

## **ARTE DE RUPTURA \***

Rodolfo J. Lugo-Ferrer

El periodo contemporáneo en la historia del arte comienza hacia 1872, con el movimiento impresionista. A partir de este momento se establece una nueva concepción del lenguaje plástico.

Los pintores impresionistas rompen con la tradición pictórica occidental del Renacimiento en cuanto a la técnica de aplicar el color, el concepto del espacio pictórico y la representación de la profundidad. A partir de este momento se inicia y se establecerá de una manera más clara con el cubismo, una nueva concepción del lenguaje plástico. Más adelante, lo que había sido considerado por la tradición como un mero objeto común y ordinario, o acaso curioso, va a ser transformado y considerado como un objeto de arte.

Además, es interesante apuntar que en esta particular visión pictórica, lo primitivo, las formas esenciales y puras serán utilizadas como fuente de inspiración. Por ejemplo, el arte africano, considerado artesanía, será extraído del contexto de los museos de etnología y antropología para convertirse en objetos de gran expresión artística. El carácter exótico y raro del arte de este continente, en especial, la escultura, dejará honda huella en la obra de los grandes maestros del arte de este siglo como lo son: Pablo Picasso (1881-1973), Henri Matisse (1869-1954), Amadeo Modigliani (1884-1920) y Constantin Brancusi (1876-1957, entre otros.

No sólo el arte africano fue punto de referencia para el arte europeo de principios de siglo, sino también aquellas manifestaciones del arte antiguo y medieval donde predominan motivos puramente geométricos o lineales. El arte egipcio, el islámico (el motivo puramente geométrico-abstracto, influenciado por la tradición religiosa islámica, que prohíbe toda representación realista y figurativa) y el pre-colombino, sirvieron de inspiración para el desarrollo del arte contemporáneo.

Al comenzar el siglo XX, los artistas se dan a la tarea de buscar un nuevo ordenamiento de la forma y de crear una nueva representación de la realidad. En todo objeto visible se perciben nuevas sensaciones que revalorizan las ya sentidas. Esto tal vez ocurre, como efecto de la aparición de la fotografía y, más tarde, la representación de la imagen en movimiento, con la invención del cine. Algunas de las bases de esta nueva visión son las siguientes: se pierde interés por la perspectiva, se enfatizan las formas planas y simples. Por otro lado, un elemento tan cotidiano y ordinario como es una hoja de papel de un periódico o revista, adquiere una función estética, y, en este nuevo ordenamiento, se transforma su finalidad. Es, pues, este siglo, uno de diversas fuentes, estilos, modos, materiales y concepciones nuevas del arte.

El siglo XX, es un siglo de grandes cambios. La demolición psíquica comienza con el despojo de toda relación del hombre con Dios. Desde el siglo anterior, en los planteamientos científicos de Charles Darwin y su ley de la evolución, los seres humanos no se originan, ni son hechos a imagen y semejanza de Dios; sino que proceden de unos primates emparentados con los monos. Más tarde, en el siglo XX, se conciben unas teorías que ayudarán a reforzar esta nueva visión del mundo. Es el matemático Albert Einstein quien establece la teoría de la relatividad, en la cual expone que el espacio y el movimiento son relativos entre sí.

Otro gran científico que contribuye a esa ruptura con lo tradicional, lo es Sigmund Freud con su teoría del psicoanálisis, en la cual expone todo lo relacionado con el mundo interior y el subconsciente de los seres humanos. Para muchos, esta nueva realidad deja a los seres humanos desamparados y desconectados de toda relación divina, trastocando el orden impuesto por la tradición judeo-cristiana.

Todos estos postulados científicos están íntimamente relacionados con la nueva concepción artística. Dice José Francisco Ráfols:

En el siglo XX el sentido del arte cambia completamente de signo con respecto al que ha tenido en su historia hasta ahora. Desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX la historia del arte era el testimonio del mundo objetivo, de lo que el hombre

tenía ante sí, fuera esta objetividad la naturaleza, la sociedad o las ideas o la interpretación del mundo. A partir del siglo XX el arte se convertirá en al reflejo o manifestación sensible de la subjetividad, de lo que el artista piensa o siente en su intimidad del mundo y la sociedad en la que vive. Se trata, pues, también en el arte, de una revolución copernicana, pero al revés: el centro del arte deja de ser el mundo exterior para pasar a preocupaciones del mundo interior; abandona el macrocosmos para instalarse en el microcosmos. 1

