

VANGUARDIAS HISTÓRICAS

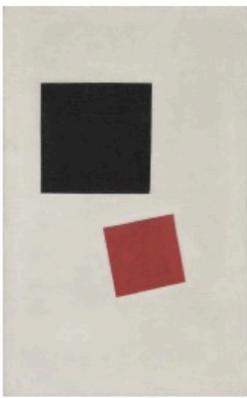
TERCERA PARTE

LA ABSTRACCIÓN

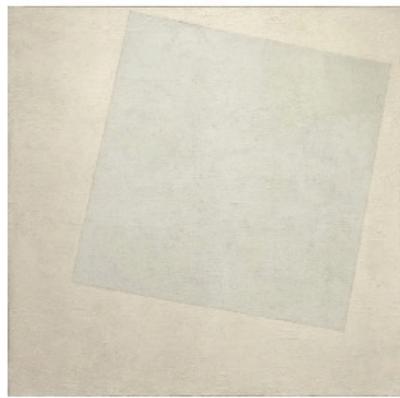
SUPREMATISMO

Para mí se hizo evidente que había que crear nuevos marcos para la pintura en colores puros, contruidos por exigencia de los colores; y, en segundo lugar, que el color debería abandonar la mezcla pictórica y convertirse en un factor independiente, que se incorpora a la construcción como un individuo de un sistema colectivo y de la independencia individual.

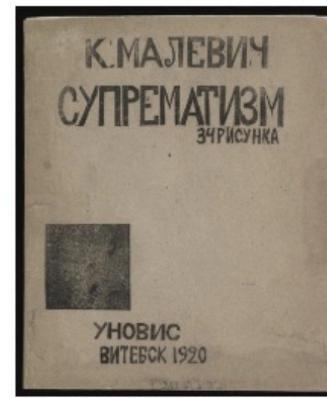
Kazimir Malevich

Kazimir Malevich
Painterly Realism of a Boy with a Kite
1915

Kazimir Malevich
Suprematist Composition: White on White
1918

Kazimir Malevich
Suprematism. 34 risunka (Suprematist Compositions)
1920

Jean Pougny (Ivan Puni)
Suprematist Relief-Sculpture
1920s (reconstruction of 1915)

Un término acuñado por el artista ruso Kazimir Malevich en 1915 para describir un nuevo modo de pintura abstracta que abandonó toda referencia al mundo exterior.

Su nuevo estilo afirmaba "la supremacía del sentimiento o la percepción pura en las artes pictóricas" y rechazaba las ilusiones deliberadas de la pintura representativa.

Utilizando los componentes básicos del lenguaje de la pintura (color, línea y pincelada), construyó un vocabulario visual de formas geométricas coloreadas que flotan sobre fondos blancos, que sintió que mapearon el espacio ilimitado del ideal.

Los rusos fueron pioneros en arte en los primeros años del siglo XX.

Uno de los creadores más vanguardistas de esos primeros años fue el pintor **Kazimir Malévich**, que promovía nada menos que la **abstracción**.

Un universo sin objetos. Sin indicio visual posible. **Arte no descriptivo**.

Quizás conseguir representar *«la nada»*, que viene a ser representarlo todo.

Pero... ¿cómo representar la nada? No se puede, pero sí se puede crear arte centrado sólo en las propiedades físicas de la propia obra. De esa manera quizás el espectador podría llegar a la **pura y simple sensación**.

Los suprematistas:

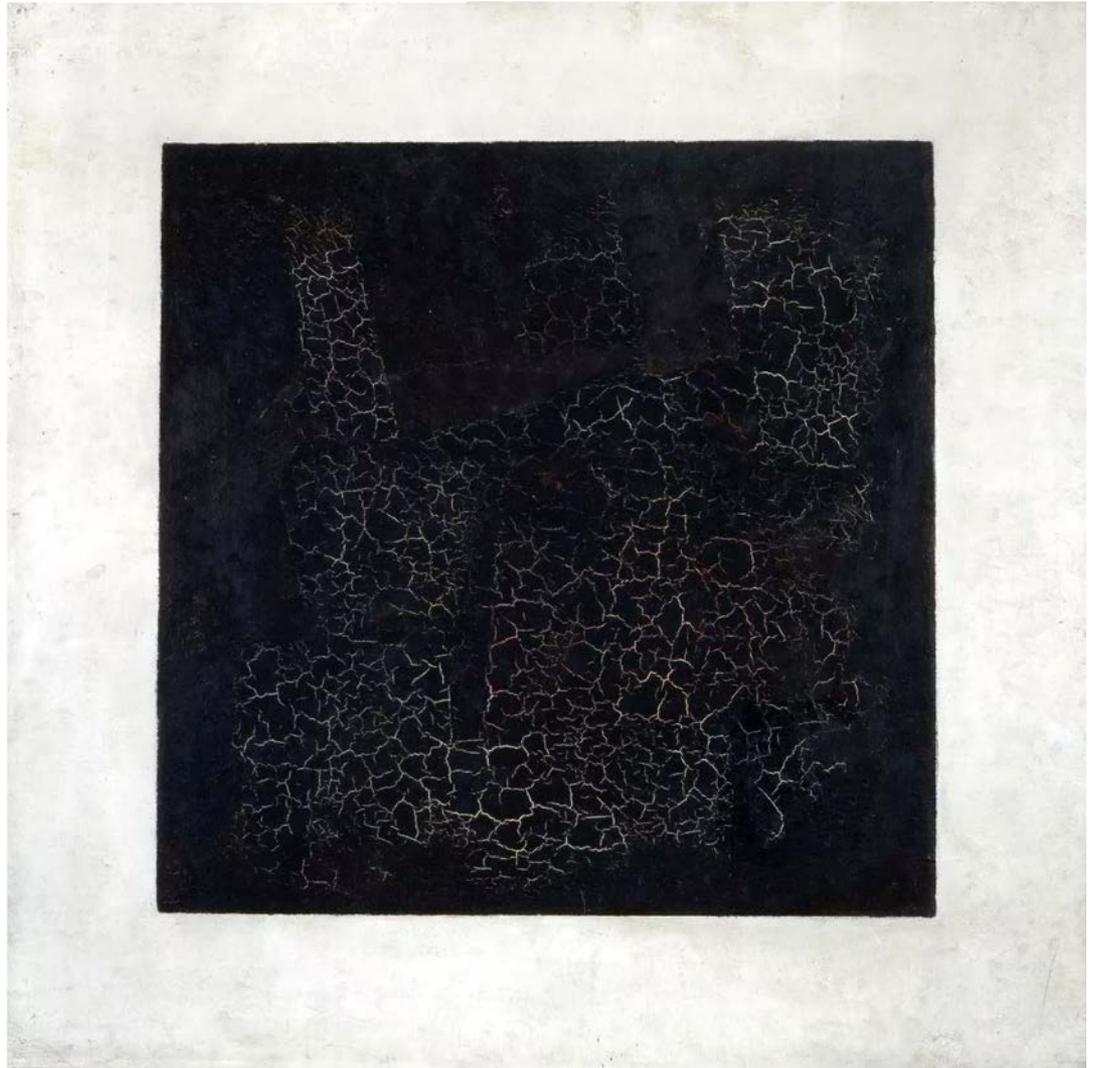
- ✓ simplifican
- ✓ ordenan todo
- ✓ reducen los colores

Así, quizás los espectadores de una obra nos olvidemos que estamos ante una representación, sino ante **todo el universo reducido en un cuadrado**.

