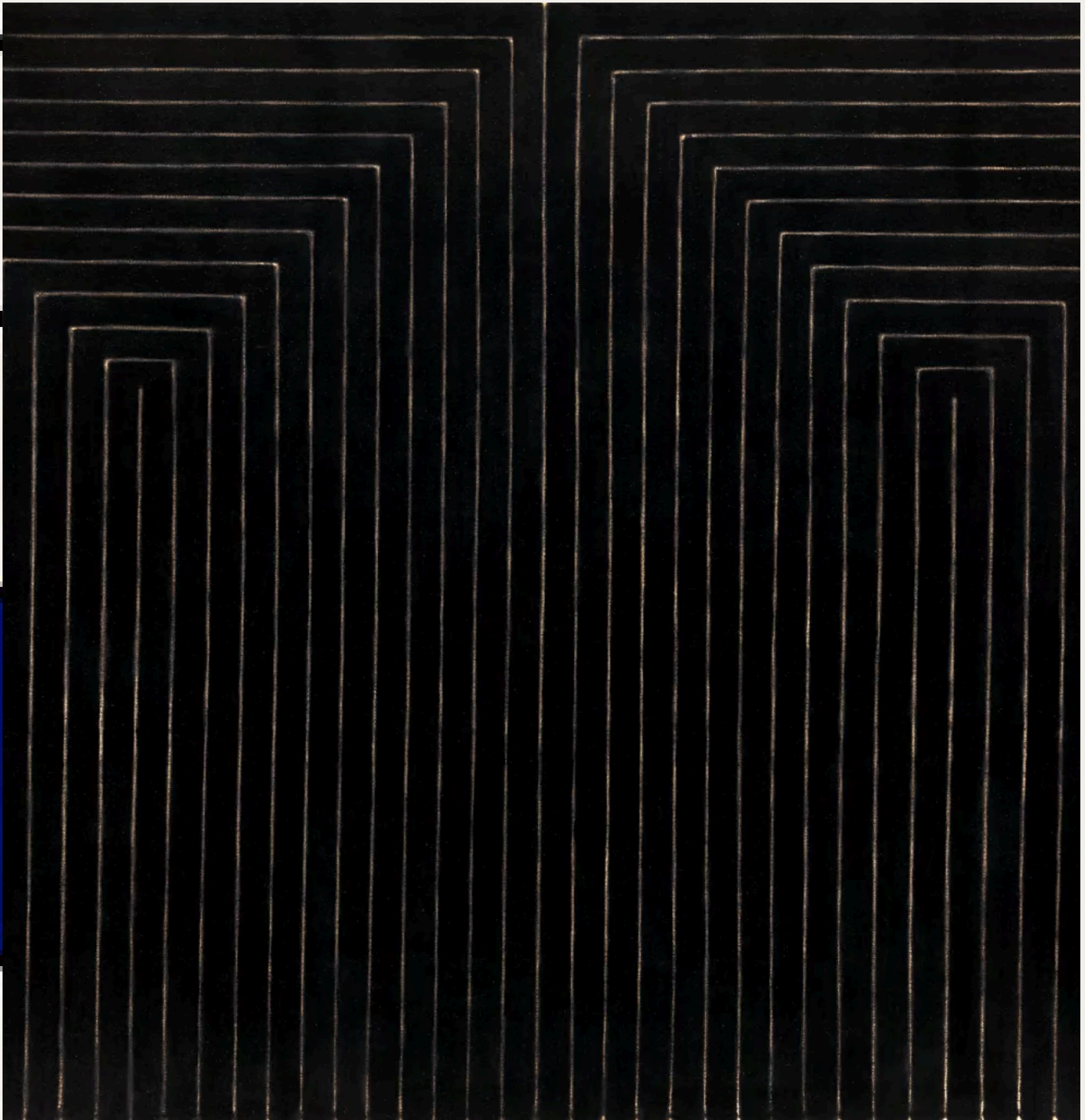

ARTE MINIMALISTA

Melissa Fernanda Hernández Ramírez

Judith Flores Ramírez

Materia: Arte del siglo XIX a XX

Grupo: 1602

Diseño y comunicación visual

INDICE

01 FRANK STELLA

02 DONALD JUDD

03 AGNES MARTIN

04 ELLSWORTH KELLY

05 DAN FLAVI

06 CARMEN HERRERA

07 SOL LEWITT

08 YAYOI KUSAMA

09 AD REINHARDT

10 WALTER DE MARÍA

Introducción

El término «minimal» fue utilizado por primera vez por Richard Wollheim en 1965 para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual pero de bajo contenido de manufactura.

