

PICASSO

CALDER

BRAQUE

KANDINSKY
Kandinska
SKY

ARP

ERNST

MATTA
Dimensionen

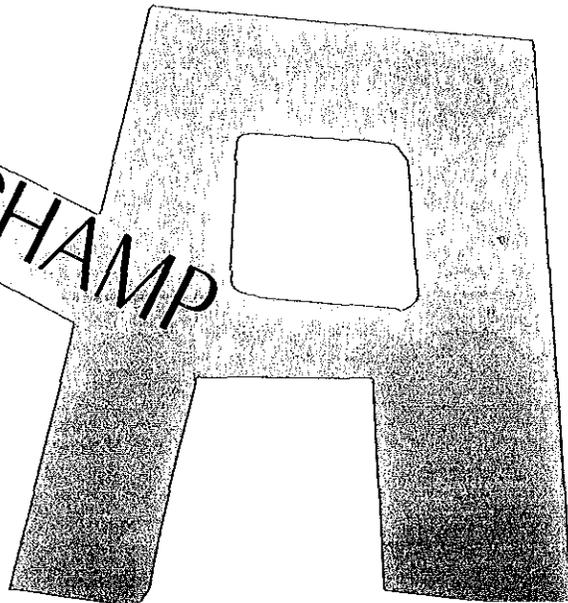
MIRO

PICABIA

KLEE

GRIS

DUCHAMP

MATISSE

LEGER

CHIRICO

PICASSO

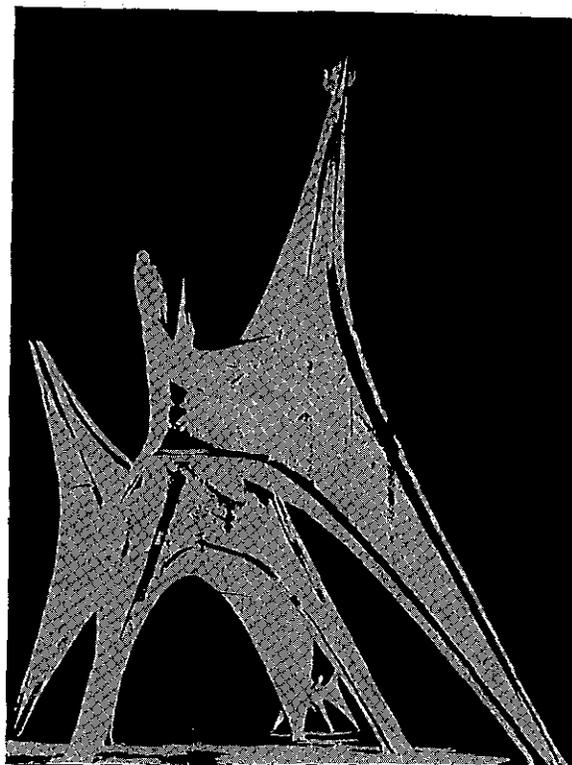

PICASSO: *Retrato*, 1950

LA SOCIEDAD ANONIMA

Marcel Duchamp

CALDER

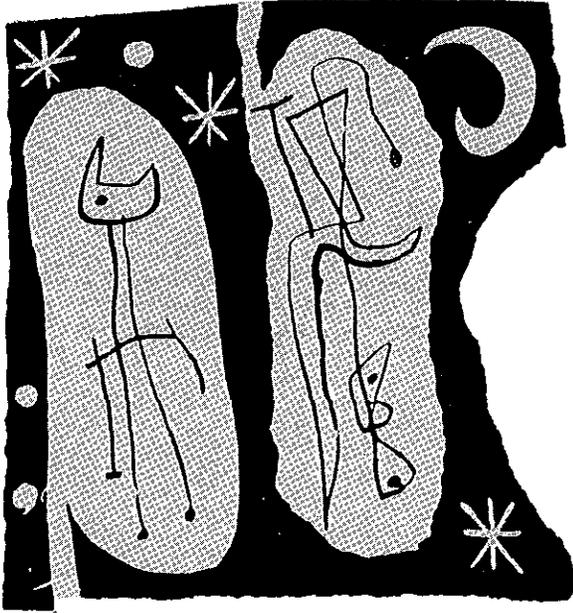
Escultor, pintor, ilustrador

Entre las “innovaciones” artísticas posteriores a la primera guerra mundial, la manera que Calder tenía de concebir la escultura se alejaba tanto de las fórmulas convencionales que tuvo que inventar un nombre para sus formas en movimiento. Las llamó *móviles*. En su manejo de la gravedad, distorsionada por movimientos suaves, estas formas dan la impresión de “producir placeres apropiados sólo para ellas mismas, placeres muy distintos de los producidos por las uñas al rascar”, para citar a Platón.

Una brisa ligera, un motor eléctrico, o ambos en forma de ventilador eléctrico, ponen en movimiento a los pesos y contrapesos y ejes, los cuales dibujan en el aire sus impredecibles arabescos e introducen un elemento de sorpresa permanente. La sinfonía es total cuando a esto se une el color y el sonido, apelando a todos nuestros sentidos para que sigan esta partitura no escrita. Purísima *alegría de vivir*.

El arte de Calder es la sublimación de un árbol flotando en el viento. (1949).

Estos 15 juicios críticos fueron redactados por Marcel Duchamp entre 1943 y 1949 para el catálogo elaborado en 1950 por George Heard Hamilton, responsable de la “Sociedad Anónima”. Esta “Sociedad Anónima” es una colección de más de 600 obras que representan a 170 artistas modernos de 23 países diferentes. La Sociedad fue creada en 1920 por Katherine S. Dreier y Marcel Duchamp, que fue durante mucho tiempo su secretario y administrador. En 1941, la colección fue donada por sus fundadores a la Universidad de Yale (Estados Unidos).

