

ARTES VISUALES

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

LAE
LICEO AGRÍCOLA Y ENOLÓGICO
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

L LENGUAJE VISUAL

El lenguaje visual es el que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera como interpretamos lo que percibimos a través de los ojos, dicho de otra manera es el lenguaje que se establece a través de las imágenes.

Campo visual hace referencia al lugar en donde se desarrolla o despliega la imagen realizada por el artista. Los campos visuales pueden referirse a distintas áreas dentro de lo visual como lo escénico, cinematográfico, pictórico, escultórico, fotográfico, digital, entre otros.

El campo visual o plástico, es el ámbito en donde se plasman los elementos plásticos (puntos, líneas, colores, etc.) combinándolos para componer el mensaje que el artista o diseñador quiere transmitir.

E ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL

PUNTO: El punto es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar. Un punto no tiene una forma definida como podríamos pensar, es decir, un punto no sólo es redondo, sino que puede ser cuadrado, irregular, con forma de triángulo, etc.

El punto es el más simple de los elementos gráficos y de la comunicación visual. Con el punto podemos transmitir sensaciones diferentes, dependerán de tres factores:

- La herramienta con el que se realice (lápiz, pincel, cincel, etc.).
- Soporte (papel, barro, piedra, etc.).
- Presión y movimiento de la mano (firme, ligero, profundo, suave, etc.).

Posibilidades expresivas del punto: Sirve para expresar multitud de formas, según las diferentes agrupaciones que usemos: sensación de línea recta, inestabilidad, movimiento, formas concretas, giros, concentración. Colocando los puntos más juntos o más separados, llenamos la hoja de zonas claras y de otras más oscuras, y así transmitimos la sensación de que la luz ilumina esa imagen más por un lado que por el otro. De esta manera conseguimos dar volumen a una forma o figura.

Si hacemos los puntos de diferente tamaño, unos más pequeños y otros más grandes, parecerá que los pequeños están más lejos que los puntos grandes. Así podemos expresar la sensación de profundidad en nuestro dibujo.

El punto colorea, si utilizamos puntos de colores podremos colorear las formas de nuestro dibujo. Si los puntos de color están a la misma distancia unos de otros, entonces dará la sensación que hemos dado el mismo color a toda la zona punteada. Si los puntos de color están más cerca unos de otros, parecerá que el color es más fuerte, que si están muy separados unos de otros.

LÍNEA: La línea es la representación gráfica (dibujada) de la trayectoria de un punto en movimiento. Según la trayectoria de ese punto la línea puede ser recta, curva, simple o compuesta, quebrada, ondulada, mixta.

La línea también es la intersección entre dos planos. Clasificación: **Por su forma:** Rectas, Curvas -**Por posición:** Verticales horizontales Inclinadas -**Sus límites:** Recta semirecta segmento -**Su finalidad:** Dependiendo si es para dibujo técnico o artístico, será más o menos precisa. Algunos tipos de trazos: Trazo directo de carbón /tinta Lápiz sobre papel rugoso. Línea mano alzada. Trazo con pincel.

Tipos de líneas: Líneas simples: son las que están hechas de un solo trazo, recto o curvo, y se perciben o se ven de un solo golpe de vista. - Líneas compuestas: son las que están formadas por fragmentos de dos o más líneas rectas o curvas, y para verlas bien tenemos que desplazar la vista en distintas direcciones. - Líneas quebradas: son las que están compuestas por fragmentos de líneas rectas. - Líneas onduladas: son las que están compuestas por fragmentos de líneas curvas. - Líneas mixtas: son las que están compuestas por fragmentos de líneas rectas y líneas curvas.

La línea puede ser empleada dentro de la elaboración de imágenes como un elemento expresivo. La línea crea formas: Palabras y Dibujos. Cuando escribimos usamos líneas, y esas líneas si están bien ordenadas las pueden interpretar o entender el resto de la gente. Las palabras escritas son diferentes según las escriba una persona u otra, y según la personalidad. Cuando dibujamos, nuestra herramienta principal es la línea: con ella podemos copiar o imitar la realidad, o inventar formas que no existe. La línea crea sombras, cómo el Punto, crea zonas

de luz y zonas de sombra: poniendo líneas más juntas o más separadas, llenamos la hoja de zonas claras y oscuras, creamos luces y sombras en las formas de nuestro dibujo.

Posibilidades expresivas de la línea: Líneas verticales: fuerza, elegancia, ascensión, espiritualidad. Líneas horizontales: tranquilidad, reposo, quietud, frialdad. Línea oblicuas: profundidad, alejamiento, Inestabilidad. Líneas curvas: femineidad, sensualidad, movimiento, suavidad. Líneas quebradas: dinamismo, inestabilidad, movimiento.

Vincent Van Gogh

Wassily Kandinsky

FORMA

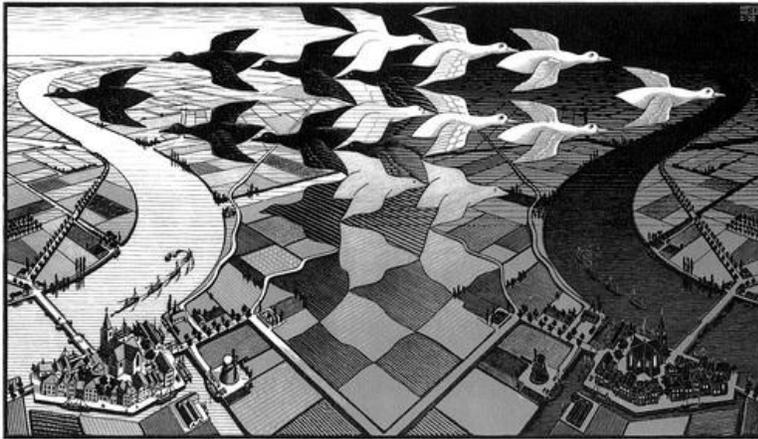
La forma en las artes visuales implica una estructura de lo que el espectador percibe (*Gestalt*). En este sentido la forma implica no sólo las características externas de los objetos sino también las relaciones entre las partes, siendo la modificación de alguna de sus partes la alteración de la estructura (forma) en su conjunto.

Las formas pueden clasificarse en:

Abiertas y Cerradas

Orgánicas y geométricas

Formas abiertas: implica un contorno interrumpido en alguna parte. Genera una integración o pasaje con el fondo, se integra con él.

Escher. Día y noche. Grabado. 1938. Holanda

Formas cerradas: es neta, contundente, clara; no quiere formar parte del fondo, traza una clara distinción, posee un contorno continuo.

Obra de Leonardo Da Vinci (las formas de las obras renacentistas son básicamente cerradas)

Formas orgánicas: se caracterizan por el dinamismo propio de la sensación de cambio y por la presencia de lo curvo en su caracterización. También por el tratamiento de luces y sombras que se da a las superficies, el modelado del color y el uso de textura le dan un toque 'orgánico' a la superficie.

Raquel Forner

Formas geométricas: son aquellos planos regulares que transmiten la idea de la abstracción y el rigor. Transmiten sensación de estatismo. Las formas geométricas no existen en la naturaleza, son una creación del hombre.