El minimalismo deja fuera toda emoción. Es pura contemplación intelectual y objetiva, algo que llama la atención teniendo en cuenta el contexto político y social de cuando nacen.

El minimalismo es, por así decirlo, una performance. De alguna manera los espectadores son los que hacen la obra. Esto lo explican los propios artistas minimalistas al afirmar que estas esculturas sólo funcionan con público. Si no hay nadie, quedan desactivadas.

El minimalismo se basa en influir en el espacio que lo rodea y sobre todo, influir en quien está en este espacio.

Esta característica es propia de la escultura, sin embargo los minimalistas utilizaron con mucho cuidado la palabra «escultura». No querían saber nada del ilusionismo que conlleva el concepto, pues la escultura es, ni más ni menos, transformar una materia prima para convertirla en otra cosa. El material es clave para esta gente, mostrar simple y llánamente «el objeto».

Son obras rigurosas, muy precisas, como materiales industriales. El artista minimal no esculpe, no suda, no le salen callos en las manos de tallar material. El artista minimal presenta su «propuesta» (esta si es una palabra que les gustaba) y es otro quien hace la pieza final. Incluso eliminan todo rastro de su huella, de autoría.

El minimalismo es, como toda forma de arte, un intento de poner un poco de orden en un mundo caótico. Siendo el último movimiento de la modernidad.

En esta revista, podrás conocer más sobre este movimiento por medio de diez artistas representativos de este, junto a obras que elaboraron en sus inicios y hasta los años 70, fecha en la que se encuentran los finales de su desarrollo en Estados Unidos.

Frank Stella

The Marriage of Reason and Squalor

1959

1959

1959

Como buen minimalista, quiso eliminar cualquier sentido de ilusión en sus pinturas, pretendía la literalidad del objeto. Según sus propias palabras hablando de su arte: << Lo que ves es lo que ves. >>

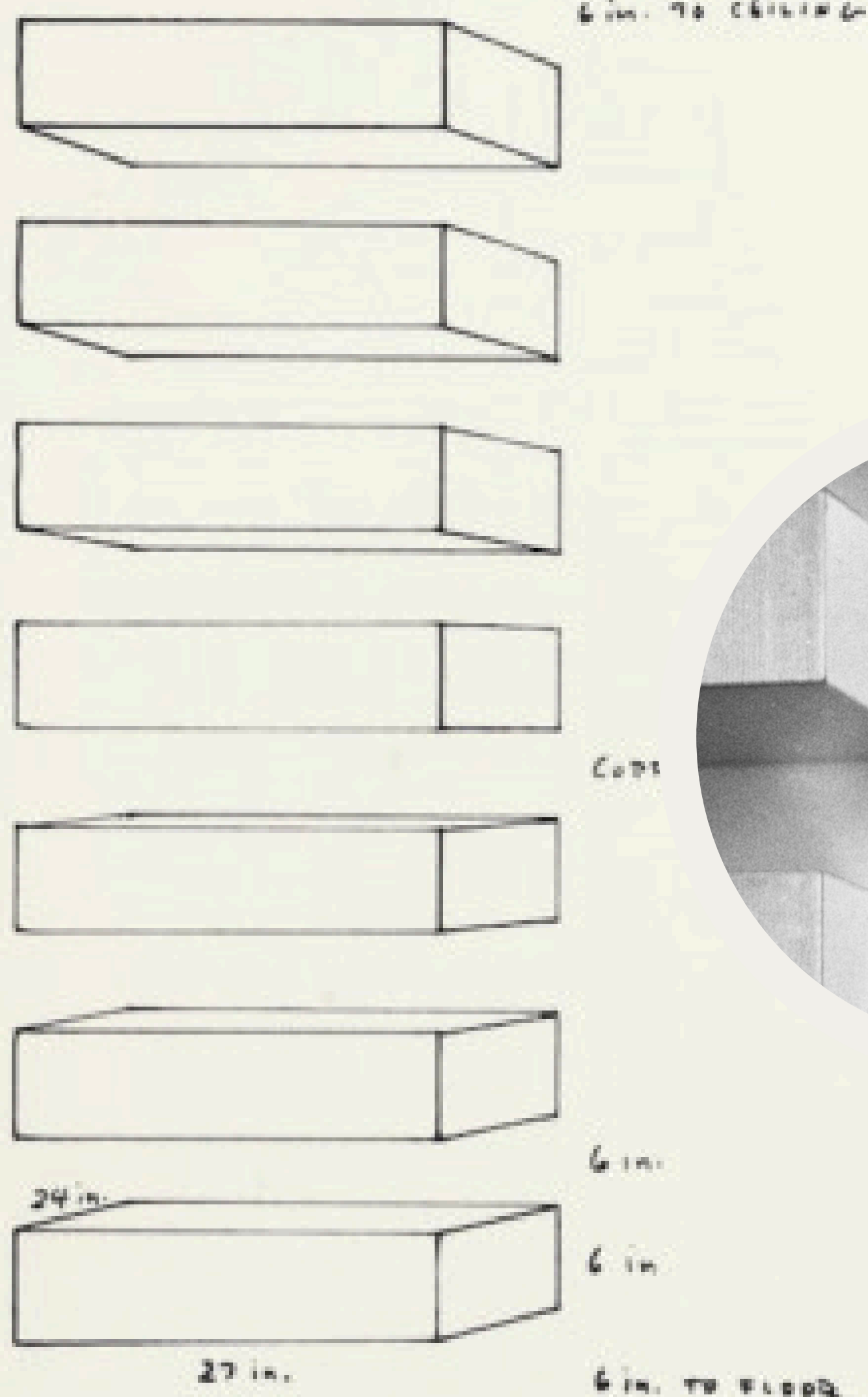
De origen italiano, estudió historia, pero empezó a frecuentar las galerías neoyorquinas, que le hicieron introducirse en el arte en una época en el que el expresionismo abstracto de Jackson Pollock arrasaba los Estados Unidos.