En este siglo surgen diversas manifestaciones plásticas que evidencian lo expresado en el párrafo anterior. El expresionismo alemán se caracteriza por representar emociones violentas, que provocan reacciones intensas, dándole énfasis, al "yo", los sentimientos y la angustia son expresados a través de elementos visuales como los matices oscuros, la aspereza del color y la línea gruesa. Entre los artistas de esta escuela se destacan Edward Munch (1863-1944), James Ensor (1860-1949), Emil Nolde (1867-1956), Oskar Kokoschka (1886-1980), Georges Roualt (1871-1958) y Franz Kupka (1871-1957).

El fauvismo, considerada la primera escuela del siglo XX, está caracterizada por tratar de producir luz con el color. Se destacan en este estilo Henri Matisse, Maurice de Vlaminck (1876-1958) y André Derain (1880-1945).

Le sigue a este estilo el cubismo que comenzó a manifestarse con los trabajos experimentales que venían haciendo Georges Braque (1882-1963) y Pablo Picasso, restándole importancia a lo representado, ya bien fuera un objeto o una persona, y realzando el espacio pictórico como una superficie plana. Pablo Picasso se basa en las ideas de Paul Cézanne (1839-1906) en lo que respecta a la utilización de las formas geométricas como el cilindro, la esfera y el cubo, elementos que definen toda figura. Con este estilo el pintor pretende mostrar al espectador una imagen multidimensional, partiendo del plano bidimensional y construyendo una realidad diferente a la tradicional. El uso de materiales no tradicionales para elaborar el arte es otro aspecto importante en la concepción de este nuevo arte. Braque inventa el collage, utilizado por Picasso

también. Otros exponentes del cubismo lo son Juan Gris (1887-1927), Jacques Villon (1875-1963) y Fernand Léger (1881-1951).

Como una reacción a la violencia que engendra la 1 Guerra Mundial surge el dadaísmo, un movimiento de locura, si se ve con una mentalidad tradicional, pues rompe con la realidad abruptamente. Es como una burla en forma de juego. Su principal exponente lo es Marcel Duchamp (1887- 1968), quien le pinta bigotes a la Mona Lisa, firma un orinal, encierra aire de París en una botella y muchísimas "locuras" más. Una anécdota interesante de este movimiento es que en una exposición en París repartieron martillos en la entrada para que la gente destruyera lo que no le gustara. Otros exponentes de este movimiento lo son Jean Hans Arp (1887-1966), Francis Picabia (1878-1953), y Kurt Schwitters (1887-1948). Este último utilizó artículos y objetos cotidianos como elementos antiarte, que más que destruir el arte, lo afirman.

Hacia 1925, el surrealismo utiliza como base o recurso temático y pictórico los sueños y fantasías. Los artistas adoptan las teorías expuestas por Sigmund Freud sobre el inconsciente y la imaginación. Este movimiento ha impregnado con muchos de sus elementos el arte de nuestro siglo después de la década de los 30. Los principales exponentes son Salvador Dalí (1904-1989), René Magritte (1889-1968), Joan Miró (1893-1983), Paul Klee(1879-1940) y otros.

La llamada Escuela de París incluye a un grupo de artistas que no participan marcadamente en ninguno de los movimientos que se gestan en estas primeras décadas del siglo XX. Cada artista en particular parte de su propia concepción de mundo e inspiración temática. Estos son Edouard Vuillard (1868-1940), quien había militado con los nabis, el italiano Amadeo Modigliani (1884-1920), el ruso Marc Chagall (1887-1985) y el francés Maurice Utrillo (1883-1955) entre otros.

La abstracción afirma que el arte no debe reflejar un objeto, sino ser un objeto él mismo. Lo importante es la forma lograda por los artistas mediante la utilización del color y la línea. El movimiento "abstraction-creation" tiene dos manifestaciones o variantes: una poética o lírica (mediante la utilización de la intuición del artista) y la geométrica (mediante la utilización de figuras geométricas puras como el círculo, el cuadrado).