Picasso. Bodegón

TEXTURA: Llamamos textura a la apariciencia externa que tienen todos los elementos, cosas, y seres vivos y que podemos percibir con la vista y el tacto. Este elemento siempre se asocia a las sensaciones percibidas por el sentido del tacto (áspero, suave, blando, duro) aunque visualmente también se pueden percibir ciertas texturas (brillantes, opacas, transparentes). Podemos clasificarlas en texturas naturales: las texturas visuales, al ser planas tendrán dos dimensiones, y las texturas táctiles, al tener relieve tendrán tres dimensiones. Los distintos elementos visuales que construyen una imagen se diferencian principalmente por sus dimensiones: el punto no tiene ninguna dimensión, la línea tiene una, los planos tienen dos dimensiones, y los objetos y algunos tipos de texturas tienen tres dimensiones.

Las texturas naturales son por ejemplo, las pedras de las montañas, la corteza de los árboles. El color nos puede ayudar a diferenciar dos objetos con una textura similar como por ejemplo la piel de una naranja de la de un limón. La luz puede acentuar la textura de los objetos, si un objeto recibe luz desde una dirección muy inclinada, se verá mucho mejor su textura. Las texturas artificiales son las realizadas por el ser humano, para decorar y transmitir sensaciones plásticas, y para cumplir funciones útiles.

Procedimientos Y Técnicas Para Realizar Texturas Visuales

- 1 - Diseños hechos a mano o con la computadora: esta técnica consiste en dibujar o crear motivos visuales que por repetición crean una textura visual.
- 2 - Frotados: esta técnica consiste en colocar hojas de papel sobre diferentes superficies rugosas, y frotar cada hoja con lápices, ceras. Frottage.

- 3 -Estampados: esta técnica consiste en estampar una superficie con un sello entintado previamente.
- 4 - Raspados: esta técnica consiste en raspar una superficie previamente pintada.
- 5 -Salpicado, con pluviomanía, usando un peine y témperas.

Procedimientos Y Técnicas Para Realizar Texturas Táctiles

Las texturas táctiles se perciben a través del tacto y de la vista, tienen salientes y entrantes, es decir, son tridimensionales, y por lo tanto tienen volumen.

1- Doblado, plegado o arrugado: se doblan, plegan o arrugan materiales blandos como el papel, el cartón o la tela.

2- Sustracción: este procedimiento consiste en tallar o quitar el material de una superficie. Se utilizan instrumentos de talla (gubias, cinceles) o instrumentos para modelar (palillos, vaciadores, etc.). También se puede investigar con diferentes instrumentos, como cuchillos, cutters, peines, etcétera.

3-Adición: las texturas se obtienen añadiendo y poniendo material sobre una base, puede tener diferentes formas, como bolas, rollitos, etc., y se pegan con un pegamento apropiado. También podemos utilizar cola de contacto para telas, papeles, cartones, etcétera.

4-Impresión: este método se realiza sobre materiales flexibles o blandos, y consiste en dejar huellas presionando sobre la superficie de esos materiales y usando numerosas herramientas: llaves, monedas, hojas, etc.

LA EXPRESIVIDAD DE LAS TEXTURAS: Creando texturas podemos lograr que un objeto parezca agradable, repulsivo, cálido, frío, etc. La correcta elección del material y el uso adecuado del color puede reforzar estas sensaciones. En arquitectura, en pintura y en escultura, la valoración y la elección de las texturas sobre los materiales que se manipulan tienen mucha importancia y pueden influir de modo positivo o negativo sobre el resultado visual final de cada obra.

COLOR: Es un fenómeno lumínico en el cual la luz se descompone en colores denominada espectro solar: el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, conocido como arco iris. Los griegos personificaron este espectacular fenómeno luminoso en Iris, la mensajera de los dioses, que descendía entre los hombres

agitando sus alas multicolores. La ciencia que aplica la experiencia, explica que los colores son componentes de la luz blanca. (Luz solar del día o luz artificial). La luz blanca no tiene color, pero los contiene a todos. Fue Isaac Newton (1642-1519) quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es color, en 1665 descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores conformando un espectro. Este fenómeno lo podemos contemplar con mucha frecuencia, cuando la luz se refracta en el borde de un cristal o de un plástico. También cuando llueve y hace sol, las gotas de agua de la lluvia realizan la misma operación que el prisma de Newton y descomponen la luz produciendo los colores del arco iris. Por lo tanto cuando vemos una superficie roja, realmente estamos viendo una superficie de un material que contiene un pigmento el cual absorbe todas las ondas electromagnéticas que contiene la luz blanca con excepción de la roja, la cual al ser reflejada, es captada por el ojo humano y decodificada por el cerebro como el color denominado rojo.

La percepción de la forma, profundidad o claroscuro está estrechamente ligada a la percepción de los colores. La luz está constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí. Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja, visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros.

Propiedades del color: Las definimos como el tono, saturación, brillo. Tono, matiz o croma es el atributo que diferencia el color y por la cual designamos los colores: verde, violeta, etc. Saturación: es la intensidad cromática o pureza de un color. Valor: es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad de luz que un color tiene. Valor y luminosidad expresan lo mismo. **Brillo:** es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por una superficie.

El ojo humano distingue unos 10.000 colores. Colores primarios y secundarios El círculo cromático se divide en tres grupos de colores primarios, con los que se pueden obtener los demás colores. El primer grupo de primarios: amarillo, rojo y azul. Los colores secundarios se obtienen de la mezcla de los colores primarios: naranja, verde, violeta. Los colores terciarios: rojo violáceo, rojo-naranja, amarillo-naranja, amarillo-verdoso, azul-verdoso y azul-violáceo, surgen de la combinación en una misma proporción de un color primario y otro secundario. **Síntesis aditiva,** segundo grupo, color-luz: los colores producidos por luces (en el monitor de la computadora, en el cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el

verde y el azul (RGB) su fusión crea y compone la luz blanca, por eso a esta mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible. **Síntesis sustractiva**, tercer grupo, magenta, cian y amarillo: colores básicos de las tintas que se usan en la impresión, motivo por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores primarios a los tradicionales. Colores Análogos: son los vecinos en el círculo cromático. Colores Complementarios: son los opuestos en el círculo cromático. Contraste: Un color varía según como lo percibimos dependiendo del que tenga a su lado.

Círculo Cromático

Primer grupo, colores pigmento.

Temperatura del color: los colores producen sensación de frío o calor en la persona que los observa. **CÁLIDOS:** amarillo, naranja, rojo, rosa, también podrían considerarse cálidos algunos violetas con pigmentos rojos y el verde amarillento. La sensación que provocan es de vigor y dinamismo, tonifican y estimulan. Si pintamos con ellos un objeto este parecerá más grande y más cercano. Son adecuados para lugares de paso, o donde se desarrolle algún tipo de actividad que requiera energía. **FRIOS:** verde, azul y violeta. Transmiten serenidad, tranquilidad y calma. Los objetos pintados con estos colores parecen más lejanos y pequeños. Son apropiados para la concentración o el reposo y relajación. Ambiente relajante: colores fríos, Estimulante: cálidos.