Stella empezó su carrera asociado a este movimiento, pero pronto vio que su pintura no necesitaba expresividad, ni simbología, ni tampoco la mística de los expresionistas abstractos. Lo suyo era un objeto, abstracto y geométrico. Lo suyo era una propuesta. Stella quería más bien literalidad, por lo que empezó a pintar superficies planas que enfatizaban la pintura como objeto, y no como representación de algo.

Stella dijo << Un cuadro es una superficie plana con pintura en ella, nada más. >>

Donald Judd

Untitled (from Kunstmarkt Köln)

Donald Judd fue un artista, escultor y pintor norteamericano que popularizó varios principios relacionados con el diseño minimalista. Aunque no le gustaba la palabra minimalismo para definir su arte, el uso que hizo de diseños simples y formas geométricas convirtieron a Judd en un gran contribuidor del movimiento artístico pese a todo.

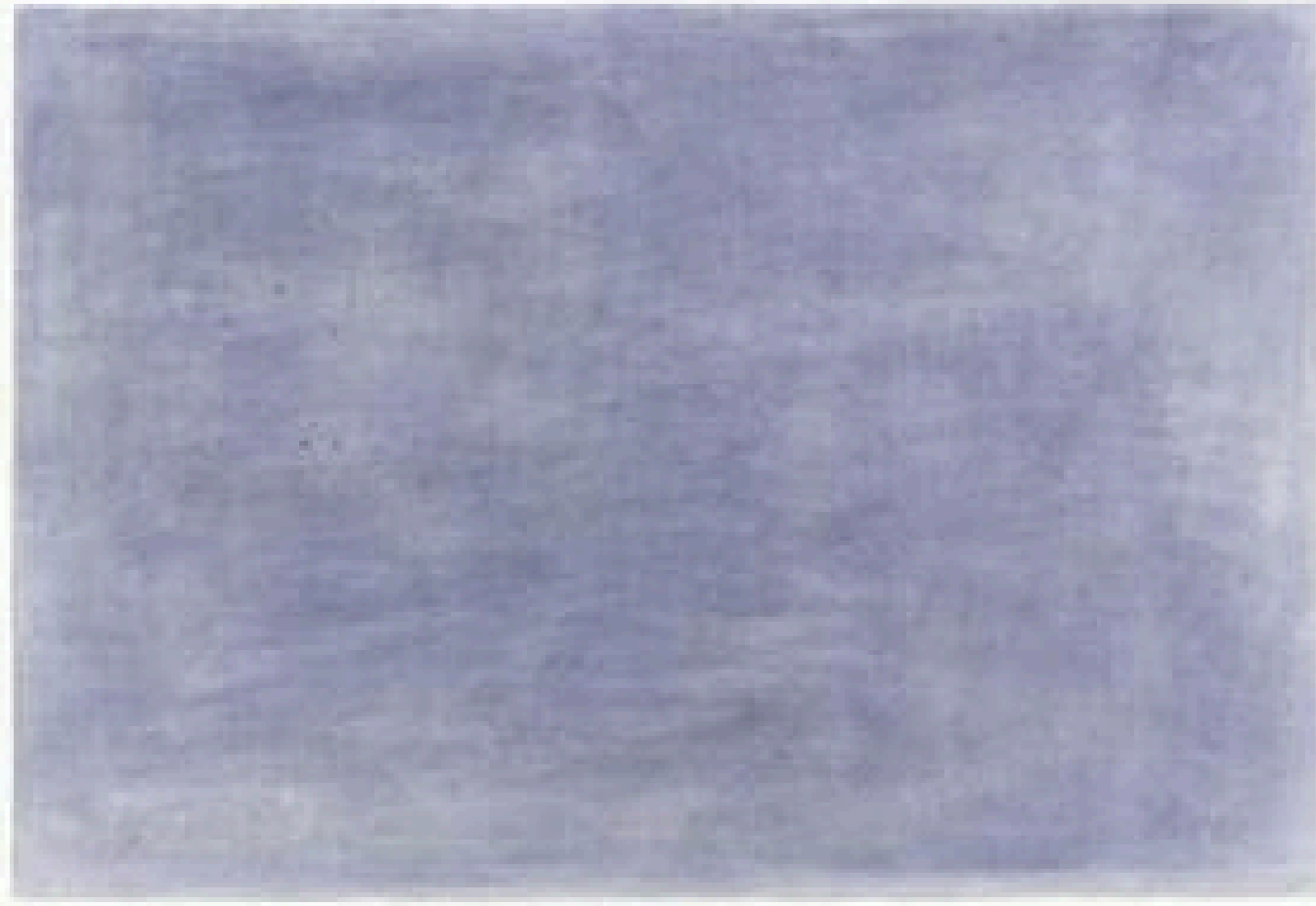
Judd también quiso eliminar cualquier rastro de artistas en su trabajo, por eso intentó eliminar la emoción. Para lograr esto, utilizó materiales hechos con máquinas que cuestionaban la naturaleza del arte.

1969

1969

La obra de Judd se inspiró en el movimiento Bauhaus, que marca una estética impersonal, ya que sus formas apiladas y de acabado fino, que cuelgan ingravidas de la pared como cuadros, y el modo en que estaban cuidadosamente distanciadas, abarcaban el sentido de la producción en su conjunto.

