes que, del mugido caótico de los instrumentos, forman finalmente una sinfonía - que se llama música de las esferas". Que kandinsky hable de cosmos y de música de las esferas es muy significativo.

Su obra se basa en una composición muy pensada y donde el color, del cual se ha dicho trata con tal suntuosidad que llega al preciosismo, juega un papel primordial. Las formas, están animadas de un grandinamismo y se expresan con frecuencia mediante la sensación de movimiento que dan sus masas, a las que a veces trata de menear sutil, captando su vertiginosidad y ligereza o cuando parecen planear en un espacio indefinido, un espacio interestelar o microscópico.

Kandinsky nunca prescindió del espacio de sus composiciones, por el contrario, crea visiones espaciales flotantes de un mundo situado en el más allá.

KUPKA (1.871-1.956)

Es otro de los pintores que aportan sus concepciones espaciales dentro de la pintura abstracta, en la que concibe diferentes maneras de hacer. Así en unas nos sugiere el espacio mediante composiciones muy simples basadas en la yuxtaposición de planos de color; en otras los planos que se ubican o interpenetran construyen edificios imaginarios que se proyectan al vacío.

Por otra parte sus formas predominantemente curvas u ovaladas se precipitan hacia el espectador en sucesivas ondas cromáticas dando la impresión que surgen del infinito.

HANS ARP., en sus pinturas "agujereadas" se vale de una dimensión real para crear la sensación de espacio, y en efecto logra el espacio de sus creaciones, pues simplemente, no captándolo, sino integrando el cuadro en el espacio real, es decir, dejando ver a través de sus "agujeros"; efectuando en su proposición, una superficie, una dimensión real. La pared a la que se adosa. Utilizando este recurso como espacio y elemento conformador plástico.

CASIMIR MALEVICH (1.878-1.935)

Este pintor mediante sus conceptos recogidos en su libro "mundo sin objetos", dió un giro especial a la pintura abstracta, al que llamó "Suprematismo", abstracciones geométricas sobre fondos uniformes y muy simples de composición. El "suprematismo" que se basa en las teorías de espacio posible, es decir, el espacio concebido idealmente o abstractamente, al igual que las distancias y las tres dimensiones prescindiendo de los cuerpos. Por lo que la pintura suprematista de Malevich se declara contra toda deformación del espacio ilimitado, que libre de toda dimensionalidad y mensurabilidad, debe presentar la sustancia absoluta -el espíritu puro-.

PINTURA METAFÍSICA

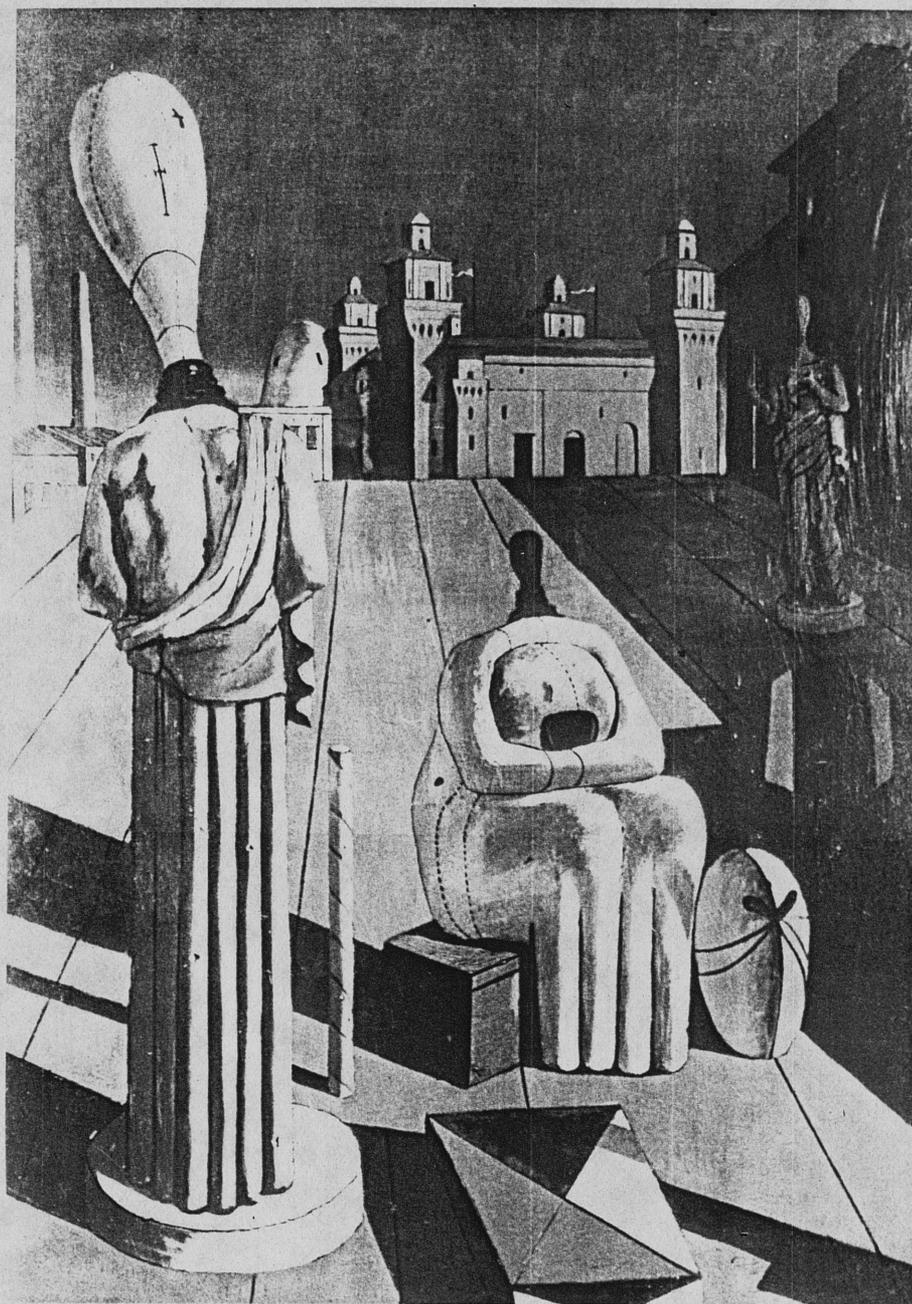
La pintura metafísica creada por Georgio de Chirico - entre 1.910 y 1.915 surge con la decidida intención de rescatar y hacer vigentes ciertos valores plásticos tradicionales, entre los que se encuentra la perspectiva a la cual se siente ligada entrañablemente y a la que - rinde un tributo, un culto incondicional. Así como a la - manera de hacer de los pintores del cuatrocientos italiano, que ejercen una gran influencia en este movimiento, de aquí que se presenten dos corrientes, la moderna y la tradicional o clásica que se contempla en la obra de Giotto y en los pintores del cuatrocientos italiano.

Construimos en nuestra pintura -ha dicho de Chirico- una nueva psicología metafísica de las cosas, la concepción absoluta del espacio de debe ocupar un objeto en un cuadro, y del espacio que separa a los objetos entre sí-. Valorando así como hace constar, la concepción clásica del espacio real, como la distancia existente entre los cuerpos y entre sus - tres dimensiones.

Esta tendencia que se basa en técnica y estilos ya conocidos se afana sin embargo por conseguir una nueva expresión del sentido estructural a través de la esencia o, de - hacer patente el sentido hondo de las cosas por medio de la exaltación poética de los valores plásticos elementales contenidos en ellas. Los nuevos pintores se detienen ante su - obra, porque han superado la contemplación del infinito. El - pavoroso e inquietante vacío que se descubre es la misma belleza inanimada y quieta de la materia.

