

MONOGRAFÍA

Nombre y apellidos del estudiante: WANG QUIN ERIC WONG SITU

Año y sección: 3RO DE SECUNDARIA "A"

Tema del trabajo: ANTECEDENTES DEL ARTE ABSTRACTO DE VASSILLY
KANDINSKY

Profesor: ÁNGEL CHIRI

DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE

El trabajo no se evaluará si la declaración no está firmada por el estudiante.

Bajo mi honor y responsabilidad, declaro que este trabajo ha sido realizado exclusivamente por mí, sin haber recibido ayuda no autorizada.

Cuando las palabras, ideas o gráficos no son míos, lo he hecho constar citando las fuentes (escritas u orales) en detalle, según el modelo del colegio.

Firma del estudiante:.....

Fecha 18/11/14

COLEGIO
SAN AGUSTÍN

Este documento debe ser referenciado de la siguiente manera:

Wang, E. (2014). Antecedentes del arte abstracto de Vassilly Kandinsky (Trabajo de investigación. Monografía). Centro Educativo Particular San Agustín, Lima, Perú.

RESUMEN

El tema de la reciente monografía trató de los antecedentes de la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky. De esta, se desarrolló la pregunta o problema: ¿De qué manera se gestan los antecedentes de la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky ?

La mente de un artista es impresindible y cambia a lo largo de los años debido a las diferentes necesidades que tiene. Finalmente, el artista llega a depender de la aceptación de la sociedad para llegar a su supervivencia y no terminar en las calles.

Kandinsky nace en este contexto. Es educado por su tía quien lo comienza a impregnar con el amor por la música. En esa misma época es donde se aprecia su sinestecia, es capaz de ver los sonidos, capacidad que lo va ir utilizando durante su carrera como artista. Terminando sus estudios en derecho, le comienza a llamar la atención el arte. Así comienza a introducirse en varias corrientes e irá en busca de una luz, aquel que lo va a ayudar a llamar la atención de los demás. Trata de conocerce como persona y demuestra lo aprendido mediante sus obras. A la vez, él relaciona la espiritualidad y la música con la pintura. Asimismo, plasma la música en el arte, llevándolo a crear el arte abstracto. Es influenciado por diversas corrientes artísticas como el impresionismo, el fauvismo, entre otros.

Se espera que la consiguiente monografía sea de su agrado y exprese medios que permitirán resolver cuestiones concretas en una realidad y señalar los impactos para implementar una futura solución.

ÍNDICE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN..... 1

CAPÍTULO I: Antecedentes y ámbito del desarrollo de la pintura de Vassilly Kandinsky

1.1. Contexto mundial	
1.1.1. Antes del siglo XX.....	2
1.1.2. Durante el siglo XX.....	3
1.2. Contexto ideológico – político	
1.2.1. Antes del siglo XX.....	3
1.2.2. Durante el siglo XX.....	4
1.3. Contexto artístico	
1.3.1. Antes del siglo XX.....	5
1.3.2. Durante el siglo XX.....	7

CAPÍTULO II: Biografía de Vassilly Kandinsky

1.4. Ámbito Familiar.....	8
1.5. Desarrollo de su infancia.....	8
1.6. Aspectos de su Juventud.....	9
1.7. Relaciones sociales.....	10
1.8. Contexto de ancianidad y muerte	

CAPÍTULO III: Análisis de la influencia en la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky

2.1. Impresionismo	12
2.2. Fauvismo	12
2.3. El romanticismo y el modernismo de norte.....	13
2.4. Su madurez artística y legado.....	14

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

APÉNDICE.....

INTRODUCCIÓN

El tema de la siguiente monografía son los “Antecedentes de la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky”. El problema propuesto será ¿De qué manera se gestan los antecedentes de la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky ?

La hipótesis extraída a partir del problema fue confirmada ya que al realizarse la investigación muchos factores concuerdan con esta, en lo relacionado a las influencias que tuvo el artista. En el siguiente trabajo, se alcanzó el objetivo de analizar la gestación de los antecedentes de la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky. Se justifica la investigación en razón de un interés netamente teórico y personal; teórico por la presentación de aportes a un campo de conocimientos específicos en el área y personal porque presenta, estudia el desarrollo formativo de una persona que resaltó en un campo de conocimiento específico y puede ayudar con la formación de otras personas. La investigación es factible porque cuenta con la bibliografía y fuentes necesarias.