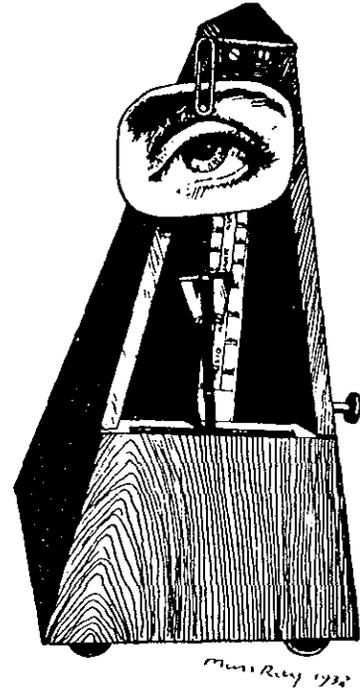

MIRO

Pintor

Miró se inició como artista justo en el momento en que la primera guerra mundial terminaba. Con el fin de la guerra, las nuevas concepciones artísticas de la pre-guerra también llegaron a su fin. Los jóvenes pintores no podían iniciarse como cubistas o futuristas, y Dadá era el único movimiento en esa época.

Miró comenzó pintando escenas campestres de la región de Barcelona, su tierra natal. Sus primeros cuadros, a pesar de su apariencia realista, estaban marcados por un sentido preciso de irreal intensidad. Pocos años más tarde, llega a París y se encuentra entre los dadaístas, los cuales en ese momento se estaban transformando en surrealistas. A pesar de este contacto, Miró guardó una distancia que lo libró de cualquier influencia directa; fue así como pudo exhibir una serie de óleos en los cuales la forma, sometida a una violenta coloración, expresaba una nueva cosmogonía bidimensional, sin relación alguna con la abstracción. Hizo también algunas obras en relación directa con el surrealismo, pero su verdadero "yo" se manifestaba mejor en el juego de elementos coloreados superpuestos (1946).

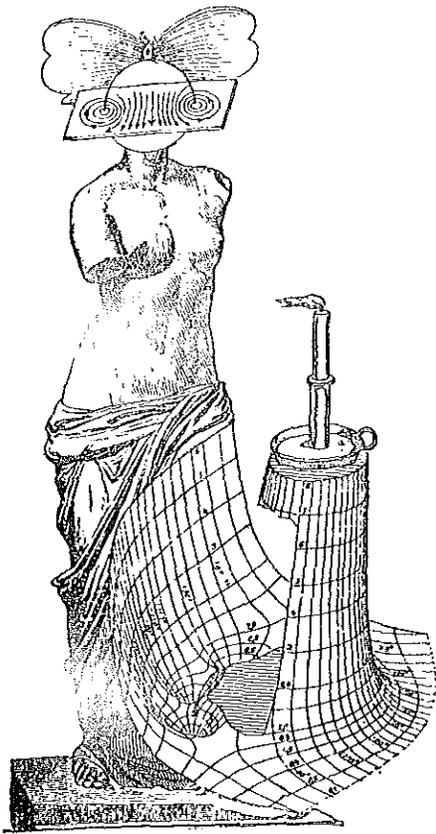
RAY

Pintor, fotógrafo, escritor

Desde antes de la primera guerra mundial, Man Ray pertenecía ya al grupo de pintores cuyas obras marcaron en forma decisiva el desarrollo de las ideas revolucionarias en el arte. Sus pinturas de 1913-1914 muestran el despertar de una gran personalidad por su forma peculiar de interpretar el cubismo y la pintura abstracta.

Llega a París en 1921, donde era conocido ya como dadaísta, y se une a las filas de ese grupo activo que sería tres años más tarde el fundador del surrealismo: Breton, Aragón, Eluard, Tzara y Max Ernst. Este cambio de ambiente le dio un nuevo ímpetu a las actividades de Man Ray: se dedica entonces a la fotografía, y su gran realización fue la de tratar la cámara como trataba el pincel, es decir como un simple instrumento al servicio de la mente.

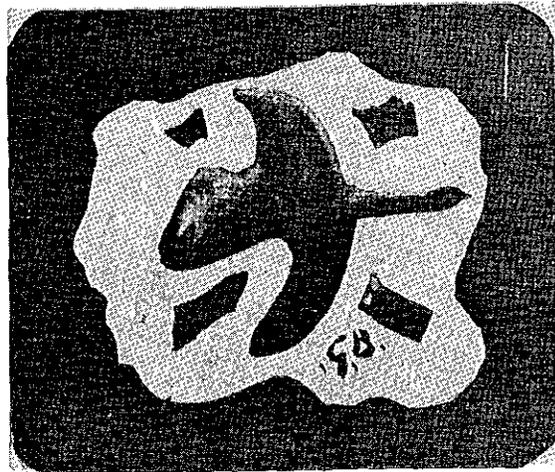
En París también, en el Instituto Poincaré, fue atraído por "los objetos matemáticos siempre bellos por naturaleza"; y así pintó muchos lienzos que unían su belleza inherente a los temas orgánicos. Actualmente, de regreso en Hollywood, donde escribe, da conferencias y pinta, Man Ray tiene ya su lugar entre "los viejos maestros del arte moderno". De pasada el nombre de "Sociedad Anónima" fue sugerido por Man Ray, quien ha sido miembro de ella desde su inicio (1949).

ERNST

Pintor, escultor, autor

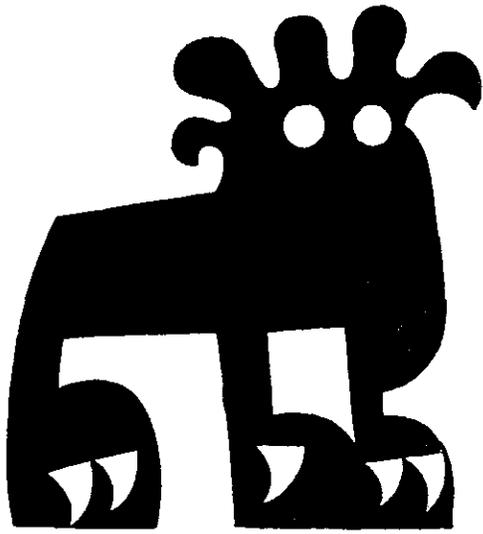
El movimiento dadaísta fue un anti-movimiento que respondía a una necesidad surgida de la primera guerra mundial. Aunque en su esencia no era literario, ni pictórico, Dadá encontró a sus exponentes en pintores y escritores desparpados por todo el mundo. Las actividades de Max Ernst en Colonia en el año 1917 hicieron de él el representante más sobresaliente de los pintores Dadá. Entre 1918 - 1921, sus pinturas, dibujos y collages que representaban el mundo del subconsciente eran ya una anticipación del surrealismo. El uso de la vieja técnica china de "frotamiento", entre otros descubrimientos técnicos, muestra la textura "automática" de la madera y de otros materiales. Cuando en 1924 el movimiento surrealista tomó forma, Max Ernst fue el único pintor del grupo de dadaístas que se unió a los escritores de la aventura surrealista. De hecho sus logros anteriores habían con total seguridad influido en gran medida en la exploración literaria surrealista del subconsciente. Extremadamente prolífico, Max Ernst ha tenido una larga carrera surrealista y ha dado a través de su obra una exposición de las diferentes épocas del surrealismo (1945).

