

Estado actual de la abstracción formal en el arte actual. Caso Bajío guanajuatense (2022)

William David Albright Díaz¹, Carlo Saul Becerra García², Lic. Edna Edith Betancourt Chávez³, Escarleth Nicol García Jiménez⁴, Gadiel Isai García Vázquez⁵, Mtro. Rolando Ramos Reyes⁶, Diego Enrique Romo Fonseca⁷.

1,2,4Departamento de Artes Visuales, Universidad de Guanajuato
3,4,5,6,7ENMS Centro Histórico León, Universidad de Guanajuato

wd.albrightdiaz@ugto.mx¹

cs.becerragarcia@ugto.mx²

ee.betancourt@ugto.mx³

en.garciajimenez@ugto.mx⁴

gi.garciavarez@ugto.mx⁵

rolandoramos@ugto.mx⁶

de.romofonseca@ugto.mx⁷

Resumen

Estudio acerca de las cualidades preponderantes de la abstracción pictórica en la producción artística visual actual en la ciudad de León, Guanajuato. Para realizar esta valoración, se realizó previamente una tipología de las diferentes posibilidades conceptuales y formales de la abstracción como plataforma para las artes visuales en el entorno local.

Abstract

Study about the preponderant qualities of pictorial abstraction in current visual artistic production in the city of León, Guanajuato. To carry out this assessment, a typology of the different conceptual and formal possibilities of abstraction as a platform for the visual arts in the local environment was previously made.

Palabras clave: abstracción pictórica, arte abstracto, tipología, arte.

Antecedentes

En general, el origen y sustento de lo que podemos llamar arte moderno, no surge como evolución sumatoria del arte del siglo XIX sino por oposición a éste (Valdivia, 2013, pp. 30-81). En etapas premodernas, la conciencia de Europa se colocaba en el centro del mundo que reflejaba todo lo que concierne a dicho país, lo "otro" era considerado inferior o si bien le iba, era aspirante a ser algún día semejante a Europa. Para distintas culturas como para los atenienses, los romanos y los cristianos lo diferente era bárbaro, sometido y hereje. Lo "otro" siempre era reprochado, ofendido, discriminado y excluido, considerándolo inferior. Era radical.

Cuando Europa dio un giro moderno en la cultura, se condujo a un pensamiento democrático y poco a poco empezaban a incluir lo "otro", en cuanto era repetición del yo mismo: cualquier erradicación era una negación a la propia identidad. De esta manera Europa pasó a ser convencidamente democrática con lo que se inició el camino de la igualdad en la sociedad y la llevó a las tesis revolucionarias del siglo XVIII.

Dejando de lado las vanguardias, el realismo es su contrario, ya que se considera ilusorio y mentiroso. De esta manera, las vanguardias se oponen al naturalismo y no por su filosofía ni por su ciencia sino porque se opone a su objetivo verdadero, no han conseguido integrar de modo correcto sus propósitos para enfrentarse a lo real. Busca volver al arte en una realidad ordinaria y que no se someta a la unificación. Las vanguardias

buscan la originalidad, la técnica y la novedad. Cuando Europa se dio cuenta de que el arte que se producía no era evolucionario, se encontraron con una crisis estética, ya que las vanguardias rompieron con lo que se creía era el futuro del arte, aunque, a nuestro parecer, sí está presente una evolución.

El arte moderno se construye con pretensiones ideales: el arte ha de llevar al ser humano a un punto en el que la razón ya no puede más. Por consiguiente, el arte tiene el objetivo de lo sublime o reproducir lo sublime. A partir de la ruptura antes mencionada sobre el inicio del arte vanguardista, se dejó de tomar importancia a las mitologías y a lo religioso, el ser humano refleja lo cotidiano de su vida y le daría mucha importancia, se exige la contemplación de lo imposible, de la experiencia y la sensación. Con esto me refiero a que un artista, en este caso abstracto, puede exigir el contemplar todo el mundo en un grano de arena. En este sentido, el arte refleja el hombre anónimo ante sí, él conserva su capacidad de que un objeto signifique lo otro, pero, en primera instancia y antes de representar al mundo, se representa a sí mismo.