Esta corriente geométrica tiene su base en el constructivismo ruso de Anton Pevsner (1886-1962), Naum Gabo (1890-1977) y el francés Fernand Léger (1881-1951), quienes buscan la objetividad y la interpretación de la realidad según las leyes de la física. También influye el suprematismo, con su visión del purismo en el arte. Es la concepción de la objetividad e interpretación de la realidad al punto máximo de expresión. Son exponentes de este estilo, los rusos Kasimir Malevitch (1878-1935), Vladimir Tatlin (1885-1956), Alejandro Rodchenko (1891-1956) y el húngaro Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946). Participan también de la abstracción el francés Robert Delaunay (1885-1941), el checo Frantisek Kupka (1871-1957) y el holandés Piet Mondrian (1872-1944) con su neoplasticismo.

La abstracción le ha dado total libertad de expresión al arte. Lo importante no es el objeto representado, sino la voluntad expresiva del artista.

El expresionismo abstracto es un movimiento que nace en la ciudad de New York, La mayoría de los pintores de esta escuela son norteamericanos y lo único que tienen en común es el principio de comenzar a pintar sin ideas preconcebidas. Sus obras generalmente son de gran tamaño. Este movimiento convierte a New York, junto a París, en otra gran ciudad del arte. Los principales exponentes son Jackson Pollock (1912-1956), quien utiliza la técnica de goteo de pintura sobre el lienzo; Mark Rothko (1903), cuya obra se caracteriza por la ausencia de líneas, sólo utiliza el color para crear la forma; Franz Kline (1910-1962) y Mark Tobey (1890).

El arte op lo podríamos considerar como una variante del abstraccionismo geométrico hasta el punto de impartir movimiento a la línea. Los exponentes son Frank Stella (1936), Josef Albers (1888-1976) y el más significativo, Víctor Vasarely (1908), cuya obra sugiere movilidad en la figura geométrica, produciendo un gran estímulo visual. Uno de los puntos interesantes de Vasarely es que realiza su obra en la técnica de la serigrafía, la litografía y otros medios gráficos, fomentando de esta manera el consume del arte en forma masiva.

El arte pop se caracteriza por enaltecer los artículos cotidianos de la sociedad de consumo, impartiendo una concepción

artística a los mismos: los refrescos embotellados, las estrellas del cine, tubos de pasta dental, automóviles, tirillas cómicas y todo el argot publicitario. Aunque surge en Inglaterra, es en New York donde encontramos a los más importantes exponentes como lo son Andy Warhol (1930-1987), Roy Lichtenstein (1923), Claes Oldenburg (1929), James Rosenquist (1993), Robert Rauschenberg (1925), Robert Indiana (1928) y otros.

Toda esta diversidad de estilos y movimientos con sus conflictos y preocupaciones, puntos de vista tan contradictorios unos con otros, han hecho que el arte (que está condicionado por la sociedad y por cada época), se reafirme y se revalore asimismo constantemente como medio de comunicación.

El arte debe proponer, analizar todos los aspectos y los hechos históricos de la sociedad, pero también el arte es fantasía, producto de la imaginación sin límites y evolución estética. En determinado momento, de acuerdo a las circunstancias de esa sociedad, entrará en función el artista como esteta, como historiador o como sociólogo. El artista se debe identificar con la realidad que le ha tocado vivir.

Por otro, lado vemos el arte como una necesidad en sí mismo, y he aquí donde se manifiesta como un aspecto evolutivo más de los seres humanos. Cada época visualiza el mundo dentro de su propia perspectiva y lo conceptualiza de acuerdo a sus necesidades espirituales y racionales. Comenta Fischer en tomo a la función del arte en la sociedad:

El arte como "sustituto de la vida", el arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante: esta idea contiene un reconocimiento parcial de la naturaleza del arte y de su necesidad. Y puesto que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante, la idea sugiere, también que el arte no sólo ha sido necesario en el pasado, sino que lo será siempre. 2

## **Bibliografía**

1. José Francisco Ráfols, *Historia Universal del Arte*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1970, p. 507.
2. Emst Fischer. *La necesidad del arte*, 4a. edición en español; Barcelona: Ediciones de bolsillo, 1975, p. 5.

\* Este artículo es la *Introducción* de la tesis titulada *Carlos Irizarry y el compromiso esencial del artista ante su mundo*, sometida para completar el grado de Maestría en Artes en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1989. Aparece publicado en la revista *Forum*, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, mayo 1994, p. 89-93.