

Fauvismo

1905
-
1909

PRINCIPALES EXPONENTES: HENRI MATISSE • ANDRÉ DERAÏN

• MAURICE DE VLAMINCK • HENRI MANGUIN • ALBERT MARQUET • ALICE BAILLY

Influidos por algunas ideas postimpresionistas y neoimpresionistas, los artistas que recibieron el apelativo de Les Fauves («Las Fieras») pintaban con colores poco naturales y líneas deformes.

En general, Henri Matisse es considerado el máximo exponente del fauvismo. Otros representantes de este movimiento fueron André Derain (1880-1954), Maurice de Vlaminck (1876-1958), Albert Marquet (1875-1947) y Georges Rouault (1871-1958). Todos ellos eran artistas figurativos y la mayoría de ellos se inspiraron en los planteamientos pioneros y variados de Cézanne, Van Gogh, Gauguin y Seurat, en especial en sus exploraciones sobre el color y las representaciones de la estructura. Algunos habían sido alumnos del simbolista Gustave Moreau (1826-1898). Amantes de los colores vívidos, que a menudo aplicaban directamente del tubo, los fauvistas usaban unas pinceladas enérgicas y expresivas y

formas simplificadas, con lo que transmitían luz, espacio y optimismo. Matisse siguió especialmente el consejo de Moreau de incorporar una expresión personal en su pintura. Los fauvistas no tenían manifiesto alguno, eran simplemente un grupo de amigos con ideas afines que exploraban formas de pintar para realzar aspectos del mundo que no fueran la estructura de las cosas y la superficie lisa de sus telas.

PRINCIPALES APORTACIONES

El crítico de arte Louis Vauxcelles (1870-1943) fue quien bautizó a estos artistas como Les Fauves cuando vio su obra en el Salón de Otoño de París en 1905. Los colores vivos y planos le resultaron estridentes e indisciplinados. Los fauvistas descartaron a conciencia los colores naturales y sombras y simplificaron el paisaje y las figuras.

Curva de la carretera
(*L'Estaque*), André Derain,
1906, óleo sobre lienzo,
129,5 × 194,9 cm, Museum
of Fine Arts, Houston, Texas,
Estados Unidos (véase
«Obras», pág. 78)

Expresionismo

1905
-
1930

PRINCIPALES EXPONENTES: WASSILY KANDINSKY • FRANZ MARC
• ERNST LUDWIG KIRCHNER • PAUL KLEE • PAULA MODERSOHN-BECKER • GEORGE GROSZ

Motivado por las preocupaciones sobre la vida moderna, el expresionismo nació a principios del siglo xx en Alemania. Expresaba las emociones de los artistas, lo que supuso una revolución en el arte.

Inspirado en el simbolismo, el primitivismo, los artistas del Renacimiento nórdico Alberto Durero (Albrecht Dürer, 1471-1528) y Matthias Grünewald (h. 1470-1528), y en Edvard Munch (1863-1944), varios grupos de expresionistas crearon imágenes con una fuerte carga emocional para transmitir su angustia. En Dresde, en 1905, cuatro estudiantes de arquitectura –Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Fritz Bleyl (1880-1966), Erich Heckel (1883-1970) y Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976)– formaron un grupo llamado Die Brücke («El Puente») para describir

su arte como un enlace entre el pasado y el futuro. Creaban unas imágenes figurativas distorsionadas con unos colores poco naturales que a menudo desentonaban. En 1911, una asociación más flexible, Der Blaue Reiter («El Jinete Azul») fue fundada en Múnich por Wassily Kandinsky (1866-1944) y Franz Marc (1880-1916). Sin manifiesto, pero fiel al tratado que Kandinsky publicó en 1910, *De lo espiritual en el arte*, los artistas de Der Blaue Reiter trataron de plasmar la espiritualidad, poniendo más énfasis en sus sentimientos que en las observaciones objetivas. En la década de 1920, artistas como Max Beckmann (1884-1950), Otto Dix (1891-1969) y George Grosz (1893-1959) protestaron por la corrupción en la Alemania de la posguerra con el estilo satírico de la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad).