En el siguiente trabajo se desarrollarán tres capítulos. En el Capítulo I estudiaremos los diferentes contextos en que vivían los artistas antes y durante del siglo XX; en el Capítulo II se tratará la biografía de Vassilly Kandinsky; y en el Capítulo III trabajaremos el Examen de las influencias en la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky, se desarrollaron aproximadamente 15 subcapítulos que abarcan el tema de la pornografía y sus efectos en el comportamiento de los adolescentes. Los autores que respaldan el trabajo de investigación son Gombrich (1997) y Guerman (2006).

Espero que el texto contribuya a llenar un vacío en el conocimiento, o en el caso contrario, a crear más inquietudes en el ámbito.

CAPÍTULO I

Antecedentes y ámbito del desarrollo de la pintura de Vassily Kandinsky

2.5. Contexto histórico - mundial

1.1.3. Antes del siglo XX

Una de las razones por la que se necesita saber acerca del contexto mundial es conocer las acciones que tienen repercusión en la historia porque a la vez la historia se basa en hechos ocurridos. No debemos dejar pasar esto debido a que puede tener información relevante y concisa para la investigación. A continuación se hablará acerca del contexto histórico - mundial antes del siglo XX.

Aparecen diversos pensamiento en la política, invenciones y hechos trascendentales que afectan fuertemente al arte.

El siglo XIX, fue un siglo de cambio donde la persona aún se seguía cuestionando acerca de su forma de ser y estuvo siempre en busca de la verdad. Esto la conllevó a realizar diversas actividades que se relacionaron con la acción de crear y reflexionar. Uno de los productos que surgió gracias a este cuestionamiento fue la aparición del nacionalismo. Además podemos ver la independización de muchos países como Venezuela, Argentina, Perú entre otros. Se toma más en cuenta al individuo. Hubo también una revolución científica, el inicio de la lucha contra la esclavitud , entre otras cosas. Muchas de estas influyeron directamente en la creación de nuevas pinturas como podemos ver cuando se realiza más a menudo los retratos, lo cual nos dice presencia de individualismo como el autorretrato de Van Gogh, presentada en 1888. También rescatamos a Graham Alexander Bell con uno de sus primeros inventos que fue retratado en el siglo XIX.

Podemos concluir que existen varios hechos que pueden ocurrir en diversas partes del mundo que pueden influenciar en el arte de otros lugares. En el siglo XIX, comienza el florecimiento del individualismo, gran cantidad de países se independizaron, entre otros.

1.1.4. Durante el siglo XX

El siglo XX fue uno de los más trascendentales de la historia debido a que hubo un gran número de descubrimientos, pero a la vez dejó muchas cicatrices que aún no sanan hasta ahora. En este siglo, la sociedad se pudo desarrollar en el ámbito artístico, tecnológico, entre otros. Es por ello que se necesita un exhaustivo análisis. Posteriormente se hablará acerca del contexto mundial durante el siglo XX.

Al igual que antes del siglo XIX, hubieron diferentes sucesos que afectaron en el desarrollo del arte.

Durante el siglo XX ocurren diversos hechos que marcan una diferencia entre el arte de otros tiempos. Todo depende de los acontecimientos que ocurren alrededor. Uno de los hechos más trascendentales fue la iniciación de la Primera y Segunda guerra mundial. Esto significó un gran choque para muchas familias por la pérdida de sus familiares, lo cual nos dice que sentimientos de tristeza aparecieron en la sociedad como podemos ver en la pintura “Modern War” de Otto Dix. Al igual con la Guerra Fría y el Facismo.

Los hechos que afectaron más a los artistas fueron aquellos que dejaron huella en el pasado ya sea sentimientos o algún hecho que les afecte directamente como la iniciación de ideologías en la política.

2.6. Contexto ideológico – político

2.6.1. Antes del siglo XX

Todos somos esclavos de la ideología que tenemos o de la que nos imponen. Esto influyó mucho en el arte antes del siglo XX. En las siguientes líneas hablaremos acerca del Contexto ideológico – político antes del siglo XX.

En la sociedad y especialmente en la política se pudo ver una gran agitación que se contagió al arte.