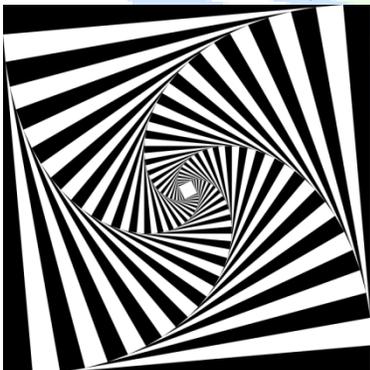

Color y asociación emocional: rojo magenta: dulzura, amor, quietud, estimulante, sensual. / Rojo: señales de peligro, lujo, energía vital, arrogancia. / naranja: fuego, flores, frutas, alegría, dinamismo. / amarillo-naranja: puesta de sol, calor, sensación de calor, euforia. / amarillo: sol, luz, ácido, día, estimulante, alegría./ verde: paisajes naturales, primavera, esperanza, reposo, paz/ azul: mar, profundidad, neutralidad, serenidad./ azul celeste: cielo, agua, espacio libre, paz, quietud, frialdad/ azul violáceo: serenidad, lealtad, riqueza, sabiduría / violeta: penitencia, dolor, flores, tranquilidad, humanidad/ púrpura: poder, soberanía, realeza, esplendor, dignidad, dolor/ ocre : tierra, arena, roca, madera, vigor, calidez, firmeza/ blanco: bien, pureza, nieve, paz, sencillez, inocencia, pureza. / Negro: muerte, noche, oscuridad, temor.

ORGANIZACIÓN DEL CAMPO VISUAL

Movimiento: Cuando se habla de movimiento visual, nos referimos a un aspecto muy interesante en cuanto a la composición plástica de una obra, en la cual por medio del uso adecuado de los elementos de expresión plástica (color, el punto, la línea, texturas y leyes compositivas, entre otros aspectos), se puede lograr captar o dar intensidad de movimiento a una obra. También podría ser el efecto que se logra en el op-art, a través de una pensada distribución de elementos puramente gráficos el cual produce ilusiones ópticas que bien pueden crear en el cerebro la sensación de movimiento. Otro criterio al respecto se referirá a movimientos plásticos y visuales como resultado de una postura, filosófica, técnica o histórica, de los movimientos visuales han surgido las escuelas, estilos (neos y post) y las vanguardias, así como las nuevas tendencias. Dos manifestaciones específicas de movimientos visuales en donde el movimiento sugerido o producido en la obra son el op-Art y el Arte Cinético, actualmente se pueden incluir algunas obras que por su carácter y movimiento como propuesta tecnicista utilizan, el vídeo, la edición digital y la robótica como herramientas expresivas.

Arte óptico

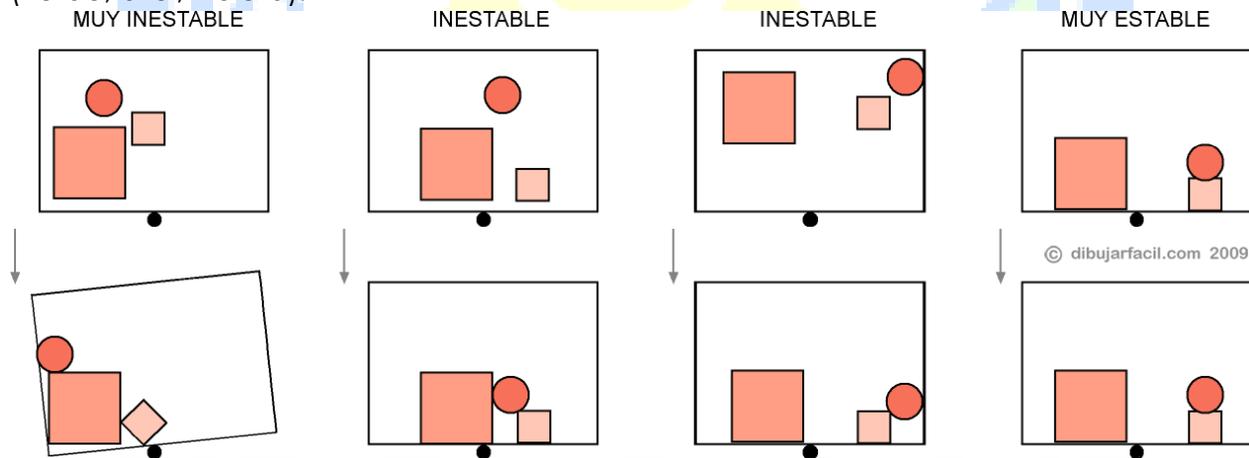
Peso Visual: La composición es la disposición de los elementos que intervienen en una imagen, éstos producen una sensación de “peso visual” (interés o atracción visual) variable. El peso visual es la capacidad que tiene un elemento visual para captar la atención del espectador. Cuanto más llama la atención algo, más peso visual tiene, reglas sobre el peso visual:

-A mayor tamaño del elemento (forma), mayor peso visual (los pequeños pueden pasar desapercibidos, especialmente en imágenes en movimiento).

-Cuanto más alejado del centro del encuadre (más arriba y más a la derecha) se encuentre el elemento mayor será su peso visual.

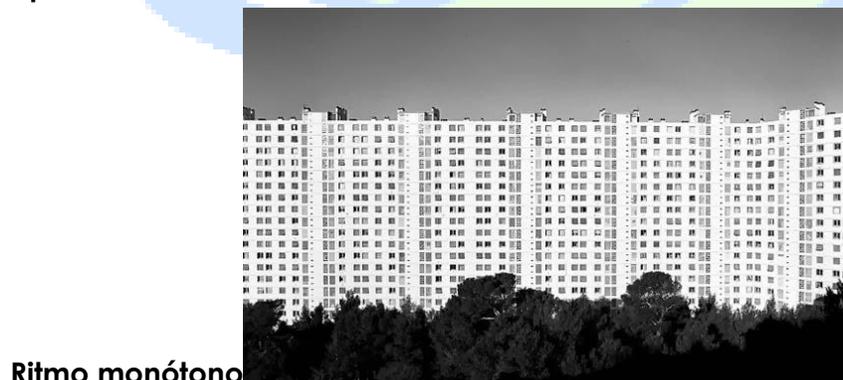
-Los colores saturados tienen mayor peso visual que los poco saturados.

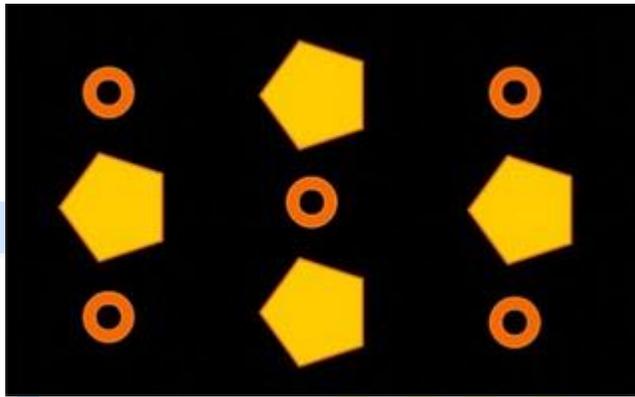
-Los colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) tienen más peso visual que los colores fríos (verde, azul, violeta).