BRAQUE

Pintor, escritor, ilustrador

El período "heroico" de la pintura por el año 1910 estuvo marcado por una confusión que sólo ahora ha sido aclarada por los historiadores, ahora que los grandes talentos se han revelado gracias al tiempo. Entre la cantidad de artistas que intentaban liberarse del impresionismo y de la rebelión poco duradera del fauvismo estaba Braque, a quien se le reconoce ahora como uno de los destacados inventores de la fórmula cubista. Ya en 1908, Braque exhibió en los *Independientes* de París su famoso paisaje de un pueblo mediterráneo, considerado ahora como la flecha que señaló un nuevo camino. Durante diez años Braque se dedicó, como lo haría un químico, a crear delicadas combinaciones de colores al óleo. Sus descubrimientos en el color y en la forma estaban dirigidos por un sentido interior de la geometría y no por una aplicación intelectual de teorías científicas. El final de la primera guerra mundial lo liberó de la técnica disciplinaria a la que él mismo se había sometido. Y sin embargo uno puede sentir la concepción estructural subyacente en el realismo de sus últimas pinturas. (1943).

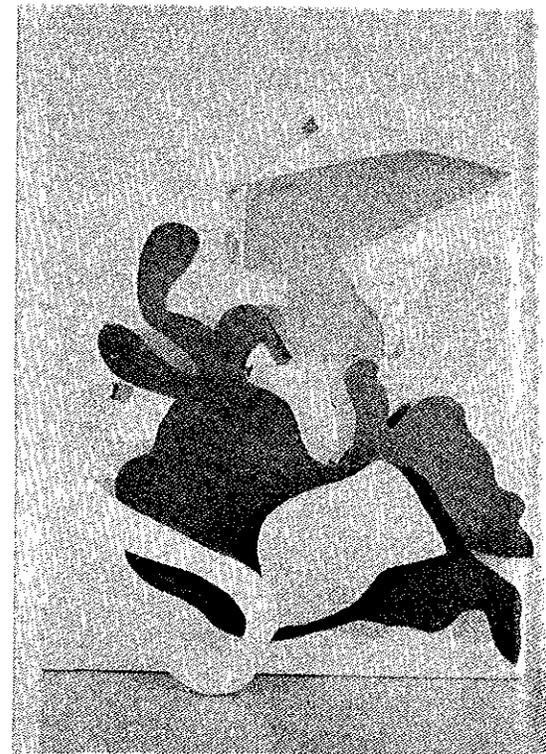

ARP

Escultor, pintor, escritor

Basados en las implicaciones metafísicas del dogma dadaísta, los *Relieves* de Arp hechos entre 1916 y 1922 forman parte de las ilustraciones más convincentes de aquella época anti-racionalista. El elemento más importante que introdujo en ellos Arp fue el “humor” en su forma más sutil, o sea ese tipo de concepciones caprichosas que dieron al movimiento Dadá su exuberante viveza, en oposición a las tendencias puramente intelectuales del cubismo y del expresionismo. Arp demostró la importancia de una sonrisa para poder combatir las teorías confusas de aquella época. También en esta época, sus poemas privaban a las palabras de su connotación racional para alcanzar los significados más inusitados a través de la aliteración y del sin-sentido puro.

Su contribución al surrealismo (sus *Concreciones*) muestra su técnica magistral en el uso de los diferentes materiales, y en muchas ocasiones parecen juegos de palabras tridimensionales: lo que el cuerpo femenino “podía haber sido”. Para Arp, el arte es Arp. (1949).