**Cuadrado negro sobre
fondo blanco**

Kazimir Malevich

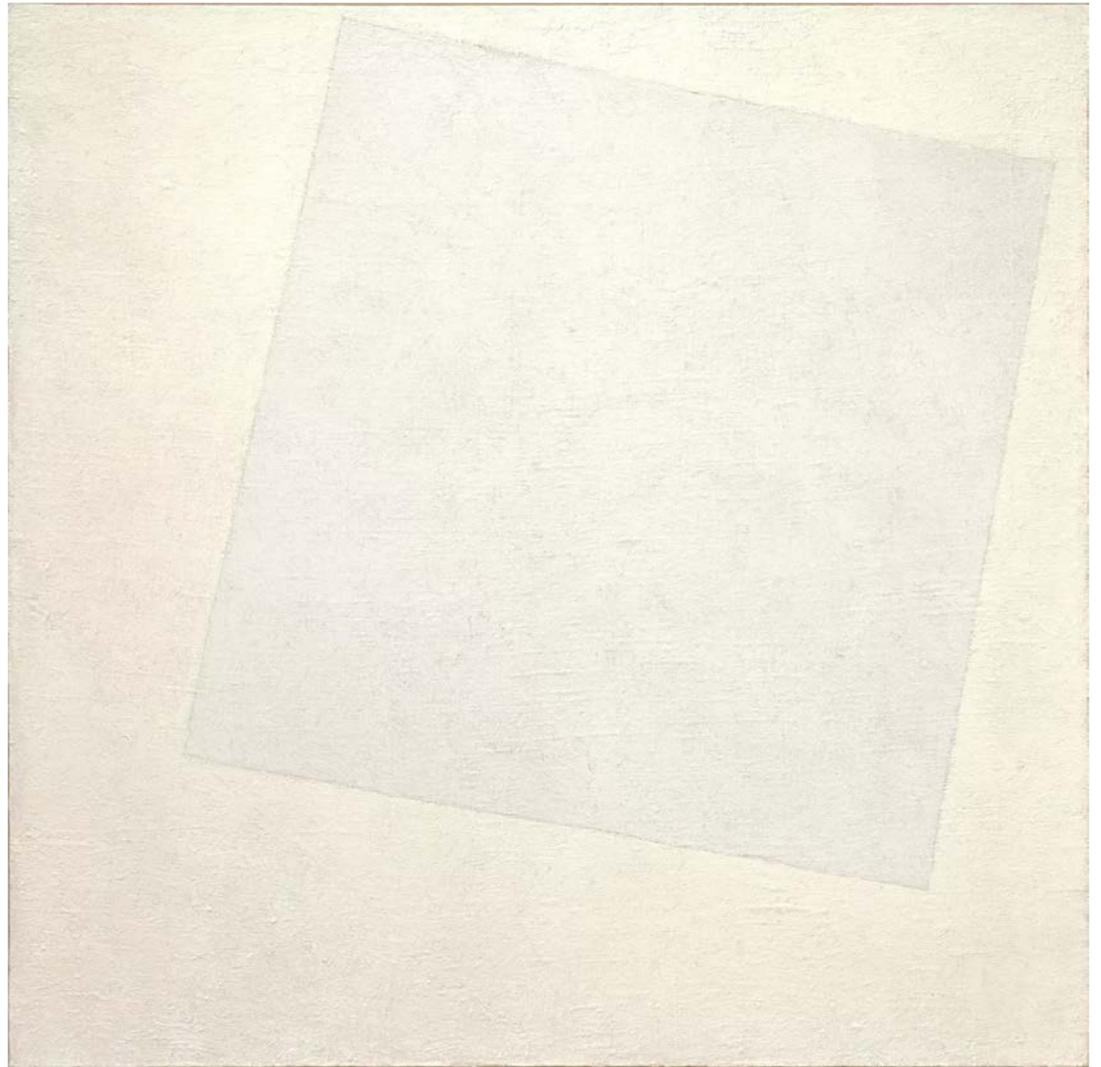
Rusia, 1915

Blanco sobre blanco

Kazimir Malevich

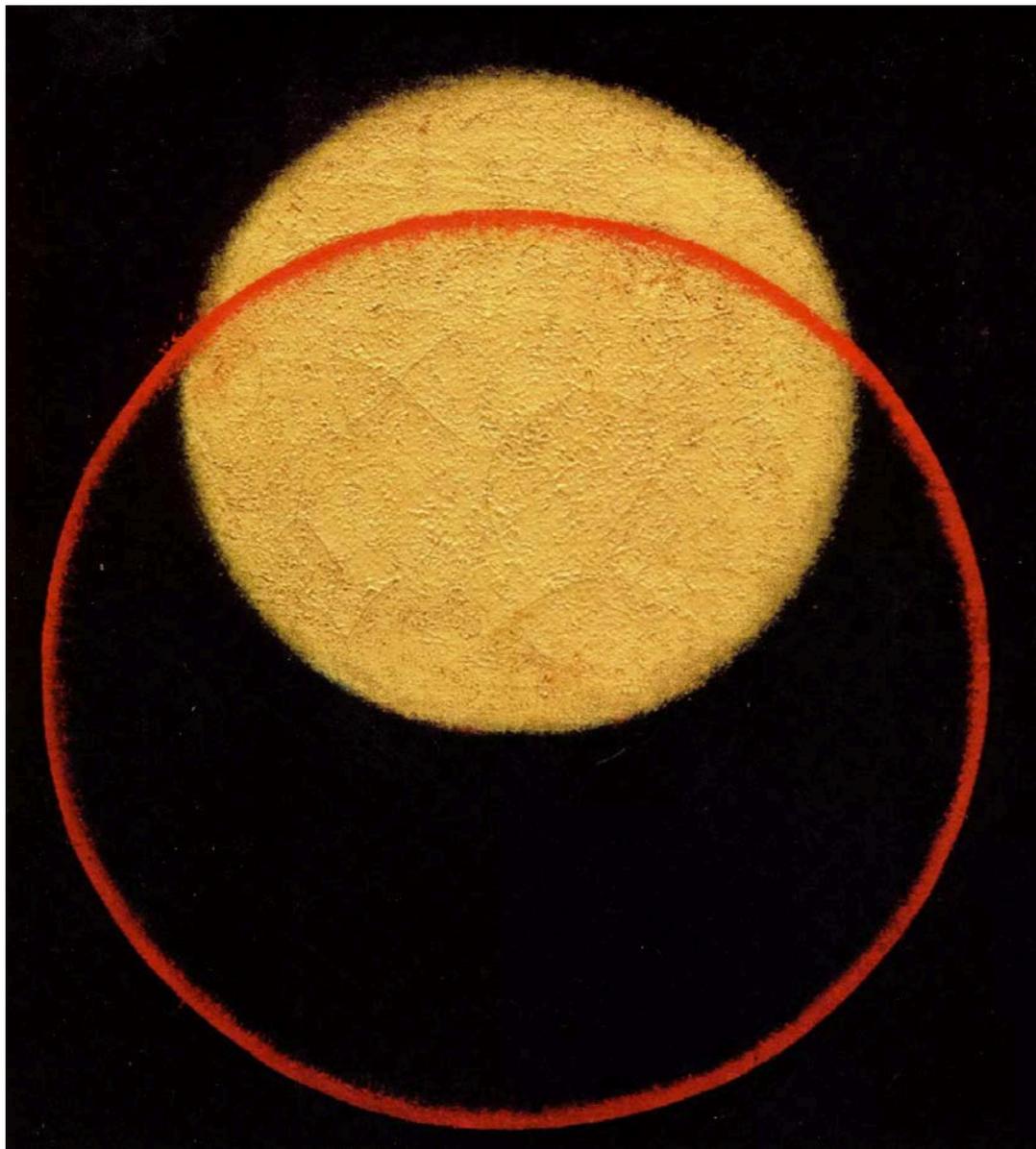
Rusia, 1918

Esfera de color y círculo

Alexander Rodchenko

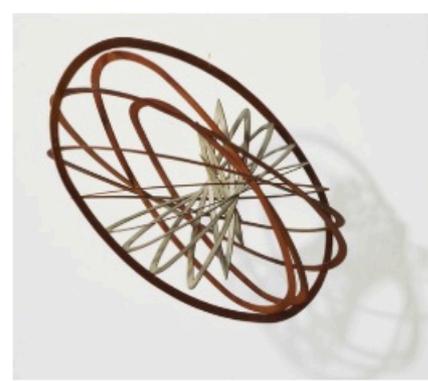
Rusia, 1918

CONSTRUCTIVISMO RUSO

*Las calles son nuestros pinceles, las plazas nuestras
paletas...*

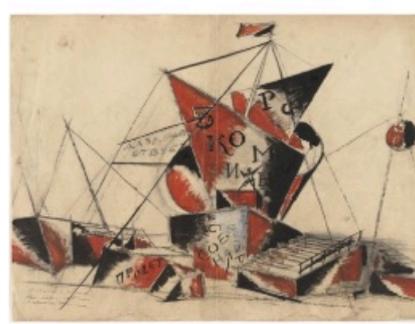
Vladímir Mayakovsky

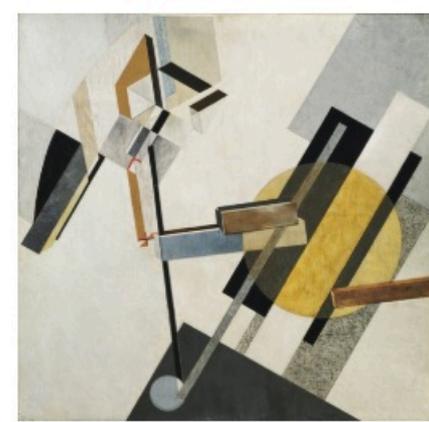
Aleksandr Rodchenko
Spatial Construction no. 12
c. 1920

Naum Gabo
Head of a Woman
c. 1917-20 (after a work of 1916)

Aleksandr Vesnin
Proposal for a Monument to the Third International
1921

El Lissitzky
Proun 19D
1920 or 1921

Desarrollado por la vanguardia rusa en el momento de la Revolución de Octubre de 1917.

Al declarar que una sociedad posrevolucionaria exigía un lenguaje artístico radicalmente nuevo, los artistas constructivistas, dirigidos por Aleksandr Rodchenko, intentaron despojar sus obras de carácter emocional subjetivo, eventualmente incluso rechazando la pintura como una forma burguesa individualista.

El artista constructivista fue refundido como ingeniero de una nueva sociedad, cuya práctica tenía un mayor propósito social o utilitario.

El Suprematismo estaba muy bien, pero ¿era útil para el pueblo ruso, en su mayoría analfabeto?.

La respuesta era evidente. Ni siquiera hoy en día entendemos de todo lo que querían decir esos místicos radicales experimentando con geometrías.

Lo que había que hacer es **llevar el suprematismo a las masas** y que el arte trascendiera la ideología política.

El **constructivismo** supuso una identidad visual para el comunismo soviético y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo rescatándolo de las élites.

Eso no significa en modo alguno el cese de la experimentación. Los constructivistas se centraron en todos los ámbitos creativos y experimentaron con todas las disciplinas, técnicas y nuevas tecnologías, además de continuar la experimentación geométrica suprematista.

Más que arte para ser mostrado en una galería burguesa, el constructivismo hizo **arte para el pueblo** mezclando todas las artes en un **amalgama utópico** de diseño, ingeniería, arquitectura, pintura, escultura