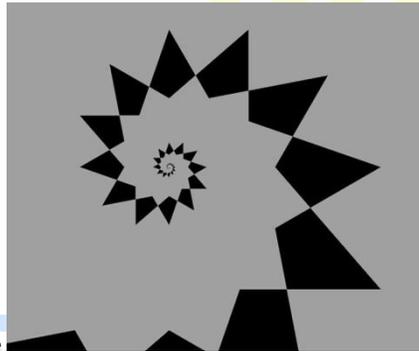
Ritmo: disposición en forma repetida de elementos visuales (puntos, líneas, formas).

Tipos de ritmos: monótono, alternado, creciente/decreciente, libre.

Ritmo alternado

Ritmo creciente/decreciente

Ritmo libre

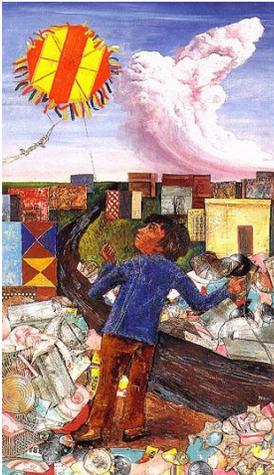
Equilibrio: La composición es la disposición de los elementos que intervienen en una imagen, éstos producen una sensación de "peso visual" (interés o atracción visual) variable. El peso visual es la capacidad que tiene un elemento visual para captar la atención del espectador. Cuanto más llama la atención algo, más peso visual tiene, reglas sobre el peso visual:

-A mayor tamaño del elemento (forma), mayor peso visual (los pequeños pueden pasar desapercibidos, especialmente en imágenes en movimiento).

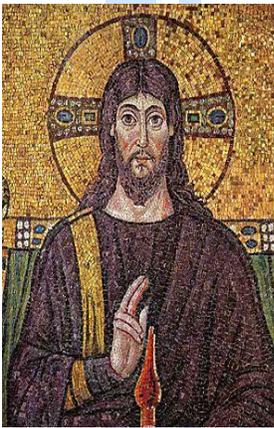
-Cuanto más alejado del centro del encuadre (más arriba y más a la derecha) se encuentre el elemento mayor será su peso visual.

-Los colores saturados tienen mayor peso visual que los poco saturados.

-Los colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) tienen más peso visual que los colores fríos (verde, azul, violeta).

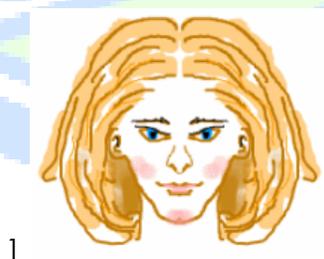
Antonio Berni. Juanito remontando un barrilete. Ejemplo de equilibrio dinámico.

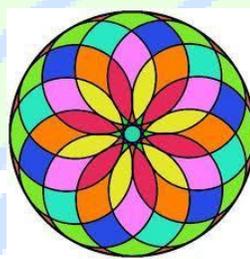
Mosaiquismo Románico. Ejemplo de equilibrio estático.

Simetría. Tipos

1-**Simetría Lateral/ Bilateral/Axial:** está compuesta por formas iguales a igual distancia a ambos lados de un eje de simetría.

1

2

2-**Simetría Radial:** los elementos se disponen de forma radial en torno a un punto central por el que pasan los ejes de simetría, (como radios de una bicicleta). En la naturaleza: flores, como la margarita.

Asimetría: ausencia de simetría. Desigualdad entre las partes de un todo.

DIBUJO - SELLO - CERÁMICA
MÉXICO

L A PINTURA ARGENTINA EN EL SIGLO XX

Primera mitad del siglo XX

El peso de lo social

Alrededor de 1920 surgieron los Artistas del Pueblo, correlato plástico del grupo literario de Boedo. Alejados del folklorismo o de la nostalgia del pasado propiciados por la generación anterior, este núcleo formado en bibliotecas de izquierda al calor de las obras de Tolstoi, puso el énfasis en los problemas sociales. José Arato, **Adolfo Belloq**, **Guillermo Facio Hébequer**, Abraham Vigo y el escultor Agustín Riganelli expusieron en fábricas y barrios y crearon un *Salón de Independientes* al cual asistió también, pese no compartir íntegramente sus postulados, **Benito Quinquela Martín**, identificado con el *Grupo de La Boca*, en el que descollaron **Alfredo Lazzari**, M. Carlos Victorica, Eugenio Daneri y **Víctor Cúnsolo**.

Esta tendencia del arte social se intensificó en el **realismo crítico** de los años 30, que rechazaba la abstracción por considerarla elitista. En esta corriente sobresalieron **Antonio Berni**, **Lino Enea Spilimbergo**, **Juan Carlos Castagnino**, **Carlos Alonso** y Demetrio Urruchúa, quienes apelaron al mural, a técnicas y procedimientos como el collage, la fotografía y el montaje y desarrollaron una importante tarea educativa en centros de enseñanza artística.

Esta línea será retomada a fines de la década del 50 por el Grupo Espartaco, integrado por **Ricardo Carpani**, Juan Manuel Sánchez y **Mario Mollari**, quienes por medio de la monumentalidad buscarán llevar el arte al pueblo.

Las vanguardias

Paralelamente al surgimiento de la tendencia realista, en las antípodas de los *Artistas*

del Pueblo, del naturalismo y del impresionismo, otro grupo de creadores se nucleó en torno a la divisa *retorno al orden*, en busca de formas libres y equilibradas, aunque alejadas del academicismo. Adhirieron a esta tendencia **Emilio Petorutti** y **Xul Solar**, sumándose luego Norah Borges, Alfredo Bigatti y Alfredo Guttero, allegados al grupo literario de Florida.

Por su parte, artistas argentinos residentes en Francia: **Horacio Butler**, **Hector Basaldúa**, **Aquiles Badi**, **Lino Spilimbergo** y Raquel Forner, formaron el *Grupo de París* bajo la consigna de buscar “lo eminentemente estructural de los valores plásticos”.

Hubo también una tendencia figurativa que puso el acento en la introspección, nutriéndose de lo cotidiano. **Raúl Soldi**, **Fortunato Lacámara** y Miguel Diómede, representantes de la denominada *pintura sensible*, cultivaron la expresión de matices delicados con una fuerte carga de subjetividad.

Mientras se afianzaba el realismo crítico, en las antípodas se fortalecían las propuestas surrealistas del *Grupo Orión*, compuesto por **Vicente Forte**, **Luis Barragán** y **Leopoldo Presas**, entre otros. No obstante, artistas identificados con los postulados de cambio social adoptaron algunos rasgos vanguardistas como Berni o Spilimbergo, quienes transitaban momentos cuasi surrealistas. Otros en cambio, como José Planas Casas y Juan Batlle Planas fueron exponentes “puros” de esta tendencia.