PRINCIPALES APORTACIONES

El expresionismo duró desde 1905 hasta la década de 1930, aproximadamente, y transmitió sentimientos como ansiedad, enajenación y amor. Las pinturas figurativas y abstractas incluían formas deformes y colores fuertes. Sin ser miembro de ningún grupo, Paula Modersohn-Becker (1876-1907), una de las principales precursoras del expresionismo, creó su propio estilo influyente, que combinaba la simplicidad con la textura.

Dos niñas sentadas en el bosque de abedules, Paula Modersohn-Becker, 1904, óleo sobre tabla, 45,8 × 31,6 cm, colección privada

Arte naíf/primitivismo

1906
-
1930

PRINCIPALES EXPONENTES: HENRI ROUSSEAU • L. S. LOWRY • GRANDMA MOSES
• HENRY DARGER • ALFRED WALLIS • SÉRAPHINE LOUIS

Tigre en una tormenta tropical (¡sorprendido!), Henri Rousseau, 1891, óleo sobre lienzo, 129,80 × 161,90 cm, National Gallery, Londres, Reino Unido (véase «Obras», pág. 70)

Con una simplicidad pueril y una falta de perspectiva, el arte naíf suele ser obra de aquellos que no poseen ninguna formación artística reglada.

El arte naíf adquirió importancia gracias a Henri Rousseau (1844-1910), un pintor autodidacta que fue ridiculizado antes de que Signac, y después Pablo Picasso (1881-1973), admiraran su obra. En general, se considera que el arte naíf carece de artificios, y posee similitudes con el primitivismo, un movimiento artístico moderno que toma prestados elementos del arte no occidental, como el arte tribal africano o el arte popular prehistórico o europeo. El arte naíf, el primitivo y el popular difieren entre sí, pero los tres son admirados por su aparente falta de sofisticación, y el arte naíf a menudo ha sido valorado por artistas a quienes les desagrada lo que consideran

la falta de sinceridad de los planteamientos pictóricos tradicionales. A diferencia de la mayoría de los movimientos, el arte naíf ha aparecido en distintos periodos y en diferentes países, y los artistas casi siempre trabajan solos. Esta categoría coincide, en parte, con el arte marginal o *art brut*, que incluye el arte realizado por niños y el creado por aquellos que tienen muy poca o ninguna implicación con el mundo artístico predominante, como los presos y los enfermos mentales.

PRINCIPALES APORTACIONES

El término «primitivismo» se empezó a utilizar en 1906, pero el arte naíf fue reconocido antes. Henri Rousseau fue el primer pintor naíf en considerarse como tal. Mediante colores ricos y vibrantes, formas planas e imágenes fantásticas, Rousseau sostuvo que pintó esta extraña escena de la selva del natural, pero es poco probable que lo hiciera.

Cubismo

PRINCIPALES EXPONENTES: PABLO PICASSO • GEORGES BRAQUE • JUAN GRIS
• JEAN METZINGER • FERNAND LÉGER • ALBERT GLEIZES

PRINCIPALES APORTACIONES

Todos los cubistas presentaron numerosos puntos de vista en su arte. Como esto daba lugar a más ángulos y planos que en los cuadros tradicionales con unos únicos puntos de vista, la obra a menudo parece estar compuesta de formas geométricas, que inspiraron el nombre del movimiento. El cuadro de Braque *Violín y jarra*, de 1910, por ejemplo, consta de estas figuras y ángulos fragmentados.

En un intento por representar el mundo de una forma más honesta, los cubistas abandonaron la perspectiva lineal, que se había usado desde el Renacimiento para representar la profundidad y la distancia en la pintura.

Pablo Picasso y Georges Braque (1882-1963) iniciaron el cubismo en los años 1907 y 1908, cuando empezaron a retratar objetos, personas y lugares en lienzos planos desde diferentes ángulos a la vez. Creían que, de este modo, el público disponía de representaciones más precisas del mundo que las tentativas en tres dimensiones. Inspirados por la exposición retrospectiva de Cézanne de 1906, Picasso y Braque empezaron a trabajar juntos, desvinculándose de la tradición artística consistente en crear ilusiones a partir de unos puntos de vista fijos.