Fleur Marteau, 1917

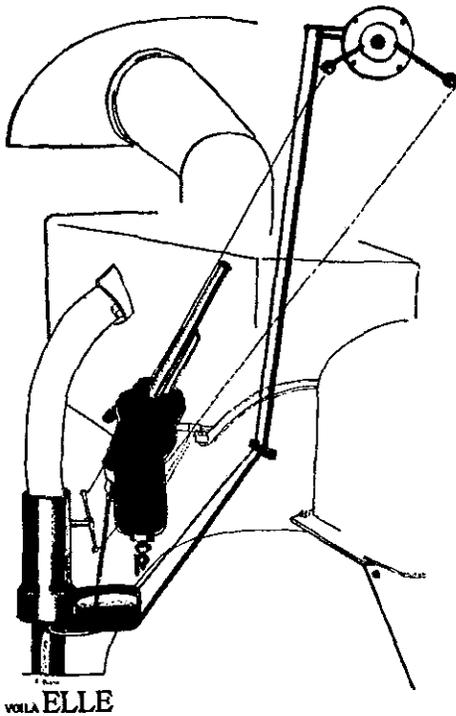
PICABIA

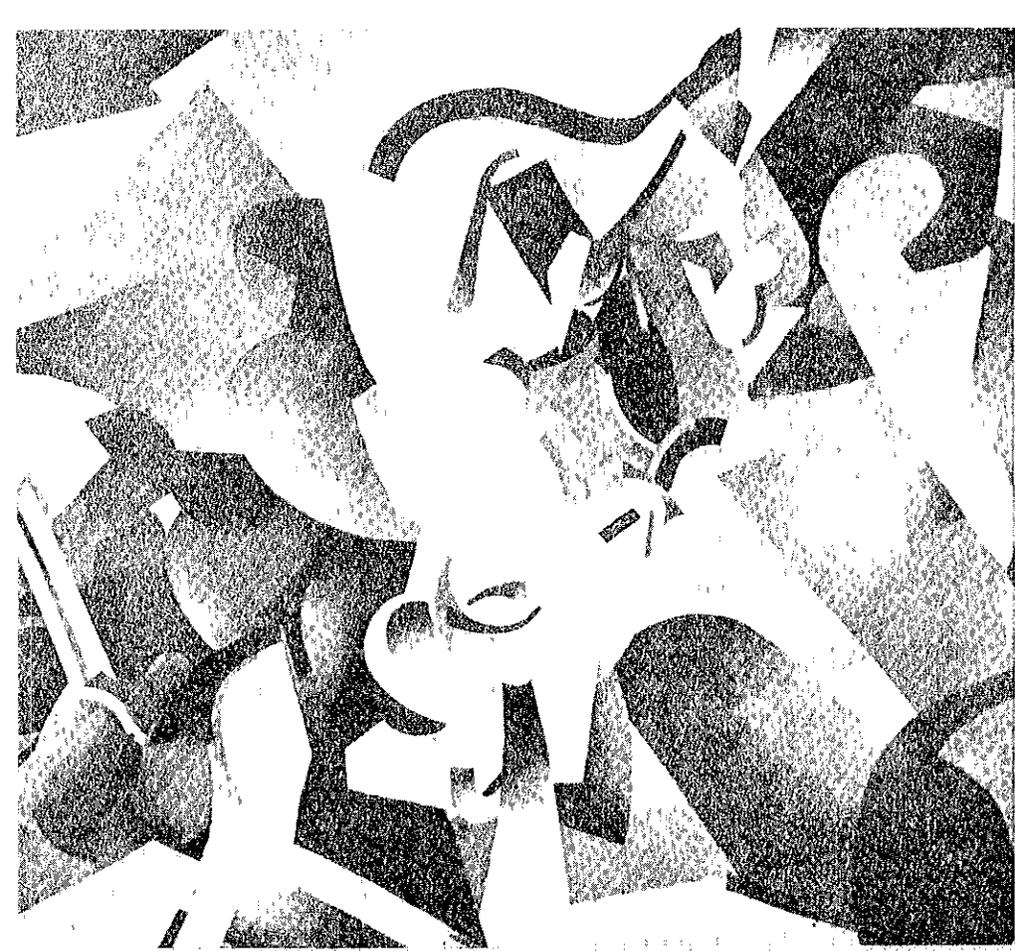
Pintor, escritor

La carrera de Picabia constituye una secuencia caleidoscópica de experiencias artísticas. Externamente, unas y otras apenas se relacionan entre sí, pero todas están marcadas en forma definitiva por una poderosa personalidad.

En los cincuenta años que lleva pintando Picabia ha evitado sin cesar cualquier adhesión a cualquier fórmula o a cualquier denominación. Picabia puede ser considerado como el más grande exponente de la libertad artística, no sólo en contra de la esclavitud académica sino también en contra de la esclavitud de cualquier dogma.

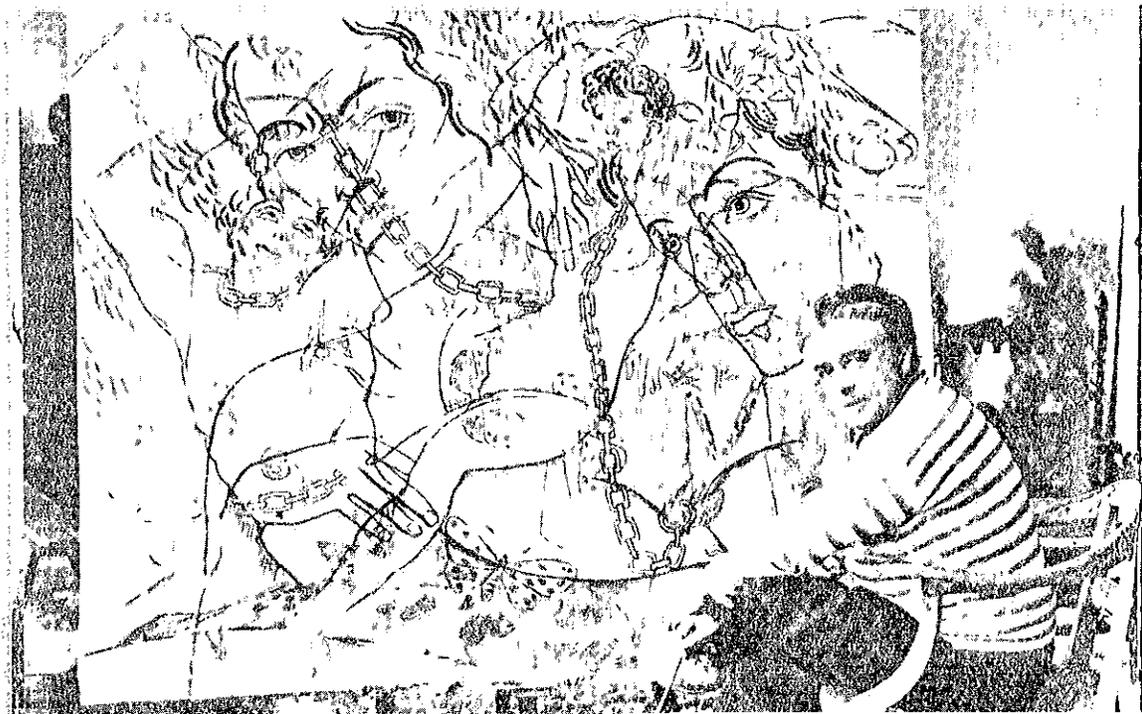
A los catorce años se unió a los impresionistas y mostró un enorme talento en tanto que seguidor joven de un viejo movimiento. Por el año 1912 su primera contribución personal como artista se basaba en las posibilidades de un arte no-figurativo. En este terreno fue un precursor junto con Mondrian, Kupka y Kandinsky. Entre 1917 y 1924, el movimiento Dadá, que constituía un intento metafísico en busca de irracionalismo, ofrecía muy pocas perspectivas a la pintura; y sin embargo en sus pinturas de esa época Picabia mostró una gran afinidad con el espíritu dadaísta. De aquí, Picabia pasó a pintar durante años acuarelas con un estricto estilo académico de muchachas españolas con sus vestidos autóctonos. Más tarde, Picabia se interesó en el estudio de la transparencia pictórica. Juntando formas y colores transparentes el lienzo expresaría, por así decirlo, el sentimiento de una tercera dimensión sin el recurso de la perspectiva. Picabia, con su creatividad pertenece a ese tipo de artistas que poseen el instrumento perfecto: una imaginación infatigable. (1949).