Golpead a los blancos con la cuña roja

El Lissitzky
Rusia, 1920

Propaganda política

Alexander Rodchenko

Rusia, 1925

URSS en construcción

El Lissitzky

Rusia, 1940

NEOPLASTICISMO

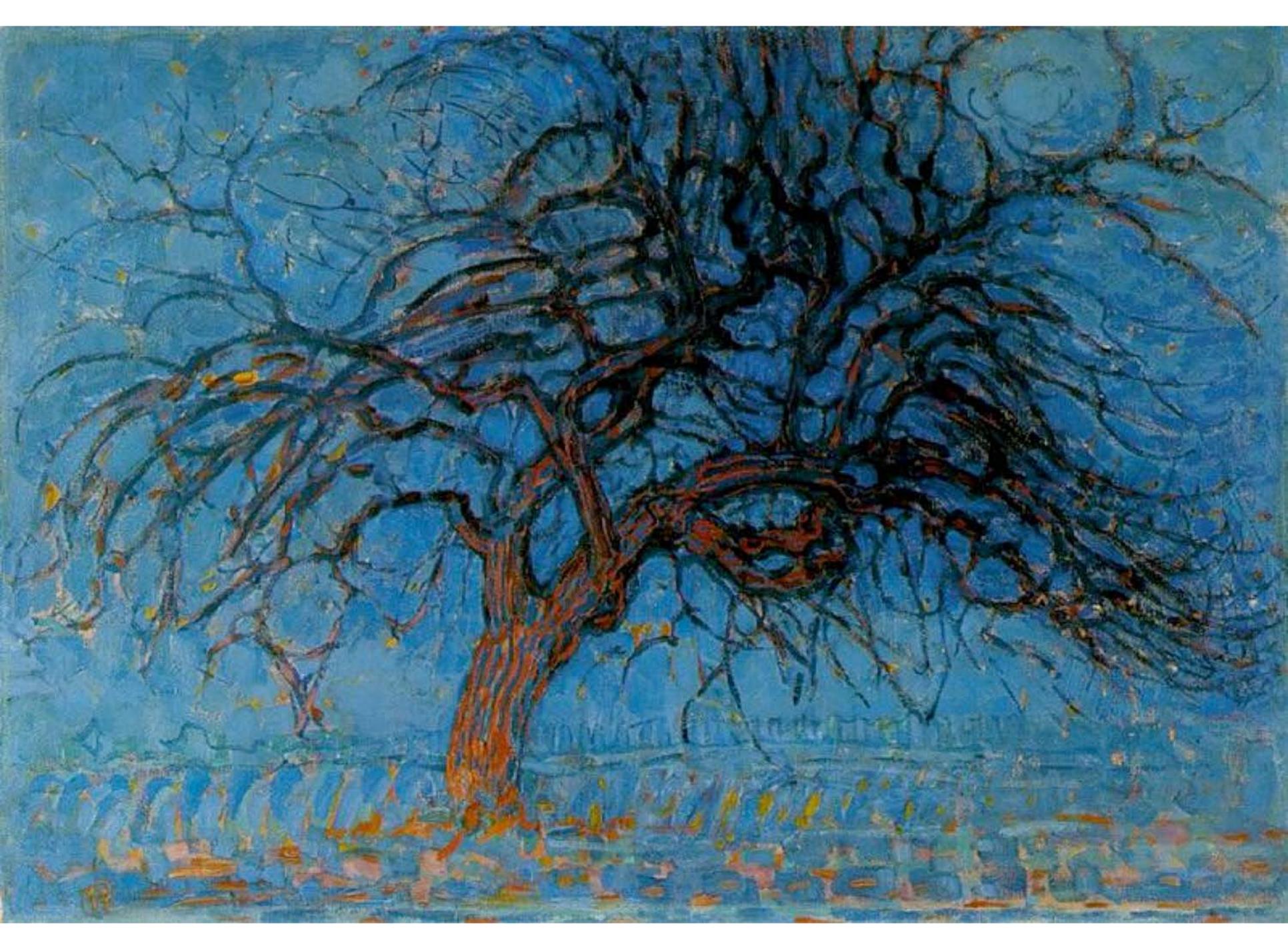
DE STIJL

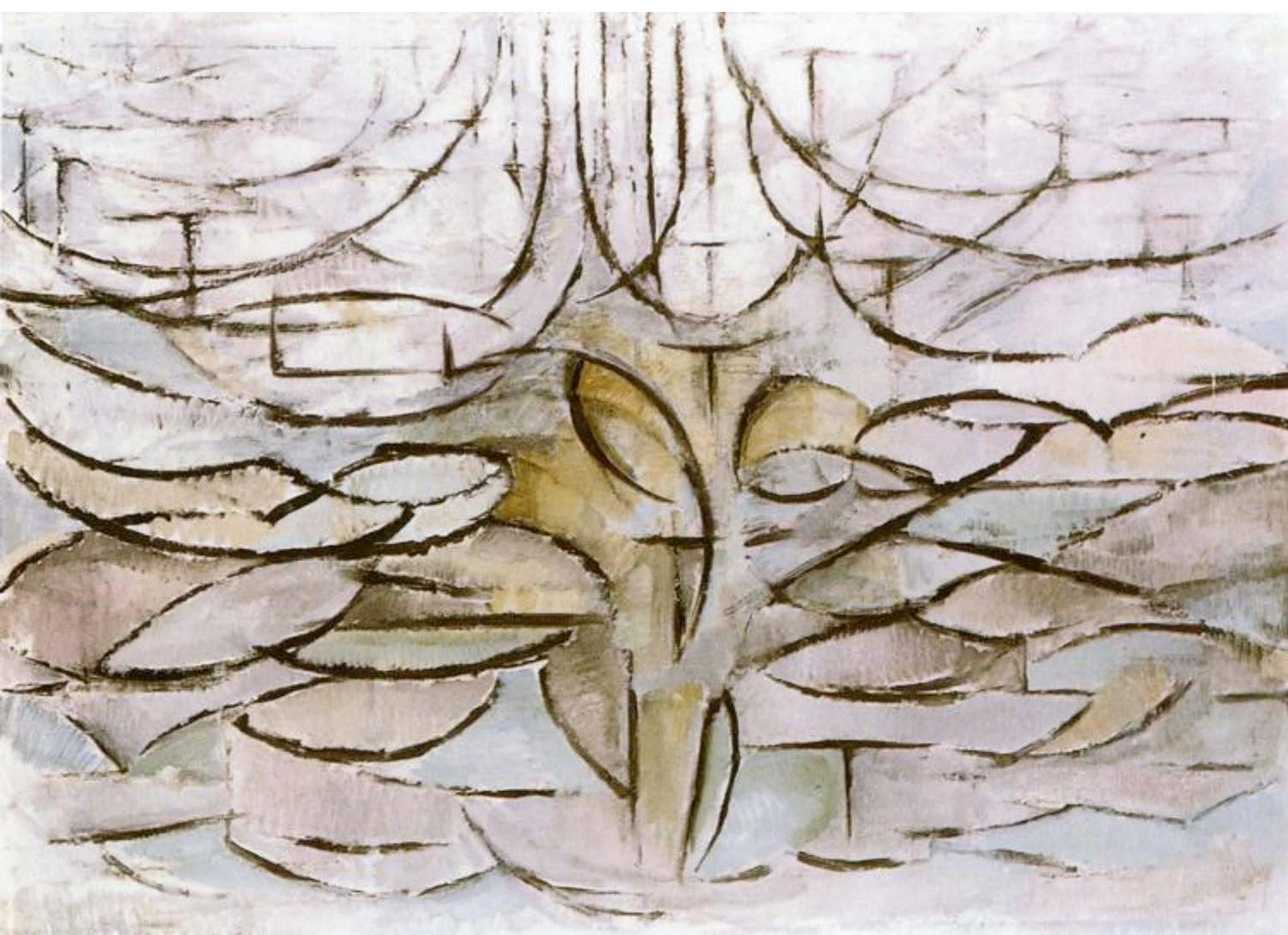
PIET MONDRIAN

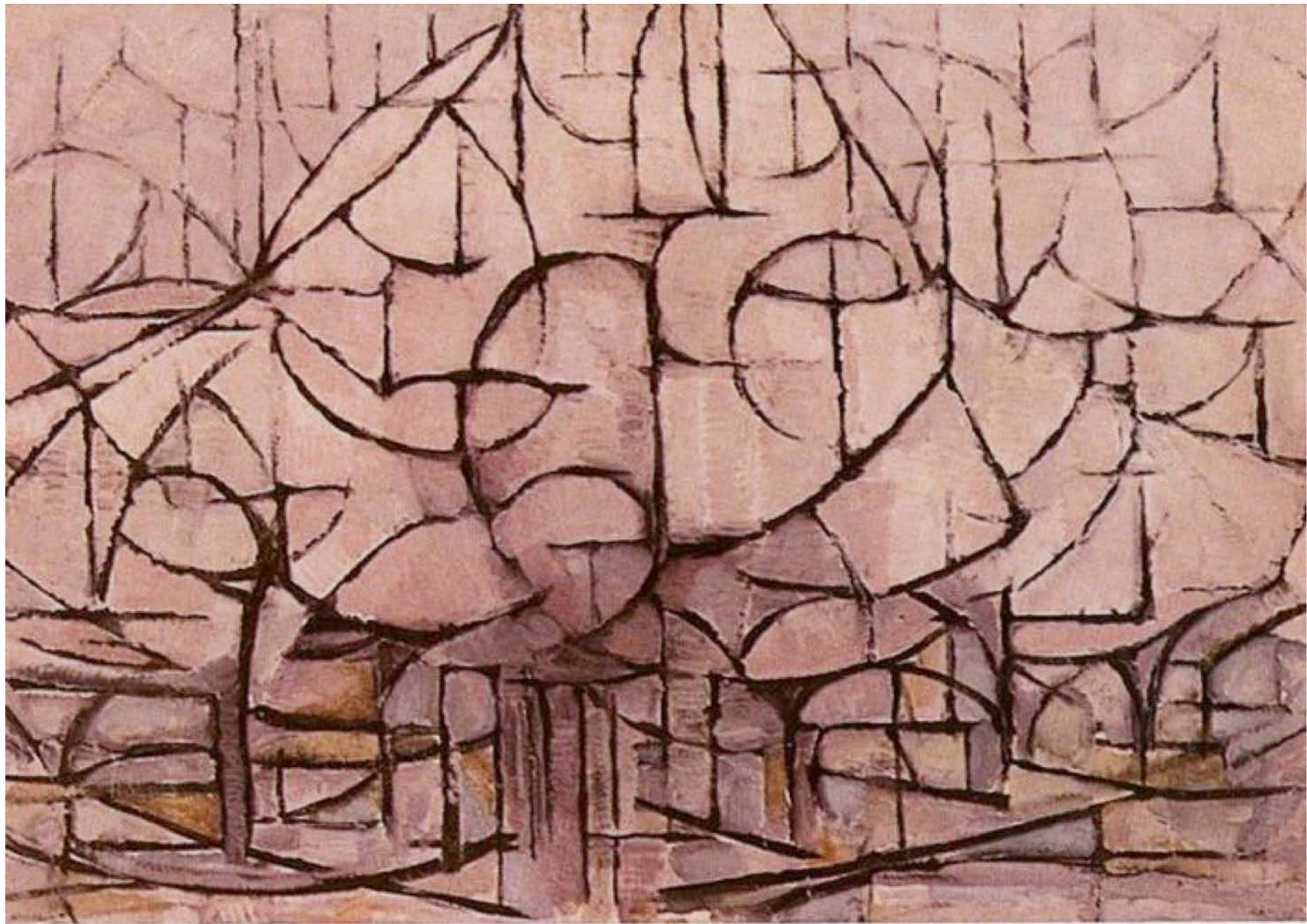

Piet Mondrian
estudio arboles.
1909 - 1915

- Como movimiento surge entre 1910 y 1914
- En 1930 se sustituye el término Abstraccionismo por CONCRETISMO, ya que no se abstrae la realidad, sino que se propone una nueva realidad.
- Se propone un abstraccionismo de rigor intelectual.

EL ARBOL

Naturista

Modernista

Fauvista

Cubista

Cubista-abstracto

- El árbol sufre un proceso de abstracción.