Como el impresionismo, el nombre, cubismo, fue objeto de burlas al principio, pero se mantuvo. El movimiento tuvo dos etapas principales: la primera, que duró de 1907 a 1912, corresponde al «cubismo analítico», y la segunda, que duró aproximadamente hasta 1914 y usó unos colores más vivos y elementos de *collage* elaborados con materiales artísticos poco convencionales, es el «cubismo sintético». Otros artistas, que incluyen a Juan Gris (1887-1927), Albert Gleizes (1881-1953), Jean Metzinger (1883-1956) y Fernand Léger (1881-1955), también interpretaron filosofías cubistas de una forma personal.

Violín y jarra, Georges Braque, 1909-1910, óleo sobre lienzo, 116,8 x 73,2 cm, Kunstmuseum Basel, Basilea, Suiza

1907
-
1914

Futurismo

PRINCIPALES EXPONENTES: UMBERTO BOCCIONI • CARLO CARRÀ
• LUIGI RUSSOLO • GINO SEVERINI • GIACOMO BALLA

Primer gran movimiento artístico italiano del siglo XX, el futurismo intentó captar el dinamismo y la energía de la era de las máquinas.

Al aunar la modernidad, la juventud y la violencia, y condenar el pasado, los futuristas, entre los que se encontraban pintores, escultores, músicos, escritores, arquitectos y diseñadores, impresionaron al mundo cuando declararon que deseaban erradicar cualquier indicio de las tradiciones italianas y destrozaron las galerías y museos en un intento de celebrar la tecnología, la mecanización, el poder y la velocidad de la vida moderna. En 1909, el primer manifiesto futurista, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), fue publicado en el periódico francés *Le Figaro*. Afirmaba: «Declaramos que la magnificencia del mundo ha sido enriquecida por una nueva belleza, la belleza

de la velocidad», y añadía que los futuristas «cantarían el amor del peligro, la costumbre de la energía y la audacia».

Los futuristas plasmaron motivos cotidianos mediante formas con múltiples caras y líneas rotas, poniendo de relieve la tecnología, las máquinas y la guerra. En 1911, Boccioni, Carrà, Russolo y Severini visitaron el Salón de Otoño en París, donde vieron el cubismo en persona. Tuvo una influencia inmediata en su obra.

PRINCIPALES APORTACIONES

Los futuristas, que creían que un «coche de carreras» era «más bello» que la clásica estatua griega *La Victoria de Samotracia*, pretendían representar sensaciones y dinamismo mediante formas fragmentadas para expresar el mundo moderno. También fusionaban sus opiniones artísticas y políticas, convencidos de que la agitación, la destrucción y la guerra al final regenerarían Italia.

Desarrollo de una botella en el espacio, Umberto Boccioni, 1913, bronce, 39,4 x 60,3 x 39,4 cm, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos

1909
-
1914

Constructivismo

PRINCIPALES EXPONENTES: VLADIMIR TATLIN • ALEKSANDR RÓDCHENKO
• NAUM GABO • VARVARA STEPANOVA • GEORGES VANTONGERLOO

1913
-
1932

Monumento a la Tercera Internacional, Vladimir Tatlin, 1919-1920, maqueta de madera, metal y vidrio, 420 x 300 x 80 cm, Galería Estatal Tretyakov (diseño), Moscú, Rusia (véase «Obras», pág. 100)

PRINCIPALES APORTACIONES

Los constructivistas adoptaron ideas de varias fuentes, como el arte popular ruso, el futurismo, el cubismo, el suprematismo y el rayonismo; este último surgió en 1912 con Mijail Larionov (1881-1964) y Natalia Goncharova (1881-1962). Sin ningún tipo de emoción o espiritualidad, el constructivismo evolucionó a partir de la filosofía de estos artistas, que sostenían que el arte y la tecnología podían mejorar la sociedad.

Animados por los sentimientos utópicos que inspiraron en parte la revolución rusa de 1917, los constructivistas recurrieron a elementos escultóricos, arquitectónicos, cubistas y futuristas rusos.