La pintura metafísica de Chirico es una síntesis de la estructuración arquitectónica en contraste con una serie de extraños objetos que constituyen el repertorio de lo que - luego llamaría pintura metafísica, y a los que integra mediante una estudiada perspectiva en un espacio donde la materia inerte adquiere una vida mágica. "¿Quién puede negar la inquietante relación que existe entre la perspectiva y la metafísica?".

Ha dicho el propio de Chirico, estas palabras anunciaban ya el espíritu de la nueva tendencia. -La pintura surgiría - de una contemplación de la arquitectura, de la unción casi - religiosa del espacio.

LA PINTURA METAFISICA

Con inquietudes fijas en la profundidad de las apariencias naturales, incluso más allá de las mismas, hacia el cosmos de los sueños, es un canto poético a los valores espaciales y volumétricos a través de un cromatismo purísimo.

"Las musas inquietantes", es una de sus obras más significativas en la que presenta mediante un dibujo bien definido, una serie de volúmenes característicos, que contrastan con la arquitectura de fondo, y sobre la que destaca, - mediante la creación de diferentes planos muy marcados por el contraste de sus sombras, sobre un espacio luminoso e inamovible, es la proyección de dos mundos diferentes, que -- crean una nueva dimensión.

Algunas de las pinturas metafísicas entran ya dentro del campo del surrealismo; sobre todo si atendemos a los objetos, y como se distribuye en el espacio así - como por recurrir muchas veces a subconsciente.

EL SURREALISMO

La imaginación es arma que esgrimen los surrealistas para cumplir su programa revolucionario. "Sólo en proximidad de lo fantástico, en ese punto donde la razón humana pierde su control, existe la posibilidad de traducir la emoción de lo más profundo del ser." El mismo Leonardo da Vinci había afirmado esta importancia de la imaginación creadora que nos transporta al trasmundo de la realidad"; "Si observáis las manchas de los muros viejos o los dibujos de ciertas piedras jaspeadas, podréis descubrir invenciones y representaciones de distintos paisajes, confusiones de batallas, actitudes espirituales, gestos de cabeza, figuras extrañas, vestias caprichosas y otras infinitas - cosas, porque el espíritu se exalta en medio de esta confusión y descubre muchas ideas creadoras".

MAX ERNST. Y. TANGUI Y DALI, conceden en su obra un papel primordial al objeto del que sin duda harán su personal representación dentro de las exigencias compositivas. Pero al que tratan de manera tradicional e incluso académica. En cuanto a las soluciones del volumen las luces y el dibujo al que llevan a veces al más minucioso detallismo si así lo requiere su trabajo. En cuanto a las perspectivas y al espacio que tienen una gran importancia formal en la pintura surrealista vienen dados en mayor o menor grado según los diferentes temas, sobre todo por los propios surrealistas.

Así Dalí concede un sus pinturas vital importancia a los objetos de sus composiciones al igual que al concepto de espacio real. La perspectiva y el color son dos fuertes pilares en la concepción y configuración de su trabajo plástico. Las creaciones de Dalí se caracterizan por desarrollarse en espacios abiertos que confieren a sus figuras

bien delimitadas por un laborioso dibujo un colosalismo que las deshumaniza llegando al símbolo, al mito. Mediante la perspectiva estiliza o exagera sus figuras proyectándolas en ese espacio inmenso creado -para ellas- hacía - el infinito.

Por otra parte habrá que destacar el gran interés existente en la obra surrealista plástica de Magritte y Dalí de la representación reiterada que hacen del concepto subjetivo espacio-tiempo como un elemento constante - de sus creaciones.

PINTURA SURREALISTA

Max Ernst. La obra plástica de Max Ernst está compuesta basándose en los clásicos componentes formales, en un dibujo resulto mediante el estudio del volumen tradicional. Pero si la pintura es la exaltación del color, en su obra aparece con un marcado carácter de protagonismo que adquiere extraordinarios y marcados matices cromáticos. Así la calidad "Preciosista" unida a la eshuberancia de las formas a las que lleva al más minucioso detallismo, como si se tratara de un fragmento o detalle de una gran composición, confieren a su obra ese carácter de Realismo Fantástico. Característica que acompaña a su trabajo siempre a la búsqueda de nuevas formas y procedimientos plásticos de expresión.

RENET MAGRITTE (1.898-1.967)

Junto a Max Ernst y Salvador Dalí, Rene Magritte - figura entre los artistas más importantes del surrealismo, artista intelectual que se encuentra entre los grandes precursores del arte moderno.

En el conjunto de su obra y en la serie denominada Los Cuadros dentro del Cuadro y de ellos (la belleza prisionera). Magritte juega con la doble intensionabilidad de presentarnos un espacio dentro de otro, dando la impresión de haber pintado del natural, un paisaje, de donde luego haya salido a pintar de nuevo en el mismo, el espacio donde se había colocado anteriormente, plas-

mando ahora el espacio real, que tenía a ambos lados y a sus espaldas, representando pues tres planos.

Empezando por el tercero, al cual hace coincidir con el plano segundo que podría interpretarse también como un cristal transparente a través del cual se puede ver lo que hay detrás del mismo o el espacio real - plasmado en el lienzo que nos daría el segundo plano.

El primer plano nos viene dado por el espacio - desde el cual el pintor capto la composición.

Por otra parte Magritte se aparta de la concepción clásica del espacio real no representando a veces el volúmen, sino el lugar delimitado que estos cuerpos ocupan en el espacio, dibujando sus límites, dejando ver mediante el vacío que ha dejado el cuerpo al ser retirado de la vista del espectador, los espacios que hay detrás de los objetos representados. El objeto no está representado pero mediante la función sintetizadora se percibe.

Magritte mediante los conceptos Gestaltistas o - de la Psicología de la forma, nos muestra como el carácter estructural de las formas se logra gracias a la inmediata percepción entre los datos sensibles, que alternativamente pueden asumir la función de "figura" y de "fondo"; Por otra parte la adición de detalles puede facilitar la interpretación de la figura de un modo u otro.

Magritte muchas veces huye del detalle y nos presenta la "forma", prescindiendo del volúmen. Entendiendo - por forma " El contorno o el perfil" de los objetos que muestra en sus cuadros. Representado pues la "figura" a través de la cual se ve el trasfondo, que aunque no es - parte integrante de la misma, ayuda a la percepción o la conformación de esta.

OSCAR DOMINGUEZ (1.906-1.958)

Destacaremos de este pintor surrealista sus obras de la época cósmica, estos cuadros cuyas formas que asemejan negras cascadas lávicas y espacios intesamente iluminados por una luz fria y espectral, estan inspirados en el paisaje canario, su concepción, recuerdos de las formaciones volcánicas de las islas (Lancelot) así pues la etapa cismica de Dominguez, es uno de los primeros ejemplos de pintura espacial. Existe, en este sentido cierto paralelismo con los paisajes subacuáticos del también surrealista Ives Tanguy y aunque las diferencias formales entre ambos son notables, sin embargo en uno como en otro existe una conexión mágica con la tierra que en el caso de Dominguez se refiere a la ancestral formación del Archipiélago Canario, y en el caso de Tanguy se relaciona con la leyenda bretona de una ciudad sumergida (Vills D'Ys).

El cuadro más importante de este periodo es recuerdo del povenir.

Destacaremos también una serie de cuadros denominados como paisajes cósmicos, en el primer paisaje de esta serie nos describe una cresta volcánica de la que aparece descender rios de lava formando entre estas cimas un marcado contraste de luz y sombra.

Cuadro cósmico segundo.-En el que nos muestra una serie de objetos asotados en medio de un violento huracán.

Cuadro Cósmico tercero.-En el que las gisgantescas olas se abalanzan con furor sobre un promontorio rocoso. Es de notar en estas composiciones la intima relación existente entre sus concepciones surrealistas y el paisaje. La naturaleza -como una constante en sus trabajos pictóricos.

