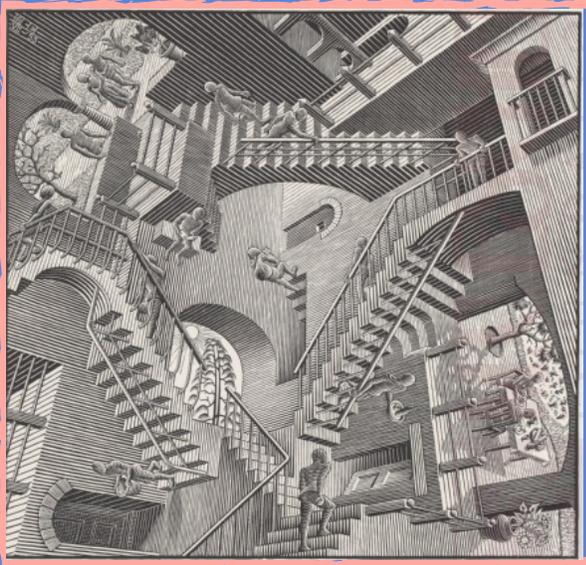

ESTUDIO COMPARATIVO

codigo de estudiante: hvg859

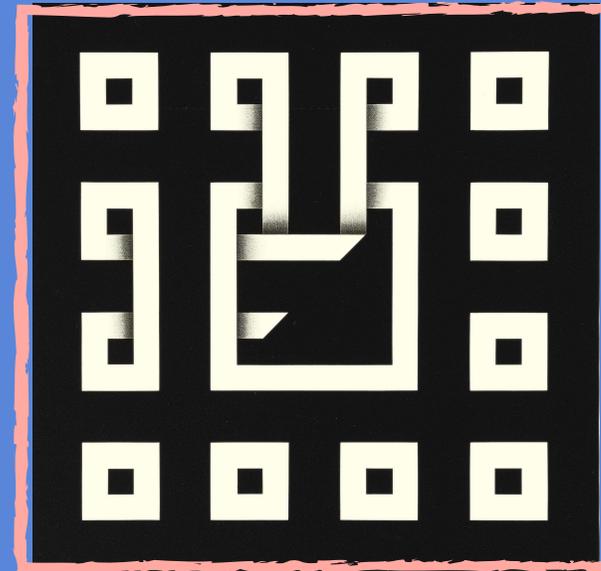
INTRO

Título: Relativiteit (1953)
Autor: M.C. Escher
Técnica: Grabado (litografía)
Dimensiones: 27.7x29.2cm
Ubicación: desconocida

Título: composition in red, black and white (1924)
Autor: Henryk Berlewi
Técnica: gouache en papel
Dimensiones: 61x48
Ubicación: desconocida

Título: Clandestine game XI (1968)
Autor: Omar Rayo
Técnica: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 101.6 x 101.6 cm.
Ubicación: museo del artista

Esta presentación está hecha con la intención de mostrar el análisis, la comparación y el contraste de las siguientes obras: Relatividad de Mc Escher, Composition in red, black and white de Henryk Berlewi y Clandestine game de Omar Rayo, y así tener una visión de los distintos estilos y contextos de los artistas y cómo su arte fue influenciado por su mundo, además de su importancia cultural en el momento en el que fueron creadas y en la actualidad. Escogí estos tres artistas por que han tenido una trayectoria y evolución a través de su carrera hasta el punto de quedar en la historia de sus países.

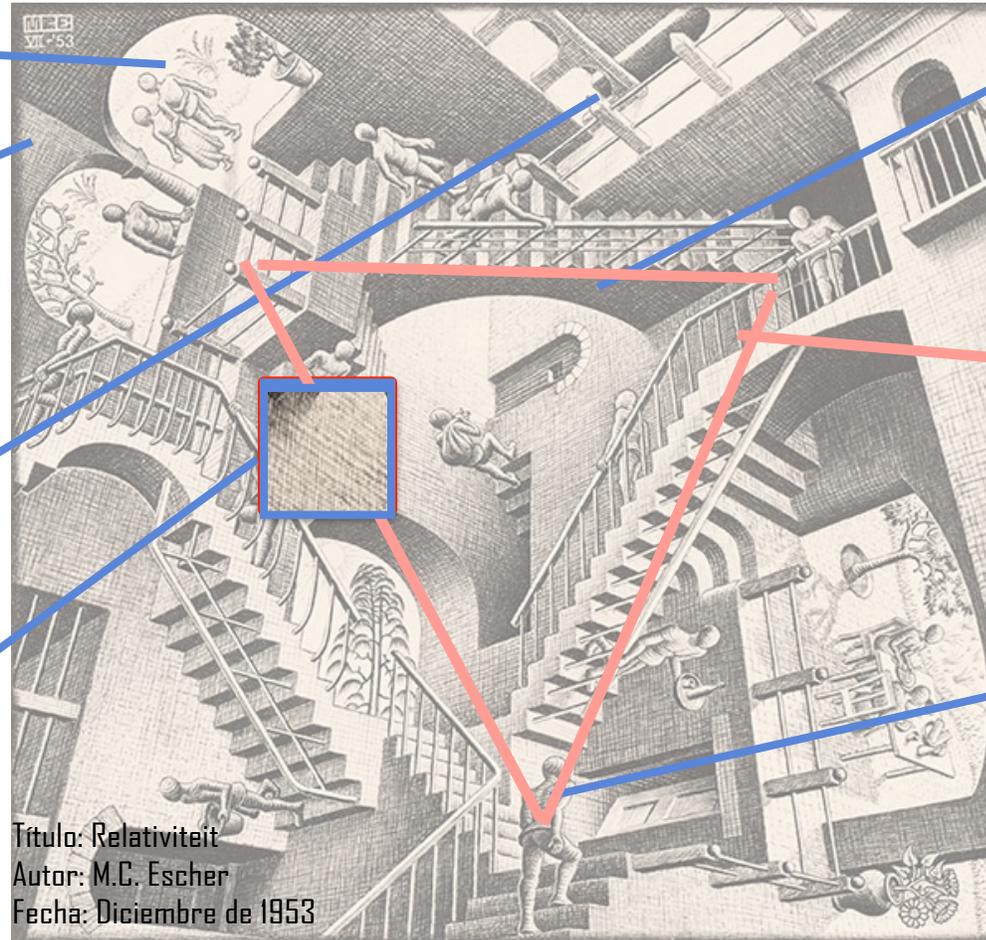
“ANÁLISIS DE LAS CUALIDADES FORMALES”