Agnes Martin

1960

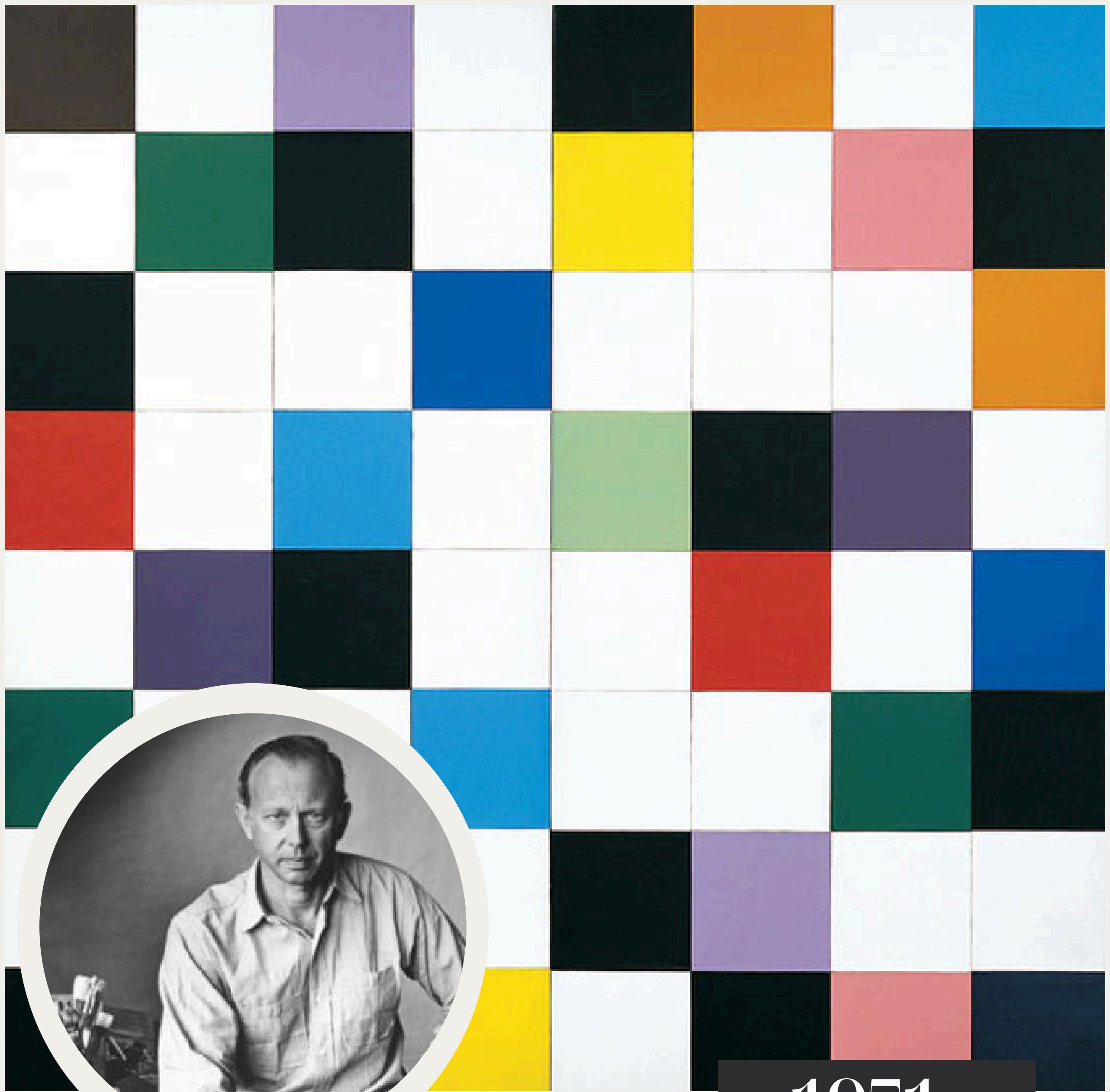
Esta lluvia

Cuando le preguntaron por su arte, la artista nacida en Canadá respondió que "nada en este mundo se aplicaba a su arte y que pintaba más allá de la inocencia, la felicidad y la belleza."

A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, Martin abandonó por completo toda tendencia expresionista abstracta en su trayectoria, dando lugar a sus pinturas marcadas con cuadrículas cuidadosamente elaboradas.

A pesar de su renuncia a pintar, su obra terminada refleja un firme sentido de sinceridad y equilibrio entre el vacío y la materia. Para ayudar al espectador a comprender el vacío de sus lienzos, Agnes emplea la analogía de que una hermosa rosa a la vista detrás de la pared sigue considerándose una hermosa rosa. Sus brillantes lienzos son un muro que sirve de canal para que la gente encuentre la belleza y la inocencia de esta tierra.

Ellsworth Kelly

Colors for a Large Wall

1951

1951

A lo largo de su carrera, Kelly traspasó los límites tradicionales entre la arquitectura, la pintura y la escultura. Con cierto optimismo, Kelly adoptó la abstracción para crear una obra muy diversa que abarca y amplía los conceptos de suelo, color, forma y espacio.

Como pintor, diseñador gráfico y escultor, Kelly es una de las figuras minimalistas más importantes en cuanto a la implementación del arte abstracto. Al principio, muchos consideraban a Kelly un pintor de plantas.

Antes de aceptar el minimalismo como expresión artística, pintaba plantas con líneas geométricas simples. Más tarde, Kelly empleó formas geométricas y repeticiones de líneas del mismo modo que el artista minimalista. El popular pintor se inspiró también en otros movimientos como la abstracción pictórica y los bordes afilados, pero no consiguió adoptar una forma original que englobara todos estos movimientos en un enfoque propio e integrado.

FLAVI DAN

Verdes cruzando verdes (a Piet Mondrian que carecía de verde)

1966

En 1963, Dan Flavin comenzó a crear objetos escultóricos a partir de luces fluorescentes disponibles en las tiendas de Nueva York. En las décadas que siguieron, se dedicó a jugar sistemáticamente con diferentes combinaciones de tubos de luz fluorescente en entornos cada vez más amplios, explorando formas de activar el espacio arquitectónico a través de la luz y el color. En lugar de titular sus obras, Flavin a menudo las dedicaba a amigos y artistas que admiraba.

