

Arte cinético

Sus características y clasificaciones

Primer acercamiento al arte cinético

Al llegar el siglo XX, algunos artistas se interesaron por realizar obras con mayor dinamismo que el que se había logrado hasta ese momento, y comenzaron a pensar en la posibilidad de lograrlo imprimiendo movimiento a las esculturas.

Muchos escultores realizaron experiencias artísticas en las que sus obras adquirirían movimiento real, y dieron origen a lo que se conoce como arte cinético. La expresión arte cinético es adoptada hacia 1954.

El arte cinético nace de la idea de agregar, a las tres dimensiones -alto, ancho y profundidad- el movimiento. Pero no se trataba en este caso de que la imagen tuviera la apariencia de moverse, sino que se buscaron los mecanismos para que el movimiento existiera realmente.

El movimiento se desarrolla tanto en el espacio como en el tiempo, por lo tanto se considera que este tipo de esculturas tiene cuatro dimensiones, ya que tomamos el tiempo como la cuarta dimensión. Al tener movimiento real, las esculturas van cambiando frente al espectador y muestran una variedad de imágenes sucesivas.

Varios artistas plásticos crearon distintos tipos de objetos cinéticos y les dieron movimiento de diferentes maneras. Se encontraron dos caminos para lograr impulsar el movimiento:

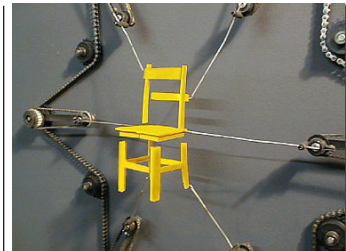
- *utilizando medios naturales, principalmente las corrientes de aire;
- *incorporando a las esculturas sistemas magnéticos, mecánicos o eléctricos que las movieran total o parcialmente.

Alexander Calder
El padre del arte cinético y los móviles.

Teo Janen
Construye grandes figuras que son capaces de caminar con la fuerza del viento.

Arthur Ganson
Construye piezas de arte mecánico.

Resumen de las características más importantes:

- *El arte cinético se basa en la búsqueda de movimiento, pero en la mayoría de las obras el movimiento es real, no virtual.
- *Para realizar la obra el artista se plantea y sigue una estructura rigurosamente planificada.
- *Los recursos para crear movimiento son casi infinitos, tales como el viento, el agua, motores, luz, electromagnetismo.
- *Busca la integración entre obra y espectador.

Alexander Calder

Alexander Calder inventó los móviles, un tipo de escultura formada por alambre y pequeñas piezas de metal suspendidas que son movidas ligeramente por el desplazamiento del aire ambiente. El mismo Alexander Calder dijo a cerca de sus propias creaciones: “Un móvil es un trozo de poesía que baila con el gozo de la vida y las sorpresas”.

Una de las características principales de los móviles de varias formas de varillas suspendidas, es la buena distribución del peso con la que logra una estructura en equilibrio. Es decir que al colgar alguna forma en el extremo de una varilla, se debe colocar otro elemento de peso equivalente en el otro extremo para que la varilla quede en equilibrio, como en una balanza.

El móvil nos da la sensación de un objeto liviano y flotante, casi sin peso. Suspendidas en el aire, sensibles al aire, las formas que componen el móvil, al entrar en movimiento, cambian de posición en el espacio, y provocan distintas combinaciones visuales.

Arte óptico

Características y artistas

Concepto de arte óptico

El arte óptico se diferencia del arte cinético porque el movimiento que intenta producir en el espectador es puramente sensorial-óptico, ya que sus obras son totalmente estáticas y la sensación de movimiento es producida puramente por efectos y no por movimiento real de las piezas o parte de la obra.

El arte óptico surge como una variación o interpretación de la abstracción geométrica y se vale de principios científicos y estructuras repetitivas para crear ciertos efectos en el espectador.