La luz de la obra proviene de los balcones dejando en penumbra el resto de los espacios

La técnica que utiliza el autor es la litografía: Arte de dibujar o grabar en piedra preparada al efecto, para reproducir, mediante impresión, lo dibujado o grabado.

La arquitectura que utiliza el autor en esta obra fue inspirada por la arquitectura de Granada España e Italia (dibido a sus viajes).

Los patrones que utiliza para que no queden espacios en blanco son inspirados en Alhambra, Granada. Y estos ayudan a darle dimensión a la obra

Título: Relativiteit
Autor: M.C. Escher
Fecha: Diciembre de 1953

Las escaleras son lo primero que llaman la atención pues son la forma en el que el artista utiliza las formas cerradas ya que son las líneas que aíslan los elementos de la obra para así verlos individualmente, lo que ayuda a dar la realidad hiperbólica.

LA OBRA TIENE UN ESQUEMA TRIANGULAR

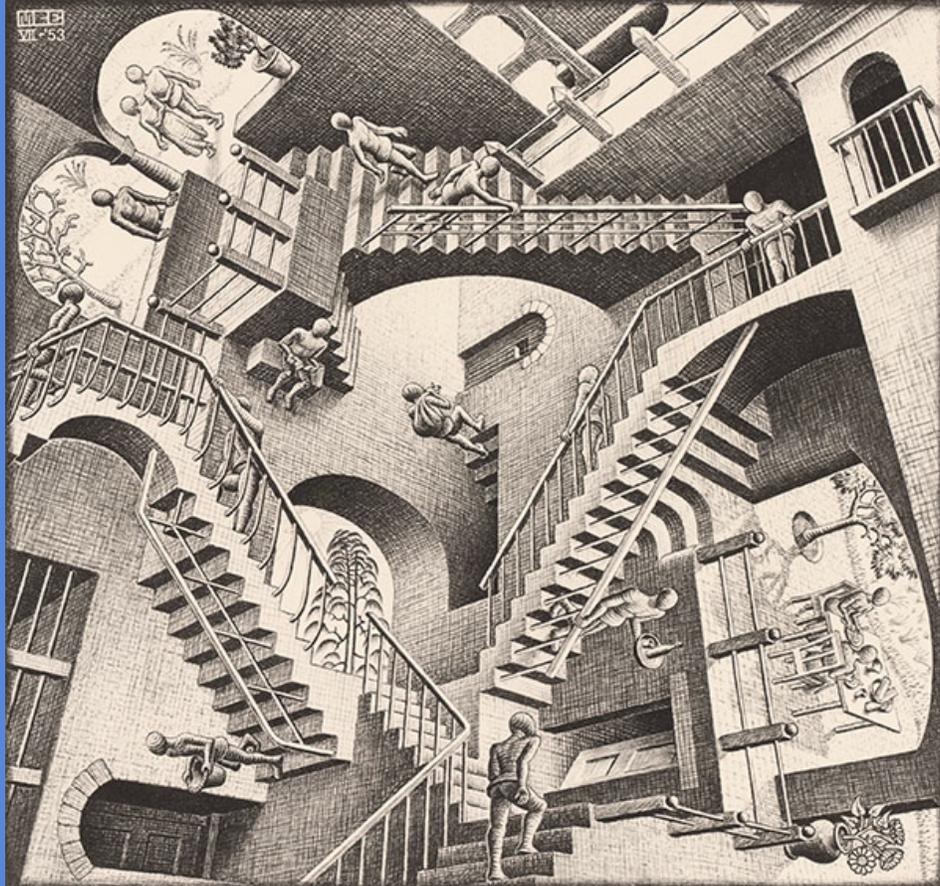
Las personas y las líneas son las que le dan el ritmo visual a la obra pues son la secuencia que sigue un orden del movimiento de la obra, al ser monocromática su ritmo cromático está en las sombras y luces por la repetición de tonos.

El volumen está sugerido por medio de la gradación de luces y sombras, que permiten a los cuerpos y estructura arquitectónica adquirir el mismo.

La existencia de figuras imposibles o perspectivas diferentes a las usuales de esta obra es confusa ya que no se sabe con claridad los planos, ni sabe que es arriba, abajo, izquierda, o derecha, que es lo que Escher buscaba con esta obra depende de qué manera lo veas las personas están bajando, subiendo o desafiando la gravedad etc.

El mayor interés de Escher fueron las relaciones entre fondo y figura; la simetría, el blanco, el negro y la metamorfosis de las figuras como se nota en esta obra todas ellas.