Una de las expresiones artísticas de las vanguardias es el abstraccionismo. Esta es señalada como la pérdida de materialidad de un conjunto de objetos. La materialidad habla en este particular caso de la pérdida de la esencia del objeto al pasar por distintos procesos para convertirse en un fin, lo cual se puede extrapolar al caso de la pintura en la transformación de un concepto, de una realidad plasmada en una pintura. El inicio del arte abstracto se dio en 1910 con una acuarela del ruso Wassily Kandinsky, aunque ya había algunas pistas en el impresionismo, donde la objetividad del paisaje se transformó en la sensación subjetiva del paisaje. Y también una artista llamada Hilma af Klimt, que estando en un estado de inconsciencia creaba obras consideradas abstractas. La abstracción es la voluntad deliberada de no reproducir nada del mundo real, hablando puramente en la pintura, muestra una clara tendencia a la unificación y a la simplificación, a esto me refiero no solo a la técnica sino al concepto, sosteniendo la realidad del artista y la pureza del todo. Gracias a la evasión plástica abstracta, hemos aprendido a interesarnos por la mínima forma y por el menor accidente de la forma, a otra clase de sensibilidad. En estos nacientes modos de hacer arte, existe un recargamiento primordial hacia lo irracional y lo instintivo. Sabiendo estas características volátiles, ¿es posible clasificar los diversos modos de la expresión pictórico-abstracta en la actualidad?, y en caso de ser así ¿cómo se estructuraría? El arte abstracto tiene un concepto igual de abstracto y para distinguirlo hay que conocerlo a profundidad. Para ello, nos dimos a la tarea de buscarlo no solo en libros de texto sino encontrarlo y fotografiarlo en nuestra ciudad: ir de galerías a cafés, exposiciones y murales para su estudio. En conjunto nos informamos sobre esta corriente artística que con el tiempo se convirtió en un modo de expresión completo y complejo. Recopilamos información y la organizamos con el fin de proponer una tipología explicativa con respecto a las subdivisiones que le conciernen a dicho arte para su mejor entendimiento y verbalizar sus cualidades y tendencias tanto formales como operativas.

Algunos lugares visitados en la ciudad de León Guanajuato fueron: Museo de Arte e Historia de Guanajuato, Museo de las Identidades Leonesas, Foro Cultural Moliere, Torre Andrade y Galería Atelier. Todos estos espacios tenían, por lo menos, dos obras abstractas, algunos de los autores seguían produciendo. Por otra parte, algunos de los textos consultados y citados en este texto fueron: *Ontología y Vanguardias* del teórico de arte guanajuatense Benjamín Valdivia (2013), y *Arte Abstracto* del también teórico de arte francés Jean-Claence Lammbert (1969). Con toda la información recabada pudimos proponer esta tipología y con ayuda de uno de los miembros del equipo crear algunos ejemplos para su mayor comprensión.

Esta investigación fue el fruto de largos días de investigación, de ir con cámara en mano a fotografiar arte, de varias reuniones en donde cada uno compartía su punto de vista con respecto al tema y lo analizamos, ya que llegamos a tener problemas con siquiera comprenderlo, de escribirlo y de debatir la tipología, de dedicar nuestro tiempo y nuestro espíritu en este arte tan seductor que pinta y toca el alma de quien lo hace y de quien lo observa.

Como cierre de esta introducción quiero citar un fragmento del libro *De lo Espiritual en el arte* del artista y teórico Wassily Kandinsky en donde expresa de manera puntual los supuestos del arte de principios del siglo XX, tiempo en el que se enmarca la abstracción a la que hacemos referencia en estudio:

La obra artística vive y actúa, participa en la creación de la atmósfera espiritual. Sólo desde este punto de vista interior puede discutirse si la obra es buena o mala. Si su forma resulta mala o demasiado débil, es que es mala o débil para provocar vibraciones anímicas puras.