- Le quita al objeto su individualidad.
- Lo des-estructura, lo estiliza hasta hacerlo desaparecer

DE STIJL

MAANDBLAD VOOR NIEUWE KUNST, WETENSCHAP
EN KULTUUR. REDACTIE: THEO VAN DOESBURG.
ABONNEMENT BINNENLAND F 6.-, BUITENLAND F 7.50
PER JAARGANG. ADRES VAN REDACTIE EN ADMINISTR.
HAARLEMMEERSTRAAT 73A LEIDEN (HOLLAND).

4e JAARGANG No. 11.

NOVEMBER 1921.

LETTERKLANKBEELDEN (1921)

IV (in dissonanten)

U ^l	J ⁻	m ^l	n ^l
U	J ⁻	m ^l	n ^l
V ⁻	F ⁻	K ^l	Q ^l
F ^l	V ⁻	Q ^l	K ^l
X ^l	Q ^l	V ^l	W ^l
X ^l	Q ^l	W	V
U ^l	J ⁻	m ⁻	n ⁻
		g ^l	
A ⁻	O ⁻	P ^l	B ^l
A ⁻	O ⁻	P ^l	B ^l
D ⁻	T ⁻	O ^l	E ⁻
d	t	o	e
		O ^l E ^l	
		B ^l D ^l	
Z ^l	C	S	B
		j	P
			D

Aanteekening: te lezen van links naar rechts. Voor de teekens zie men Stijl no. 7.

X-Beelden (1920)