OP ART

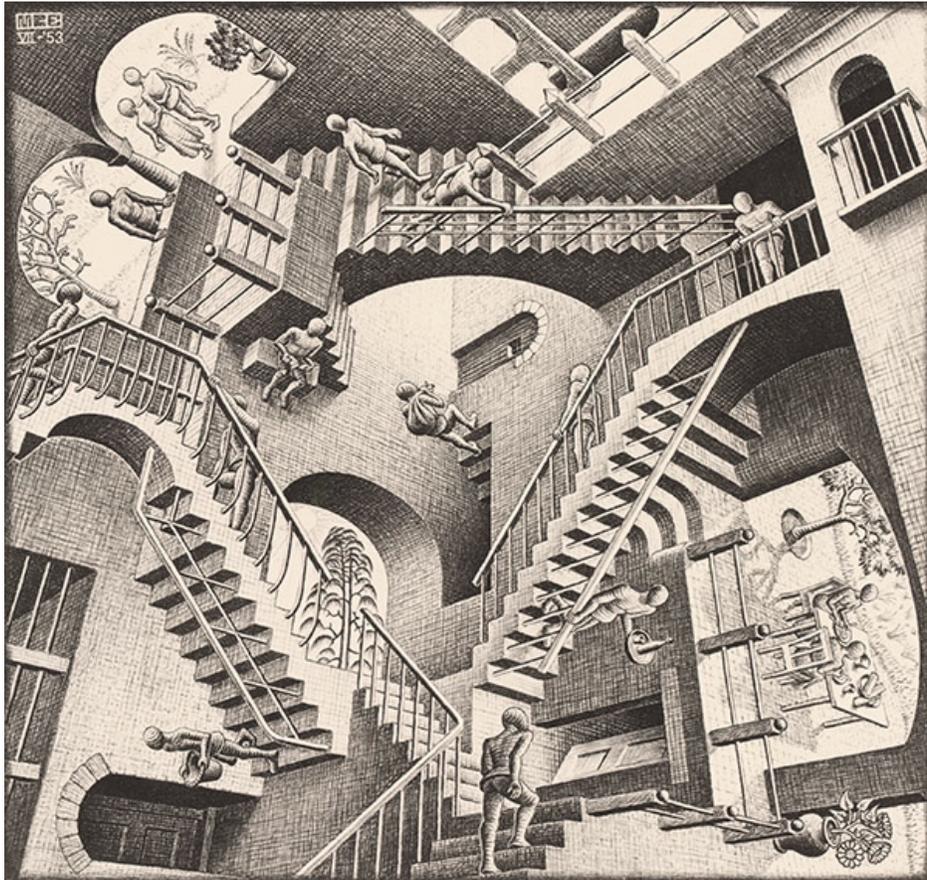

Titulo: Relativiteit
Autor: M.C Escher
Fecha: Diciembre de 1953

El Op-Art, el espectador tenía una participación activa, ya que este es un estilo exclusivo que engaña el ojo humano, no existe ningún tipo de trasfondo o aspecto emocional en ella, los efectos estéticos se logran utilizando contrastes cromáticos, líneas paralelas básicamente "la ciencia óptica"; la obra cumple con la mayoría de estas características sin embargo Escher si quería comunicar algo con sus obras y utilizar esa percepción del espectador a favor para comunicar como el mundo es relativo como todo depende de la perspectiva en que se mire.

La obra no tuvo un impacto grave a el contexto del autor pues como se dice anteriormente el contexto del autor era un contexto no favorable ya que se tenían problemas políticos hasta 1975; el impacto que Escher tiene es la comunidad de científicos es mucha pues sus obras son una forma sencilla de explicar diferentes teorías como la de la relatividad; el solo fue juzgado por sus obras tan extrañas y que no parecían ser más que un simple juego un juego que para él era muy serio.

La interacción de hoy en día con la obra es más analítica y con la función social que Escher deseaba pues en la mayoría de críticas u opiniones de hoy en día se muestra como una obra reflexiva que nos muestra que el mundo es mucho más de que nos muestra el ojo por eso en la obra no existe ni arriba, abajo, frontal, lateral, dentro afuera etc., además de esto es reconocido por ser uno de los pocos artista matemático que juega con las figuras imposibles espacios paradójicos mundo imaginarios e ilusiones ópticas

Titulo: Relativiteit
Autor: M.C Escher
Fecha: Diciembre de 1953

“ANÁLISIS HISTÓRICO”

Esta obra fue unos años después de la segunda guerra mundial, lo que trajo a Holanda hambruna, desestabilidad económica y además una inundación, esto llevo a que en 1945 se firma un acuerdo que controlara los precios y salarios este duro 20 años por lo que la industrialización de Holanda fue acelerada. Después de la guerra el gobierno estaba en manos de laboristas y católicos.

Escher no se enfocó en hacer obras mostrando los problemas sociales de su país en específico para él era más importante la relatividad de las cosas por eso él nunca tuvo problemas ni con el gobierno la sociedad pues el siempre mostro su punto de vista el cual era “En que patéticos esclavos nos convertimos por el poder dominante de la gravedad sobre todas las cosas de la tierra (...) nuestro único consuelo es que no podemos solucionarlo. No es fallo nuestro: nos guste o no, tenemos que obedecer a la gravedad, nuestra tirana.” (“M. C. Escher,” 2013)