Por otra parte, un cuadro no es bueno porque la exactitud de sus valores (*los valeurs* inevitables de los franceses), o porque esté casi científicamente dividido entre frío y calor, sino porque posee una vida interior completa. Un buen dibujo es aquel en el que no puede alterarse nada (Kandinsky, 1989, p.103)

Metodología empleada

Para la presente propuesta se realizó una investigación de carácter metodológico cualitativo cuya finalidad fue la aplicación de los resultados desde una base descriptiva y utilizando fuentes mixtas, para desarrollar una tipología de la abstracción pictórica a partir del uso y finalidad de la abstracción en la historia del arte esto con la finalidad de contrastar dicha tipología a una recopilación de imágenes de una muestra significativa de obras producidas en el Estado de Guanajuato en el 2022.

Objetivo

En este estudio de caso, establecimos las líneas de producción actuales en relación con el uso de la abstracción pictórico, después de haber elaborado un instrumento clasificatorio para tal, demarcando el espacio de la ciudad de León, Guanajuato en el contexto actual.

Tipología de abstracción pictórica desarrollada¹

Fue necesario tener una manera de entender cómo funcionaban las obras abstractas, por lo que, elaboramos una propuesta de tipología a través del análisis y la discusión con los miembros del equipo.

Para cada una de las siguientes, es importante recalcar que existen obras que pueden debatirse en 2 o más categorías, sin embargo, sabemos que siempre existe una característica que tiene más peso que la otra, y es en ese peso que se sustenta la identidad de la obra respecto a su clasificación.

¹ La presente tipología acerca del funcionamiento de la abstracción pictórica en la actualidad, así como los ejemplos de las imágenes XXXXXXXX fueron desarrollados por el alumno del segundo semestre de la Lic. en Artes Visuales de la ESAV/UG Carlo Saul Becerra García en el marco del desarrollo de esta investigación.

A partir de la forma de los elementos

Abstracción de carácter geométrico

Para este tipo de obras se utilizan las figuras geométricas y en general las composiciones de estas obras existen en un solo plano, debatiendo nos percatamos de que estas composiciones pueden surgir de una búsqueda de la abstracción de toda posibilidad humanamente perceptible y creable. Sabemos que a través del estudio de las formas cada una de las cosas tiene elementos que en su punto más abstracto se convierten en una figura geométrica, estas obras bien podrían expresar o representar un todo absoluto, la obra se convierte en caminos infinitos para llegar a ser más. Y es en esta búsqueda, en la que el artista encuentra su propia obra.

Fig.1

Fig.2

Abstracción de carácter orgánico

Las obras que podemos encontrar aquí utilizan como medio las figuras orgánicas, (formas que nos recuerdan a las plantas, al viento, al mar, etc.) provienen de un acercamiento con el contexto de cada artista. Estas formas son obtenidas de la observación y una no intencional emulación de la naturaleza no humana, es decir la realidad que nos acompaña pero que no podemos ser, parece que el artista está tratando de auto reconocerse, pero no a través de él mismo, sino que lo hace a través de su contexto y en ese proceso se da su obra.

Fig.3

Fig.4

A partir de las posibilidades del lenguaje

Abstracción de carácter sígnico

En estas obras, encontramos elementos que parecen obedecer a una especie de sistema, pues se relacionan entre sí y contienen similitudes con el lenguaje, estos elementos dan la posibilidad de contener significados a partir de su relación con los otros, ya sea de manera adherente o de oposición.

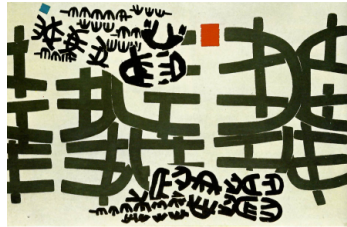

Fig.5

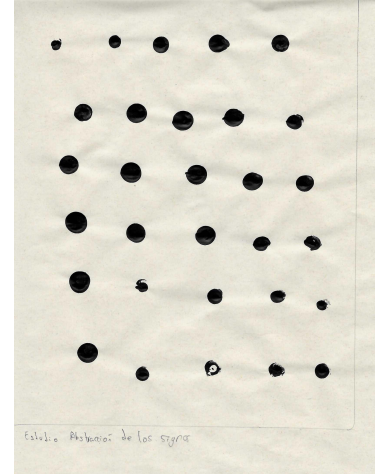

Fig.6

Abstracción de carácter narrativo

En estas obras podemos encontrar pensamientos que nos recuerdan a la idea de una situación o situaciones, algunas cuentan incluso con un gran parecido con una escena teatral, además de que es fácilmente identificable un inicio y un fin, o en su defecto un momento justo en el tiempo.