Podemos una vez más la influencia del contexto en la persona como algo muy influyente. El siglo XIX fue uno de los más agitados

de la historia donde ocurrió cambio de ideologías, movimientos políticos y crisis económicas. A la vez estuvo marcado por revoluciones políticas, industriales y culturales, seguidamente de luchas por la igualdad y la libertad. Esa agitación se pudo ver en las obras de la época marcando una línea muy notoria entre el pasado y el presente como se puede ver en la siguiente cita: “Sin embargo, un examen minucioso del cuadro sugiere que al mismo tiempo representa cada vez más la sentida línea divisoria cultural y ética entre el pasado y el presente”. (Einsenman S, 2001, p. 63). Por consiguiente considero que la política de esa época afectó mucho en el desarrollo del arte de aquel tiempo.

En otras palabras, el comportamiento de la política se podrá ver perfectamente en diversas pinturas de la época

1.2.2. Durante el siglo XX

Cabe resaltar que el siglo XX es también conocido por ser la época de lucha entre varias ideologías como el Fascismo impuesto por Mussolini en 1919, el Nazismo, por Hitler, entre otras. Esto se dio en los diferentes ámbitos de estudio del hombre como la ciencia, la política, especialmente en el arte. A continuación se hablara acerca de el contexto ideológico – político después del siglo XX.

La situación política de aquella época fue muy influyente durante la formación del arte.

Es posible decir que el arte y la política siempre estuvieron de la mano pero no hubo comparación a lo que ocurrió en el siglo XX. Estos parecían fusionados, incluso se pensaba que el arte dependía de la política o al revés. Como se puede ver en esta cita “Sus acciones tendían a que la relación entre aspiraciones socio-políticas y artísticas fueran cada vez más estrechas.”(Pini, I, 2000, p.55) El siglo XX, fue una época en donde ocurrieron diversos cambios de ideologías y la maduración de estas en el ámbito de la política, por lo cual se dice que el arte dependiendo de ello y la acción de los gobernantes, van generando una serie de críticas a estas personas. Resaltando de una manera exagerada sus defectos como persona, tanto físicos, psicológicos o acciones que realiza. Esto se observa en diversas pinturas de artistas pertenecientes a la vanguardia como Heartfield con su obra “Adolf, el superhombre, traga oro y vomita basura” y la “Guernica” de Picasso donde se expresa la injusticia del bombardeo a Guernica el

26 de abril de 1937, entre otros. También podemos rescatar cuando los nazis tomaron Prusia y cerraron la escuela de la Bauhaus, considerada una de las escuelas más importantes de aquella época.

Dado esto, reafirmo que la política puede influenciar de manera muy crítica al desarrollo de la historia artística como también puede afectarse viceversa, ya sea mediante críticas.

1.3. Contexto artístico

1.1.5. Antes del siglo XX

¿La pintura puede ser afectada por la relación que tiene un pintor con su contexto? En mi opinión, sí es posible afirmar ello. Seguidamente presentaré mis argumentos que sustentan mi punto de vista.

El contexto antes del siglo XX fue un gran motivo del cual formó la evolución del arte.

La vida del artista del siglo XVIII fue sencilla. Eran contratados por personas nobles, ya sea reyes o por monasterios para satisfacer sus necesidades. Como podemos ver en las siguientes líneas. “Estos fines eran proporcionar cosas bellas a quienes deseaba tenerlas y disfrutar con su posesión”(Gombrich, 1997, p.475). Por consiguiente podemos decir que estos artistas solo eran llamados para decorar los lugares de importancia para las personas poderosas.

La reforma en Europa, obligó a los artistas a irse de sus lugares residentes debido a una abolición de las imágenes religiosas, las cuales eran producidas por ellos.

Gombrich (1997) dice “...en su lucha contra las imágenes en las iglesias, puso término en grandes partes de Europa al empleo frecuente de cuadros y las estatuas, obligando al artista a buscar nuevos mercados”(p.475). Estoy de acuerdo con lo que dijo Gombrich ya que fue uno de los aspectos más importantes de la reforma fue la abstención a las imágenes religiosas.

Seguidamente, la revolución industrial trajo consigo un cambio de pensamiento en los artistas. Ellos cuestionaban lo que hacían. Debido a esto, la profesión del artista se convirtió en algo más formal, produciendo su aparición en las academias, donde dictaban

los artistas más famosos de épocas anteriores. Se apreció por el público, los críticos y toda persona relacionada con el arte. Para afirmar ello cito a Gombrich (1997) "... había dejado de ser una profesión cualquiera..." (p.480)

