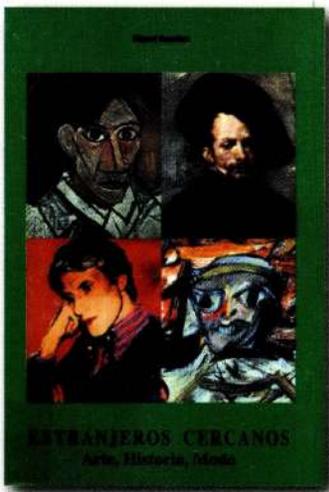
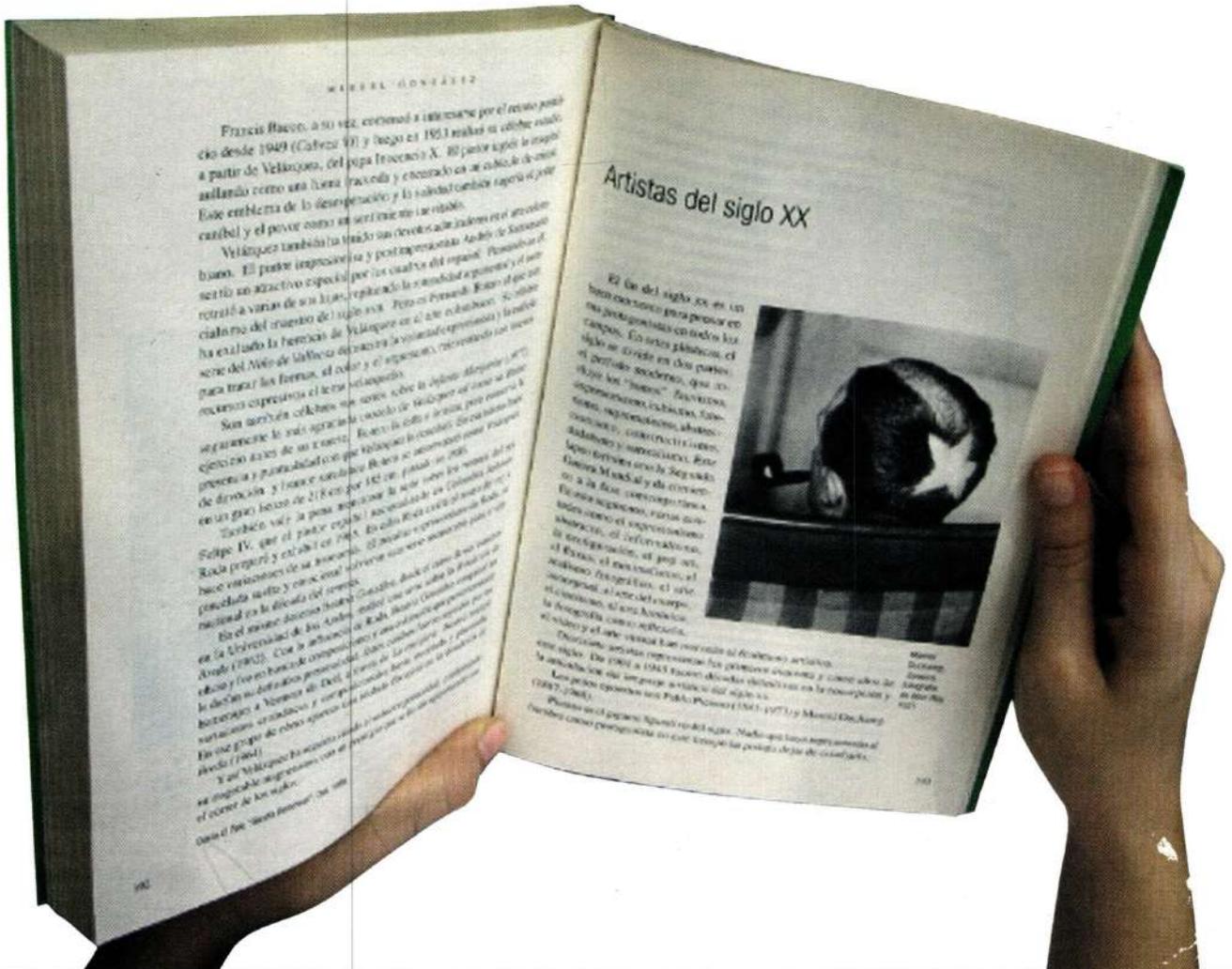

Por: **MIGUEL GONZÁLEZ**

CRÍTICO Y CURADOR DEL
MUSEO DE ARTE MODERNO
LA TERTULIA DE CALI

DOCENTE E INVESTIGADOR.