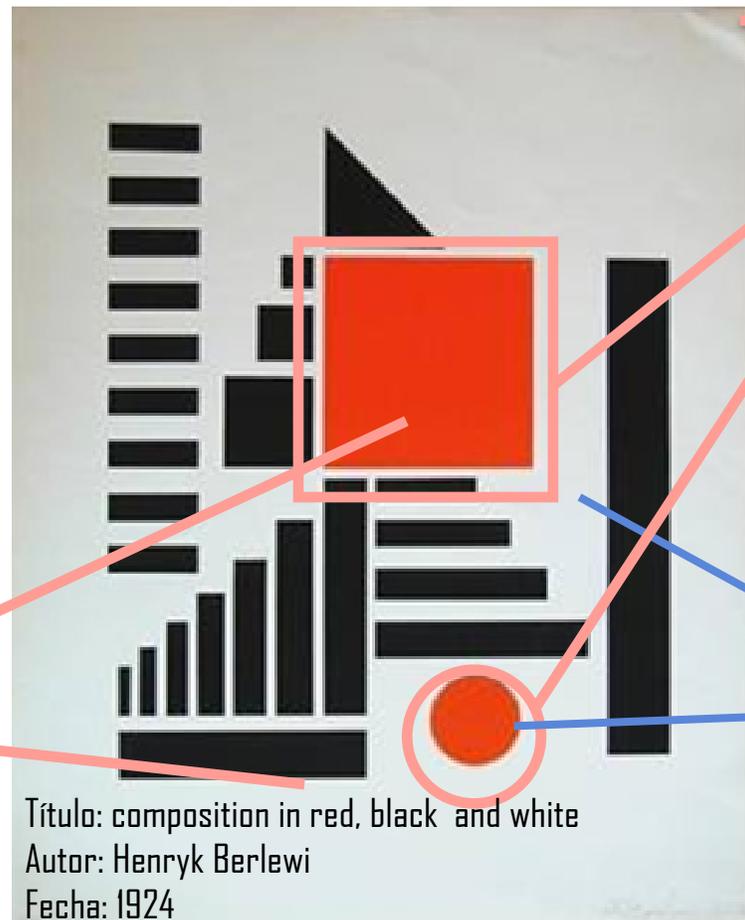
Otro motivo por el cual Escher era reconocido por ser un artista matemático. Como se puede ver en su generación él no fue ni aceptado ni rechazado por la sociedad pues en su contexto habían cosas más importantes que las problemáticas matemáticas que Escher pintaba sin embargo seguía siendo un conocido por ciertas personas, en cambio los receptores de la actualidad se intrigan más por este tipo de problemáticas y ha sido tanta la popularidad de esta obra en los receptores modernos que hacen camisetas, cuadernos y cosas decorativas en alusión a esta obra, no solo objetos pero si animaciones en las que se puede ver una clara referencia a esta obra y su impacto en el pensamiento de hoy en día.

“ANÁLISIS DE LAS CUALIDADES FORMALES”

Los colores son totalmente planos, no hay evidencia de luces ni sombras.

El plano que utiliza es el de los regulares básicos (las 3 formas regulares básicas perfectas son el círculo, cuadrado y triángulo equilátero. Con ellas se pueden realizar distintos tipos de composiciones.)

Los colores son los colores con los cuales se caracteriza el constructivismo, ya que estos representan el progreso, y a través de estos colores el artista hace una figura que está en comunicación con el espacio y el ambiente que la rodea. (el color blanco no se nota en la foto debido a la calidad de la imagen)

Título: composition in red, black and white
Autor: Henryk Berlewi
Fecha: 1924

La obra está representando figuras geométricas básicas de una forma bidimensional, esta obra está dentro del arte abstracto. Esta obra está dentro del constructivismo puro.

El ritmo que está hecho a través de las líneas, planos y la combinación esquemática de formas geométricas pues el ritmo es una repetición continua de líneas genera un ritmo lineal, que dirige la mirada en una dirección

LOS ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN DE LA OBRA QUE LLAMAN LA ATENCIÓN SON EL CÍRCULO Y EL CUADRADO..

La obra tiene una textura implícita en las líneas y el patrón.

Sin embargo "Su premisa básica rechaza la ilusión del espacio en favor de la bidimensionalidad; el color se reduce a negro, blanco y rojo, y los equivalentes visuales de las imágenes se logran por medios mecánicos utilizando arreglos rítmicos de líneas y formas geométricas simples como círculos y cuadrados" ("Henryk Berlewi," 2020b)

CONSTRUCTIVISMO

Berlewi desarrollo su propia teoría del arte abstracto: escribió que la mecanización de los medios de expresión no significa la automatización del proceso creativo. para dar expresión a la unificación del arte y la vida de la sociedad postulada por los constructivistas, esto se refiere a la forma en los que los constructivistas estaban dispuesto a construir el arte estos también tomando ideas del cubismo y el futurismo. El constructivismo en Polonia 1923-1936 incluye más de 50 piezas de escultura, dibujo, fotografía y diseño gráfico, que reflejan un período significativo en la historia del arte moderno, sin embargo este movimiento fracaso ya que trató de pasar a el estudio de arte a la fábrica de arte aun así muchos continuaron con el valor del arte abstracto y estos fueron los que tuvieron gran impacto en la difundió del constructivismo en europea, este movimiento era más una silencia que un movimiento artístico pues buscaba que se produjera en masas y logró influenciar la moda el diseño y todos los objetos producidos en masa, un dato importante es que Berlewi del expresionismo llegó a lo abstracto, después de varios años de reducir sus temas naturalistas a formas geométricas simples. El ímpetu para esto fue el constructivismo ruso y el suprematismo. Un papel decisivo tuvo su amistad con El Lissitzky, quien lo hablaría con el suprematismo. Berlewi enfrentó el dilema de si su arte debería ser judío y nacional o cosmopolita y universal.

Título: composition in red, black and white

Técnica: gouache en papel

Dimensiones: 61x48

Autor: Henryk berlewi

“ANÁLISIS HISTÓRICO”

El momento en el que esta obra sale es durante esta época del constructivismo el cual estaba lleno de obras con mensajes basadas en esto en cambio Berlewi estaba viendo más a las raíces de esta movimiento pues buscaba que sus obras fueran cosmopolitas y universales lo que era muy diferente a lo que empezó pintando pues el empezó con un grupo de artistas judíos que hacían más arte realista como retratos, pero Berlewi siempre tuvo un gusto por el cubismo lo que lo lleva a este movimiento ya que el constructivismo toma muchas ideas del cubismo, así que Berlewi decide irse por este movimiento y tipo de arte, hace su propia teoría de lo abstracto y así nace este tipo de obra, pero está al no estar ligada con la problemática social del momento no tuvo un impacto tan importante sin embargo después si fue tomada en cuenta como base de diseños de ropa y otra cosas producidas en masas .