Oscar Dominguez nos traduce sus conceptos de espacio a través de la composición de sus telas que se caracterizan en su aspecto formal, por un predominio - de los ritmos radiales que imprime a su obra, creando una notoria sensación de movimientos centrífugos y violentas espirales lo que le lleva a ser el plasma- dor de pinturas espaciales.

EL CONCEPTO DE ESPACIO INIMAGINARIO, ABSOLUTO,
EN SI, TIENE SU MAXIMO EXPONENTE PLASTICO EN EL
ESPACIALISMO.

El Espacialismo

Tendencia que arranca hacia 1.946 del "Manifiesto Blanco" publicado por Lucio Fontana en Buenos Aires y en el que se concede un papel protagonista al espacio en blanco, considerado en sí, como (vacío), los únicos elementos plásticos formales lo constituyen las perforaciones, cortes o endiduras realizados sobre la misma tela cubierta de algún color plano.

Picuaje. Esta técnica fué utilizada principalmente por Lucio Fontana en sus trabajos plásticos del espacio inimaginario, absoluto en sí. Al hender o rasgar planos monocromos de lienzo, metal u otros elementos plásticos, por corte o picado. Este tratamiento del material plástico no debe representar según sus teorías acto alguno de destrucción, sino destacar el proceso accional de "espaciamento" de las superficies al abrir sus bordes.

ESPERANZAS (1.960-oleo sobre lienzo). El fenómeno del corte se muestra en su carácter de desarrollo de una fuerza configurativa plástica.

LUCIO FONTANA.-Argentina 1.899

Pintor y escultor representante más genuino del espacialismo, de su escultura abstracta. Fontana pasaría en 1.930 a sus tablas esgrafiadas siendo esta época la de mayor actividad como escultor de los más variados materiales entre los que se encuentra el yeso, la arcilla, o el latón.

Hacia 1.946, publica su Manifiesto Blanco que constituye la primera formulación del espacialismo. El elemento fundamental de esta posición estriba en considerar una función del espacio, no valorada en términos naturalistas o euclidianos, sino como campo de sus gestiones completamente abstractas y no conmensurables con la realidad circundante. Siguiendo estos principios Fontana realizó desde 1.949 conceptos espaciales sucesiones de agujeros sobre lienzo y esteras, cortes rítmicos sobre superficies generalmente monócromas que adquieren la plasticidad y la luz según el ritmo positivo negativo que se produce al alternarse la superficie lisa con los relieves o agujeros.

Sin duda el concepto de espacialismo se aprecia mejor en la escultura moderna ya que en esta juega un papel muy importante los espacios que la delimitan o conforman. De otro lado es importante el concepto dinámico o cinético en la misma, ya que tiene la peculiar particularidad de dar al espectador la opción de poder variar las masas y los espacios obteniendo así visiones diferentes de una misma obra.

"COSMO ARTE"

Tendencia neofigurativa que arranca hacia los años cincuenta y cuyo representante más representativo es Pedro González, Santa Cruz de Tenerife.

Su pintura es un documento testimonial de la moderna era espacial y de las inquietudes del hombre de nuestra época por la búsqueda de nuevos mundos de nuevas dimensiones.

Su obra se desarrolla dentro de una dimensión concebida para sus formas espaciales, que tiene su propio lenguaje plástico y que nada tiene en común con la realidad tradicional o de las perspectivas terrestres. En un espacio posible -más allá de la Tierra, es decir, en la parte del Universo fuera de la inmediata influencia de la misma y de su atmósfera.

Sus pinturas se basan en una estudiada y equilibrada composición, de la interrelación masa espacio. En cuanto al planteamiento del dibujo y volumen no se desarrollan de manera convencional, en lo que respecta al color este juega un papel puramente plástico conformando a la vez un compendio de manchas generalmente planas, de colores muy trabajados y elaborados que se complementan.

Mediante el tratamiento de la materia plástica la cual suele estar aplicada al lienzo en capas ligeras y finas (lavados, raspados o veladuras) dejando ver la trama de este. Confiere a su obra un carácter aéreo, donde sus figuras consistentes parecen desplazarse ingravidas en una atmósfera densa y pesada o por el contrario precipitarse vertiginosamente en el espacio.

LA ESCULTURA MODERNA

El arte moderno se caracteriza por su libertad y su independencia respecto a los cánones tradicionales. El escultor moderno no se limita a reproducir formas, sino que busca expresar ideas y sentimientos a través de la materia. Este movimiento artístico surge como una reacción contra el academicismo y el clasicismo, buscando nuevas formas de expresión y nuevos materiales.

LA ESCULTURA MODERNA

El arte moderno se caracteriza por su libertad y su independencia respecto a los cánones tradicionales. El escultor moderno no se limita a reproducir formas, sino que busca expresar ideas y sentimientos a través de la materia. Este movimiento artístico surge como una reacción contra el academicismo y el clasicismo, buscando nuevas formas de expresión y nuevos materiales.

El arte moderno se caracteriza por su libertad y su independencia respecto a los cánones tradicionales. El escultor moderno no se limita a reproducir formas, sino que busca expresar ideas y sentimientos a través de la materia. Este movimiento artístico surge como una reacción contra el academicismo y el clasicismo, buscando nuevas formas de expresión y nuevos materiales.

El arte moderno se caracteriza por su libertad y su independencia respecto a los cánones tradicionales. El escultor moderno no se limita a reproducir formas, sino que busca expresar ideas y sentimientos a través de la materia. Este movimiento artístico surge como una reacción contra el academicismo y el clasicismo, buscando nuevas formas de expresión y nuevos materiales.

LA ESCULTURA MODERNA.

Así como en la pintura se crea el espacio partiendo de dos dimensiones. A través de materiales que carecen de significación propia, la escultura se efectúa en el espacio real, tridimensional.

ARCHIPENKO. Fué el primero en experimentar y descubrir las nuevas calidades espaciales que se derivan de la alternancia del espacio interno y el espacio externo de una escultura. Con el altorrelieve Archipenko contribuye con su aportación a una innovación específica de la escultura. Al incorporar el espacio al volumen plástico convirtiéndolo en elemento formal de la obra. Así en su escultura -el combate de boxeo- reducida a la acción y al encuentro de las formas ésta adquiere una fuerza - que se proyecta hacia el exterior.

Archipenko, es uno de los primeros en ensayar la nueva fórmula plástica que llamó escultura pectórica, en ella con materiales de naturaleza y colores diferentes procuró establecer el enlace armónico entre relieve y color.

El escultor labora "a priori" en el espacio con materiales como la madera, la piedra, la arcilla, el metal, etc., que tienen propiedades concretas y definidas; peso, masa, densidad, volumen, maleabilidad o fuidez. El problema fundamental que se plantea el escultor es reproducir el tema en el espacio con formas significativas, pero conservando siempre las propiedades del material que utiliza. Los escultores no académicos del siglo XX, deseando volver a los fundamentos de su arte, se concentran en uno o varios de estos aspectos de la escultura: la reproducción de la escultura esencial o simplificada de la figura humana, animal o de tipo general, la de despersonalización para destacar la naturaleza del material; la creación de formas derivadas de la figura humana o simplemente inventadas para conseguir una estructura plástica casi arquitectónica; por último, la experimentación de una gran variedad de materiales, algunas veces combinados, como la piedra, el metal y las materias plásticas.

" CONSTRUCTIVISMO." El constructivismo nació en 1.913 con la elaboración de una (construcción abstracta en relieve obra de Valdimir Evgrafovich Tatlin). - Más aunque en el caso del arte abstracto se inspiraba el en principio de que el arte no debe ser "imitación" sino "creación".En 1.920 las ideas del constructivismo se expresaron con una formulación más coherente y meditada en el manifiesto idealista escrito por Gavo y Antón P.

Calder Alexander.Filadelfia 1.898.

Escultor con nuevo concepto del arte tradicional en 1.926 comienza a hacer sus caricaturas de alambre - para pasar luego a realizar los "moviles" como los llamó Duchap despues de 1.932, composiciones metálicas suspendidas del techo y articuladas de tal modo que adoptan nuevas formas y nuevos ritmos.