La presente edición reúne textos de Miguel González sobre arte, historia y moda publicados a partir de la década del setenta del siglo pasado. Los temas abordan reflexiones sobre personalidades o tendencias desde el Renacimiento italiano hasta procesos creativos y autores contemporáneos que han resultado seminales por atender propuestas visuales y conceptuales en distintos lenguajes y formas de materialización.

Extranjeros Cercanos, contiene apreciaciones sobre Leonardo, Miguel Ángel, Velásquez, Murillo, Daumier, Millet, Manet, Picasso, Dufy, De Kooning, Frankenthaler, Warhol, entre otros, además de artículos sobre moda y certámenes, donde han participado algunos de los más destacados diseñadores como Balenciaga, Chanel o Saint Laurent. Reseña igualmente tendencias internacionales imprescindibles como los que se celebran en Colonia, Münster, Nueva York o París.

ARTISTAS DEL SIGLO XX

El fin del siglo XX es un buen momento para pensar en sus protagonistas en todos los campos. En artes plásticas, el siglo se divide en dos partes. El período moderno que incluye los ismos: fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, suprematismo, abstraccionismo, constructivismo, dadaísmo y surrealismo.

Este lapso termina con la Segunda Guerra Mundial y da comienzo a la fase contemporánea. En este segmento, varias actitudes como el expresionismo abstracto, informalismo, neofiguración, pop art, fluxus, minimalismo, realismo fotográfico, arte conceptual, arte del cuerpo, cientismo, arte lumínico, fotografía como reflexión, video y arte virtual han marcado el fenómeno artístico.

Diecisiete artistas representan los primeros 45 años de este siglo. De 1901 a 1945 fueron décadas definitivas en la concepción y la articulación del lenguaje para el siglo XX.

Los polos opuestos son Pablo Picasso (1881-1973) y Marcel Duchamp (1887-1968).

Picasso es el gigante figurativo del siglo. Nadie que haya representado al hombre como protagonista en este tiempo ha podido dejar de estudiarlo.

En la otra orilla, demoliendo el estilo, procurando el azar y la casualidad, pensando el arte como un hecho intelectual y desmaterializando el objeto, está Duchamp (1887-1968). Todas las ideas conceptuales y toda la impostura iconoclasta que caracterizan estos cien años no habrían podido existir sin sus propuestas.

A partir de él las definiciones de arte y de artista deben replantearse y conducir a una reflexión en busca de espiritualidad, erotismo, al artista como objeto, su cuerpo como vehículo. El arte relacionado con el deseo y la obra artística como un producto de la inteligencia.

Los otros protagonistas del modernismo serían Constantin Brancusi (1876-1957), el escultor que logró plasmar en formas esenciales su observación de los mundos físico y metafísico. Casimir Malevich (1878-1935), líder del suprematismo, movimiento de abstracción geométrica que inició la conquista de lo absoluto en los famosos cuadros blancos o negros.

Piet Mondrian (1872-1944), impulsor de la vanguardia holandesa, quien hizo de la abstracción geométrica un ejercicio de equilibrio. Vasily Kandinsky (1866-1944), padre de la abstracción lírica, que convirtió el hecho de pintar un documento sobre la música en algo espiritual y en el orden de una vida sensible.

Henri Matisse (1869-1954) quien primero a través del fauvismo y luego a lo largo de su carrera ideó una figuración positiva, viendo al hombre moderno como un ente que desea la felicidad. Paul Klee (1879-1940), abanderado de la inocencia y la espontaneidad como elementos creativos. Su obra que alude a la infancia y las cosas elementales fueron síntoma de nuestro tiempo.

