

KANDINSKY: PRIMERA ACUARELA ABSTRACTA

Nos encontramos ante una imagen de **Primera acuarela abstracta**, obra de **Vasily Vasilievich Kandinsky** realizada entre **1910-1913** (**primera mitad del siglo XX**). Esta obra, realizada con **tinta china y lápiz**, abrió el camino de la pintura abstracta, al ser considerada la primera. Actualmente se encuentra en el **Museo Nacional de Arte Moderno de París**.

Movimientos anteriores como el Impresionismo ya se habían alejado de las copias de la realidad. Desde entonces, **el concepto de arte como imitación o reproducción va perdiendo importancia**. Lo revolucionario de la pintura abstracta es que lleva este principio hasta las últimas consecuencias al **prescindir por completo de la referencia a la realidad**. Es un movimiento que renuncia por completo a los objetos y las figuras y, como vemos en el presente cuadro, se compone únicamente de la **combinación de líneas y colores** proponiendo una nueva realidad.

La fuerza expresiva de los lienzos está ahora en las formas y colores, sin relación con la realidad. Partiendo de este pensamiento, distinguimos **tres tendencias abstractas** en la primera mitad del siglo XX: la **Abstracción lírica**, representada por Kandinsky; la **Abstracción geométrica o Neoplásticismo**, representada por Mondrian; y el **Suprematismo**, ejemplificado por Malevich.

Ya en 1908 Kandinsky comienza a desarrollar una pintura que paulatinamente se irá acercando a la abstracción a través de formas simplificadas y colores intensos (verdes, azules, rojos y amarillos). Este alejamiento del naturalismo se consolidaría entre 1910 y 1913 en una serie de obras que denominó

Impresiones, Improvisaciones y Composiciones. En estas pinturas cuesta reconocer la plasmación de una figuración.

Es precisamente en 1910 (aunque algunos especialistas tienden a situarla en 1913), cuando pinta su *Primera acuarela abstracta*. A partir de esta fecha su pintura se basará en los principios expuestos en su obra teórica *Sobre lo espiritual en el arte*, donde **relaciona principios de la música y de la pintura**. Para el artista ruso, **los colores y las formas en sí mismos constituyen el medio más puro para lograr con la expresión pictórica una emoción**. Por lo tanto, la abstracción es un lenguaje espiritual, capaz de expresar sentimientos. Para este segundo aspecto, Kandinsky toma la música como modelo: **sin ser narrativa, ni mimética, ni realista, la música tiene la capacidad de conmover a quien la escucha. Eso es lo que Kandinsky quiere para su pintura: que sea expresiva, emotiva y poética** sin necesidad de figuración.

De este modo, **sobre un espacio blanco imaginario, flotan y se mueven formas abstractas coloreadas en las que no se encuentran referencias reales**. La obra respira un **sentido de libertad, lírico**, que, junto a la fluidez de las manchas de colores, dispuestos arbitrariamente, con gran intuición estética, configuran un **espacio lleno de dinamismo**.

En definitiva, el resultado es una **obra de gran creatividad y movimiento en que los colores son los protagonistas absolutos**. Lógicamente, cuando presentó esta obra en 1910, no fue comprendida por la mayor parte de los espectadores. No obstante, hoy en día se define como una de sus obras maestras, por las que se considera a Kandinsky el iniciador teórico y práctico de todo el arte abstracto realizado a lo largo del siglo XX. No obstante, cabe destacar el trabajo de otros artistas en la misma línea como **Piet Mondrian** y **Kazimir Malévich**. Serán muchos los artistas y movimientos que explorarán este lenguaje y que se verán influenciados por el arte abstracto: el **Expresionismo abstracto**, el **Surrealismo**, **Arte Minimal** o el **Action painting** representado por **Pollock**.