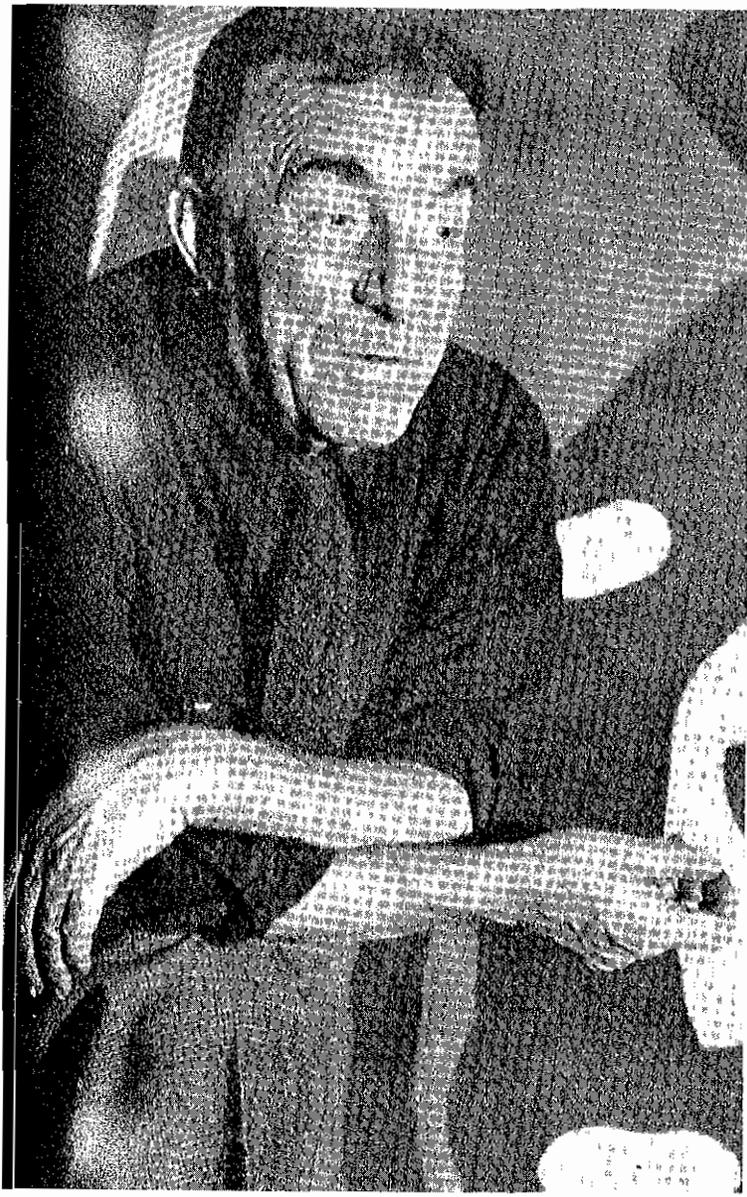

PICABIA: *Udria* (Museo de Arte Moderno, París)

Un funámbulo? Un dinamitero del arte? Sin duda. Pero, a pesar de sus piruetas, este apasionado de lo absoluto, que fue un pontifice del culto de Dadá, no deja de ser uno de los magos más fecundos de la pintura actual.

Picabia en su Taller

LEGER

Pintor

Léger, por ejemplo, nunca pintó cubos. Sus primeros intentos de crear una nueva expresión artística iban más por el lado de las formas dinámicas. Se inspiraba en los logios mecánicos del mundo moderno y los traducía en una fragmentación concisa. Sus esquemas de color se expresaban en colores primarios que agregaban fuerza al tema. Por esa misma razón, Léger usaba la orma cilíndrica en el trazo de sus figuras, árboles, etc. A sus pinturas de 1912 las llamaban "cilindristas" y la relación que tenían con el cubismo era muy remota. En 1918 Léger alcanzó la plenitud de su expresión: volúmenes y tonos fuertes de azul, rojo y amarillo primarios representan escenas de la vida contemporánea en grandes dimensiones. Léger pertenece a los pocos pintores de nuestro tiempo que han empleado la técnica de la pintura mural con una verdadera comprensión. Sus más recientes obras de grandes dimensiones son imponentes por su exactitud. (1943).

LEGER: *Bailarina Azul*, 1930

PICASSO

**Pintor, escultor, artista gráfico,
escritor**

El solo nombre de Picasso representa la expresión viva de un pensamiento nuevo en el terreno estético. Entre 1905 y 1910, Picasso se inspiró en la escultura primitiva negra introducida poco antes en Europa y fue capaz de rechazar la herencia del impresionismo y del fauvismo: fue así como se liberó de toda influencia inmediata. Esta será su principal contribución al arte.

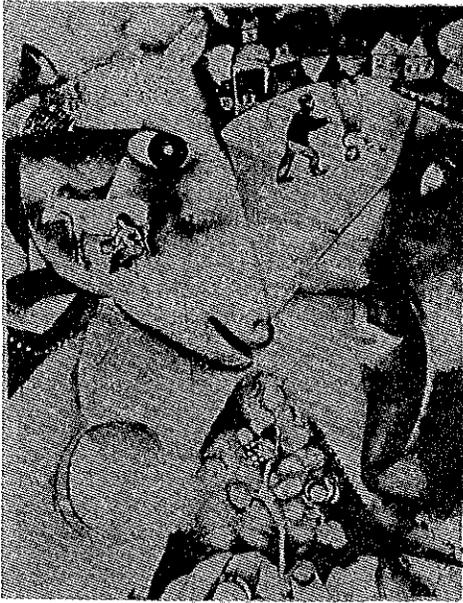
Haber sido capaz de empezar a partir de una nueva fuente y de guardar su fresca fuente a no importa qué nueva expresión, ambas cosas definen las distintas épocas de su carrera.