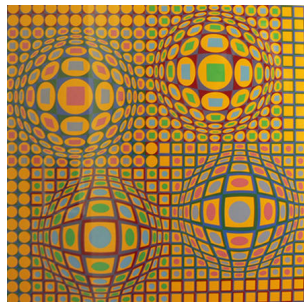
Esta tendencia en el arte busca crear en el espectador una sensación de movimiento, gracias a efectos ópticos que desencadenan en el observador una respuesta visual y psicológica ante la sensación percibida. Este tipo de arte es de tipo técnico y en muchas ocasiones impersonal.

El artista de *Op Art*, utiliza la construcción de perspectivas que el ojo no puede fijar en el espacio; empleando cierto tipo ilusiones ópticas como el efecto Rubin, que permite descubrir formas convexas a partir de figuras que comparten sus contornos; así como también el efecto moaré, propio de la industria de la impresión, que es producido por la incorrecta intersección de líneas de puntos, círculos concéntricos o líneas junto a otras ilusiones como perceptivas de inestabilidad, vibración o confusión.

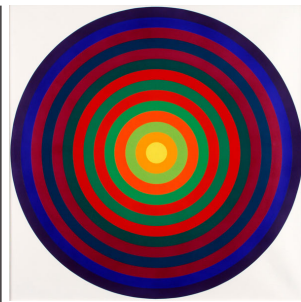
Aunque el nacimiento de arte óptico como movimiento artístico data de finales de la década del 50, solo hasta mediados de los 60s se conformo como una tendencia formal, luego que el museo de arte moderno de New York (MoMa), organizara una exposición con el nombre de *The Responsive Eye* en 1965. En esta muestra los principales artistas de este nuevo tipo de arte dieron forma al nuevo estilo

Resumen de las características más importantes:

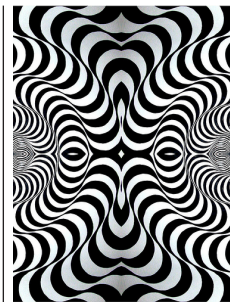
- *Se considera al arte óptico como una evolución matemática del arte abstracto.
- *Se usa la repetición de las formas simples.
- *Los colores que utilizan estos artistas crean efectos vibrantes.
- *En algunas obras se genera un gran efecto de profundidad.
- *Confusión entre fondo y primer plano, cuando la figura y fondo son reversibles.
- *El resultado es el de un espacio tridimensional que se mueve.
- *Aunque el movimiento no sea real, el efecto es de total dinamismo.
- *En la retina se sienten vibraciones, altibajos, formas que emergen y se retrotraen.

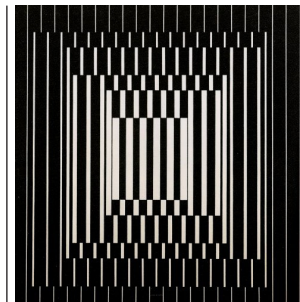
Víctor Vasarely
Efectos de profundidad.

Julio Le Parc
Efectos con colores vibrantes y repetición de formas simples.

Bridget Riley
Confusión entre fondo y primer plano.

Víctor Vasarely
Repetición de formas simples y uso de las matemáticas para las distancias entre objetos.

Representantes de este movimiento:

Los principales iniciadores de esta tendencia fueron: Víctor Vasarely, Bridget Riley, Frank Stella, Josef Albers, Lawrence Poons, Kenneth Noland y Richard Anuszkiewicz.

Posteriormente han destacado otros artistas como: Yaacov Agam (Israel, 1928), Carlos Cruz-Diez (Venezuela, 1923), Piero Dorazio (Italia, 1927 - 2005), Julio Le Parc (Argentina, 1928), Youri Messen-Jaschin (Suiza, 1941), Omar Rayo (Colombia, 1928 - 2010), Bridget Riley (Inglaterra, 1931), Eusebio Sempere (España, 1923 -1985), Jesús Soto (Venezuela, 1923 -2005).