hé hé hé

hebt gij 't lichaamlijk ervaren

hebt gij 't lichaamlijk ervaren

hebt gij 't li **CHAAM** lijk er **VA** ren

Oⁿ

— ruimte en

— tijd

verleden heden toekomst

het achterhierenginds

het doorelkaar van 't niet en de verschijning

kleine verfrommelde almanak

die men ondersteboven leest

MIJN KLOK STAAT STIL

uitgekauwd sigaretteteindje op't

WITTE SERVET

ZIG - ZAG

vochtig bruin

ontbinding

GEEST

346

VRACHT AU TO MO BIEL

DWARS

trillend onvruchtbaar middelpunt

caricatuur der zwaarte

uomo electrico

rose en grau en diep wijnrood

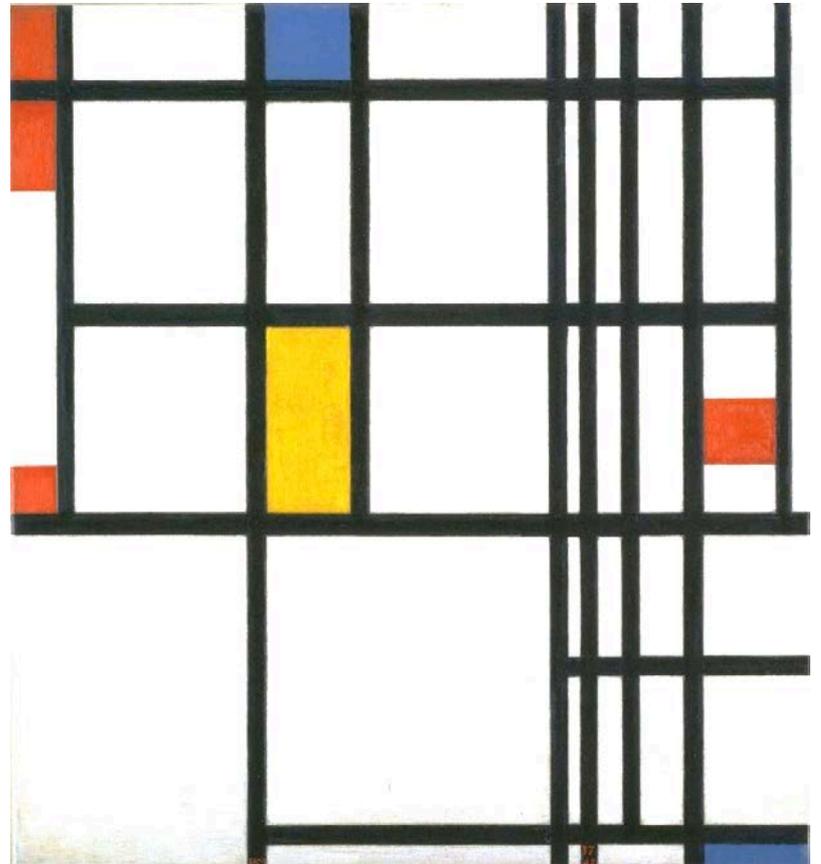
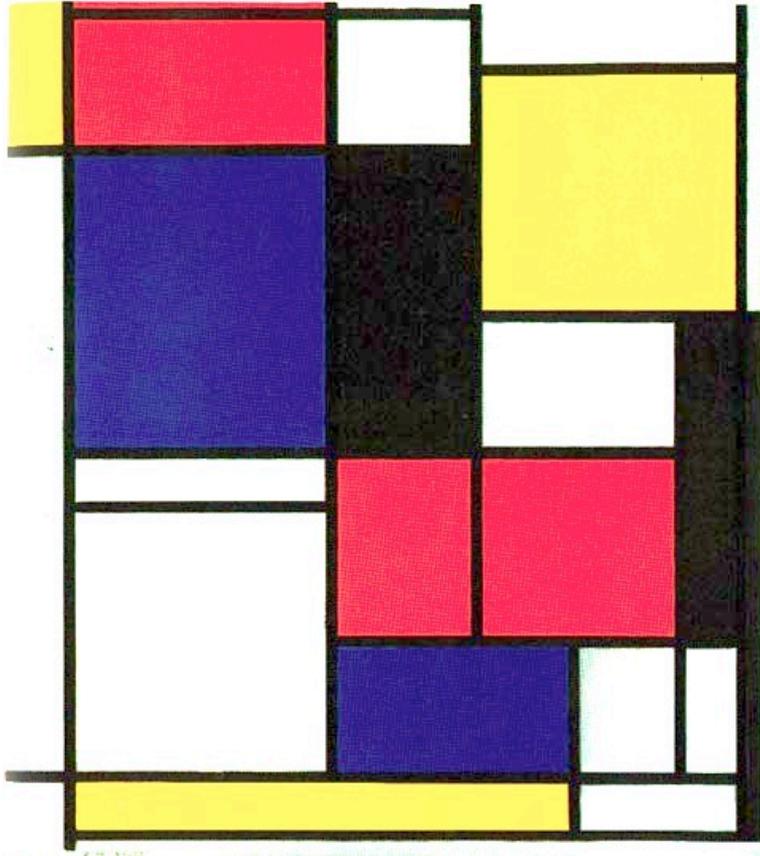
de scherven van de kosmos vind ik in m'n thee

Aanteekning: Oⁿ: te lezen nulⁿ; — ruimte en — tijd: te lezen min ruimte en min tijd.

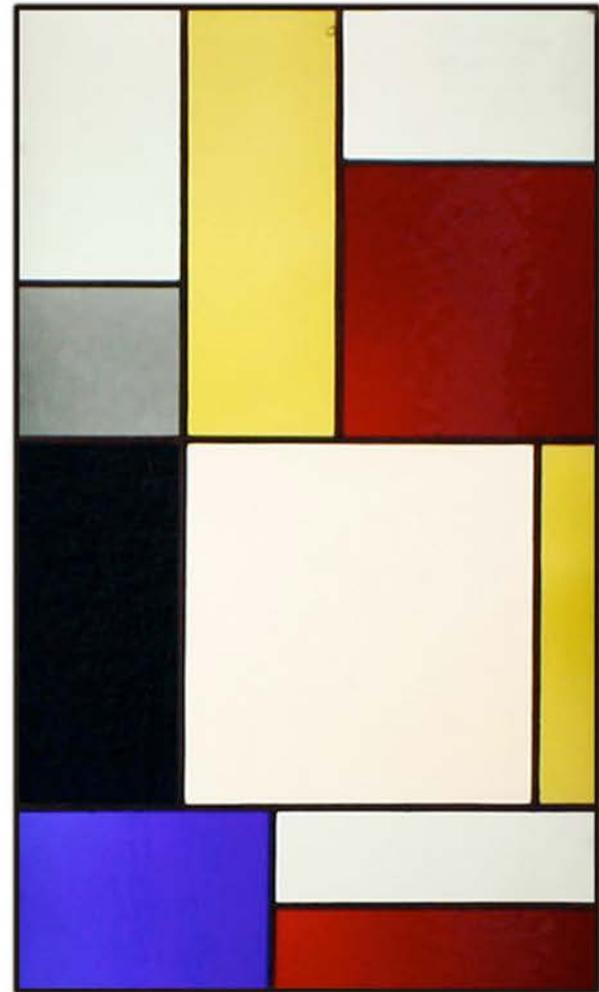
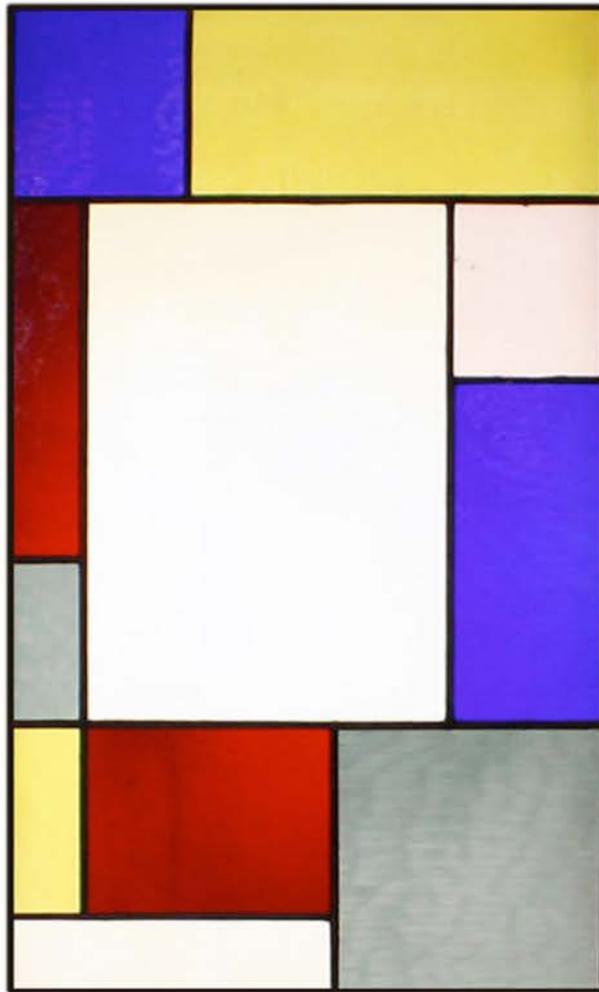
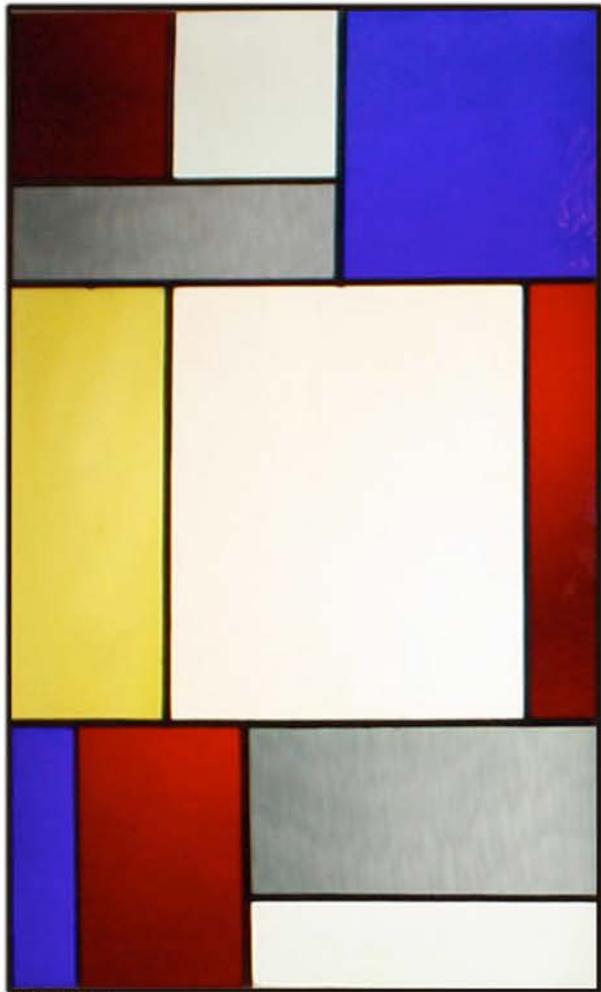
CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO

- Buscaba la renovación estética a través de un nuevo orden armónico de valor universal, en donde prevalecía sólo lo elemental como líneas, planos y cubos.
- Creación de ritmos asimétricos, con un sentido de equilibrio, generado por la compensación de las formas y los colores.
- Utilización de colores planos primarios como el amarillo, azul y rojo o tonal como el blanco, negro y grises.
- Empleaban fondos claros.
- De Stijl tenía una intención universalista abstracta, expresando la belleza pura, con un ideal de la armonía absoluta.
- Pretendieron configurar la totalidad del mundo en el que se desarrolla la vida del ser humano.
- Sus artistas trabajaron como arquitectos, decoradores, artistas gráficos y escenógrafos, produciendo grandes obras.
- En este movimiento artístico se descarta el uso de columnas, la simetría y la repetición de elementos.

Piet Mondrian

Theo van Doesburg

Georges Vantongerloo

El único edificio realizado completamente de acuerdo a los principios Neoplasticistas.

Construido en acero, ladrillo y vidrio.

Composición asimétrica de planos horizontales y verticales.

Gerrit Rietveld

Fue construida entre 1900 a 1905 por el arquitecto, constructor y decorador italiano Francesco Tenca Tedrazzini (1861-1908)

Casa Schröder - 1924

PIET MONDRIAN

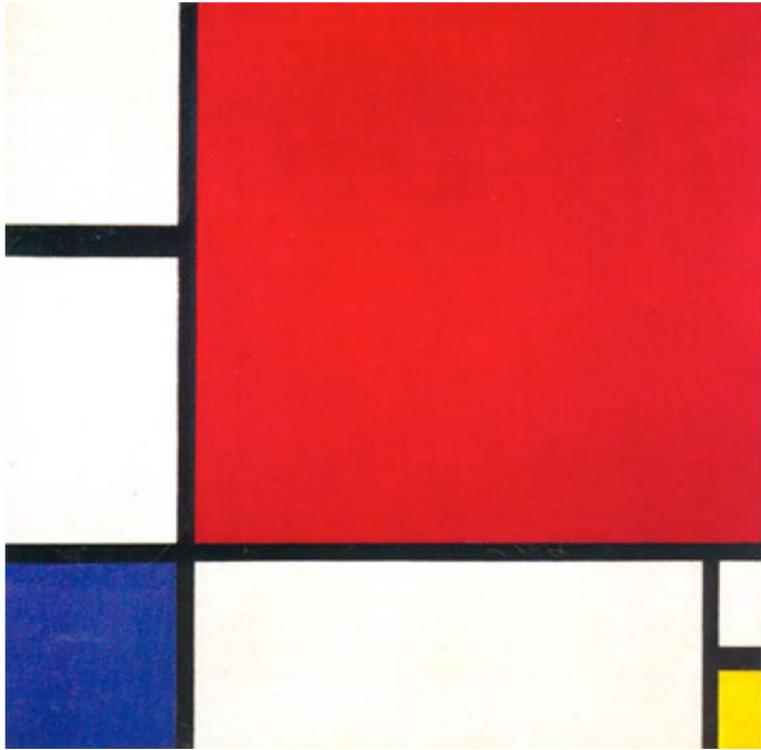

THEO VAN DOESBURG

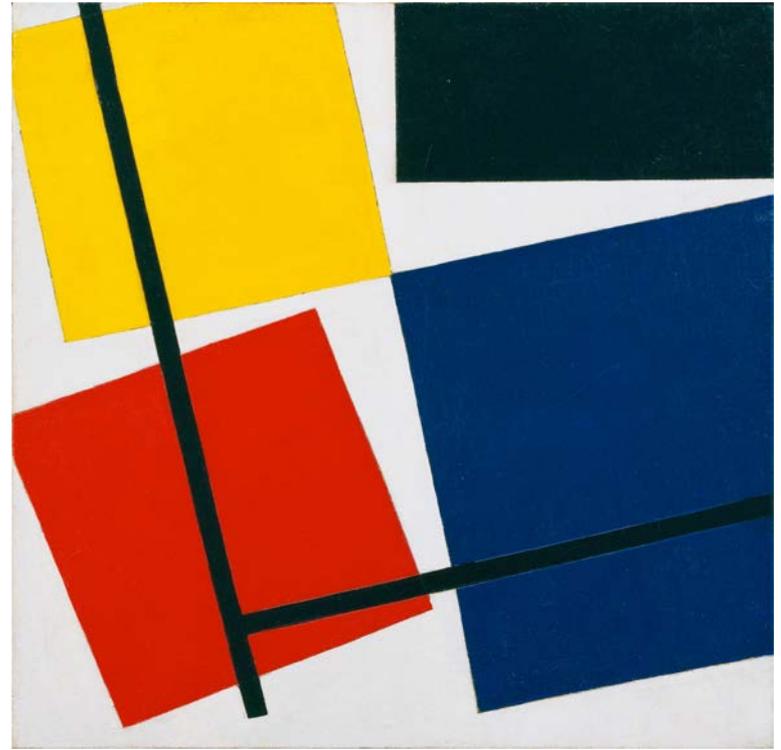
1927

Ruptura por utilización de la línea diagonal y curva.