Los "estables" en cambio se apoyan al suelo, pero también son temas abstractos concebidos generalmente para estar al aire libre; produciendo un juego mutable de las formas, derivado del equilibrio inestable de las formas, es decir, de las distintas piezas que se mueven produciendo ligeras vibraciones sonoras.

En 1.933 Calder creó sus últimas composiciones - (las constelaciones).

ESCULTURA MODERNA

El constructivismo.

Anton Pevsner, en el tetrato de Marcel Duchamp el Volúmen y la masa plástica se relegan al margen en beneficio de la profundidad y el espacio en sí, como elemento forma. La cabeza destaca en su último plano. Formada por las placas de zinc y de celuloide, de forma y dimensiones variadas, cortadas y colocadas de manera que no no limiten el espacio, sino representando en terminos

casi abstractos y simultaneando la estructura externa y el volúmen interno (concauidad) de la cabeza. Las formas existen dinamicamente en el espacio por acción recíproca de los diferentes planos constructivos y por la estrecha relación entre la concauidad y convexidad, la simultanea relación de los aspectos exteriores e interiores de las formas, participando también el espacio como elemento formal.

Los constructivistas dan gran importancia en la escultura a la organización de los volúmenes y planos y no a la forma estática en si misma.

PEVSNER Y GAVO.

Crean un nuevo arte naturalista pero no por reproducir un tema real sino por crear una forma escultórica con vida propia.

Naun Gavo en su manifiesto afirma que si el artista quiere participar en la realidad del tiempo mismo, debe insertar en las propias creaciones un factor dinámico capaz de imprimir a la obra un movimiento real.

HENRY MOORE 1.898

En su obra la realización con la naturaleza no desaparece es más, la forma viene determinada muchas veces por la estructura del material empleado, que guía libremente su trabajo. Así una de sus figuras no fué sacada de la piedra al modo tradicional, sino que fué la forma natural de la materia, en este caso la piedra, la que impuso la forma, la figura humana. Así de estas formas simples, pulimentadas, de manera natural, nos presenta Henry Moore su figura acostada. Donde la materia se presenta con toda su natural fuerza expresiva, a través de su propio peso y solidez y donde los vacios y orificios operados en la piedra revelan la fuerza de la materia. Henry Moore renuncia a la belleza como anédocta y persigue la plenitud del volúmen la afirmación de la forma ocupando

el espacio.

Moore ha sentido al realizar sus esculturas, lo que se ha dado en llamar "la tentación del vacío" que juega en su obra un papel importante como elemento formal en la conformación de esta. Así llegamos a sus famosos ("espacios huecos, sus agujeros"), como un elemento expresivo. Moore considera que la relación entre el espacio interior y exterior no está condicionado tan sólo por la forma. Las perforaciones realizadas por Henry Moore en sus esculturas un medio para que se desarrolle el espacio interior.

JESUS SOTO, Venezuela 1.923

En sus esculturas denominadas "penetrables" Soto utiliza unas estructuras metálicas y una trama de cordones plásticos que caen vertical y libremente creando como una lluvia luminosa, con este pretexto crea un espacio real, el cual puede acceder el espectador y discurrir a través del mismo.

Pero Soto también está incorporado a las modernas tendencias participando con sus experiencias cinético-luminosas a través de su pintura, logrando dar a sus obras un carácter realmente personal logrando creaciones cinéticas tridimensionales.

Gabó se ha negado siempre a ver en la escultura un completo de la arquitectura coincidiendo con Pensne. Pero jamás negó la íntima relación que unía a la pintura abstracta y a la arquitectura, y así en 1.954 escribía en los siguientes términos a Villanueva "El volumen no es sólo unas masas en el espacio. Los elementos cinéticos y dinámicos del arte captan el paso del tiempo. Los ritmos estáticos no son ya suficientes. La escultura se une ahora a la arquitectura. Las superficies ondulan libremente en el espacio, concavas o convexas, en hueco o en relieve". Gabó prefiere las formas vibrantes, claras y traslúcidas y enlaza las aberturas espaciales y el orden del plano. En sus obras consigue captar la luz y el espa-

cio. "El espacio y el tiempo son las únicas formas en que se desarrolla la vida y sobre las que por consiguiente, debe construirse el arte".

Minimal-arte. Como reacción contra el lenguaje directo se desarrolló en el transcurso de los años 60 una escultura abstracta que circunscribe su potencial expresivo a unas pocas y axiomáticas categorías formales. Entre los artistas que en América pusieron en práctica esta insistente metódica en manifestar formas puras figuran Carl Anders, Dan Flavin, Robert Morris, Sol Le Witt John McTrachken y Donald Judd. Estos artistas rompen con el antiguo entendimiento de la escultura como una forma de expresión encerrada en sí misma, y conciben la necesidad de los objetos modelados a los que dan forma a partir del espacio circundante. El Minimal se esfuerza en un retorno de la forma a su estructura primaria. El artista reduce la forma, escultural a los determinados esenciales del volúmen, de modo que, como para dígma de estructuras claras y geométricas, resulta fácilmente reconocible que toda relación causal se supedita a la fenomenalidad de haxaedro, envoltura, enrejado, etc. Para conseguir la reducción a determinantes básicos de apariencia espacial, el producto artístico minimal se desempera de todo adorno decorativo y se remite con lenguaje unívoco y severo a las relaciones del espacio circundante, que se hacen resaltar tanto mediante el efecto específico de la luz sobre el material como por la expansión del volúmen. Por esta razón los objetos del minimal se extiende los menos como esculturas que como barreras visuales con las que se dirige a la atención del observador hacia aspectos espacio-funcionales, arquitectónicos, Morris dice en su justificación de la necesidad de lograr la percepción de los sencillos determinantes de espacio: "simplicidad de formas no quiere decir necesariamente simplicidad de vivencia artística. Las formas unitarias no reducen las relaciones, sino que las ordenan. Cuando la herática naturaleza dominante de las formas unitarias actúa como constante, no se neutralizan -

las relaciones ingularizantes de dimensiones, proporción, etc., sino que, por el contrario, se asocian más sólida e inesperablemente".

LTERNATIVAS DEL ESPACIO

En 1.906, cuando Kirchner, Hecner y Srottnuff, crearon el grupo Diepbruckel (al puente), intentaban expresarse por medio de formas simples y colores claros. En este sentido, al puente estaba emparentado con los fauves. Sus esfuerzos por incluir el espacio en este ordenamiento y formas y expresiones lo llevaron a divergencias con el cubismo.

Para aumentar la expresión Kirchner comprime el espacio y provoca el enfrentamiento entre figura y objeto, de tal manera que el espacio se siente más como tensión que como extensión, y adquiere por ello, una doble función. Las aristas cortantes de la torre y las calles que la enmarcan en una visión aérea y abruptas hacen que la alternancia de las superficies y la tensión espacial cobren mayor valor.

"El espacio no está representado; está incluido en el acontecimiento que el cuadro es en sí mismo."

Kirchner (la torre roja de Haller 1.915).

A partir de 1.928, se produce en Italia un retorno a las síntesis futuristas dentro de una tendencia idealista y mística; es lo que se ha designado con el nombre de segundo futurismo. Prampolny, Depero y Ballar fueron los principales de este grupo, que pretendía "rebasar las fronteras de las realidades plásticas y vivir las fuerzas ocultas del idealismo cósmico". El manifiesto de la Aeropintura, proclamado en 1.929 recoge las aspiraciones de las nuevas generaciones futuristas; las perspectivas cambiantes del vuelo constituyen una reali-

dad absolutamente nueva que no tiene nada en común con la realidad tradicional de las perspectivas terrestres.

El pintor no puede observar y pintar sino participa en la misma velocidad de dichos elementos.