Sin pensarlo, estas personas comenzaron a comprar las obras de los maestros debido a una mayor confianza que les tenían. Como este no era el objetivo de las academias, impulsar a pintores pasados, entonces ellos realizaban una exposición donde se presentaban las obras de los estudiantes para que la sociedad pudiera conocerlos. Según Gombrich, se puede ver esta situación en la siguiente cita "... inclinó a los compradores a adquirir obras de los pintores antiguos más que a encargadas a los de su propio tiempo. Para poner remedio a ello, las academias comenzaron a organizar exposiciones anuales de las obras de sus miembros". (Gombrich, 1997, p.481)

Al comparar estos contextos es que el primero se concentraba en complacer a la persona que lo contrató, en cambio cuando observamos al segundo, ellos comenzaron a tener una mayor gama de temas. Debido a que estos los iban a representar, a decirles a las personas como eran, su forma de pensar, entre otras cosas. Anhelaban que una persona de gran reputación, los contratase y así poder vivir de una mejor manera. Una de las formas en que el artista podía captar esa atención fue por medio de la ruptura de la tradición de la época por una diversa gama de estilos y temas.

En conclusión, podemos decir que hubo un gran contraste en cuanto al rol de los artistas antes del siglo XX. Reafirmo que la vida del artista era más simple a comparación del que se encontraba a finales debido a que este tenía que pensar más en lo que hacía porque la acción que realizara iba a demostrar la clase de persona que era en el mundo exterior, en cambio antes solo tenía que complacer los gustos de una sola persona.

1.3.2. Durante el siglo XX

¿La pintura puede ser afectada por la relación que tiene un pintor con su contexto? En mi opinión, sí es posible afirmar ello. Seguidamente presentaré mis argumentos que sustentan mi punto de vista.

La vida del artista se basaba en las opiniones de los demás.

Los estudiantes del siglo XX dependían de las exposiciones que se realizaban, debido a que era la única forma como podían obtener la atención de los demás. Si ellos conseguían la aprobación de la sociedad o de algún crítico importante, podían ser famosos y tener una vida mejor, pero cómo iban a llamar su atención. El artista siempre tuvo ese conflicto, además tuvo una amplia selección de temas los cuales podía elegir. El tema y el estilo que se utiliza en la pintura muestra muchos aspectos del artista como su comportamiento, sus gustos, entre otras cosas. Tuvo que optar por lo innovador antes que el convencionalismo equivocado. Según Gombrich (1997), la reproducción de la realidad por medio de la pintura era considerado el convencionalismo de la pintura que existió a lo largo de la historia, la cual estaba errónea debida a que a veces nos equivocamos en la visión. Cuando tenemos un objeto que se encuentra a lo lejos, es muy probable que no lo vayamos a identificar. Estoy de acuerdo con él ya que mira los errores que podemos cometer al usar nuestros sentidos y a la vez que estos pueden se confundidos. Como dice Gombrich (1997) “A veces ocurre que nos equivocamos en nuestra visión”(p. 562). Entonces digo que este convencionalismo es erróneo basándome en Gombrich.

Finalmente, en pocas palabras, digo que la vida del artista dependía de la aceptación de la sociedad, con estas la de los críticos y el público en general ya que ellos van a ser quienes ayuden a los artistas a llegar a la fama.

CAPÍTULO II

2. Biografía de Vassilly Kandinsky

2.1. Ámbito Familiar

La familia es el primer lugar en donde recibes educación ya sea por parte de los padres, hermanos u otros familiares. Además ellos tiene acceso casi todo el tiempo, al hijo, incluso si este es mayor. Esto lo podemos relacionar con el pintor, Vassilly Kandinsky. En las siguientes líneas expondré el ámbito familiar del artista.

Los padres de Kandinsky no estuvieron presentes muchas veces durante su educación

Vasily nace el 4 de diciembre de 1866 en una familia muy acomodada en Moscú. Fue hijo de un comerciante de té llamado Vassilly Silverstrovich que provino de la frontera siberiana con China. El divorcio de sus padres hizo que su tía asumiera la responsabilidad de la crianza de Kandinsky a los 5 años.

En resumen, Kandinsky fue educado por su tía durante su niñez, al no tener la presencia de sus padres.

2.2. Desarrollo de su infancia

¿Puede un pintor, al estar en su infancia, haber recibido influencias del exterior?. En mi opinión, sí es posible afirmar que pudo recibir influjos en su infancia debido a que el niño es altamente influenciado a esa edad. Además de que no tiene ningún conocimiento anterior. A continuación mostraré el desarrollo de la infancia de Kandinsky.

A pesar de la corta edad que tenía, obtuvo varias influencias de su alrededor.