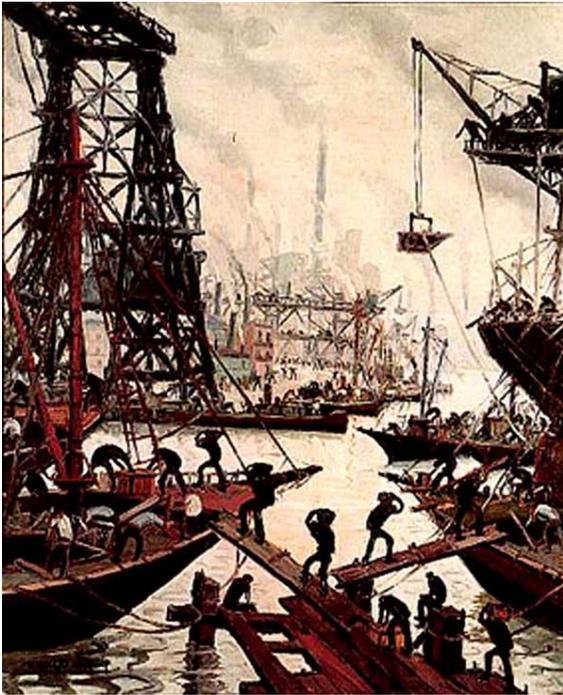
A partir de los años 50, Roberto Aizemberg, Osvaldo Borda, Jorge Tapia y, posteriormente, Guillermo Roux retomarían esta senda en la que convivían poesía, metafísica y elementos oníricos.

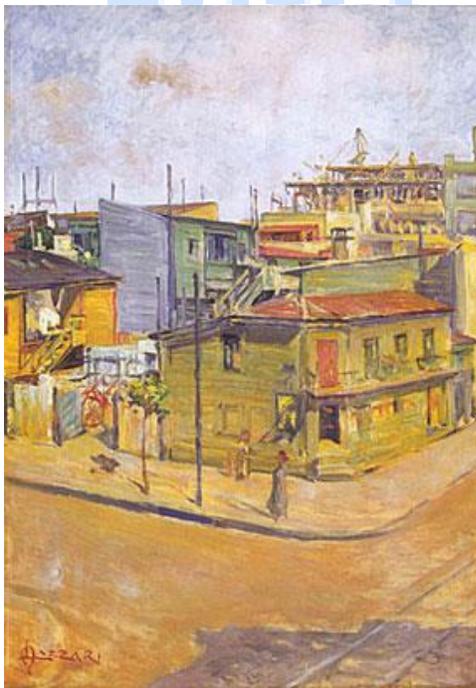
Adolfo Bellocq Gente de riachuelo, 1917

Facio Hebecker El conventillo

Benito Quinquela Martín

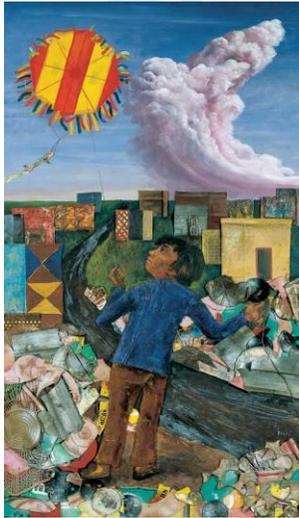
Alfredo Lazzari

Víctor Cúnsolo

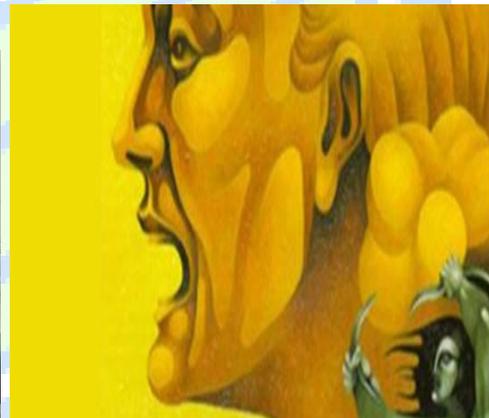
Antonio Berni, Juanito Laguna aprende a leer 1960

Antonio Berni y la serie Juanito Laguna 1960/65

Ricardo Carpani

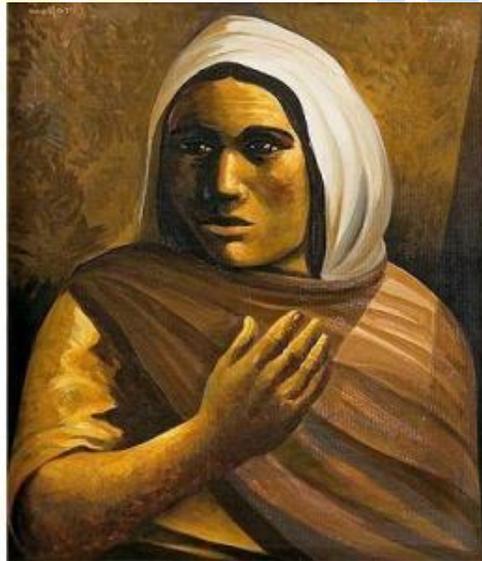

Ricardo Carpani

Mario Mollari

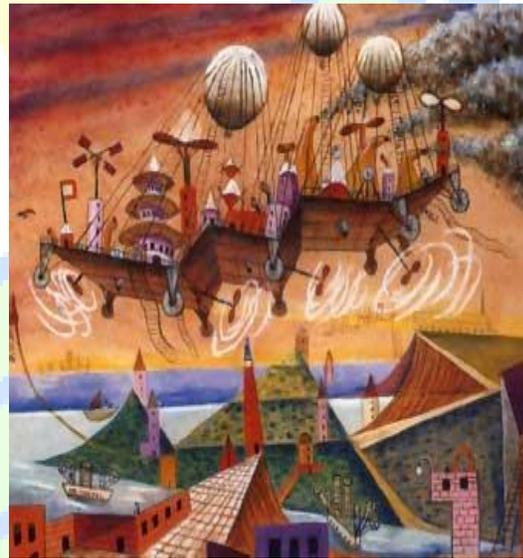
Pettoruti

Emilio Pettoruti (35 años) - Quinteto (1927)

Drago, 1929 Xul Solar

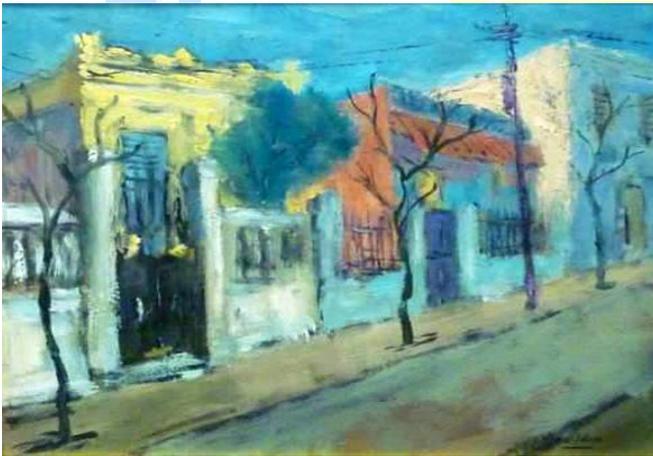

Vuel Villa 1936, de Xul Solar

Un personaje heroico sobre un dragón llevando las banderas de América Latina y símbolos religiosos.

Horacio Butler

Héctor Basaldúa

Lino E. Spilimbergo

Raúl Soldi

Fortunato Lacámara

Segunda mitad del siglo XX

En 1944 la revista *Arturo* se convierte en portavoz de la abstracción geométrica rechazando el arte figurativo. Considerada como una segunda vanguardia, los defensores de la abstracción o arte concreto: Carmelo Arden Quin, **Gyula Kosice**, **Tomás Maldonado** y Lidy Prati, se reconocían herederos de Pettoruti. De este grupo luego surgieron otras propuestas como la *Asociación Arte Concreto Invención*, *Madí* y el *perceptismo*.