Mondrian se acerca a la BAUHAUS de W. Gropius

vs.

BAUHAUS

BAUHAUS

Constructivismo

+

Suprematismo

+

Neoplasticismo

+

Jinete azul

La Bauhaus tuvo su sede en tres ciudades:

1919 – 1925: Weimar

1925 – 1932: Dessau

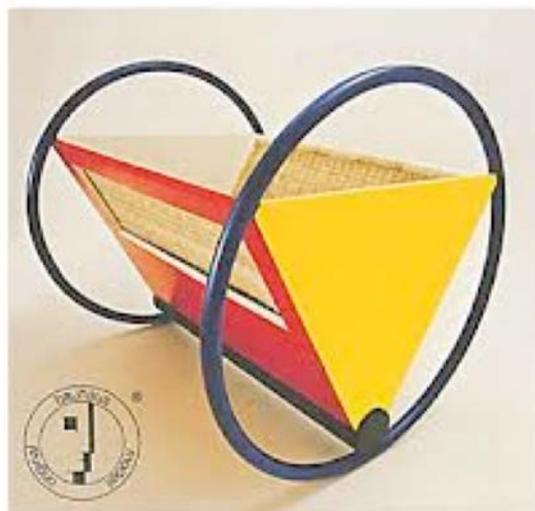
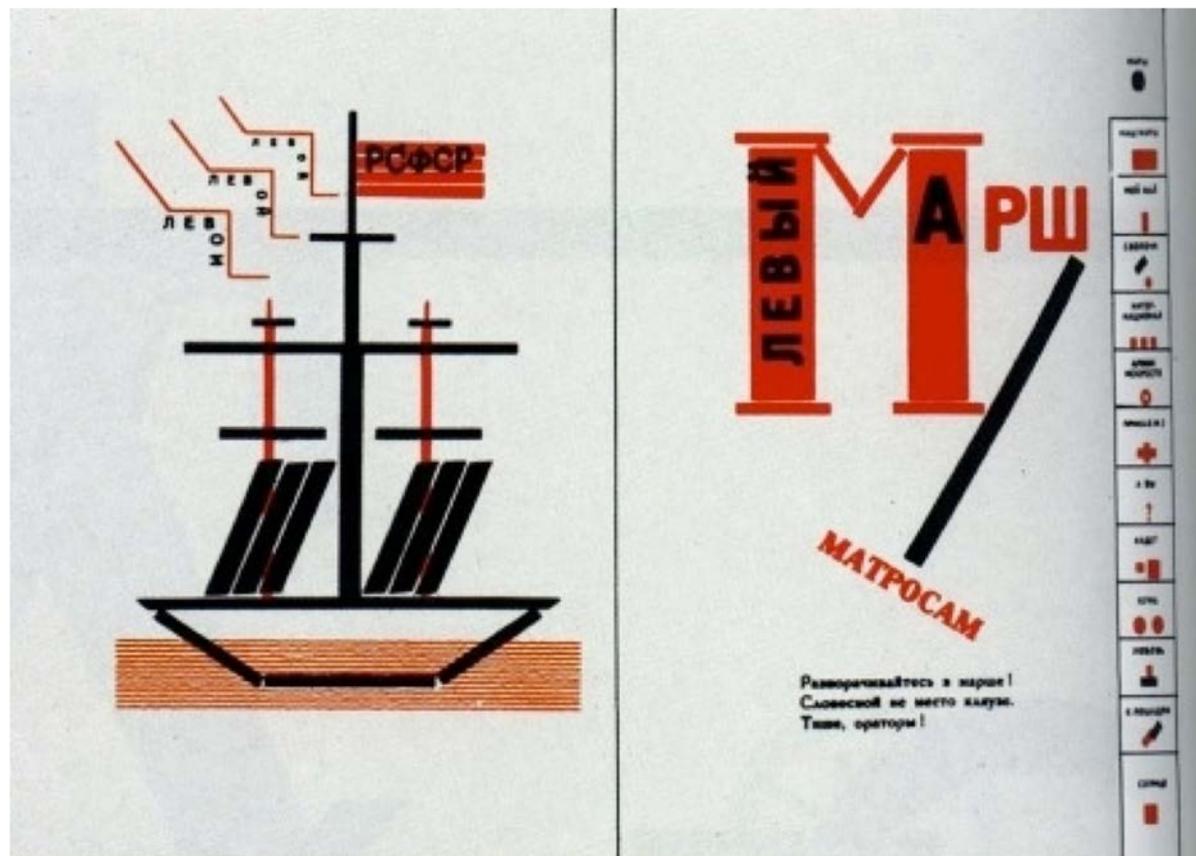
1932 – 1934: Berlín

Estuvo organizada por tres directores:

1919 – 1927: Walter Gropius

1927 – 1930: Hannes Meyer

1930 – 1933: Ludwig Mies van der Rohe

Ejercicio en clase

1. Por grupos buscar información relativa a objetos de diseño realizados en la Bauhaus, comparar con los objetos de nuestra cotidianidad.
2. Puesta en común
3. Comparación con objetos de diseño contemporáneos
4. Conclusión

***The Future is Now! 100 Years of Bauhaus* por DW Documentary**

La agencia de radiodifusión alemana, junto con Planetfilm de Deutsche Welle, publicó una serie de películas de 3 episodios sobre la historia y los principios de diseño de **Bauhaus**. Los episodios de 52 minutos están disponibles en línea en cuatro idiomas: inglés, español, árabe y alemán.

Episodio 1: *The Bauhaus Code - What is behind the successful Bauhaus formula?*

Episodio 2: *The Bauhaus Effect - How were the Bauhaus principles developed?*

Episodio 3: *The Bauhaus Utopia - A good life for all?*

[HTTPS://WWW.ARCHDAILY.MX/MX/912044/LOS-MEJORES-DOCUMENTALES-PARA-VER-EN-LINEA-DE-LA-BAUHAUS](https://www.archdaily.mx/mx/912044/los-mejores-documentales-para-ver-en-linea-de-la-bauhaus)

referencias

- De Michelis, Mario. 2000: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma, Barcelona.
- Fiedler, Jeannine. 2006. Bauhaus. Editorial Könemann.
- Guasch, Ana María. 2000. El arte último del siglo XX. Alianza Forma, Barcelona.
- Kuenzli, Rudolf. 2006. Dada. Phaidon.
- Marchand Fiz, Simón. 2002. Del arte objetual al arte de concepto. Akal, Barcelona.
- <https://www.moma.org/collection/terms>
- <https://historia-arte.com/movimientos/>
- <https://historia-arte.com/obras>
- <https://www.capitaldelarte.com>
- <https://www.archdaily.mx/mx/>
- <https://www.archdaily.mx/mx/912044/los-mejores-documentales-para-ver-en-linea-de-la-bauhaus>