En el caso de esta pieza, el título entre paréntesis hace referencia al escultor constructivista ruso, Vladimir Tatlin, que en 1920 soñaba con combinar el arte y la tecnología en el Monumento a la Tercera Internacional. Este ambicioso proyecto para una torre en espiral de proporciones colosales nunca se construyó, pero la serie de monumentos de Flavin rinde homenaje a los ideales utópicos y futuristas de Tatlin.

Carmen

Ibérico

Herrera

1915-2022

1961

Aunque solo logró reconocimiento en su vida posterior, Carmen Herrera fue considerada por el Observer como el “hallazgo de la década” luego de un estudio a gran escala de su trabajo en el Reino Unido. Influenciada por su formación formal en arquitectura, Carmen Herrera crea pinturas abstractas geométricas y de bordes duros y está fascinada por las interacciones entre el espacio y el color. Su trabajo ha estado asociado en gran medida al Op Art y al Minimalismo de artistas de la talla de Ellsworth Kelly y Frank Stella.

Con la forma de un tondo, Iberic presenta una composición lírica y dinámica de formas geométricas y orgánicas irregulares entrelazadas pintadas en tres colores diferentes: rojo cálido, naranja y negro. La artista cubanoamericana Carmen Herrera realizó esta obra durante su crucial período de formación en París entre 1948 y 1954. Experimentando con varios estilos de abstracción e influenciada por movimientos como el suprematismo y la Bauhaus.

Sol LeWitt

Serial project set b

1966

Sol LeWitt (1928-2007) ganó protagonismo por sus obras que exploraban la sencillez geométrica, la abstracción y la serialidad. Es mejor conocido por sus esculturas e instalaciones conceptuales, aunque ha trabajado en una amplia variedad de medios, incluyendo la pintura, el dibujo y el arte gráfico.

Una de las características distintivas de las obras de LeWitt es su énfasis en el concepto o la idea detrás de la obra de arte, en lugar de enfatizar la ejecución técnica o el objeto físico en sí.

Mirando el Proyecto Serial #1 en su conjunto, parece no ser más que una ciudad, lo que revela las raíces arquitectónicas de LeWitt. También se impone como una especie de marco para una obra terminada o una serie de obras, imitando los bocetos preparatorios que preceden a los planos y estructuras terminadas. Una vez más, LeWitt desafía los métodos convencionales de producción artística

Yayoi

Kusama

1959

Jardín de Narcisos

Yayoi Kusama (草間 彌生) es una artista total japonesa. Pionera en movimientos tan importantes como el Pop o el minimalismo. De hecho, artistas como Warhol o Oldenburg le deben mucho a esta japonesa que se instaló en los Estados Unidos cuando se estaba gestando el nuevo arte moderno que revolucionaría el mundo tras la Segunda Guerra Mundial.

El trabajo de Kusama está basado en el arte conceptual y trata temas dispares, a menudo autobiográficos. Desde luego el feminismo, pero también la psicología, la moda, la multiculturalidad y la sexualidad.

Mientras se pasea por un jardín, al lado del pabellón de Italia de la Bienal de Venecia, puedes observar la creatividad del proyecto de Kusama. Se compone de 1500 esferas de espejo hechas de plástico (en sus inicios) que reflejan todo el lugar. Aunque ella no fue invitada de manera oficial a la Bienal, Lucio Fontana ayudó a la artista japonesa a formar la exposición.

La gente que pasaba se quedaba admirado ante la muestra de la artista, ya que no tenían claro si pertenecía a una performance o a una instalación; pero lo que pretendía Kusama era tratar el tema del narcisismo y acercarlo al espectador a través de flores, espejos y formas esféricas, mientras paseaban por un espacio dinámico reflejándose, como hacía Narciso en los lagos de antaño, de ahí el nombre de la obra.

Yellow Painting

Adl

Reinhardt

1913-1967

1949

Adolph Friedrich Reinhardt, fue un artista abstracto que comenzó su carrera al lado de los expresionistas abstractos, pero se fue alejando de ellos para encontrar su propio camino. En algún punto de los años 50 descubrió que reduciendo su paleta podía expresar más, podía quizás contar lo que no está pintado. Al final su arte se volvió monocromo, siendo por todo ello considerado padre de las dos corrientes más revolucionarias de esos años para el mundo del arte: el arte conceptual y el minimalismo.