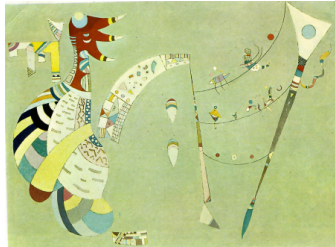

Fig.7

Fig.8

Abstracción de carácter fragmentario

Esta categoría, es un añadido, que se dio a partir de pensar en las obras en serie.

Estas obras están sujetas a entenderse como un todo, es decir son obras que vienen en serie que por sí solas no son sustentables como obra, pero acompañada de otros, en conjunto se convierten en la obra de Arte. Estas obras suelen ser experimentales, por así llamarlas, obras en las que, cada uno de los cuadros parece un ejercicio de la totalidad de la serie.

Abstracción a partir de la relación de la materia y su gesto

Abstracción de carácter matérico

La materia se vuelve el principal elemento de estas obras, el artista encuentra en la materia la "verdadera pintura" pues ésta abre la posibilidad de ser con una mínima intención, la pureza de la pintura, el artista no pretende transformar la materia pintura para adaptarla a lo que él quiere representar como pudiese ocurrir en la figuración, sino que parece ocurrir lo contrario, el artista es el que se tiene que adaptar a lo que la pintura tiene para darle, como una especie de sometimiento en donde el artista es solo el puente y el medio para la pintura.

Fig.9

Fig.10

Abstracción de carácter gestual

Se entiende un gesto como un detonante de todo un conocimiento, es decir un gesto nos conduce a entender una generalidad, estas obras le dan una especie de indicación al espectador para poder comprender una realidad que el artista conoce, pero no nos muestra de forma completa.

Fig.11

Fig.12

Abstracción a partir de la asimilación de la realidad

Abstracción de carácter espacial

El artista utiliza sus elementos para formar una especie de falsa profundidad y por ende encontramos una sensación de espacio en la obra, que no es parecida a cualquiera, sino que depende de la interpretación del Artista, suelen ser la relación que el artista guarda con su propia vivencia espacial.

Fig.13

Fig.14

Abstracción de carácter intuitivo

Es aquella obra en la que existe una observación previa, pero que fue asimilada y puesta en la obra de forma no intencional, pero sí espontánea. En estas obras existen elementos que nos permiten entender que eso provino de una intuición de la realidad, el artista no se encontraba pensando objetivamente en lo observado cuando hizo el cuadro, sin embargo, se dio.