Fue criado por su tía, Elizabeth, debido al divorcio que tenía los padres, como se dijo anteriormente. Ella fue una gran influencia para Kandinsky, leía cuentos alemanes y rusos para él y aprendía a tocar el cello. Otro hecho que afectó su infancia fue un viaje a Italia que se realizó en 1869, donde lo marcó los colores rojos, morados y amarillos. Él era capaz, a esa edad, recordar los

colores de diferentes experiencias y reconstruirlas. Como podemos ver en las siguientes líneas "... renovó el recuerdo de museos y talleres europeos, viajó a Italia, analizó la plástica de América y del Viejo Mundo, compulsó virtudes y midió talentos, e hizo ya en serio, ya en burlas un viraje estético: improvisó una composición..." (Baney, 2005, p. 194). Esta es una capacidad que va a utilizar a lo largo de su vida para realizar diferentes obras.

Para concluir, podemos decir que desde que era muy pequeño tenía el talento que iba a utilizar como artista posteriormente.

2.3. Aspectos de su Juventud

La juventud es una de las etapas más importantes en el desarrollo de una persona. Es todo un proceso de cambios. Se definen los gustos, entre otras cosas. Esto determina el "camino" que se quiere recorrer. Significa que es muy importante para cada uno, incluyendo para Kandinsky. Ahora les enseñaré acerca de los aspectos de su juventud.

El divorcio de sus padres produjo varios hechos decisivos para que la vida de Kandinsky sea tal y como es.

En diferentes obras, Kandinsky relaciona la pintura con la música. Se dio cuenta de que podía hacer una relación entre ellos y estos hechos se dieron origen en su juventud. Como podemos ver en la siguiente cita "Hasta 1885, asiste a una escuela en Odessa, donde estudia pintura y música." (Guerman, 2006, p. 146). Por lo que puedo decir que el afán por la música en su pintura habría comenzado en su juventud.

A consecuencia, podemos decir que la música es una huella que dejó marca durante su vida y se inició en la juventud.

2.4. Relaciones sociales

Las personas deben tener muchas relaciones sociales debido a que les permite adentrarse a nuevas posibilidades, hacer nuevas cosas. Posteriormente hablaremos acerca de las relaciones sociales que tuvo Kandinsky.

Durante su vida comienza a tener diferentes amistades que lo van a ayudar a seguir adelante. Una de las que tuvo fue con Franz Marc y August Macke. Gracias a esto, crearon el grupo Der Blaue Reiter en 1911. Además tuvo una amistad con Paul Klee.

Muchos de los movimientos que realizó, están conformados por compañeros que conoció durante su etapa de formación artística. Podemos tomar como ejemplo a Gabriele Münter quien conoce en el año 1902. Lo conoció en la escuela de dibujo en Baviera y 3 años después comienzan a realizar exposiciones en Francia en un movimiento llamado *Die Brücke*. Se casó dos veces, una de estas fue con la hija del capitán del ejército ruso, Nina Andreevskaya. Como uno de sus parientes tuvo un gran poder en Rusia, Kandinsky tiene un buen puesto en diferentes lugares de relevancia artística. Se puede apreciar esto en la siguiente cita "...Kandinsky ocupa un gran número de cargos en instituciones culturales soviéticas recientemente creadas..."(Guerman, 2006, p.148). Con esto puedo decir que el puesto de una persona con poder puede influir en muchas cosas, incluso si se tiene como familia.

En pocas palabras, digo que en la vida de Kandinsky ocurrieron diversas relaciones que lo influenciaron y ayudaron en su carrera como artista.

2.5. Contexto de ancianidad y muerte

Cuando una persona vive en muchos lugares o se mantiene en uno, este siempre deja algo, un legado. Si una persona llega a tener un contexto de ancianidad significa esta persona haya alcanzó su madurez en algún aspecto, también la esencia que deja una persona puede estar en el contexto. En el caso de Kandinsky estaríamos presenciando su madurez artística.

Próximamente, mostraré el contexto de ancianidad y muerte de Kandinsky.

Durante sus últimos años de vida, se hace más notable su reputación en muchos lugares del mundo, pero no por mucho tiempo. Trabajó en uno de las escuelas de mayor prestigio del arte conocida como la *Bauhaus* en Alemania, antes de que el partido nazi lo cerrase. Realiza diversas conferencias junto a sus colegas en Nueva York, EE.UU. En 1926, publica su libro *Punto y línea sobre el plano*, pero, lamentablemente, esto no dura demasiado. En 1928, se retira de la enseñanza. Además, unos años más tarde se inicia la Segunda Guerra Mundial, el cual afectaría directamente a la Bauhaus como podemos ver en las siguientes líneas “Durante el trascurso de la campaña “Arte degenerado”, en 1937, muchas de sus obras se confiscan de los museos alemanes o se destruyen...”(Guerman, 2006, p. 152). Por ello podemos decir de que la Segunda Guerra mundial fue un hecho que sacudió muy fuerte en el ámbito artístico a Alemania.