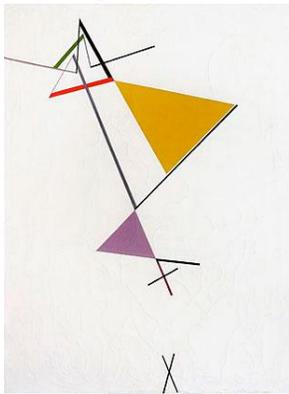
Arte concreto es una expresión acuñada en Europa, alrededor de 1930. Designa una modalidad de la abstracción que, mediante el empleo de formas geométricas y el

análisis de los elementos plásticos, descarta toda referencia a un modelo a la vez que se propone desarrollar un sistema objetivo de composición.

En 1930, el artista holandés Theo van Doesburg publica en París, en el único número de la revista *Art Concret*, un manifiesto de seis puntos que sienta las bases teóricas del arte concreto: arte calculado, lógico, que estipula la concepción de la obra "en la mente antes de su ejecución". Presenta además *La composition arithmétique*, obra geométrica ordenada por relaciones lógicas y estructuras deductivas, que aplica el axioma según el cual "la construcción del cuadro, al igual que sus elementos, debe ser simple y controlable visualmente".

En 1944 aparece en Buenos Aires la revista *Arturo*, que anuncia las primeras manifestaciones del movimiento concreto rioplatense. La abstracción había sido introducida dos décadas antes en la Argentina por Emilio Pettoruti y otro tanto ocurría en Uruguay, en la década del 30, a través de la actuación de Joaquín Torres García.

privada

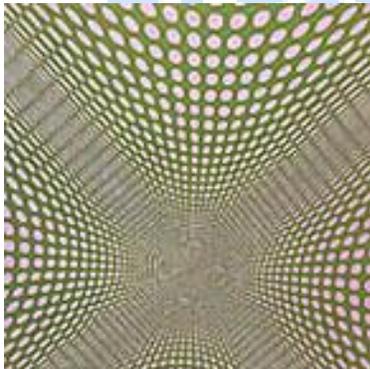
Tomás Maldonado. Desarrollo de un triángulo, 1949, óleo s/tela, 80,6 x 60,3 cm. Colección

Hacia 1952 se constituyó el Grupo de *Artistas Modernos de la Argentina*, con José Fernández Muro, Sarah Grilo y Miguel Ocampo, quienes propugnaban el cambio de la racionalidad geométrica hacia la liberación de los sentimientos y la primacía de lo subjetivo. Sin abandonar la abstracción, pero centrados en nuevas búsquedas, figuras como **Martha Peluffo**, Víctor Chab, Josefina Robirosa y Osvaldo Borda conformaron a su vez el *Grupo Boa*.

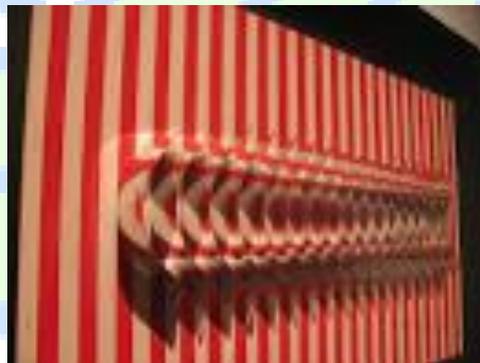

Peluffo, Martha Las pieles de la tierra 1962

Todos estos encuentros marcaron una nueva etapa del vanguardismo en el país y prepararon el camino para movimientos como el *arte óptico* y *cinético* (**Julio Le Parc**, Hugo Demarco y **Luis Tomasello**), el *informalismo* (**Kenneth Kemple**, **Fernando Maza** y Mario Pucciarelli), la *Nueva Figuración* (**Luis Felipe Noé**, Jorge de la Vega, Ernesto Deira y Rómulo Macció), el *arte destructivo* (Barilari Kemple, Jorge López Anaya y **Antonio Seguí**) y el *happening* (**Marta Minujín**, Rodolfo Azaro, Margarita Paksa y León Ferrari) – tendencias propias de la década del 60, que tuvo su epicentro en el Instituto Di Tella–. Dirigido por Enrique Oteiza y Jorge Romero Brest, el **Di Tella** estimuló no sólo el uso de materiales no convencionales sino el abandono total de formalismos, en un ámbito de absoluta libertad formal, en el que se borraban las fronteras entre creador, obra y vida cotidiana.

Carlos Silva 1965

Julio Le Parc

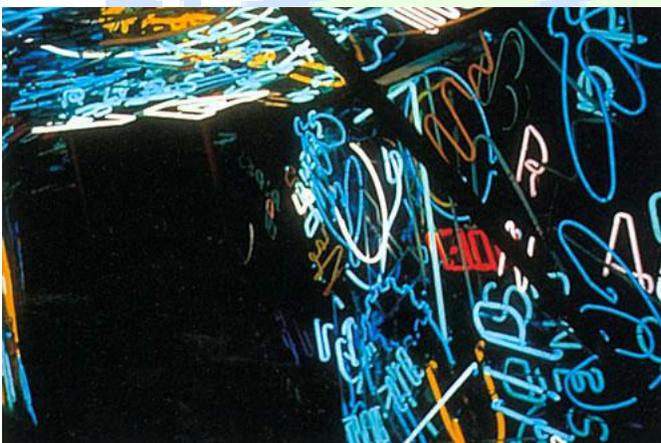
Kenneth Kemble

Luis Felipe Noé "Introducción a la Esperanza"

Antonio Seguí

La Menesunda M. Minujín

Simultáneamente, habían comenzado las primeras manifestaciones del

conceptualismo, que puso su acento en lo irónico y caótico del desorden cotidiano. Sobre esta línea trabajaron **Alberto Greco**, **Oscar Bony** y Edgardo Antonio Vigo y, en un plano de acción pura: Nicolás García Urriburu y Carlos Ginsburg.

Oscar Bony 1968 La Familia obrera

Alberto Greco Vivo Dito 1966

El cierre del Di Tella en 1970 por presión de las autoridades militares, dio lugar al *Centro de Arte y Comunicación*, donde nacería el *Grupo de los 13*, luego *Grupo CAYC* en 1975. Integrado por Jaques Bedel, **Jorge Glusberg**, **Víctor Grippo** y **Clorindo Testa** – entre otros –, propiciaba exposiciones de **arte conceptual**, **arte ecológico**, **arte pobre**, **arte de proposiciones** y **arte cibernético**. Sin integrarse en propuestas colectivas, coincidieron desde distintas miradas sobre el concepto Lea Lublin y Liliana Porter, quienes prefigurarían el *neococeptualismo*, encarnado posteriormente en Jorge Macchi y Juan Paparella.