En el laberinto del dada y el surrealismo están artistas de distintas disciplinas: Giorgio de Chirico (1888-1978), eje de la pintura metafísica y padre de las perspectivas surreales. Kurt Schwitters (1887-1948), con el desmonte total del objeto renacentista y su pasión por la basura y lo despreciable que usó en un sinnúmero de obras merz.

Man Ray (1890-1977), el cuestionador por excelencia, quien además se convirtió en el fotógrafo de la modernidad con sus experimentos visuales y su manipulación de negativos en el laboratorio. Joan Miró (1893-1983), el impulsor de una pintura cifrada en símbolos personales que fue construyendo un vocabulario inconfundible.

Salvador Dalí (1904-1989), el promotor mayor del surrealismo que atrajo mucha más gente al arte moderno que ningún otro. Alberto Giacometti (1901-1966), también surrealista, con sus esculturas consumidas en el tiempo, como las llamó Sastre.

Finalmente, pero no en último lugar, una trilogía de arquitectos que cimentó las ideas sobre el nuevo espacio para casas de vivienda, edificios y construcciones oficiales: Le Corbusier (1887-1965), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) y Frank Lloyd Wright (1867-1959).

De 1945 a 1999 figuran 19 nombres que con sus trabajos ayudaron a redefinir el concepto de arte, para producir nuevas perspectivas para la valoración artística: Alexander Calder (1898-1976), aunque relacionados con los postulados de la modernidad, alcanzó la plenitud en los años 50 y 60, incluyendo en el concepto de escultura la incorporación del tiempo mediante el movimiento real.

Jackson Pollock (1912-1956), un abstraccionista que a través de sus chorreados evocó la materia pictórica como un elemento lleno de energía y potencia. Las figuras enfermas e hinchadas de Francis Bacon (1909-1992) perpetuaron una versión dramática y conmovedora del hombre.

Del nuevo realismo, aparecen las figuras de Yves Klein (1928-1962) y Christo (1935). El primero a través de sus acciones plásticas, el interés por el vacío, el oro y el fuego, preámbulos de lo que sería el arte conceptual.

Los paquetes de Christo y la proyección de sus trabajos a islas, acantilados, cordilleras y edificios de distintas partes del mundo, son una alegoría de lo homologado y etiquetado que caracteriza la sociedad contemporánea.

Andy Warhol (1928-1987) representó también la banalidad, el poder de lo efímero y el rescate de lo vulgar como categoría estética. Joseph Beuys (1921-1986) y su concepto ampliado del arte revaluó la enseñanza del arte y se ocupó de la ecología, la política, la religión y lo privado, mediante materiales desusados.

El video art tiene en Nam June Paik (1932) su máximo representante. A él se debe la paternidad de esta elección contemporánea.

Un minimalista con una obra imponente es Richard Serra (1939), quien ha recreado peso, volumen, equilibrio y capacidad de sugestionar con sus esculturas. En esa línea esencialista la obra con luces de neón de Dan Flavin (1933) la figura más brillante del arte lumínico, una pre-ocupación que acompañó toda la historia del arte, en especial a la pintura.

Entre los protagonistas del arte conceptual figura un profundo cuestionador: Joseph Kosuth (1945). El arte en el paisaje tiene un representante convicente y puntual, Robert Smithson (1938-1973).

Tres mujeres han marcado los senderos del arte actual: la veterana Louise Bourgeois (1911), quien desarrolló sus esculturas en distintos materiales, siempre intrigada por la sexualidad y la ambivalencia de las imágenes. Rebecca Horn (1944) es una vivaz artista postconceptual interesada en lo maquinal y en lo sensual. Y Cindy Sherman (1954), fotógrafa que ha logrado imponer este medio como un instrumento de la creación visual.

Estas figuras son indispensables entre las ideas creadoras que se han formulado en el siglo XX. Sus trabajos han tenido amplias repercusiones y a su vez han perturbado un interés suficiente como para generar producciones afines.

Diario El País, Gaceta Dominical, Cali, 1999.