En 1933, Kandinsky viaja a Francia para conseguir otra oportunidad, no obstante no consiguió la misma impresión que en Alemania. Continúa su carrera como artista y fallece el 13 de diciembre de 1944.

Un conclusión, Kandinsky fue una persona que recibe todo tipo de influencias durante su vida. No busca la fama como otros y su legado será valorado en el futuro.

CAPÍTULO III

3. Análisis de las influencias en la pintura abstracta de Vassilly Kandinsky

3.1. Impresionismo (1850 – 1920)

¿Qué es el impresionismo en la pintura? Seguramente estarás pensando que solo es la pintura que impresiona. Pues es algo más que eso. En pocas palabras, el impresionismo es un movimiento artístico que busca resaltar los colores y la luz que se presenta en la pintura, sin importar los detalles de esta. Esta fue una de los movimientos que iniciaron la ruptura a lo que llamamos arte moderno. Esto significa que influenció a varios artistas y uno de ellos fue Vassilli Kandinsky. A continuación, hablaremos acerca de su influenciamiento.

El impresionismo fue la llave que le permitió profundizar el ámbito artístico.

Kandinsky se adentró en el ámbito de la pintura después de un simple hecho. Él se interesó en una obra y esta fue la de Monet, “El montón de heno”, como dice la siguiente cita “... que dejó honda huella en el futuro artista: especialmente la obra *El Montón de Heno* de Monet, por el uso de colores y la falta de claridad formal, completamente alejados del arte realista tradicional ruso.” (Valero, 2012, p.289). Podemos decir que debido a la gran diferencia de estilos entre ellos, impresionismo contra realismo, puso a pensar a Kandinsky acerca de cual era el más significativo y profundo. Se quedó marcado la huella impresionista en él.

Puedo concluir que el impresionismo fue la corriente artística que le dio paso a convertirse al artista como lo conocemos.

3.2. Fauvismo (1905 – 1908)

El fauvismo fue el movimiento artístico que trató de expresar los sentimiento de una manera mas fuerte mediante la utilización de colores muy contrastantes y líneas muy gruesas. Esta corriente se critico mucho a lo largo de los años y se consideró muy influyente en la sociedad. A continuación les presentaré.

Kandinsky tuvo influencias fauvistas.

Para saber cuáles fueron las influencias que tuvieron los artistas, no solo basta con estudiar los escritos, sino hay que observar. Uno

de los cuadros de Kandinsky demuestra la utilización de colores muy fuertes, como los que usaría un fauvista. Esta es "Oriental"(1909). Tal como se dice en (Los ecos de la pintura europea, 2003) " La viveza del color fauve empieza a desbordar el motivo y a independizarse en él. Asimismo, se pueden ver esto en algunos escritos como dice (Los ecos de la pintura europea, 2003) "No es de extrañar que sus pasos en la pintura acusen la influencia del color, impresionista primero, y fauve después". Esto es debido a que él fue invitado a las exposiciones del Phalanx donde se presentaban obras de pintores fauvistas. Allí Kandinsky desacredita como el objeto como lo más importante, en cambio lo reemplaza por el color.

En pocas palabras, Kandinsky presenta y fue afectado por influencias del fauvismo que le permitió entrar en el pensamiento de los observadores.

3.3. El romanticismo y el modernismo del norte

Kandinsky trajo consigo influencias modernistas en uno de los viajes que tuvo.

En 1896, Kandinsky viaja a Munich, considerado como uno de los núcleos modernistas más importantes de Europa. Paralelamente, nacen las academias manejado por los artistas mas importantes de la época y se forma la corriente *Jugendstil* o modernismo alemán. Kandinsky tuvo influencias modernistas como dice la siguiente cita: "Esta influencia puede verse en algunas obras de Kandinsky, como el cartel para las exposiciones de Phanlax..."(Romanticismo y modernismo del norte, 2003). Phanlax era un grupo que se oponía a las enseñanzas de los antiguos artistas. Uno de sus fundadores es Kandinsky. A pesar de ello Kandinsky es atraído más hacia el idealismo romántico y la melancolía del simbolismo. Finalmente, las funde con su conocimiento del fauvismo.

