

ANTECEDENTES DEL ARTE ABSTRACTO: ANTES DEL JINETE AZUL

- A la hora de buscar unos prolegómenos al nacimiento del arte abstracto, hay que remontarse unos años atrás, más concretamente hasta el surgimiento de la cultura SIMBOLISTA, de la cual, la abstracción le debe la búsqueda de un fondo, un significado de la obra, que la parte no visible de la obra de arte sea complementaria del "todo" de la obra. Eso se consigue mediante el lenguaje del color y la iconografía que el mismo artista se plantea y que es personal e inteligible para él; lo cual es traducido por Kandinsky como una autonomía del color que ejerce de forma y fondo dentro de la obra. Kandinsky asimila todos los recursos del simbolismo pero los plasma en su obra a su manera.
- En su primera etapa artística, antes de haber comenzado la desaparición de las formas figurativas, se observa un perenne interés por el color en su estado más puro, más vibrante, mediante la yuxtaposición de pinceladas de color que invita, inevitablemente, a pensar en el impresionismo, pero no en el fin casi científico que movía la pintura impresionista, sino en la técnica espontánea, rápida y pastosa que permitía recoger ese instante, el momento, de modo que un gesto de la mano del artista equivaliese a una pulsión del artista que utiliza la pintura como una necesidad interior.
- En Kandinsky, ese instante equivale a su interior, todo lo contrario que los impresionistas, quienes buscaban el momento de la luz, el instante natural del exterior que los rodeaba.
- Pero el proceso de abandono del naturalismo a favor de la abstracción hunde sus raíces en la cultura simbolista, que dio lugar a composiciones evocadoras de sonidos, olores y sensaciones.
- Por otra parte, el jugenstil, del que fueron protagonistas los países centroeuropeos, proponía un uso de la línea tendente a la abstracción, al decorativismo, al arabesco y la representación naturalista de la realidad pasaba a un segundo plano; la intención formal pasaba entonces a desarrollarse en un espacio propio, es decir, dejando muy de lado el método de representación clásico y figurativo.
- El abandono de las alusiones naturalistas y figurativas mediante la estilización lineal se produjo en el área germánica contemporáneamente a la publicación, en 1908, por Wilhelm Worringer, del ensayo titulado: "Abstracción y Empatía", en el que se analiza las tendencias a evocar la realidad por medio de formas simbólicas, colores y líneas que influyen psicológicamente en el espectador y permiten comunicar significados autónomos con respecto a los de los objetos, unos significados difícilmente transmisibles de otra forma, a través de un lenguaje abstracto.
- Fueron precursores de la abstracción artistas como: FRANTISEK KUPKA, cuya pintura se basa principalmente en la composición de los colores puros, en la representación del ritmo, en la trasposición de los valores de la música, como el ritmo y a armonía, a las artes visuales.
- Fue muy apreciado por sus obras abstractas de la segunda década del s. xx, y está considerado uno de los representantes principales de la cultura artística checa de este siglo.
- También es importante el lituano MIKALOJUS CIULIONIS que también experimentó la posibilidad de interpretar con signos y colores la armonía de los sonidos: así, por ejemplo, Ciulionis realizó en 1908, una composición a base de ondas cromáticas titulada "Sonata de la estrella, allegro.", y Kupka llegó al límite del abandono de la figuración en 1909, con la obra "teclas de piano".
- Prescindiendo de estos experimentos, corresponde a Vassili KANDINSKY la contribución más lúcida al arte abstracto, tanto desde el punto de vista teórico, como nivel pictórico, por ser el creador de las más bellas expresiones de la abstracción lírica de principios del s. xx. A la formación de este artista culto, contribuyeron tb varios elementos: la reflexión sobre el concepto de pintura como lenguaje de las emociones cromáticas de GOETHE, la nostalgia del arte popular ruso primitivista y los motivos de los cuentos de hadas; el gusto por las teorías espiritualistas difundidas por la sociedad Teosófica de Mdme. Blavatsky, y un profundo gusto por las expresiones sine stéticas, tan del agrado de Schonberg.
- En 1909, varios artistas abandonaron la SECESIÓN vienesa y crearon la nueva asociación de los artistas, presidida por Kandinsky e integrada, entre otros, por Alexei Von JAULENSKY, ALFRED KUBIN y la propia compañera de KANDINSKY, GABRIELLE MÜNTER. El grupo se reunía en los salones de la pintora rusa Marianne Von Merefkin, a las que acudían diversos artistas eslavos, y en as

que se discutía sobre la necesidad de dar al arte contenidos menos ligados al naturalismo y más intimamente relacionados con los valores espirituales.

- La asociación realizó sólo dos exposiciones, una en 1909, y otra en el año siguiente. EN GENERAL, la hostilidad del entorno y las diferencias entre sus miembros provocarían la disolución del grupo.15/04/2002