

Imagen:
https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_januscarousel/G_13324_MarcF_500_01.jpg

OBRA 1

TÍTULO: Caballo Azul
AUTOR: Franz Marc
AÑO: 1912
UBICACIÓN: Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich.
DIMENSIONES: 112 cm x 84,5 cm
SOPORTE: Lienzo
TÉCNICA: Oleo
MOVIMIENTO: Expresionismo

Imagen:
<https://www.nationalgallery.org.uk/server/llp?FIE=fronts/N-6569-00-000072-WZ-PYB.tif&CNT=1&HF=371&QT=85&CVTei=eg>

OBRA 2

TÍTULO: Whistlejacket
AUTOR: George Stubbs
AÑO: 1762
UBICACIÓN: The National Gallery, Londres
DIMENSIONES: 292 x 246.4 cm
SOPORTE: Lienzo
TECNICA: Oleo
MOVIMIENTO: Neoclásico

Imagen:
<https://d2w9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

OBRA 3

TÍTULO: Translucent Horse
AUTOR: Nikolaus Nychos
AÑO: 2015
UBICACIÓN: -
DIMENSIONES: 160cm x 120cm
SOPORTE: Lienzo
TECNICA: Acrílico
MOVIMIENTO: Arte contemporáneo

Por medio de este estudio comparativo, se hará el análisis de 3 diferentes obras ("Caballo Azul de Franz Marc, "Whistlejacket" de George Stubbs, y "Translucent Horse" de Nikolaus Nychos) donde su único sujeto y temática central es el caballo, pero se ve representado de diferentes maneras debido a los diferentes contextos y estilos de cada obra y artista. Se analizará las cualidades formales de cada obra, su contexto y propósito y a el artista creador de la obra.

Los caballos, y en general los animales, representan algo diferente para cada artista y han tenido acercamientos a estos animales de diferentes maneras y su forma de representarlos, por consecuente, varia.

Finalmente, se hará la relación entre las 3 obras tanto en sus similitudes y diferencias para así poder lograr conexiones y resaltar puntos importantes en estas obras que a pesar de ser diferentes en cuanto al contexto, estilo, autor, etc. pueden tener ciertas relaciones implícitas y/o explícitas que son de importancia destacar ya que pueden tener un impacto social y mostrar algo importante.

ESTUDIO COMPARATIVO

Fondo (collage propio con estas imágenes):

https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_januscarousel/G_13324_MarcF_500_01.jpg
<https://www.nationalgallery.org.uk/server/llp?FIE=fronts/N-6569-00-000072-WZ-PYB.tif&CNT=1&HF=371&QT=85&CVTei=eg>
<https://d2w9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

CUALIDADES FORMALES

La línea es abierta y especialmente se ve en las pinceladas de las montañas al fondo por las cuales crea volumen para que la figura sea clara y sea visible su forma. Aunque tiene algunas líneas cerradas para marcar los bordes de las figuras, igual esta mayormente compuesta por líneas abiertas (pinceladas) que ayudan con el volumen de las figuras.

En primer plano, se encuentra un caballo parado en sus cuatro patas con la cabeza un poco inclinada hacia abajo y hacia el lado, también en la parte de abajo se ven unas plantas pequeñas.

“¡El azul representa el principio masculino, seco y cerebral.”¹

“Amarillo el principio femenino, suave, alegre y sensual.”¹

“Rojo la materia, brutal y pesada, siempre combatida y vencida por los dos otros! [...] Si ahora mezclas azul y amarillo con verde, entonces despiertas el rojo, la materia y la tierra, a la vida...”¹

Imagen y fondo:
https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_ianuscarousel/G_13324_MarcF_500_01.jpg

TITULO: Caballo Azul (1912)
AUTOR: Franz Marc
UBICACIÓN: Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich.
DIMENSIONES: 112 cm x 84,5 cm
SOPORTE: Lienzo
TÉCNICA: Oleo

En el fondo se ven relieves en diferentes tonos de colores que le dan volumen y se ven como si fuera unas montañas o un campo con relieves o montañoso.

Las formas en esta obra son figurativas. El cuerpo de caballo se ve claramente, su cuerpo y sus diferentes características físicas debido a como esta posicionada todas se ven detalladas y claras. El fondo a pesar de no ser tan detallado de igual manera se ve lo que es y se distingue su forma y función en la obra. También las plantas en la parte inferior son claras y fáciles de distinguir su figura y forma.