Centrándose en la completa abstracción y el uso de materiales modernos, el constructivismo empezó como una mezcla de arte e industria. Lo inició Vladimir Tatlin (1885-1953), después de ver las construcciones cubistas de Picasso en París en 1913, y a su regreso a Rusia comenzó a erigir estructuras tridimensionales con materiales industriales. Entre diciembre de 1915 y enero de 1916, Tatlin las expuso en «0.10: La última exposición futurista» en Petrogrado. Otros artistas pronto lo siguieron, construyendo esculturas totalmente abstractas mediante técnicas de ingeniería y materiales modernos. Estos artistas eran, entre otros, Aleksandr Ródchenko (1891-1956), El Lissitzky (1890-1941) y Naum Gabo (1890-1977), que compartían la creencia de Tatlin de que el arte debería reflejar el mundo moderno y tratar de los problemas sociales y políticos que había en Rusia. Entre 1919 y 1920, Tatlin creó un proyecto arquitectónico para la sede de la Internacional Comunista denominado *Monumento a la Tercera Internacional*. Aunque nunca se llegó a construir, fue la obra más famosa del constructivismo, e influyó en los movimientos artísticos, de diseño y arquitectónicos posteriores.

Suprematismo

PRINCIPALES EXPONENTES: KAZIMIR MALÉVICH • EL LISSITZKY • LIUBOV POPOVA
• OLGA ROZANOVA • ILYA CHASHNIK • ALEKSANDR RÓDCHENKO

1915
-
1925

Influenciados por el arte tradicional ruso y los progresos vanguardistas en Europa (mediante el arte que trajeron mecenas rusos adinerados), los artistas rusos crearon uno de los primeros movimientos artísticos totalmente abstractos.

En 1915, inspirado por el cubismo y el futurismo, Kazimir Malévich (1878-1935) empezó a pintar en un estilo que él denominó cubofuturista. Pintaba un gran cuadrado negro sobre un fondo blanco, una idea que evolucionó de los diseños que había creado dos años atrás para el vestuario y el telón de fondo de *Victoria sobre el sol* (1913), una ópera futurista. Al considerar los cuadrados como las formas geométricas por excelencia, Malévich añadió otras

formas y líneas «puras» mediante una paleta muy limitada. Como otros artistas radicales del momento, Malévich creía que los elementos que no eran objetivos podían expresar más que unas representaciones figurativas. Con el propósito de alentar a los espectadores a contemplar las ideas más allá de las apariencias superficiales, escribió que su perspectiva se traduciría en la «supremacía del sentimiento o percepción puros en las artes pictóricas». Al principio, las autoridades comunistas acogieron de buen grado el suprematismo para la Rusia posrevolucionaria, pero al poco lo rechazaron.

Cuadrado negro, Kazimir Malévich, 1915, óleo sobre lienzo, 79,5 x 79,5 cm, Galería Estatal Tretyakov, Moscú, Rusia (véase «Obras», pág. 98)

PRINCIPALES APORTACIONES

En diciembre de 1915, en Petrogrado (la actual San Petersburgo), Malévich expuso por primera vez sus cuadros suprematistas en «0.10: La última exposición futurista». Abandonando todas las nociones del mundo real, el suprematismo ejerció una notable influencia, y, en 1927, la obra de Malévich *El mundo no objetivo* tuvo una repercusión aún más importante en el desarrollo de la pintura abstracta.

Dadaísmo

PRINCIPALES EXPONENTES: MARCEL DUCHAMP • HANNAH HÖCH
• HANS (JEAN) ARP • FRANCIS PICABIA • MAN RAY • KURT SCHWITTERS

Movimiento artístico nihilista que surgió del horror suscitado por las atrocidades y locuras de la primera guerra mundial, el dadaísmo tuvo una influencia determinante.

En 1915, en Zúrich, en la neutral Suiza, en el cabaret Voltaire, un club nocturno regentado por el escritor Hugo Ball (1886-1927), el dadaísmo se desarrolló en oposición a las abominaciones que se producían en el momento. Todos los dadaístas eran contrarios a la guerra y cuestionaban la naturaleza de una sociedad que permitió el conflicto bélico. Criticaron con vehemencia las actitudes nacionalistas y burguesas, y por encima de todo, consideraban el papel de los artistas y el propósito del arte. Con el fin de impresionar y escandalizar, el dadaísmo, que englobaba las artes visuales, la literatura, la poesía, el teatro, la música y el diseño gráfico, fue absurdo o satírico a conciencia. Su nombre se escogió de forma arbitraria; *dada*, en francés, significa «caballito de juguete»; en ruso y rumano, «sí, sí», y nada en la mayoría de las demás lenguas. Después de Zúrich, nacieron otros grupos dadaístas en Berlín, Hannover, Colonia, París y Nueva York, y aunque el movimiento tuvo una breve existencia, contribuyó a inspirar al surrealismo, y algunas de sus ideas modificaron de forma determinante la trayectoria del arte.