Nicolás García Urriburu *Coloración del Gran Canal de Venecia*, 1968
fotografía

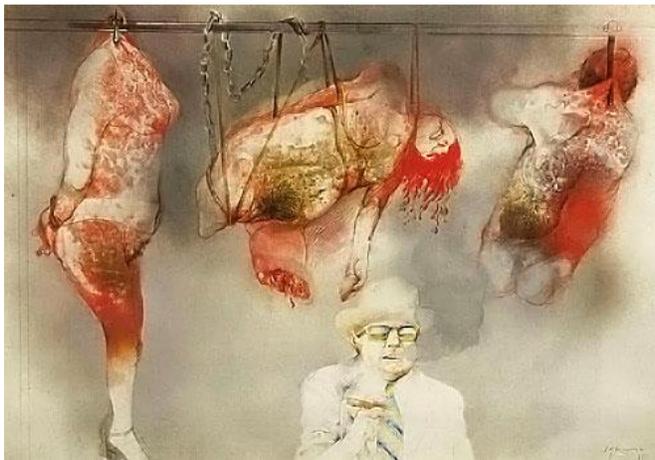
Carlos Ginsburg *Arte de sistemas*, 1971,
documental instalación efímera en terreno baldío Corrientes 1500. Buenos Aires

Arte povera, "arte pobre": los artistas utilizan materiales considerados "pobres" o de fácil obtención, como madera, rocas, telas, carbón o materiales de desecho.

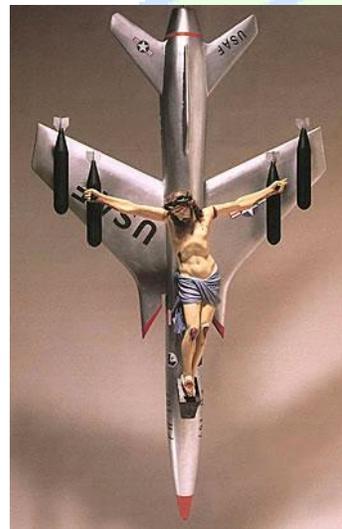

En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico ocupan el espacio y exigen la intromisión del público, tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma a través de la manipulación del material y de sus cualidades específicas, un artista típico es **Mario Merz**, famoso por sus iglús realizados con materiales diversos.

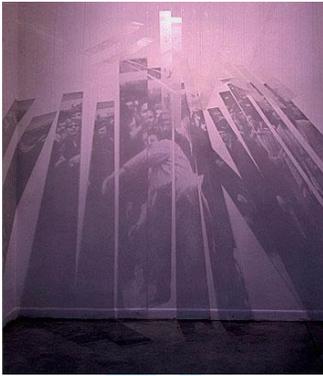
Contrariamente, otros artistas mantenían el acento en las injusticias sociales. Cabe mencionar entre ellos a **Carlos Alonso**, **León Ferrari**, **Antonio Seguí**, **Carlos Gorriarena**, Alberto Heredia y **Jorge Demirjian**.

Carlos Alonso "Hay que comer II"

León Ferrari "La civilización occidental y Cristiana" 1965

Gabriela Sacco "Sombras del Sur y sombras del Norte"

El realismo optó por una representación mimética del mundo, exacerbada a veces hasta un hiperrealismo preciosista como el que cultivaron Hugo Laurencena, Carlos Arnaiz, o Héctor Giuffré. En esta línea y protagonizando experiencias vinculadas a la política, se destacó *Tucumán arde* de Juan Pablo Renzi. Oscar Bony, Pablo Suárez y Diana Dowek pueden ser considerados parte de esta fusión entre arte y compromiso militante. Esta postura implicó retomar la senda del arte concreto basado en los principios de la percepción visual y la reivindicación de géneros tradicionales, como se ve en las obras de Víctor Magariños, María Martorell, Rogelio Polesello y los integrantes del *Grupo de Arte Generativo*: Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal. También por estos años se acentuó la expresión de la identidad latinoamericana, a través de técnicas y motivos propios del arte precolombino. En este camino, Marcelo Bonevardi, Alejandro Puente y Pérez Celis alimentaron el denominado constructivismo rioplatense.

Tras la dictadura militar y con el retorno de la democracia, se potenciaron las búsquedas. A principios de la década del '80 surgió el *Grupo de la Abstracción Sensible* (Carlos Silva y Raúl Masón) que impulsó el retorno al arte figurativo y al trabajo artesanal, enfatizando los elementos pictóricos decorativos y ornamentales que habían sido desvalorizados por el arte conceptual. Hacia 1982 el *Grupo IIIII* (Guillermo Kuitca, Osvaldo Monzo y Pablo Bobbio, entre otros) y el *Grupo Babel* (Nora Dobarro, Juan Lecuona y Gustavo López Armentía, por citar sólo a algunos) cuestionaron el concepto de unidad artística y comenzaron a usar elementos extraídos de la historia del arte como lenguaje.

La década de los 90 estuvo signada por el arte *light* o kitsch con abundancia de elementos escolares, domésticos, cotidianos y baratos, en una atmósfera de artificio y cinismo, matizada con elementos retrospectivos resignificados y descontextualizados: Jorge Gumier Maier, Graciela Hasper, Román Vitali, Karina El Azem y Fabio Casero cultivaron esta tendencia. Otro grupo eligió recuperar los principios de la abstracción agregando estilos y materiales de campos no artísticos: Fabián Marcaccio, Alejandra Padilla y Silvia Gurfein son algunos de los nombres de esta corriente. Como contrapartida, hubo otros creadores que mostraron una veta sensible a los problemas y miserias sociales de la época y para mostrar ese rostro apelaron a lo abyecto, integraron en sus obras lo perverso y lo feo con alusiones permanentes a la violencia, a lo efímero de la vida y a la degradación corporal. En esa senda expresiva recurrieron a materiales corrompibles de origen animal o humano y a elementos rotos o fuera de

contexto. Este fue el camino transitado por Daniel Santoro, Nicola Costantino, Alicia Herrero, Gabriela Sacco y el *Grupo Escombros* –con su estética de lo roto–.

MURALISMO MEXICANO

El muralismo mexicano es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX. En México, en ese momento estaba en vigencia la dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, la población experimentaba un gran descontento debido a varias causas.

En el ámbito político, el régimen se hallaba envejecido debido a la ausencia de integración o de formación de nuevos dirigentes y al empuje de las nuevas generaciones.

En el ámbito social, la justicia estaba mal administrada, la riqueza permanecía en manos de solo unos cuantos, y la mayor parte de la población se encontraba sumida en la pobreza. Los campesinos, que no tenían tierras y que sufrían el maltrato por parte de sus capataces, vivían en condiciones infrahumanas. Del mismo modo, los obreros en las fábricas experimentaban condiciones similares, con jornadas extensas de trabajo a cambio de un salario injusto y miserable. Además, poco a poco se había ido adoptando la cultura francesa sobre la cultura nacional, lo que llevó a constatar la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de justicia social y de participación política.

Desde 1900 hasta 1910 hubo una serie de sucesos que hicieron que los ciudadanos tomaran conciencia.

En 1903 se realizó un proceso electoral y el general Porfirio Díaz volvió a ser elegido presidente. Esto originó múltiples protestas que terminaron en muerte y cárcel para los reaccionarios.

En 1906, los mineros demandaron igualdad de salarios y entraron en huelga. Fue así como se originaron las primeras insurrecciones promovidas por el Partido Liberal Mexicano contra la dictadura de Porfirio Díaz.

En 1909 se crean dos grupos que están dispuestos a la lucha por el poder electoral, el Partido Nacional Democrático y el Partido Antirreeleccionista.