El hecho de pintar desde arriba impone un desden profundo del detalle.

Los aeropintores buscan "una espiritualidad plástica extraterrestre".

March Chagall (1.887)

La obra de Chagall pasó por una etapa expresionista a la que dió un gran impulso pero su técnica fué evolucionando desde las formas planas hasta cierto recargamiento compositivo como una especie de barroquismo que logra a través del colorido profundo, Chagall es otro de los precursores del surrealismo aunque en realidad nada tenga - que ver con este movimiento ya que sus célebres formas - aéreas son fruto del recuerdo o de sus vivencias no teniendo conexión con las teorías freudianas sobre el subconsciente, o el mundo onírico.

JOAN MIRO ()

Miró. Levanta sobre unos fondos muy espaciosos sus siluetas pintorescas sin modelado "formas planas y sin volumen". Tan pronto este fondo se designa como superficie y se deja ver como materia plástica, o se ofrece como profundidad uniforme y pavorosa cielo infinito. Miró abre su pintura, la amplía hasta un espacio flexible y sin fin.

Mediante los colores elementales, el trazo simple y el dibujo ligero sume al espectador en un mundo etéreo, rico en sugerencias como procedente de un sueño cargado de tensiones trágicas.

La Edad Media, concebida el espacio como algo compuesto que podía descomponerse en sus elementos integrantes. Por lo que la fórmula generalizada de esta época en lo que se refiere a las artes plásticas es la adición, - así pues en el trabajo plástico predomina siempre el principio de expansión y no el de la coherencia de la composición plástica, la pintura se concibe y se presenta compuesta de cuadros independientes, en episodios. El arte gótico concede gran importancia en su obra, a la temática, de gran riqueza y mayor exuberancia, la cual en encuentra siempre dispersa en la realidad. Por lo que lleva al espectador - de un detalle a otro.

El Renacimiento, por el contrario, no detiene al - espectador ante ningún detalle, no dándole opción de separar del conjunto de la composición ninguno de los elementos que componen el trabajo plástico, por lo tanto para la nueva concepción espacial renacentista el trabajo plástico se constituye en una unidad indivisible que hará posible abarcar de una sola mirada todo el campo escénico, todo el espacio. Pasando así definitivamente de la - concepción plástica sucesiva a la simultánea.

La nueva aportación que el Renacimiento hace a la idea de espacio, cambiará toda la concepción de la - plástica. La realización de la visión simultánea mediante la perspectiva central que hará posible la unidad espacial y temporal en la pintura. Al Arte del Renacimiento se debe pues la impresión de un mundo auténtico. La creación de espacio real, la evidencia de la descripción plás-

tica realista, su verosimilitud, su fuerza de persuasión, se fundamentan -mucho más en la representación íntima y lógica y en la armonía de todos los elementos de la obra, en la composición plástica, que en la armonía de todos - elementos con la realidad exterior. Surge así el espacio figurativo plástico, pero no se puede hablar del concepto espacial y emitir el de tiempo ya que ambos conceptos están íntimamente relacionados.

Así la teoría de la relatividad de Einstein ha - venido a cambiar de raíz las antiguas concepciones de la noción de espacio.

Espacio y tiempo acompañan siempre a lo percibido, pues espacio y tiempo son las formas ordenadoras que ponen nuestra facultad de percibir, nuestra sensibilidad. (Kart).

Tiempo y movimiento guardan estrecha relación. Por eso decía Aristóteles que el tiempo es la medida del movimiento.

Así de la idea de espacio basada en la percepción de la extensión, y de la de tiempo basada en la percepción de movimiento, el transcurrir de la vida, surgen los fundamentos básicos del nuevo planteamiento plástico que junto y como consecuencia de un manifiesto que lanzara hacia 1.909 el poeta Marinetti, agrupa a una serie de - pintores conocidos con el calificativo de "futuristas", cuyo primordial objetivo era la representación plástica de la interrelación tiempo-espacio, del dinamismo y del - movimiento en el espacio. Expresando el concepto de fuerza y su dirección, la velocidad de los cuerpos en el espacio.

Los "futuristas" vienen a romper a través de la función tiempo-espacio, el concepto de espacio figurativo - estático, mediante la sensación plástica de movimiento, que obtienen, por la representación del desplazamiento - de las formas, del objeto o del personaje.

El "futurismo" aporta sin duda la representación plástica de las trayectorias físicas de unas formas o - figuras dinámicas en el espacio, en movimiento continua-

do. Pero el fruto son formas y espacio con un marcado carácter efectista y excesivamente analítico.

La plástica pierde todo el sentido intimista y de magnificencia que le otorgara el Renacimiento. Así - como ese rasgo tan característico de la integridad y - nontinuidad compositiva del conjunto plástico, la nueva tendencia dinámica destruye el concepto de la estática visión del mundo, transformando todo ser en movimiento -según el sentido Heráclito del munto.- La técnica moderna, el crecimiento de las ciudades y la industrialización imponen un ritmo de vida totalmente nuevo, del - que se hace eco el futurismo, expresando el vertigo de la existencia. Así pues la plástica comprometida con la renovación social y cultural, es un testimonio de esta época de transición, como los mismos futuristas catalogarán su arte. La tendencia dinámica, que se manifiesta a través de la plástica, creando la ilusión de movimiento, mediante formas expresivas condicionadas por el tiempo. Un tránsito veloz, donde todo comienza y nada concluye.

El espacio es exterioridad, unas partes están fuera de otras. El tiempo es interioridad, el pasado, está latente, en el interior del presente, y el presente anuncia el porvenir.

El futurismo se pronuncia en contra del arte tradicional y se manifiesta en pro del tecnicismo de la época moderna, acelerando el proceso hacia la tendencia analítica e influyendo en los posteriores movimientos neoplásticos, como puede ser el "Suprematismo" "El Minimal art" o el "Constructivismo", que desembocaría más tarde en un arte abstracto-concreto, que se sujeta en una estricta normativa formal.

El C. se basa en las configuraciones matemáticas - así como en la física o en la mecanización técnica y sus efectos dentro del ámbito espacial, realizadas mediante la incorporación de nuevos e inéditos materiales plásticos.- Aunque la materia no es la obra plástica ésta se hace visible gracias a la materia -.

Es sin duda en el Renacimiento cuando se plantea el problema del dominio de la materia plástica y de su aplicación, como también el uso de materiales tradicionales "nobles" para la realización del trabajo plástico. Pues en contraposición a éstas normas nacen y se desarrollan esas tendencias o movimientos, animados por el espíritu industrializador de la civilización moderna - que testimonian la carencia del factor o de tendencias emotivas en el trabajo plástico, no obedeciendo pues a vivencia o a emociones personales, sino a la respuesta documental de esta época basada en sus aspectos mecánicos y científicos.

Por su parte el "suprematismo" se pronuncia por la total eliminación de todo carácter anecdótico y expresivo en la obra plástica para aplicar solo su criterio, la plasmación de formas puras y absolutas, declarándose contra toda desformación del espacio. La no figuración que determina la incommensurabilidad e ilimitación del mismo.