Rueda de bicicleta, Marcel Duchamp, original de 1913, réplica de 1964, rueda de bicicleta colocada boca abajo sobre un taburete de cocina pintado, 126,5 × 63,5 × 31,8 cm, The Israel Museum, Jerusalén, Israel (véase «Obras», pág. 88)

1916
-
1930

PRINCIPALES APORTACIONES

El propósito del dadaísmo era destruir los valores artísticos tradicionales y sustituirlos por un arte nuevo. Todo era aceptable; la única constante era que el arte rechazaba los valores artísticos establecidos. Con el tiempo, sin embargo, su impacto menguó, pero muchas de sus ideas impulsaron nuevos avances creativos a partir del siglo xx.

Surrealismo

PRINCIPALES EXPONENTES: RENÉ MAGRITTE • SALVADOR DALÍ • JOAN MIRÓ
• MAX ERNST • ANDRÉ MASSON • LEONORA CARRINGTON

La traición de las imágenes
(*Ceci n'est pas une pipe*), René Magritte, 1929, óleo sobre lienzo, 60,3 x 81 x 2,54 cm, Los Angeles County Museum of Art, California, Estados Unidos (véase «Obras», pág. 110)

Embebido en el dadaísmo, la pintura metafísica, el realismo mágico, el marxismo y los recientes descubrimientos sobre el inconsciente, el surrealismo fue en sus inicios un movimiento artístico y literario.

Nació en París en 1924 con la publicación del *Manifiesto del surrealismo* de André Breton (1896-1966). En él escribió que el surrealismo era «un automatismo psíquico puro, por el cual se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento». El libro *La interpretación de los sueños* del psicoanalista Sigmund Freud (1856-1939), publicado en 1899, y las ideologías de Karl Marx (1818-1883) tuvieron una notable influencia. Los surrealistas, convencidos de que la mente racional inhibe la imaginación, pretendían reprimir sus pensamientos conscientes. Algunos, como René Magritte (1898-1967) y Salvador Dalí (1904-1989),

estudiaron los sueños y los símbolos del subconsciente en imágenes realistas, figurativas y subjetivas, mientras que otros como Joan Miró (1893-1983) usó métodos freudianos del automatismo psíquico o la asociación libre, trabajando en cuasiestados de trance o en sueños, y produjeron palabras o imágenes de forma inconsciente. De este modo, gran parte del surrealismo resulta desconcertante, extraño y, a veces, incómodo.

PRINCIPALES APORTACIONES

Al examinar sus propios pensamientos inconscientes y sueños, los surrealistas creaban unas obras de arte que eran figurativas y abstractas a la vez, y a menudo plasmaban yuxtaposiciones ilógicas o asociaciones inesperadas. Las pinturas de Magritte a menudo ponían en entredicho la diferencia entre las pinturas y los objetos reales, como sucede en *La traición de las imágenes* (*Ceci n'est pas une pipe*). Su estilo pictórico tan realista plasma a conciencia esta confusión.

1924
—
1966

Expresionismo abstracto

PRINCIPALES EXPONENTES: JACKSON POLLOCK • LEE KRASNER • ARSHILE GORKY
• FRANZ KLINE • HELEN FRANKENTHALER • JOAN MITCHELL • LOUISE NEVELSON

1943
—
1955

Expresivo y no figurativo, el expresionismo abstracto nació en Estados Unidos en 1943 y se mantuvo hasta mediados de la década de 1950.

Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos ocupaba una posición de poder, y el expresionismo abstracto fue el primer movimiento artístico totalmente estadounidense que logró tener una repercusión internacional. Conocido en sus inicios como «Escuela de Nueva York», empezó con un reducido grupo de artistas poco cohesionado que compartían unas ideas totalmente nuevas sobre el arte y organizaban sus propias exposiciones. En líneas generales, los estilos pictóricos se pueden dividir en dos grupos principales —*action painting* («pintura de acción») y *Colour Field* («campos de color»)—,

mientras que la escultura puso en tela de juicio las tradiciones con unas estructuras abiertas a gran escala, a menudo de materiales poco convencionales. Los pintores de acción recurrían a gestos espontáneos y dinámicos para expresar sus sentimientos sobre las atrocidades de la guerra, a menudo mediante la técnica del automatismo, y permitían que sus mentes inconscientes tomaran las riendas del proceso creativo y plasmaran sus emociones íntimas. Todos los planteamientos de los artistas tenían como nexo de unión su contenido emocional o expresivo. A Jackson Pollock se le apodó «Jack el Salpicador» por su método intuitivo de verter, gotear y salpicar pintura sobre enormes lienzos tendidos en el suelo.

PRINCIPALES APORTACIONES

Al desvincularse de las limitaciones que implicaba tratar de representar el mundo real, los expresionistas abstractos transmitían sus sentimientos subconscientes, a menudo usando métodos, materiales y herramientas inesperados, como cuchillos, palas, pintura de uso doméstico y técnicas de soldadura. Joan Mitchell (1925-1992), por ejemplo, creó grandes abstracciones llenas de luz con pinceladas sueltas y vigorosas de colores vivos.

Paisaje urbano, Joan Mitchell, 1955, óleo sobre lino, 203,2 x 203,3 cm, Art Institute of Chicago, Illinois, Estados Unidos

Pop art

PRINCIPALES EXPONENTES: ANDY WARHOL • RICHARD HAMILTON • PETER BLAKE
• ROY LICHTENSTEIN • JASPER JOHNS • EDUARDO PAOLOZZI

El término «*pop art*» apareció escrito por primera vez en 1958 en un artículo del crítico Lawrence Alloway (1926-1990), pero había figurado antes en un *collage* de 1956 de Richard Hamilton, que se presentó en una exposición organizada por el Grupo Independiente de Londres.

Después de la segunda guerra mundial, proliferaron el consumismo, los medios de comunicación de masas, la producción en serie y el entretenimiento de masas, y estos fenómenos sociales recibieron el nombre de «cultura popular», para distinguirlos de la alta cultura. Los artistas de Londres aprovecharon estas nuevas fuerzas en sus obras y, al cabo de unos pocos años, en Nueva York, el *pop art* estadounidense

surgió como respuesta a lo que eran en general los mismos estímulos. No obstante, los artistas pop estadounidenses también se oponían al expresionismo abstracto y se alineaban con el neodadaísmo. Enalzando y criticando el nuevo consumismo, los artistas pop de ambos lados del Atlántico crearon imágenes muy coloridas basadas en publicidad, marketing y los medios de comunicación. Recurrían a imágenes, temas, materiales y procedimientos que no se habían usado nunca en arte, como por ejemplo famosos, tiras cómicas, envases y serigrafías, cosas con las que, según ellos, todo el mundo podría sentirse identificado, no solo la élite rica y culta.

PRINCIPALES APORTACIONES

El *pop art*, que criticaba el materialismo de la sociedad posterior a la segunda guerra mundial, era provocador, descarado y, sin embargo, familiar. Las tradicionales aptitudes técnicas a menudo se dejaron a un lado para aunar el arte comercial con el buen arte. El *pop art* compartía su irreverencia y centro de interés en la cultura contemporánea con el dadaísmo, pero a diferencia de este, nunca se irritó.

Marilyn, Andy Warhol, 1967, serigrafía sobre papel 91,5 x 91,5 cm, Hamburger Kunsthalle, Hamburgo, Alemania

Arte conceptual

PRINCIPALES EXPONENTES: JOSEPH KOSUTH • MICHAEL CRAIG-MARTIN
• FÉLIX GONZÁLEZ-TORRES • MARTIN CREED • GILLIAN WEARING

Década
1960
Actual

El arte conceptual, que rechazaba las tradiciones artísticas establecidas, surgió en Estados Unidos y Europa durante la década de 1960 y aún está vigente. Aunque nunca ha sido un movimiento cohesionado, abraza varios tipos de arte.