Por más de que el haya intentado entrar en el movimiento de constructivismo esta obra es más reconocida como arte óptico abstracto.

Berlewi después de un tiempo vuelve a sus orígenes realistas y vuela a hacer retratos.

Título: composition in red, black and white

Técnica: gouache en papel

Dimensiones: 61x48

Autor: Henryk berlewi

Título: Portret kobiety

Técnica: crayon en papel

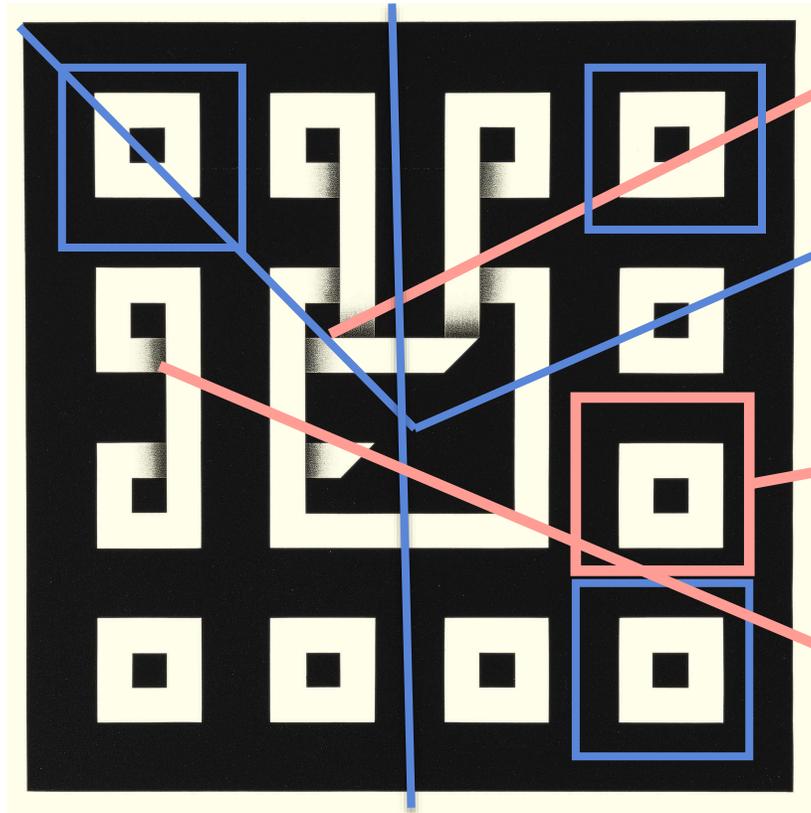
Dimensiones: 50x38cm

Autor: Henryk berlewi

(“Portret kobiety by HenrykBerlewi,” n.d.)
ejemplo de los retratos que hizo el autor

“ANÁLISIS DE LAS CUALIDADES FORMALES”

La obra tiene una luz focal frontal que se puede ver en los brillos y sombras de las líneas las cuales ayudan a dar la ilusión óptica deseada.

Su esquema compositivo es compuesto ya que consta de uno diagonal que es lo como lo focal de la obra, sin embargo se nota como se trata de seguir una simetría de un patrón que se rompe en la ilusión óptica.

El ritmo de la obra está marcado por el cuadrado ya que esta entrelazado con otro (en la parte superior izquierda) esta repetición de figuras da la ilusión de movimiento, además del patrón que este tiene en el resto de la obra

En la obra se ve un volumen figurado ya que se crea la ilusión de un espacio, cosa que hace la obra en la esquina superior izquierda

Artista: Omar Rayo
Título: Clandestine game XI, 1968
Técnica: óleo sobre lienzo

Esta obra al ser monocromática hace que el ojo este confundido ya que no hay un cambio drástico de colores, pues el fondo y sombras están hechas con diferentes matices del mismo color y este color dominante sería el negro, el blanco sería el tónico de la de mediación es el gris ya que es la combinación entre el negro y el blanco (sombras)

La obra tiene una armonía muy marcada, al unificar todos los elementos de la obra (línea, formas) y tener un peso visual balanceado

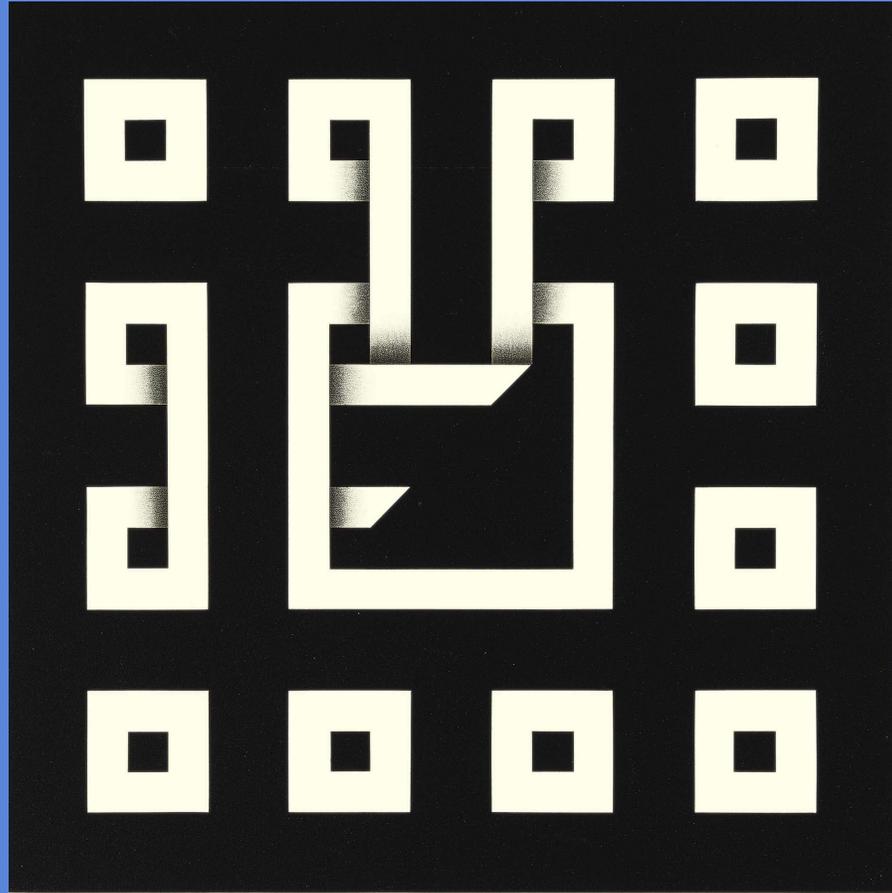
El plano que utiliza rayo es el plano regular el cual está conformado por formas geométricas reconocibles y sus ángulos y lados son de la misma longitud, Figura - fondo
Obra bidimensional