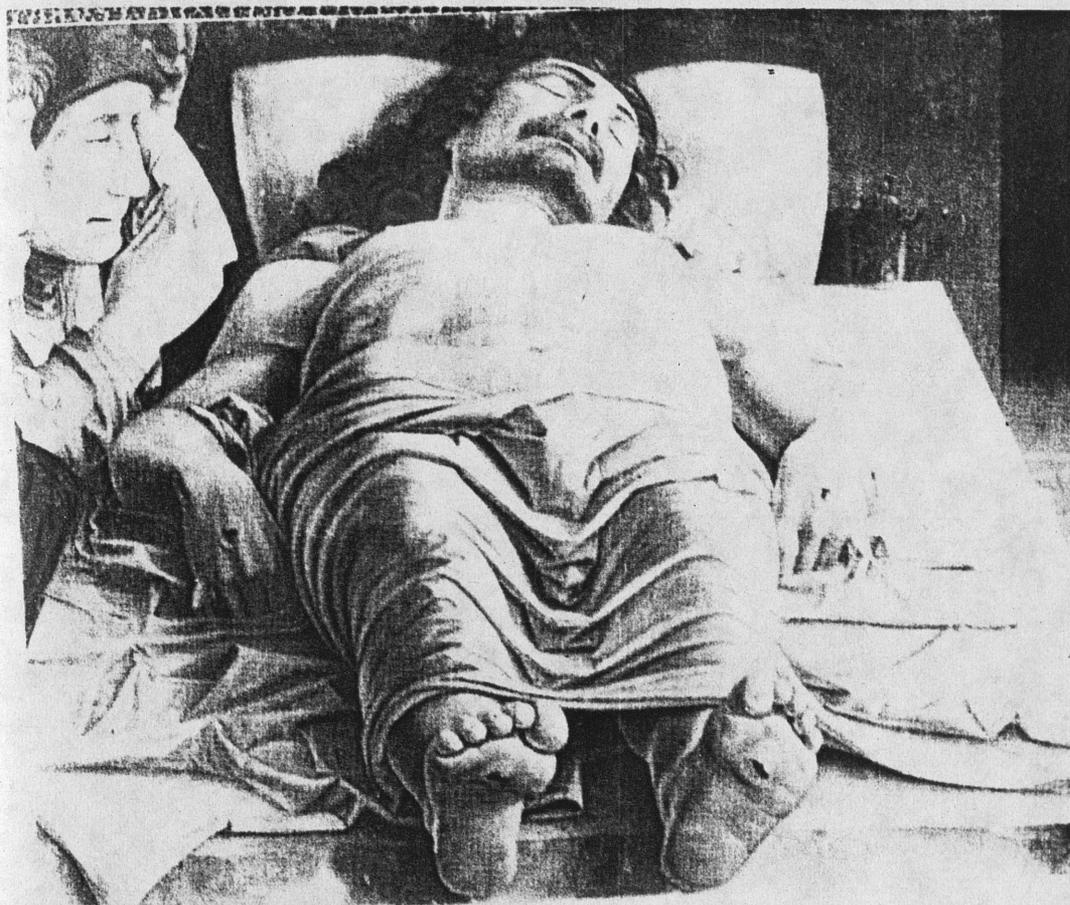
Pero al Arte y más concretamente a la plástica no se les puede privar de la emoción y de esa fuerza de la imaginación creadora, del individualismo creativo, para someterla a normas preestablecidas y esquemáticas. Pero lo cual muchas veces al intentar erradicar este mal se ha caído en el mismo, obteniendo así un trabajo dogmático, metódico o de marcado carácter efectista, un trabajo plástico en definitiva, no informado en el verdadero - sentido de la expresión plástica, que se enriquece en ese mundo sensitivo y expresivo. Resultando una obra esencialmente intimista y fría sin la emoción del riesgo y la - aventura. Y precisamente del reto de la aventura plástica escribía Breton. "No es posible emprender en el arte una gran expedición sin peligro de la propia vida".

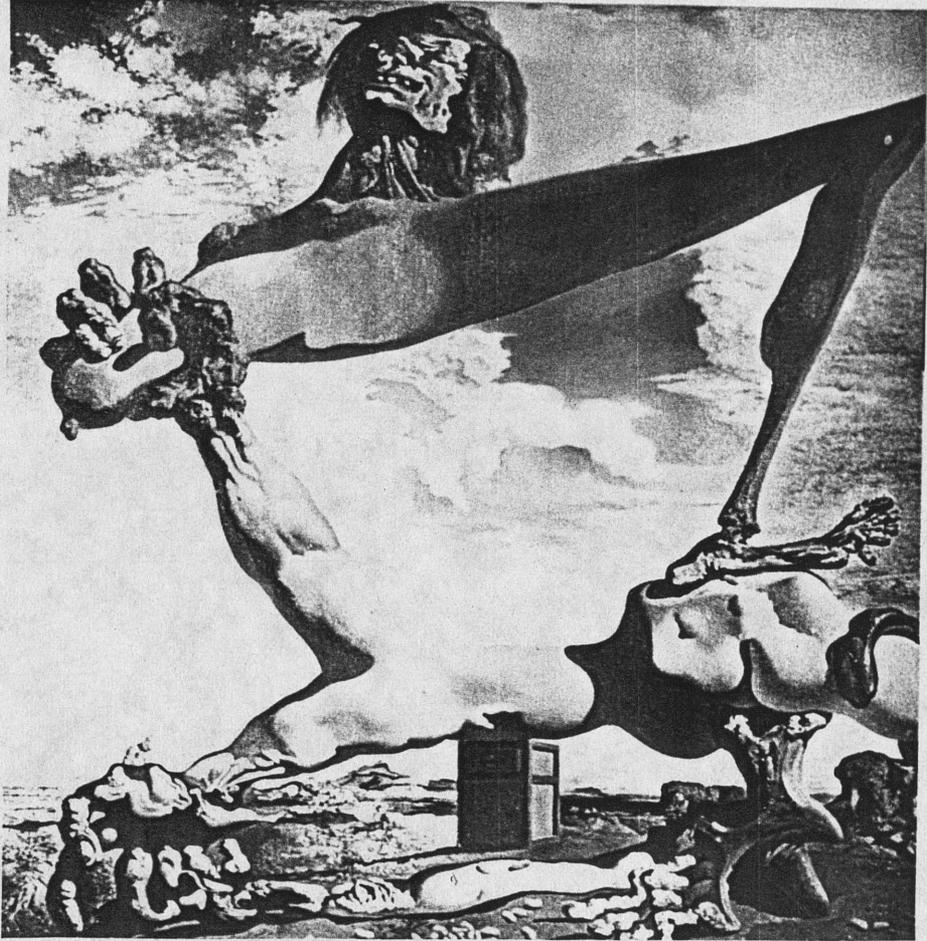
La "pintura metafísica" y posteriormente el "surrealismo" devolverán a la plástica la posibilidad de - una amplia representación de la realidad espacial figurativa, en contraposición a la creación de éste, mediante métodos esencialmente estructurales y metódicos. Y erigiéndose en defensores de la creatividad como resulta-