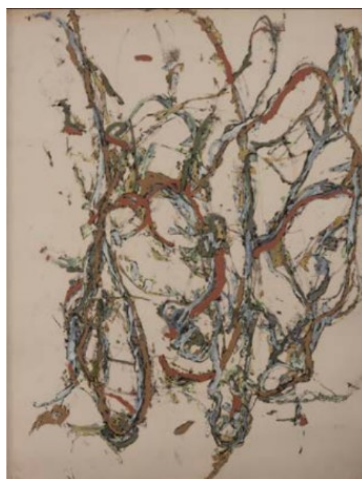

Fig.15

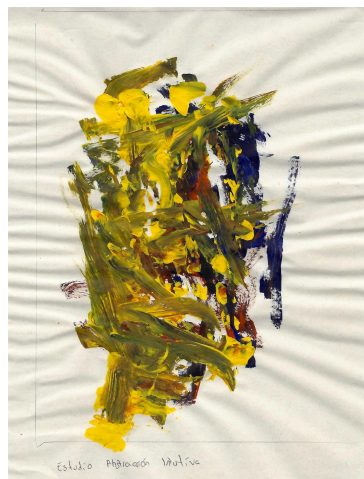

Fig.16

Resultados

Antes de expresar los resultados obtenidos en esta investigación, a manera de aclaración señalaremos que por cuestión de falta de tiempo en la realización de estos veranos de investigación científica, se redujo el espectro temporal de las obras que se consideraron para el análisis, además de que en la fase de campo (recolección de imágenes en sitios) encontramos que en muchos casos no se cuenta con un archivo físico y digital que dé cuenta de las obras expuestas en eventos anteriores, solo guardando registro fotográfico de la inauguración de las exposiciones o muestras de arte.

Después de revisar las obras datadas en los espacios mencionados arriba, hemos denotado que el carácter gestual es el que preponderantemente hace su aparición como línea intencional en la abstracción, seguidamente también podemos hablar de un alto índice de piezas con una marcada organicidad.

Un asunto importante para considerar en los resultados de esta breve investigación es que, durante el análisis de las obras rescatadas, fue recurrente el que no pudiesen ser clasificadas en la tipología desarrollada, esto la mayoría de las veces porque pareciera que las piezas requiriesen de un contexto expositivo (museográfico

o no) para aclarar la intencionalidad del trazo. Esto no quiere decir que no sea posible el desarrollo de un lenguaje particular para la reflexión del arte abstracto pictórico en general, sino que el análisis de este tipo de piezas en ocasiones depende de información que se encuentra alterna a las obras mismas.

También es importante señalar que durante la fase de indagación teórica encontramos varias clasificaciones o señalamientos léxicos que incurrir en el desarrollo de un metalenguaje para este tipo de expresión artística particular, como lo son la de Kandinsky (1989), Danto (2014) y el mismo Greenberg (2006), pero decidimos realizar una propia ya que pensamos que esta es más amplia y puntual a la vez, así como actual al contexto actual de la producción artístico-abstracta.

Conclusiones

Para enlazar el objetivo principal de esta investigación, que es el descubrir la línea preponderante en la producción artístico-abstracta de la ciudad de León con una meta más ambiciosa, que podría ser el mostrar un panorama general de las artes visuales en León, Guanajuato, sería necesario reformular el modo en el que las obras que formen parte de la muestra de análisis son recopiladas, es decir, sería necesario realizar una especie de trabajo arqueológico relacional para cada una de las piezas, lo cual podría resultar en un trabajo inmenso, por lo que pensamos que este método solo se puede aplicar al estudio de casos particulares, y funcionará mejor en la medida en que la datación se sistematice y se considere en esta sistematización un apartado para contextualizar las particularidades espaciales en las que la obra es datada.

Algo que encontramos como un acierto y una veta para futuras investigaciones sobre el tema de la abstracción pictórica, es que en pleno siglo XX, al convertirse la abstracción en un modo de producción visual y no ya en un movimiento artístico como tal, es importante y posible realizar diferenciaciones bien claras en las intenciones de los artistas, así como en el resultado, su conceptualización y posibles referencias externas a la obra o al sistema del arte en sí. Sería importante la realización de un estudio más minucioso que permitiese el desarrollo de un metalenguaje más completo de este tipo de expresiones, con la finalidad de utilizarlo como herramienta en estudios comparativos o de corte histórico artístico, e incluso para enriquecer el lenguaje utilizado en la crítica de arte actual.

Referencias

- Clement, G. (2006). *La pintura moderna y otros ensayos*. Ediciones Siruela.
- Danto, CA. (2016). *Qué es el arte*. Paidós-Estética.
- Lambert, JC. (1969). *Pintura abstracta*. Aguilar.
- Kandinsky, W. (1989). *De lo espiritual en el arte* (Quinta edición). Premia.
- Valdivia, B. (2013). *Ontología y Vanguardias. Orígenes de la estética de la fragmentación* (Primera edición). Calygramma/CONACULTA/Instituto Nacional de Bellas Artes.