El cubismo en sí fue un movimiento artístico del cual Picasso fue solamente un "pionero". Nunca se sintió obligado a seguir y completar una teoría del cubismo, aunque él haya sido quizás el responsable de su elaboración. En cada una de sus facetas, Picasso ha señalado con claridad su intención de conservar su entera libertad frente a sus logros anteriores. Una de las diferencias más importantes entre Picasso y la mayoría de sus contemporáneos es que hasta la fecha no ha mostrado ningún signo de debilidad o repetición en su flujo incesante de obras maestras.

La única tendencia constante que atraviesa su obra es la de un lirismo agudo, que con el tiempo se ha convertido en un lirismo cruel. De cuando en cuando, el mundo busca alguien en quien confiar ciegamente, tal devoción es comparable a la atracción religiosa y va más allá de los límites de la razón: en la actualidad, miles de gentes en busca de la emoción estética sobrenatural se vuelven hacia Picasso, quien nunca los decepciona. (1943).

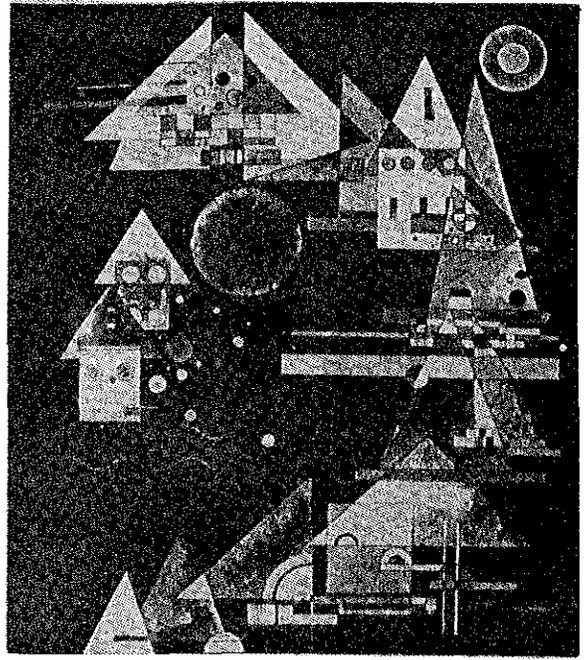
PICASSO: *El Arlequín*, 1917

CHIRICO

Pintor, escritor, ilustrador

Testigo del surgimiento de una nueva estética, en contacto con las diferentes expresiones del período “heroico” de los primeros años de este siglo, De Chirico se encontró en 1912 ante el dilema de seguir uno de los caminos que ya estaban abiertos o de abrir un nuevo camino. Evitó el fauvismo así como el cubismo e introdujo lo que se podría llamar “pintura metafísica”. En vez de explotar el instrumento que ya aparecía de la abstracción, De Chirico organizó en sus lienzos el encuentro de elementos que sólo se podían encontrar en un “mundo metafísico”. Estos elementos, pintados en la forma más minuciosa, eran “expuestos” sobre un plano horizontal en una perspectiva ortodoxa. Esta técnica, opuesta al cubismo o a la forma puramente abstracta en pleno auge en aquel momento, protegió la posición de De Chirico y le permitió poner los cimientos de lo que diez años después vendría a ser el surrealismo. Por el año 1926, De Chirico abandonó su concepción “metafísica” para dedicarse a una pincelada menos disciplinada. Sus admiradores no pudieron seguirlo y decidieron que De Chirico en su segunda época había perdido la incandescencia del primer De Chirico. Pero tal vez la posteridad tendrá algo que decir (1943).

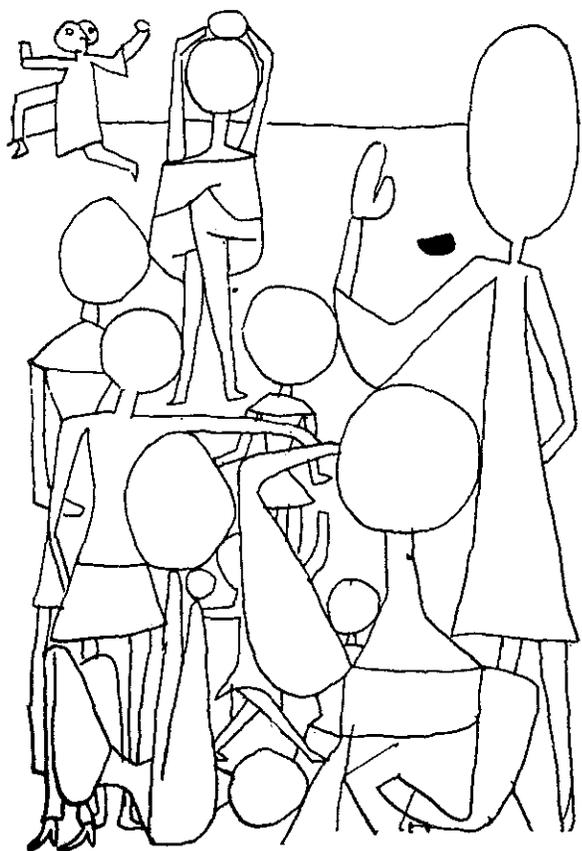

KANDINSKY

Pintor, escritor

Kandinsky fue testigo de muchos “ismos” de su época. Perteneció a la generación de aquéllos que querían dejar bien claro que la pintura podía renacer a pesar del gran dominio ejercido por el impresionismo. El expresionismo, una primera reacción, encontró en Kandinsky y Franz Marc a sus mejores exponentes.