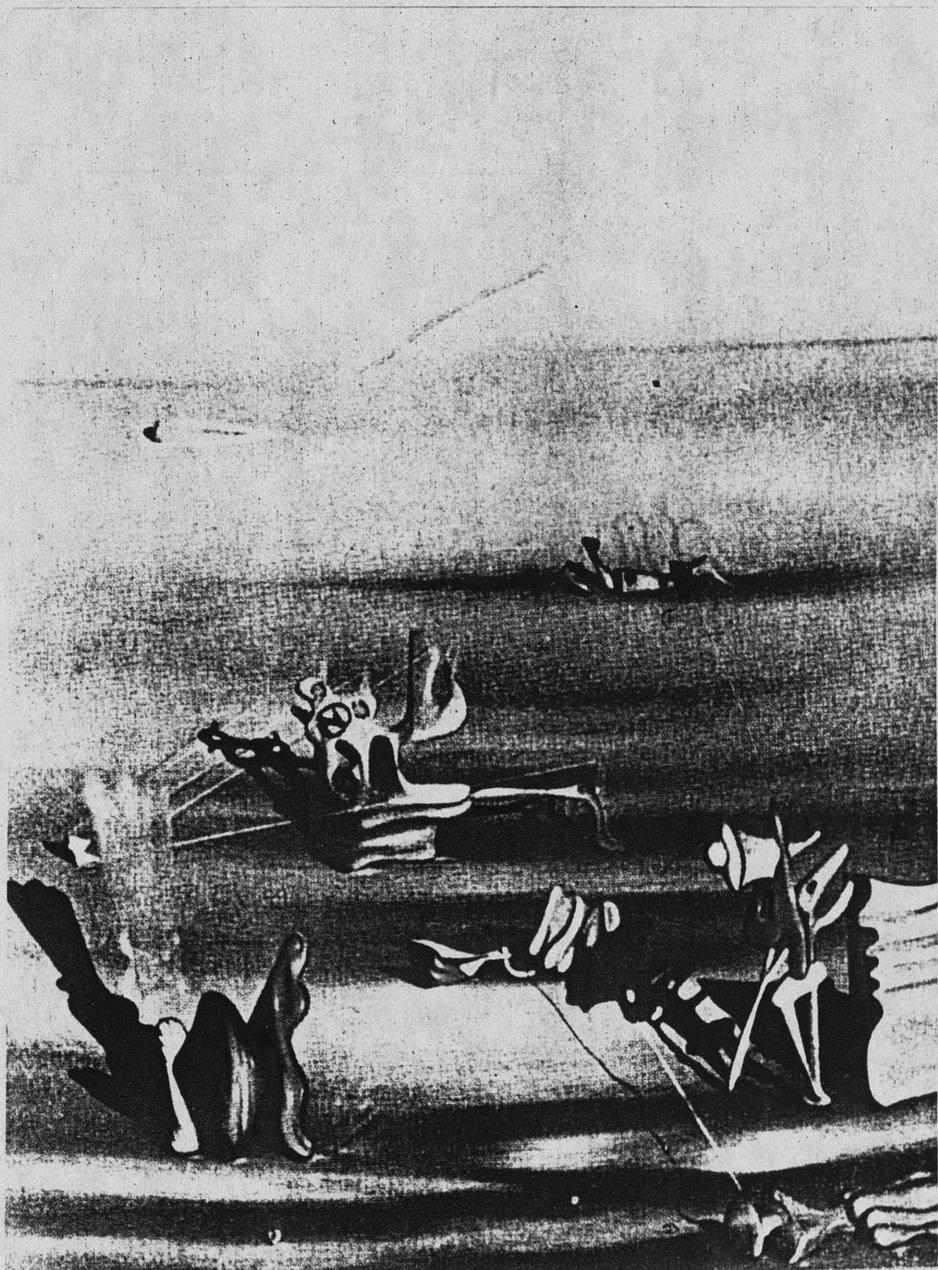
do de la sensibilidad expresiva del individuo, eliminando todo intento de automatismo plástico. Así el surrealismo hará posible la transcripción de su realidad al espacio real -mediante los valores plásticos tradicionales-. Creando una realidad insólita un mundo inusitado o nos presenta un realismo mágico, o irrealidades -corpóreas, frutos de realidad o fantasías. Pero que conforman sin duda un espacio figurativo. Captando y creando -la ilusión de tridimensionalidad -de espacio real- en el trabajo plástico.

LISTA DE REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS

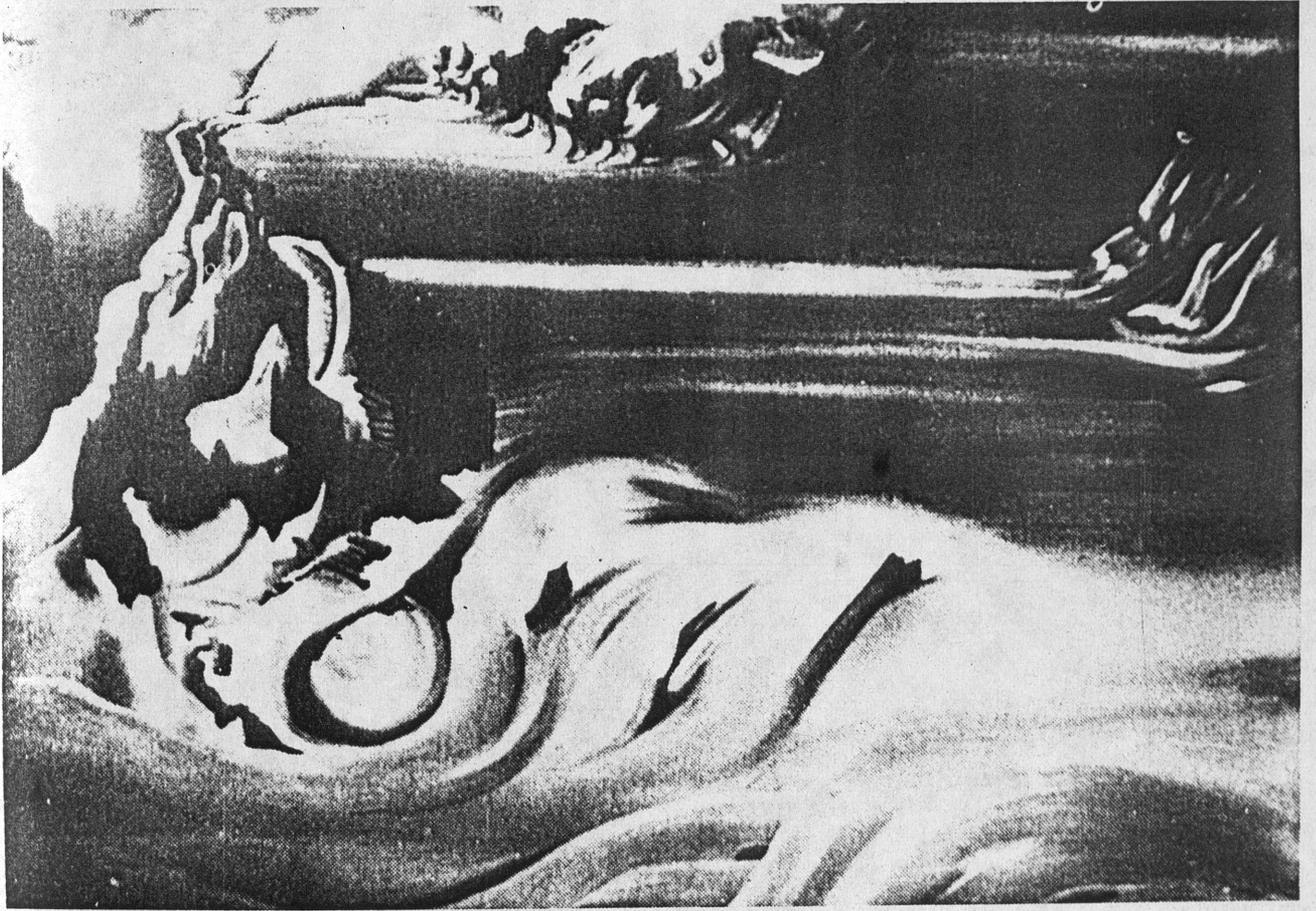
- 1 Cristo muerto . Andrea Mantegna .
- 2 Construcción blanda con judias hervidas . Salvador Dalí .
- 3 La luz de las sombras . Yves Tanguy .
- 4 La tentación de san Antonio (fragmento) . Max Ernst .
- 5 Cuadro cósmico . Oscar Domínguez .
- 6 Concepto espacial : El crepúsculo de Dios . Lucio Fontana .
- 7 Boxeadores . Yeso . Alexander Archipenco .
- 8 Pieza trabada . Bronce . Henry Moore .