Para él el blanco es el alma de las cosas y el negro es como expresa sus sentimientos e intereses estéticos. Es un enamorado de la Luz porque todo lo que se interpone a ella es la sombra La obra no tiene textura por más que está hecha en óleo no se utiliza ningún textura sobre el lienzo

OP ART

En el Op-Art, el espectador tenía una participación activa, ya que este es un estilo exclusivo que engaña el ojo humano, no hay un trasfondo o aspecto emocional específico en ella, los efectos estéticos se logran utilizando contrastes cromáticos, líneas paralelas, ausencia de movimiento real, uso de formas geométricas simple, contraste y repetición de formas: la obra consta de la mayoría de las características ya que este logra el tan reconocido contraste cromático con el blanco y el negro y todas las cualidades de esta movimiento pero su impacto fue tan grande que todavía se ha la del ya que se ha dicho que el indudablemente creó una gramática visual, y logró tener su propio museo, lo que era muy importante pues como se muestra en la siguiente cita, él quería ser recordado "Quiero que me recuerden como un creador, como lo que soy. Quizás, una persona amargada; quizás, como una persona simpática; quizás, como una persona de buen humor. No sé cómo la gente me interprete; pero, la verdad es que yo amo la gente y no tengo rencores contra nadie..." – Omar rayo (Red Gráfica Latinoamérica, 2019). indiscutible mente los receptores de este artista residieron de una muy buena manera todo lo que este artista hiciese pues él también fue caricaturista de diferentes revistas.

Fue a diferentes ciudades por su arte y ahora es reconocido como uno de los artistas más icónicos de Colombia.

Artista: Omar Rayo

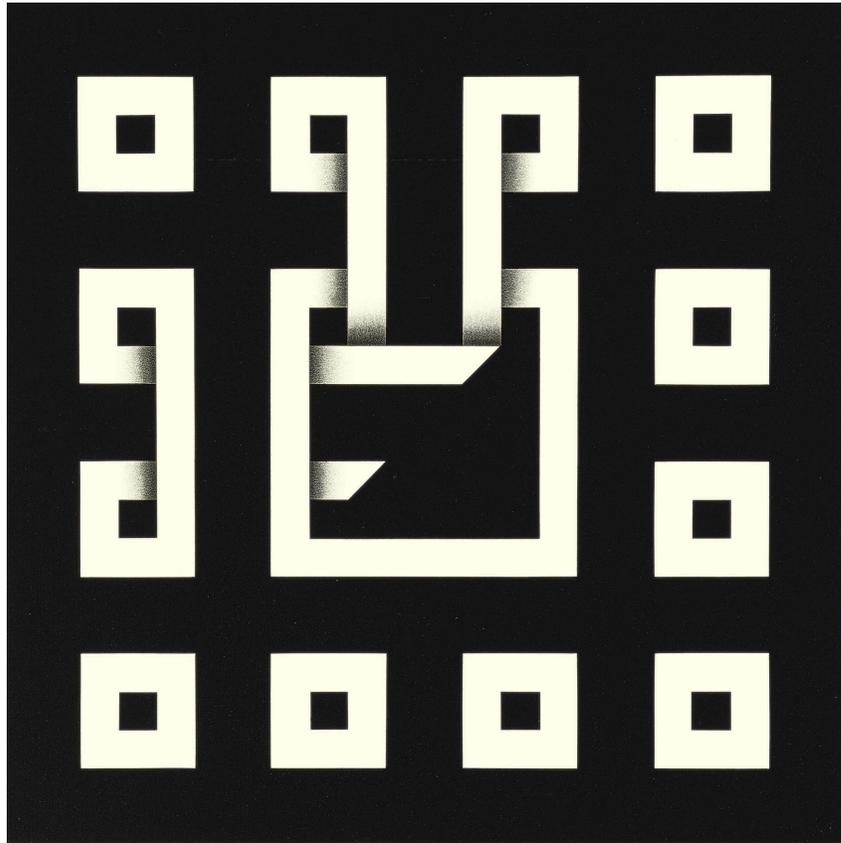
Título: Clandestine game XI, 1968

Técnica: óleo sobre lienzo

Dimensiones: 101.6 x 101.6 cm.

