

El arte abstracto se anunciaba ya desde principios de siglo, pero hasta la década de los años veinte no se convirtió en uno de los más importantes fenómenos de la historia del arte. Supuso una nueva forma de enfocar la creación independientemente de toda realidad visual, prefiriendo el análisis y la intuición a la imitación. Por otra parte inauguro nuevas vías formales que para muchos serian fundamentales al relanzar el problema de la espiritualidad del arte.

El arte abstracto nació en la segunda década del siglo XX, su origen se debe a la reacción en contra del impresionismo.

Dos grandes maestros de la pintura francesa Cézanne y Seurat le dieron fundamento, preconizando la armonía como objetivo y esencia de la pintura. Opusieron esta armonía (hecho espiritual basado en la potencia creadora del hombre) a aquella facultad de percepción y el registro de los fenómenos visuales que el impresionismo había llevado a su apogeo. Cézanne y Seurat exigieron al artista un acto creador que sobrepasara la habilidad del ojo y de los sentidos, fuente esencial del arte espléndido de los impresionistas. Pero antes de esta época incluso del Impresionismo fue cuando Gustave Flaubert quién presintió proféticamente que existiría un arte distinto que al de su tiempo (realismo). Dice así: "La belleza se convertirá quizás en un sentimiento inútil para la humanidad y el arte será algo que se situará a la mitad del camino entre el álgebra y la música". Flaubert había previsto un provenir artístico más allá de la percepción visual. Fue así como Cézanne y Seurat, más tarde, comenzaron a realizar esta profecía: Cézanne fundamentó su arte sobre las leyes estrictas y claras de la geometría: "Tratar la naturaleza por medio del cilindro, de la esfera, del cono, todo ello puesto en perspectiva de modo que cada lado de un objeto de un plano se dirijan hacia un punto central. Las líneas paralelas proporcionan en el horizonte la extinción, esto es, una sección de la naturaleza o bien, si preferís, el espectáculo que el Pater omnipotens aeternus Deus muestra ante nuestros ojos. Las líneas perpendiculares a este horizonte le confiere profundidad".

Seurat, por su parte, encuentra la armonía en una concepción casi musical de la realidad: "El arte es armonía, la armonía es la analogía de los contrarios, la analogía de las semejanzas, del tono, del color, de la línea, considerados a través de la dominante y bajo la influencia de una iluminación en combinaciones alegres, serenas o tristes".

Las primeras obras del arte abstracto derivan de Seurat, aunque es muy difícil establecer cuando nació la primera obra de arte abstracto.

Este arte se podría definir como "un intento de hacer hablar al mundo mismo en lugar de hacerlo hablar a través del reflejo que de él da nuestra alma", todo esto según Frank Marc.

Dos observaciones se imponen cuando se aborda el arte abstracto. La primera concierne al término mismo abstracto, que fue ampliamente discutido, ya que abstraer "es sacar de", y no era eso lo que se pretendía, pues toda obra de arte, incluso figurativa, participa siempre de una abstracción para su elaboración. Años después de su aparición, como Hans Arp, intentaron precisar los límites de ambas de creación utilizando la palabra "concreto". La segunda observación pretende oponer dos culturas de la historia y del arte abstracto. Hasta hace poco tiempo, se imponía la visión modernista americana. Según esta, el arte abstracto partía de las indagaciones de Cézanne que condujeron al cubismo y, de ahí, a las diversas geometrificaciones de Malevitch, Mondrian y de otros constructivistas de los años veinte.

Desde fines de 1911 hasta comienzos de 1912 las obras abstractas se acercan ya mucho más al lenguaje geométrico, con la utilización de colores amenudo dramáticamente degradados.

Robert de la unay hace que el color adquiera un papel predominante en la obra de este pionero del arte abstracto geométrico salido de la Sección d'Or. Otra obra importante de este pintor fue "Los ritmos sin fin"

que pinto hacia el final de su vida que revela claramente la inspiración musical de su creación: basándose en los mismos elementos plásticos de sus obras independientes de la percepción de la realidad— segmentos de círculos y anillos— dio fin a una obra abstracta, o —según sus propias palabras— no objetiva que canta una alegría nueva, un optimismo reconfortante y una magnífica confianza en el espíritu humano.

La otra gran realización pionera del arte abstracto tuvo lugar en los países bajos durante la primera guerra mundial en la que Holanda permaneció neutral. Sus autores fueron Mondrian, Van Doesburg, Van der Leek y Huszar, y sus esfuerzos colectivos se concretaron en torno a la revista *D Stijl*. En el arte del *Stijl*, dos principios dominan la creación artística: La abstracción completa, es decir, la exclusión de cualquier referencia a no importa que fenómeno de realidad perceptible, y la limitación del vocabulario a la línea recta del ángulo recto (a la horizontal y a la vertical) y a los tres colores primarios azul, amarillo y rojo con los tres no— colores primarios, el blanco, el gris y el negro.

En el año 1927 el pionero Kandinski construyó sus cuadros a base de elementos casi exclusivamente geométricos: círculos, rectángulos, segmentos de círculos , triángulos, cuadrados, etc.,. Kandinski publicó sus resultados en su libro *Del punto a la línea y al plano*.

El arte abstracto no se caracteriza, pues , por el empleo exclusivo de formas geométricas ni por su rechazo total de toda referencia a la realidad perceptible, sino por su manera de considerar , de ordenar y de comprender el universo.No es el lenguaje geométrico lo que le confiere su impulso innovador si no el pensamiento matemático, tal como lo formuló Max Bill en un texto de 1949: el pensamiento matemático y el arte de nuestro tiempo. Es una necesidad de objetividad y de capacidad de transmisión, lo que , liberándonos de la arbitrariedad de las apariencias de la naturaleza y de la subjetividad de nuestro temperamento individual, nos ha permitido dominar el mundo. Se trata de un arte que permite hacer visible las leyes de este universo, la música de las esferas coincidiendo así con la profecía de Faubert. Es un arte que pretende ser un faro por esto Mondrian ha hablado siempre de este arte como una "visión verídica de la realidad".

Bibliografía :

- Enciclopedia Encarta '98
- Enciclopedia Arrayán páginas 88 y 89
- Libro Historia del arte Universal Tomo 16.
- Historia del Arte Salvat Tomo 9 páginas 211 a la 238.