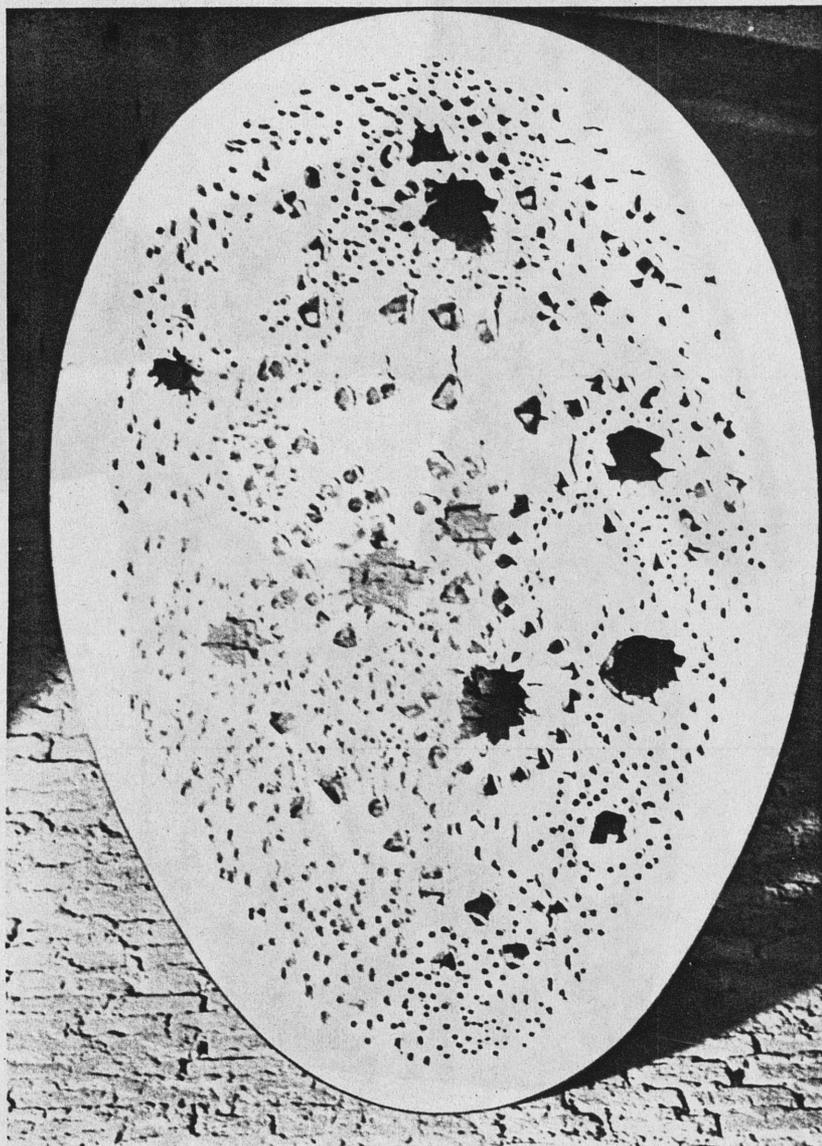

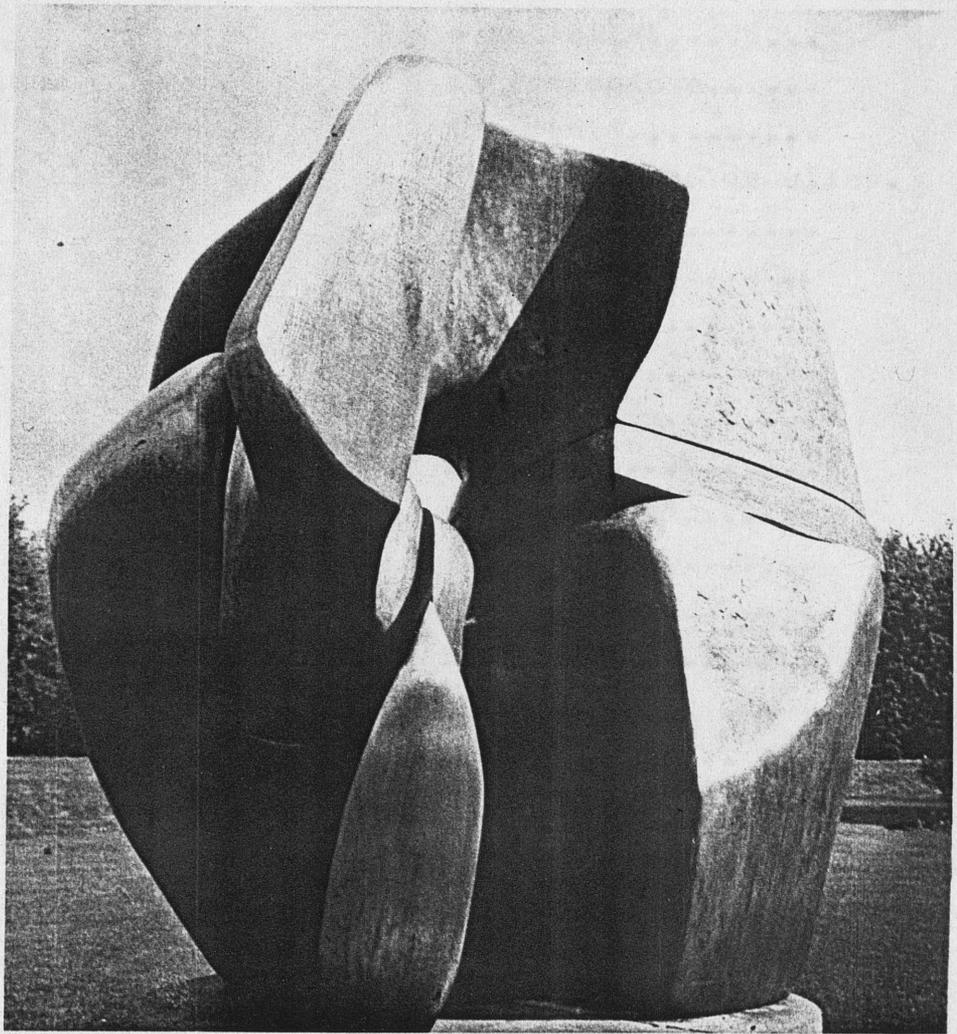

FE DE ERRATAS

nde dice.

g. 2.- Plus bien dichsa.

" completandose.

5.- geogisicamente

" filosofica, folosofía..

" Democrítico.

" con ella.

6.- extendiendolas.

" inhierente.

" prendiendo de ellas.

7.- del como.

9.- por si.

" atmofera.

10.- procurando.

" de su manera

11.- mostruos.

13.- a denominado.

" las figuras.

14.- primisas.

15.- hallazjos.

" Aside.

16.- funsión.

" cuatrocentristas.

19.- de si misma.

" atmoférica.

" reglejada.

26.- eshuberancia.

27.- estoscuerpos.

" y 42.- expectador,

27.- Osicología.

32.- rítmicosobre.

35.- específicade.

" pectórica.

" ezperimentación.

Debe decir.

Pués bien dichas...

complementandose...

geofisicamente.....

filosofía.....

Demócrito.....

o con ella.....

extendiendose.....

inherente.....

prescindiendo de ellas.

del cosmos.....

pero si.....

atmósfera.....

preocupado.....

a su manera.....

monstruos.....

ha denominado.....

las figuras.....

premisas.....

hallazgos.....

Asi de.....

fusión.....

cuatrocientistas...

en si misma.....

atmósférica.....

reflejada.....

exuberancia.....

estos cuerpos.....

espectador.....

Psicología.....

rítmicos sobre.....

específica de.....

pictórica.....

experimentación....

.../...

.../...

36.- tetrato.	retrato.....
37.- dinamicamenteen.	dinamicamente en...
" realización.	relación.....
38.- esculturas un medio.	esculturas son un medio.
" el cual puede.	al cual puede.....
" un completo.	un complemento.....
40.- ALTERNATIVAS.	ALTERNATIVAS.....
" Prampolyny.	Prampolini.....
" Ballar.	Balla.....
41.- profundo.	profuso.....
" pavorosa.	vaporosa.....
42.- la cual en encuentra.	la cual se encuentra....
43.- a puna.	a una.....
44.- nontinuidad.	continuidad.....
11, 13, 14, 15, 17, perspectiva,	perspectiva.....

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
BIBLIOTECA

* 6 6 0 3 0 6 1 9 9 2 *