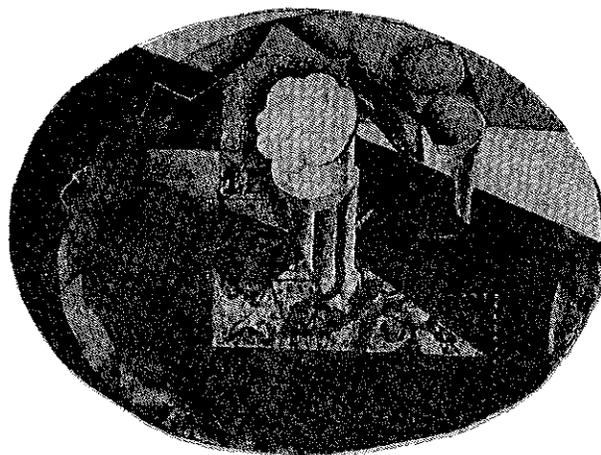
Los primeros escritos de Kandinsky presentan sus teorías en la época de sus primeras pinturas abstractas, cuando la palabra “abstracto” no se había inventado todavía. El período “expresionista” de Kandinsky no es su período “abstraccionista”. Al principio siempre había un “motivo” del cual casi no quedaba ningún detalle naturalista. Posteriormente Kandinsky alcanzó una expresión aún más pura renunciando a la habilidad de sus manos, que sometió a una mayor disciplina. Al trazar sus líneas con regla y compás, Kandinsky le abrió al espectador una nueva manera de mirar la pintura. No se trataba ya de las líneas del subconsciente, sino de una condena deliberada de lo emocional; un claro desplazamiento del pensamiento sobre el lienzo. Esta ha sido la verdadera contribución de Kandinsky en pro de una concepción de la estética desligada de los “ismos” anteriores y posteriores. (1943).

KLEE

Pintor, artista gráfico, escritor

Una profunda concepción en el uso de la acuarela y un método personal en la pintura al óleo aplicada a formas aparentemente decorativas han hecho que Paul Klee destaque en la pintura contemporánea como un pintor solitario, sin ninguna relación con cualquier otro. Además sus experimentos de los últimos treinta años han sido usados por otros artistas como base para nuevos desarrollos en diferentes áreas del arte. La primera reacción que uno tiene ante un cuadro de Paul Klee es la percepción agradable de lo que uno hubiera pintado de niño. La mayoría de sus obras muestra este lado delicioso de expresión nada sofisticada, ingenua. Pero éste es apenas el primer contacto con su obra, aunque ya de por sí muy estimulante. Cuando nos acercamos más a su obra, descubrimos inmediatamente lo incompleta que era esa primera impresión; porque si Klee emplea con frecuencia una técnica "infantil" lo hace aplicándola a una forma muy madura de pensar que cual-

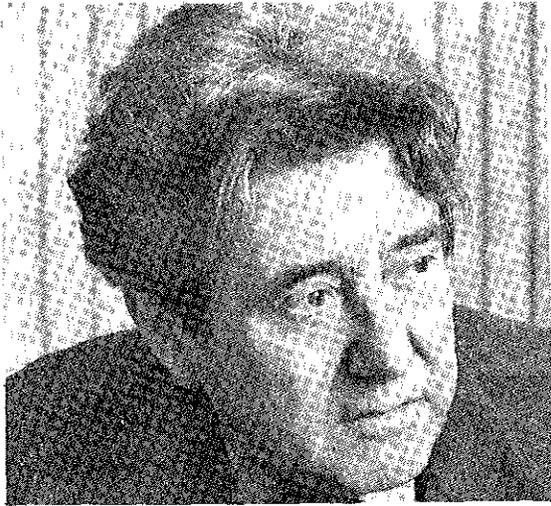

GRIS

Pintor

Como muchos pintores de su generación, Juan Gris comenzó su carrera como caricaturista muy dotado y como ilustrador en París. Pero el contacto cotidiano con la colonia española de pintores lo hizo unirse a los cubistas cuando éstos no era sino un nombre dado a unos cuantos por unos cuantos. Gris impulsó inmediatamente su concepción del cubismo en su propia obra: su concepción era más una explicación que una complicación de las formas. Aplicaba sus propias reglas en la disección consistente del motivo. Uno puede sentir en sus primeros lienzos la disciplina autoimpuesta de la simplificación, en lugar de agregar elementos con la complejidad. A diferencia de los otros cubistas, que constituían mundos artificiales en torno al motivo central, Gris constituía su enfoque personal de la estructura interna del motivo: conservó su forma de expresión hasta el final y así pulió, metódicamente, una de las facetas más puras del cubismo (1943)

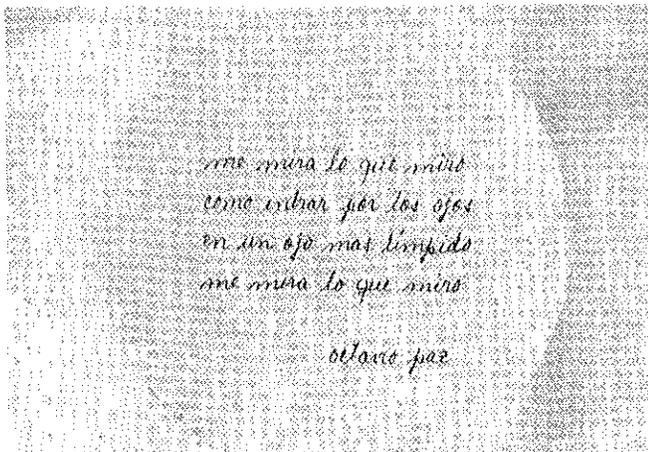
quier análisis de su obra encontraría. Su inaudita fecundidad no muestra nunca signos de repetición como generalmente sucede en otros casos. Tiene tantas cosas que decir que un Klee nunca es como otro Klee. (1949).