“ANÁLISIS HISTÓRICO”

Omar Rayo fue conocido como el Valle caucano más universalizado pues a sus 32 años llegó a Nueva York y a diferentes lugares de América Latina, cosa que él no se imaginaba que iba a llegar, todo esto empezó por su perro sombra y la sombra que hizo sombra que él repintó en la pared de su casa, y como un niño humilde podría llegar tan lejos, un dato curioso es que todo empezó porque él ayudaba a su padre a diseñar las sillas de caballo que su padre vendía, no por presión eterna sino por simple gusto y talento. Sus obras fueron muy bien recibidas por parte de los receptores principales, sin embargo tuvo diferentes críticas pero sin importar sus críticas tiene su propio museo en su lugar natal Ronaldillo Valle del Cauca Colombia, sus obras fueron tan importantes ya que el arte fue lo que lo salvó al estar terminando perdido en el alcohol; él fue una gran inspiración para muchos de su generación pues él llegó a la academia de bellas artes donde le dijeron que no tenía nada más que aprender. De ahí nació su arte y su reconocimiento fue gracias a un viaje a Bogotá DC donde se dio a conocer y esta obra fue una de sus mayores exitos al ser parte de una de sus tantas colecciones y otra es jugando con el ojo humano en el que parecía una imagen 3D encerrada en una imagen bidimensional. Esto era algo nuevo pues su arte no representaba nada histórico de su contexto. Sin embargo este año Ciudad de México. Se llevan a cabo las primeras «Olimpiadas Culturales». Se crea una serie de esculturas, Ruta de la Amistad, realizadas por artistas de diferentes países, en el marco de la XIX Olimpiada. Estas se encuentran en Periférico Sur, entre Viaducto Tlalpan e Insurgentes Sur

Artista: Omar Rayo
Título: Clandestine game XI, 1968
Técnica: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 101.6 x 101.6 cm.

imagen tomada de ("El Museo Rayo de Ronaldillo celebra sus 35 años con una semana cultural," n.d.), foto del museo de el artista

COMPARACIÓN:

SIMILITUDES

Henryk Berlewi y M.C Escher tuvieron un contexto similar pues ambos pasaron por momentos críticos de su país o continente y no pintaron al respecto y mostraron preocupación por cosas diferentes, pues en el contexto de Escher hay una gran hambruna pero él se ve interesado es por la esclavitud que tenemos ante la gravedad y Berlewi no mostro una preocupación específica en frente a el contexto político si no que se vio más interesado en que el arte polaco se reconociera y la celebración de este, con ayuda de el constructivismo.

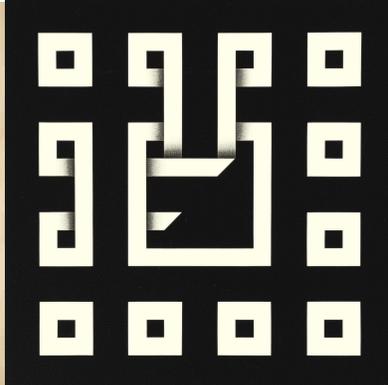
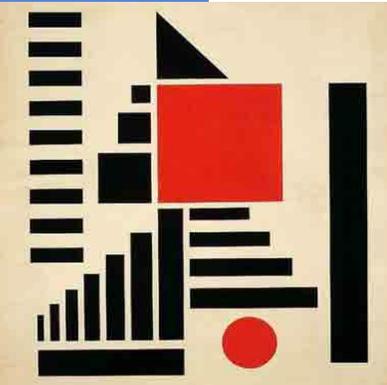
Omar Rayo con Berlewi es similar ya que ambos empiezan pintando figuras humanas, pero en un momento de su carrera muestran un interés hacia las figuras geométricas y el arte que las utilizara.

Los tres tienen en común que en el momento en el que quisieron seguir estudiando se les mostró que ya eran maestros, y no tenían más que aprender, a rayo le paso esto en la academia de bellas arte en Cali , a Berlewi fue en el momento en el que él tuvo su propio concepto de lo abstracto y Escher le paso cuando fue catalogado como un artista matemático.

CONTEXTO

DIFERENCIAS

la mayor diferencia es la de Rayo, pues Rayo es el único de los artista con un contexto de un país en desarrollo del cual no se esperaban artistas reconocidos internacionalmente, pues como el mismo lo dice en muchos libros "sin el arte hubiese terminado como mis hermanos perdió en el alcohol" ya que su familia era humilde en un pueblo no muy reconocido sus primeros intentos a el dibujo fueron los diseños con figuras geométricas que le ponía a las sillas de caballo que vendía su padre además de esto es el único en el que el país no está pasando por una crisis grave . En cambio las familias de Berlewi y Escher no eran humildes pero tampoco de muchos recursos, eran familias con un buen estatus social a pesar de las circunstancias de los diferentes países ya sea revolución o consecuencias de revolución

COMPARACIÓN:

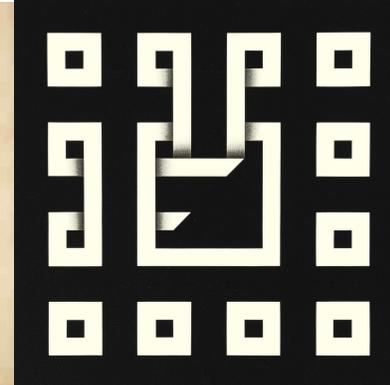
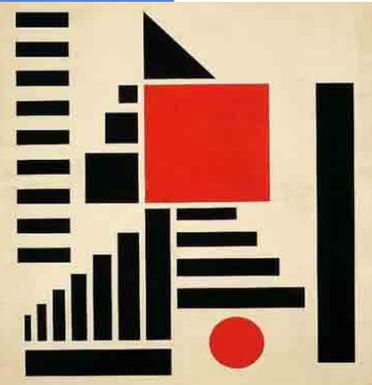
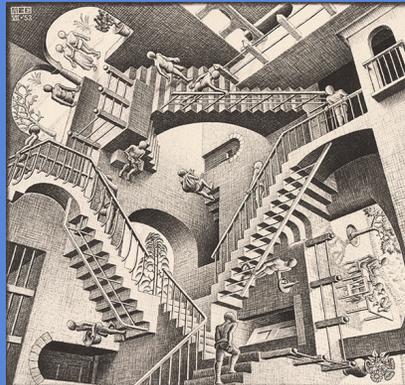
DIFERENCIAS