La producción madura de Ad Reinhardt está decididamente basada en la abstracción, y Yellow Painting (1949) ocurre en un momento fundamental de su carrera en el que su inversión en colores vivos, pinceladas expresionistas y elementos caligráficos estaban estrechamente alineados. Sin embargo, poco después de completar esta pintura, Reinhardt eliminó el color de sus marcas caligráficas, dejándolas sólo en blanco y negro y finalmente eliminándolas por completo a mediados de la década de 1950. Posteriormente redirigió el color de estas unidades discretas a lo que llamó "paredes de pintura integral", lo que dio como resultado el estilo monocromático y minimalista con el que se asoció.

Walter

1935

2013

De María

1968 **The Earth Room**

Walter de María reunió todas las características para ser un hombre de su generación. Su Arte es la expresión de todas esas inquietudes: trascender los límites del arte tradicional, utilizar nuevos soportes artísticos e invitar a la reflexión con sus obras, una particular mezcla de Land Art, Minimalismo y Arte Conceptual.

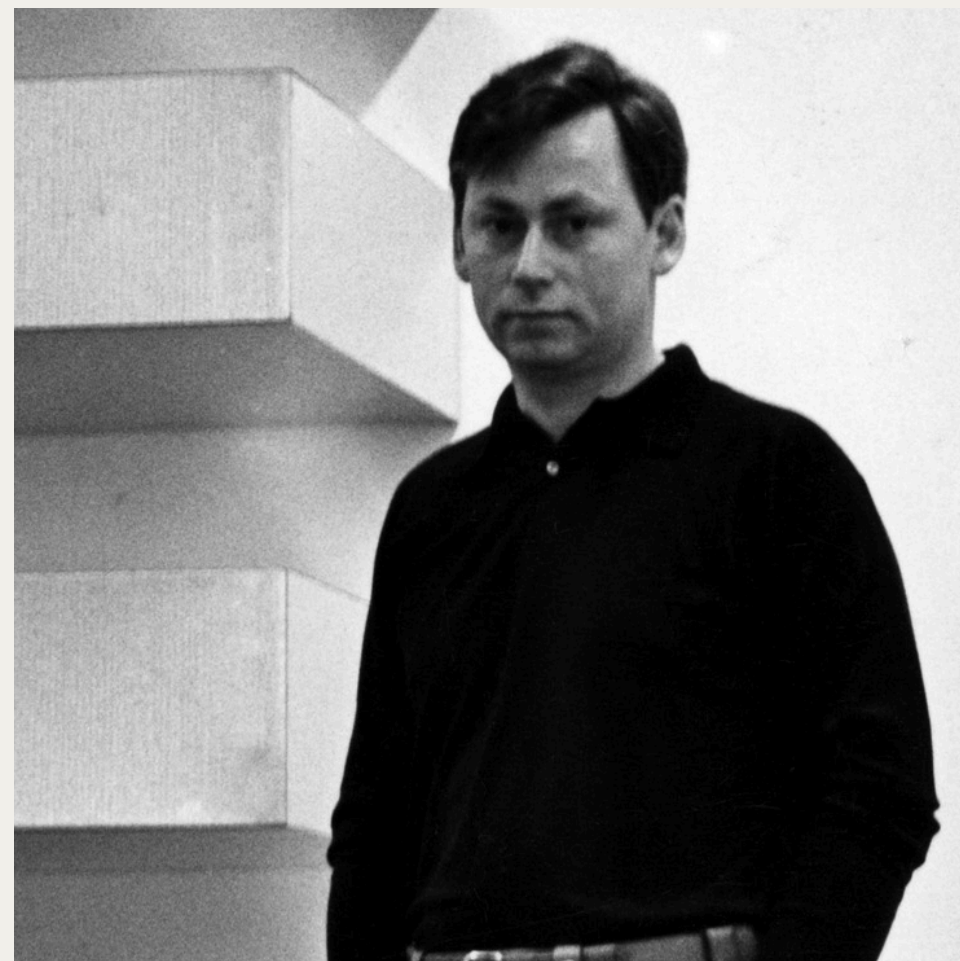
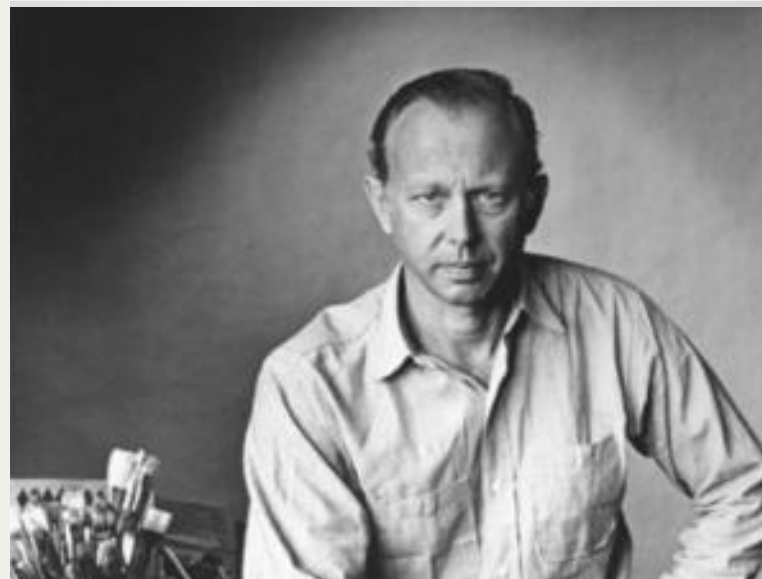