En conclusión, puedo decir que la influencia modernista de Kandinsky nace en Munich y usó lo aprendido en otros lugares.

3.4. Su madurez artística y legado

Cuando somos unos infantes, siempre hemos querido ser adultos. Pensamos que no cambiaremos nuestra personalidad, pero nadie sabe como será nuestra persona hasta que vayamos terminando nuestra etapa de crecimiento. Esto es lo que se ve en Kandinsky en su etapa de madurez artística.

El tipo de abstracción que finalmente muestra Kandinsky en sus obras finales son acerca de la “abstracción biomorfa”. Es desprejuiciada y más serena. Esta es “ ... la frecuencia con que aparecen formas suavemente curvas y orgánicas” según (Una abstracción liberada, 2003). Le comienza a fascinar el mundo microscópico, lugar oculto de los sentidos. A la vez comienza a contarnos, a través de su pintura, acerca de los secretos a través de lo secreto.

En pocas palabras puedo decir que, Kandinsky finaliza su vida viviendo por el arte. Usando la abstracción biomorfa explica a través de lo inexplicable lo inexplicable en aquella época.

CONCLUSIONES GENERALES

1. Hubo muchas corrientes artísticas que influenciaron y aportaron durante su formación como artista, pero podemos rescatar que una de las más importantes fue el impresionismo ya que fue la entrada de Kandinsky hacia la abstracción. Gracias a esto Kandinsky llega a conocerse como persona y como artista, dejando un rico legado en su nombre.
2. Las influencias más importantes que tuvo a lo largo de su temprana edad fue la aparición de la sinestesia cuando tenía tres años de edad durante su viaje a Italia y el estudio de la música durante su juventud que posteriormente se relacionaría mucho con la formación de su pintura.
3. En la vida del artista, Kandinsky, al estudiar su vida se notó diversas influencias que afectaron en su pintura, cabe resaltar que no importa la edad que tuvo, siempre estuvieron. Gracias a esto fue posible identificar con una dificultad que lo afectó en cada etapa de su vida.
4. El artista lucha contra sí mismo buscando la perfección y la subsistencia en la sociedad, esta búsqueda lo lleva por un camino diferente al de los demás. Va a ir en busca de la verdad, se cuestiona a sí mismo.
5. El siglo XIX y XX fueron las fechas en que los artistas se enfrentaron a muchos cambios de la sociedad que afectaron directamente a su pintura. La influencia de un lugar específico puede afectar a los que están muy lejos, puede ser por medio de extranjeros, migraciones a otros países, etc.
6. El estudio de su biografía fue crucial para el trabajo presentado debido a que se tiene mayores posibilidades de cumplir el objetivo propuesto inicialmente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gombrich, E. (1997). La historia del arte. Londres: Phaidon
- Ediciones Polígrafa. (2003). Kandinsky. Barcelona: Polígrafa
- Ediciones Polígrafa. (1997). Fauvismo. Barcelona: Polígrafa
- Ediciones Polígrafa. (1997). Simbolismo. Barcelona: Polígrafa
- Guerman, M. (2006). Vasily Kandinsky. Sirrocco: Panamericana
- Eisenman, S. (2001). Historia crítica del arte del siglo XIX. Madrid: Akal
- Pini, I. (2000). En busca de lo propio. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
- Sylvester, D. (1969). Las bellas artes. Milan: Grolier
- Valero, A. (2012). Principios de color y holopintura. San Vicente: Club Universitario

COLEGIO
SAN AGUSTÍN

APÉNDICE

ENTREVISTA

PROFESOR DE ARTES VISUALES II

COLEGIO SAN AGUSTÍN LIMA - PERÚ

CARLOS PULIDO

PREGUNTAS

1. ¿Cómo influye el contexto socio-cultural que vive un artista en su obra?
Relacionelo con Kandinsky.

El contexto socio-cultural influye en todas las personas, a los artistas específicamente más porque el artista se nutre de la realidad para poder pintar. Si hablamos de Kandinsky, por ejemplo, hablamos de un personaje, de un artista ruso que en determinado momento se muda a Alemania. Entonces no digamos que su contexto cambió en donde su país salió de la cultura que él pertenecía y se fue a una cultura diferente con idioma diferente y no solo eso sino que Alemania estaba más inserta en la moda de arte francés, entonces cambia de contexto, cambia de cultura y observa nuevas cosas, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de estética, de belleza y definitivamente esto lo influencia como persona y como artista.