Todo esto favoreció el inicio de la revolución mexicana.

Finalmente, en 1917 se promulgó una nueva Constitución Política, la de los Estados Unidos Mexicanos que reconocía los derechos laborales colectivos y las garantías sociales de los mexicanos. El país se transformó en un Estado nacionalista liderado por Pancho Villa y Emiliano Zapata. México se enfrentó a cambios políticos y culturales.

Así, en este entorno surgió el muralismo en 1921 junto a la figura de Vasconcelos quien consideraba que el cambio vendría desde lo artístico, estético y educativo. Por ello, generó un movimiento intelectual que promovió el arte y la cultura.

Convocó a David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, quienes elaboraron gigantescos murales donde se mostraba la historia reciente y la más antigua de México en los espacios que había cedido la Secretaría de Educación y la Escuela Nacional Preparatoria. Lo que buscaban era que la historia de México, mediante imágenes plasmadas en los muros, llegase al pueblo. Su objetivo principal era enseñar y educar a la población de un país cuya revolución había dejado un analfabetismo elevado. Querían hacer ver el arte como un aliado de la historia, en este caso, de una historia que quedara plasmada en las paredes.

Y nos hacemos una pregunta, ¿Muralismo igual a revolución? Puede ser, pero, ideológicamente se ve como una misión de salvación del pueblo mexicano a través de la educación y del arte, cuestión anterior a la revolución.

Rivera, Diego. (1948). "Sueño de una tarde de domingo en Alameda". Pintura/ Mural.

Siqueiros, David La Revolución contra el Porfirismo 1957/64

José C. Orozco Dioses del mundo moderno 1932

Ahora bien, al muralismo no debemos entenderlo sólo como un simple medio de expresión del artista, sino como una forma de transmitirnos su postura filosófica y ética, mediante la cual se compromete con su sociedad y con su tiempo.

El arte mural no es algo que se haya inventado en esa época, por el contrario, mucho antes de la conquista se usaban los muros para contar sus propias historias.

BIBLIOGRAFÍA

CANAL ENCUENTRO. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Mestizo Una historia del arte latinoamericano. **Huellas una Historia del Arte Argentino.**

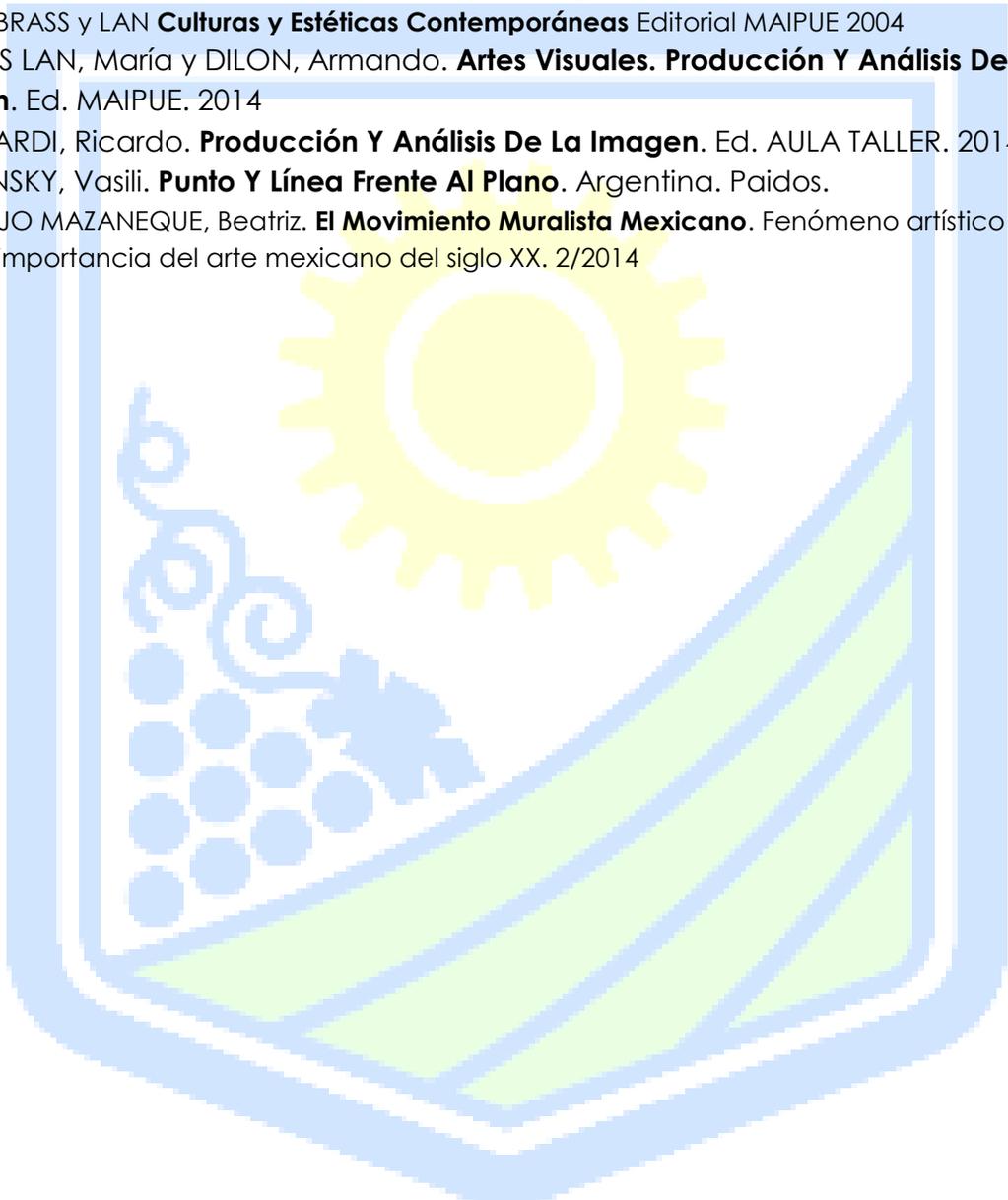
DILON, BRASS y LAN **Culturas y Estéticas Contemporáneas** Editorial MAIPUE 2004

EGGERS LAN, María y DILON, Armando. **Artes Visuales. Producción Y Análisis De La Imagen.** Ed. MAIPUE. 2014

GAGLIARDI, Ricardo. **Producción Y Análisis De La Imagen.** Ed. AULA TALLER. 2014

KANDINSKY, Vasili. **Punto Y Línea Frente Al Plano.** Argentina. Paidós.

VILLAREJO MAZANEQUE, Beatriz. **El Movimiento Muralista Mexicano.** Fenómeno artístico de mayor importancia del arte mexicano del siglo XX. 2/2014

Índice

Lenguaje Visual.....	pág. 1
Elementos del Lenguaje Visual.....	pág. 1
Organización del campo visual	pág. 10
La Pintura Argentina en el siglo XX.....	pág. 14
Segunda Mitad del siglo XX.....	pág. 21
Muralismo Mexicano.....	pág. 28
Bibliografía.....	pág. 31
Índice.....	pág. 32

Material recopilado y mediado por las profesoras María Eugenia Napoletano, Carina Paola Osorio y Ana Silvia Peralta. Portada confeccionada por DI Julieta Pannocchia