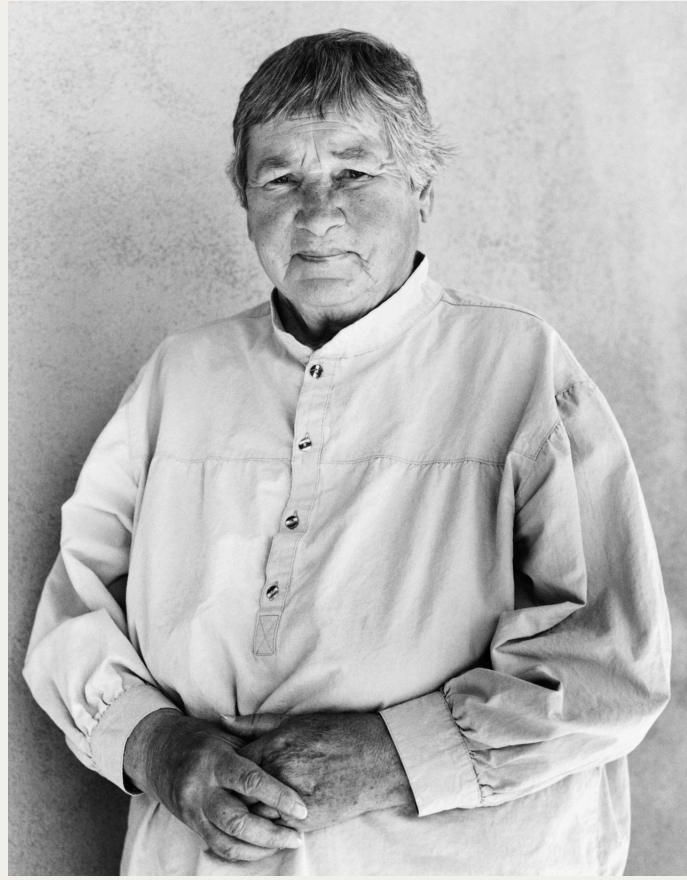
Sus obras de los 70's son mayoritariamente intervenciones en espacios naturales que parten de una reflexión sobre la Tierra, el Arte y la Vida. En los 80's y 90's evolucionó llevando al extremo su idea sobre la simplicidad. Obras que resultan de una poesía visual potente a más no poder: aún usando elementos mínimos su efecto en la mente es explosivo.

Una de sus piezas más famosas es *Earth Room*, ubicada en uno de los distritos más buscados de Nueva York, en lo alto de Wooster Street del SoHo.

El Earth Room de Nueva York es una instalación permanente de 250 cúbicos de suelo que cubre 3600 pies cuadrados de espacio y 22 pulgadas de profundidad. *Earth Room*, expuesta al público durante mucho tiempo desde 1980, se encuentra entre sus piezas influyentes que tienen como objetivo explorar los vínculos entre el arte y el medio ambiente natural.

ARTE MINIMALISTA

En esta revista podrás conocer el arte minimalista por medio de 10 artistas representativos del movimiento, conociendo obras elaboradas desde los inicios de este movimiento hasta los años 70's, años en los que culminó su desarrollo, principalmente en Estados Unidos.