- Temática: Berlewi y Escher es que mientras que Berlewi buscaba reconocimiento de su país en el arte Escher buscaba el reconocimiento y entendimiento de un concepto matemático.
- Utiliza figuras naturales
- Utiliza el patrón como base para sus formas (Escher)
- Utiliza la luz natural pero no focal (Escher)
- Su estructura compositiva es simétrica (Rayo)
- composition in red, black and white no es monocromática
- No utiliza sombra ni luz focal o natural (Berlewi.)
- Diferente esquema compositivo (triángulo) (Berlewi)
- Peso visual balanceado (Escher, Rayo)
- Utilización de patrón como base (Berlewi)
- Utiliza un plano regular

CUALIDADES FORMALES

SIMILITUDES

- Ninguna toca problemáticas directas de contexto
- Buscan algún tipo de ilusión óptica
- Las líneas es un punto base en todas
- Buscan representar algo de manera abstracta y artística
- Utilizan la línea y el punto como un referente claro en sus obras
- Manejan el ritmo de la obra de forma similar
- Tienen un balance visual
- Utilizan un volumen figurado (relatividad y juego clandestino)
- Son monocromáticas (relatividad y juego clandestino)
- Utilizan y juegan con la luz y sombra (juego clandestino y la relatividad)
- Utilizan las formas geométricas como base en sus obras (juego clandestino y composition in red, black and white)

REFERENCIAS

Diccionario Akal de Arte del Siglo XX. (2020). Retrieved April 8, 2020, from Google Books website: <https://books.google.com.co/books?id=y6709Jr7JD0C&pg=PA565&lp-g=PA565&dq=rytm+arte+polaco&source=bl&ots=U7CiL2j9dS&sig=ACfU3UIEMP80MmUeBJc0DPUIqjDQDnABA&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjY2Y0ar9noAhW0ct8KHWSFC1IQ6AEwAXoECAwQLA#v=onepage&q=rytm%20arte%20polaco&f=false>

El Museo Rayo de Roldanillo celebra sus 35 años con una semana cultural. (n.d.). Retrieved April 13, 2020, from www.elpais.com.co website: <https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/el-museo-rayo-de-roldanillo-celebra-sus-35-anos-con-una-semana-cultural.html>

Henryk Berlewi. (2020a). Composition in Red, Black and White. Retrieved April 8, 2020, from Mutualart.com website: <https://www.mutualart.com/Artwork/Composition-in-Red--Black-and-White/6EEBB5F9DA9E7974>

Henryk Berlewi. (2020b, January 15). Retrieved April 13, 2020, from Wikipedia website: https://en.wikipedia.org/wiki/Henryk_Berlewi

Henryk Berlewi - Monoskop. (2010). Retrieved April 8, 2020, from Monoskop.org website: https://monoskop.org/Henryk_Berlewi

Henryk Berlewi — precursor of new trends - Jewish Historical Institute. (n.d.). Retrieved April 13, 2020, from www.jhi.pl website: <https://www.jhi.pl/en/blog/2019-10-18-henryk-berlewi-precursor-of-new-trends>

Las paradojas visuales de M.C. Escher regresan a Madrid. (2017, February 28). Retrieved April 8, 2020, from Gráfica website: <https://graffica.info/mc-escher-paradojas-visuales/>

Luis, & Luis. (2014). Iconología simbólica en los bordados populares toledanos - E-Prints Complutense. [Eprints.Ucm.Es. https://doi.org/https://eprints.ucm.es/25010/1/T35257.pdf](https://doi.org/https://eprints.ucm.es/25010/1/T35257.pdf)

REFERENCIAS

- M. C. Escher. (2013). Retrieved April 8, 2020, from Aki Frases website: <https://akifrases.com/frase/110631>
- Melo, R. (n.d.). LAS OBRAS DE ESCHER Y LA GEOMETRÍA HIPERBÓLICA. Retrieved from <http://funes.uniandes.edu.co/9213/1/Obras2013Melo.pdf>
- Most Popular – M.C. Escher – The Official Website. (2020). Retrieved April 8, 2020, from Mcescher.com website: <https://mcescher.com/gallery/most-popular/#iLightbox>
- Polonia – arte siglo XX. (2015, October 8). Retrieved April 8, 2020, from María Sanc. website: <https://poloniacienciayarte.wordpress.com/2015/10/08/polonia-aportes-al-arte-siglo-xx/>
- Portret kobiety by HenrykBerlewi. (n.d.). Retrieved April 13, 2020, from www.artnet.com website: <http://www.artnet.com/artists/henryk-berlewi/portret-kobiety-SpdFiqenWmTZKQyqOnU8ow2>
- Rayo, O. (2015, November 20). Clandestine Game XI. Retrieved April 8, 2020, from Mutualart.com website: <https://www.mutualart.com/Artwork/Clandestine-Game-XI/03457D8B4A680EDE>
- Red Gráfica Latinoamérica. (2019). Omar Rayo, el pintor errante || Red Gráfica Latinoamérica. Retrieved April 8, 2020, from Red Gráfica Latinoamérica website: <http://redgrafica.com/Omar-Rayo-el-pintor-errante/>
- Relatividad - M.C. Escher. (n.d.). Retrieved from HA! website: <https://historia-arte.com/obras/relatividad-de-escher>
- The Museum of Modern Art. (n.d.). Retrieved from https://www.moma.org/documents/moma_press-release_326976.pdf
- Red Gráfica Latinoamérica. (2019). Omar Rayo, el pintor errante || Red Gráfica Latinoamérica. Retrieved April 8, 2020, from Red Gráfica Latinoamérica website: <http://redgrafica.com/Omar-Rayo-el-pintor-errante/>
- Relatividad - M.C. Escher. (n.d.). Retrieved from HA! website: <https://historia-arte.com/obras/relatividad-de-escher>
- The Museum of Modern Art. (n.d.). Retrieved from https://www.moma.org/documents/moma_press-release_326976.pdf

GRACIAS