MATTA

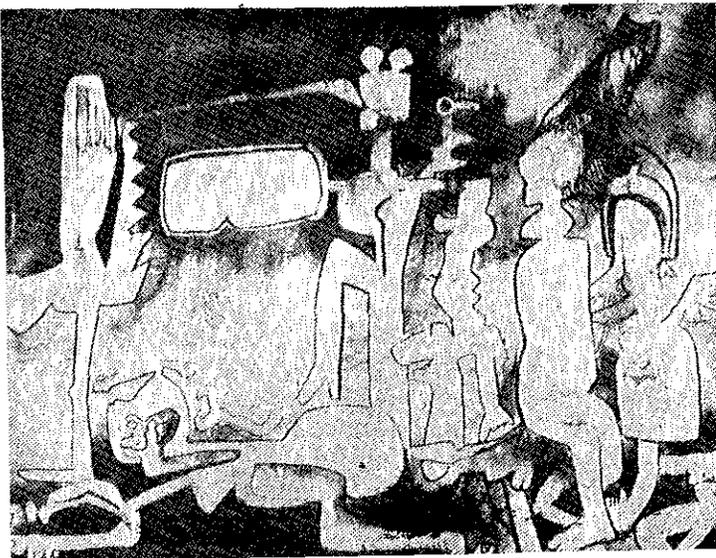
Pintor

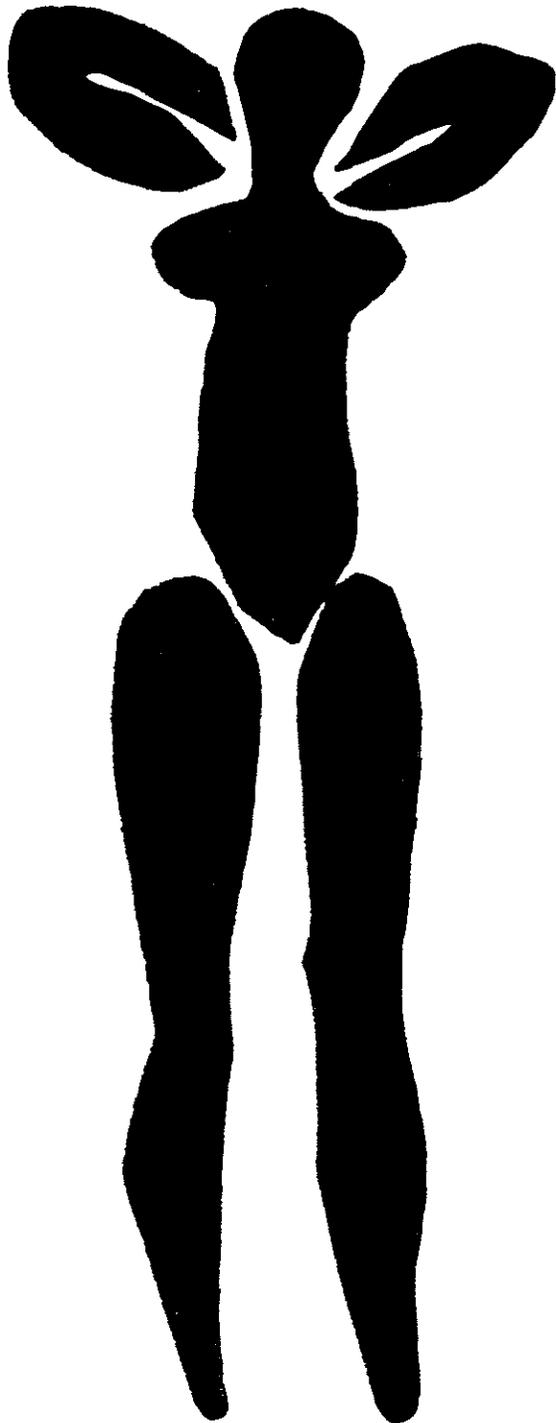
Pocos años antes de la segunda guerra mundial, Matta comenzó su carrera como arquitecto; pero muy pronto se convirtió a la pintura y a las teorías surrealistas, las que, a pesar de sus veinte años, seguían en vida gracias a la incesante afluencia de jóvenes talentos. Matta estaba entre los últimos recién llegados. El no tuvo que pasar por el aprendizaje rutinario, inmediatamente impuso su visión personal. Su primera y más importante contribución a la pintura surrealista fue el descubrimiento de regiones espaciales hasta entonces no exploradas en el área artística. Matta siguió el ejemplo del físico moderno en la búsqueda de su nuevo espacio, el cual, aunque esté pintado sobre lienzo, no se debe tomar como otra ilusión tridimensional. Su primer "período" se caracterizaba por la lenta perspectiva de una exploración, por la lucha contra todos los obstáculos de la pintura al óleo, un instrumento que se presta él mismo a interpretaciones antiquísimas. Posteriormente logró introducir en "su espacio" algunos elementos descriptivos y figurativos que ayudaron a completar su importante realización. Matta, todavía joven, es el pintor más profundo de su generación. (1946)

"OJO-SER", Texto de Octavio Paz

Manzana Negra y Blanca

MATISSE

Pintor, escultor, artista gráfico

Ya desde 1904 Henri Matisse había comenzado su búsqueda de nuevos campos de expresión usando superficies delgadas, planas y coloreadas, enmarcadas por trazos de líneas pesadas, como una forma de oposición al puntillismo, último reducto del impresionismo. El movimiento que posteriormente se llamaría fauvismo estaba apoyado por varios pintores jóvenes que sentían la necesidad de evitar el callejón sin salida al cual los habían llevado el impresionismo y el puntillismo. Pero Matisse, como todos los precursores, fue algo más que un teórico del momento. Su primera reacción importante se dio en el tratamiento de la forma, comenzando por la representación natural. Ignoró deliberadamente todas las convenciones de la anatomía y la perspectiva para introducir los trazos que consideraba adecuados, con el fin de darle el máximo valor a los tonos planos de los colores insertados dentro del perímetro intencional. La idea de Matisse, aparecida justo después del reconocimiento de Van Gogh, Cézanne y Seurat, fue un intento delicado de abrir nuevos horizontes en la física de la pintura. Por el año 1907, Matisse exhibió varias obras de grandes dimensiones que contenían todos los elementos de su concepción magistral. Se había descartado la perspectiva y en su lugar aparecía la relación de formas fuertes que producían un efecto tridimensional nacido de ellas mismas. Figuras y árboles estaban señalados por líneas pesadas, de tal manera que construían el arabesco adecuado para las áreas planas de color. El conjunto creaba una nueva escenografía en la cual la composición objetiva aparecía apenas como una guía remota. A partir de estos logros iniciales, Matisse agregó a su tratamiento físico de la pintura una sutilísima química de la pincelada que amplifica la integridad de su trabajo más reciente. (1943).

CHIRICO: *Héctor y Andrómaca*, 1917