2. ¿Cuál fue la corriente artística que más influenció a Kandinsky?

Yo pienso que una de las cosas que más influenció en él fue el arte francés, el impresionismo digamos las vanguardias francesas, el posimpresionismo y especialmente Paul Cezanne porque Paul Cezanne tiene una forma particular de geometrizar y sintetizar en su pincelada la realidad, los paisajes, las cosas que pintan que le dan un valor agregado al trazo a la pincelada, al color, al manejo del color. Yo pienso que Kandinsky puede haber rescatado esas formas nuevas de interpretación. Los artistas empezaron a interpretar la pintura de la realidad y el arte abstracto de Kandinsky, no es más que una interpretación llevada a otro nivel, no, entonces si hablamos de pintores como Van Gogh o Paul Cezanne que estaban pintando y que mostraban una nueva forma de pintar en la última etapa del siglo XIX, justo nos enganchamos con la época en donde Kandinsky estaba consolidando su forma de pintar. Recordemos que él trató de entrar a la escuela de Munich, una escuela de arte de Alemania, fue rechazado inicialmente y recién fue aceptado en 1900, es decir aproximadamente cuando tenía 34 años, una edad en ya estaba probablemente con toda su receptividad y con todas sus ideas creativas al máximo.

3. Crítica la obra de Kandisky

Cuando uno hace una crítica de arte es poco difícil despegarse de la impresión subjetiva de lo que a mí como artista, como profesor de arte y como observador me parecen en lo personal, sin embargo tratando de ser objetivo digamos que la obra de Kandinsky es importantísima porque es uno de los pioneros del arte abstracto, si bien es cierto han habido muchos pintores que iban insinuando ese camino. Kandinsky lo pone de una manera más clara y más concisa. Se despega a través del color de la realidad, si tu observas las primeras obras de Kandinsky eran representaciones de la realidad, pero el color se le iba. Era como que él, sus emociones y su acepción de la realidad, las expresaba de una manera muy libre y muy potente, a través de la intensidad, a través de la brillantez del color y a través del color es donde ya empieza a romper con la línea, empieza a romper con el dibujo y empieza a encontrar un lenguaje nuevo. Cuando el color se convierte en forma por sí mismo, ya no es color coloreando una forma, sino es el color lo que da una forma un lenguaje, un significado a la obra de Kandinsky. Es importantísima por su proceso y es importantísima por su legado, yo tendría que decir que es uno de los pintores más importantes del siglo XIX al siglo XX, porque él abarca con un pie en uno y con el otro, el otro siglo.

4. ¿De qué manera su legado como artista afecta a los de la actualidad?

Como justo te decía, la creación o la consolidación del lenguaje abstracto que también ha abarcado otras áreas de las artes, no solamente la pintura sino la escultura, el teatro la literatura probablemente, es el desarrollo o la evolución de un lenguaje expresivo. Nosotros utilizamos el lenguaje verbal para expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas pero cuando ya no vamos al campo plástico, existen lenguajes que vienen desde los pintores bernas, artistas, incluso antes van expresándose de una manera y se llega a la culminación o a la evolución del lenguaje simbólico mediante la abstracción

5. ¿A qué se debe la vigencia del arte abstracto en la actualidad?

Yo creo que la vigencia de alguna manera para los pintores, digamos que son neófitos o pintores aficionados siempre se van o empiezan a través del arte abstracto porque lo consideran más fácil, entonces se expresan con más libertad, incluso cuando uno es el alumno o es estudiante o cuando uno tiene alumnos estimula para que se exprese con la completa libertad que el arte abstracto brinda, sin embargo esto no quiere decir que hacer arte abstracto sea fácil, es como ya hemos dicho en las preguntas anteriores una forma de lenguaje mucho más elaborada, más simbólica que involucra metáforas, involucra símbolos y emociones directamente plasmadas, sin embargo actualmente esa gran dimensión, hay una gran gama de posibilidades que el arte abstracto te puede permitir incluso para iniciarte en tus primeros pasos en la expresión artística y los artistas actualmente, no solo se expresan de forma abstracta sino que han diversificado este tema, algunos se expresan de forma geométrica otros de forma arquitectónica, otros arte formado o sintetizado en las formas de la realidad con los cuerpos humanos, con los gestos y utilizan o se valen de elementos del arte abstracto, van a combinar y crear su propio lenguaje.