Los artistas conceptuales insisten en que la belleza visual y los logros técnicos ya no son importantes, y opinan que las ideas tienen más validez en el arte moderno que las aptitudes tradicionales. Derivado del dadaísmo, que había nacido casi cincuenta años antes, sus conceptos van de lo serio a lo asombroso, y de lo caprichoso a lo cómico. Los artistas conceptuales a menudo están involucrados en otros movimientos, como

el *arte povera*, el *performance art*, el videoarte y el *land art*. En general, prescinden de los materiales y puntos de vista convencionales y suelen producir creaciones temporales para eliminar la idea del arte coleccionable. Muchas obras de arte conceptual opinan de la sociedad, y muchas implican al espectador. Por ejemplo, *Ceiling Snake*, de la artista feminista Jenny Holzer, es una instalación a gran escala en la que se emplea una gran variedad de materiales. Incluye un largo cartel de neón rojo en forma de serpiente que se desplaza sobre una tira LED fijada en el techo. Fragmentos de texto en alemán e inglés adheridos a ella plantean ideas sobre el poder, la opresión y el miedo.

PRINCIPALES APORTACIONES

El arte conceptual empezó con los *ready-mades* de Duchamp y se desarrolló con el cuadro de Magritte *La traición de las imágenes* (*Ceci n'est pas une pipe*), de 1929, ya que ambos desafiaban los conceptos establecidos del arte. Este estilo se difundió aún más durante las décadas de 1960 y 1970, por lo que el arte conceptual se convirtió en un movimiento, aunque no contó con un grupo de artistas cohesionado ni con un manifiesto ni tampoco con un marco temporal rígido.

Ceiling Snake, Jenny Holzer, 1996, tira LED, electrónica, metal, 47,6 m, Hamburger Kunsthalle, Hamburgo, Alemania

Performance art

PRINCIPALES EXPONENTES: YVES KLEIN • VITO ACCONCI • JOSEPH BEUYS
• BRUCE NAUMAN • MARINA ABRAMOVIĆ • ANA MENDIETA

PRINCIPALES APORTACIONES

Surgido principalmente después de la década de 1960, el arte que se centraba en la personalidad y las acciones de un artista se convirtió en una nueva categoría creativa. En 2010 Marina Abramović (n. 1946) creó una extensa *performance* titulada *La artista está presente* que exploraba las percepciones. Durante ocho horas al día, a lo largo de tres meses, ella y 1 000 desconocidos se miraban a los ojos.

La artista está presente, Marina Abramović, 2010, *performance*, 3 meses, Museum of Modern Art, Nueva York, Estados Unidos

Durante la segunda mitad del siglo xx, a la vez que el arte rebasaba los límites de lo que era aceptable, las *performances* de artistas se hicieron más frecuentes.

Presentado en varias formas, el *performance art* nació con la lectura en voz alta de manifiestos a cargo de futuristas, después con las presentaciones absurdas del dadaísmo, y, a continuación con las producciones escenificadas a menudo disparatadas de los surrealistas. En 1957, en Estados Unidos, el neodadaísta Allan Kaprow (1927-2006) usó el término *happenings* («acontecimientos») para describir sus *performances* artísticas en directo, un género que adoptaron otros artistas en todo el mundo. Estas primeras presentaciones se

centraron en el cuerpo, de modo que también se conocían como *performance art*, o *body art*. Usando sus propios cuerpos como medios, las acciones de los artistas se transformaron en obras de arte en sí mismas, y estas *performances* son presenciadas por un público o bien son fotografiadas o grabadas en películas o videos. Al incluir acciones, actividades, rituales o tareas repetitivas, que a menudo parecen formas de entretenimiento, el *performance art* puede resultar ofensivo, absurdo o provocador. Desde los primeros *happenings* de Kaprow, el *performance art* ha sido interpretado por una amplia variedad de artistas que expresan puntos de vista muy distintos, y con frecuencia cuestionan o critican aspectos de la sociedad o del arte visual.