El volumen es modelado, la gradación de la luz y la sombra permite que los cuerpos adquieran volumen. En el primer plano se ve el caballo y algunas plantas en la parte de abajo, las pinceladas de diferentes tonalidades de los colores logran un difuminado y un efecto de luz que logra que se le vea los movimientos en el cuerpo del caballo y su cuerpo con volumen y dimension, lo mismo sucede en segundo y tercer plano que se ven las formas de colinas una tras otra con ayuda de las líneas, la luz y el juego con los colores.

¹ -Carta de Franz Marc para August Macke (12 de Diciembre, 1910). Tomado de:
<http://www.zeno.org/Kunst/M/Marc,+Franz/Briefe/August+Macke+und+Franz+Marc%3A+Briefwechsel/Briefwechsel+1910-1914/Franz+Marc+12.12.1910>

CONTEXTO Y PROPOSITO DE LA OBRA

Fondo:
https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_ja_nuscarousel/G_13324_MarcF_500_01.jpg

"Partiendo de la imagen animal, encontró una [...] figura simbólica, por así decir un símbolo de la "espiritualización del mundo" Vestido con las fórmulas nostálgicas del romanticismo alemán [...] el caballo azul simboliza la búsqueda de redención de la pesadez terrena y de la vinculación a lo material . Como dijo Marc en 1914, se trata de la "nostalgia del ser indivisible, de la liberación de los engaños de los sentidos de nuestra efímera vida". Según Marc, esta nostalgia sólo se puede satisfacer "transmitiendo el sentido de mi existencia a lo espiritual" a lo que es independiente del cuerpo ; es decir , lo "abstracto". " ¹

" "Franz Marc pensaba que los animales hacen las cosas mejor que los seres humanos", explica [...] Matthias Mühling, director del museo Lenbachhaus de Múnich. Su "leitmotiv" fue el animal colorido, encabezado por su famoso caballo azul, uno de los símbolos de la asociación de artistas "Blaue Reiter" ("El jinete azul") que conformó junto con Kandinsky, Paul Klee y August Macke, también caído en la conflagración." ²

"Trato de aumentar mi sensibilidad al ritmo orgánico inherente a todas las cosas, tratar de afinar un sentido empático panteísta para la sangre temblorosa y goteante en la naturaleza, en los árboles, en los animales, en el aire [...] No veo medios más felices. «animalizar» el arte que la representación de las bestias. Por eso recurro al género ". -Franz Marc, 1910

"Un ocho de febrero de 1880 nacía en Múnich uno de los principales representantes del Expresionismo alemán que, junto a Wassily Kandinsky, fundaría el grupo *Der Blaue Reiter* (El Jinete Azul). No hay que olvidar que desde finales del siglo XIX la ciudad de Múnich se erigió como un gran centro cultural junto a Dresde, Berlín y Viena, consecuencia clara de un devenir histórico que tiene lugar en los países centroeuropeos y que transita desde el período guillermino, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, la desmembración del imperio austro-húngaro hasta el ascenso del nacionalismo." ³

"Los gritos de angustia y terror de los animales acosaban el oído del pintor, y muy pronto se condensaban en colores, en un amarillo chillón el grito, en sombríos tonos violeta el ulular de los búhos, los colores son vibraciones como de campanas de plata y sonidos de bronce; anuncian dicha, pasión y amor, alma, sangre y muerte." -Emil Nolde

¹ TAMARAL, Tamara. (2014) Caballo Azul Franz Marc. [online]. Tomado de <https://pinturasvang.blogspot.com/2014/10/caballo-azul-i-franz-marc.html> . (Tamaral es licenciada en Antropología Cultural e Historia del Arte y baso su investigación de esta obra en el libro Expresionismo de Edic Taschen.)

² DPA (2016) Hace 100 años moría en la guerra el joven expresionista Franz Marc. Vanguardia. [online]. Tomado de <https://vanguardia.com.mx/articulo/hace-100-anos-moria-en-la-guerra-el-juven-expresionista-franz-marc> .

³ GOMEZ, Carmen. (2014) Franz Marc, el "jinete azul" que cumple 134 años. Malatinta Magazine. [online] Tomado de: <http://www.malatintamagazine.com/franz-marc-el-jinete-azul-que-cumple-134-anos/>

ARTISTA

Imagen:

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/FranzMarc cropped.jpg/300px-FranzMarc cropped.jpg>

"Franz Moriz Wilhelm Marc fue miembro fundador del grupo expresionista alemán Der Blaue Reiter (El Jinete Azul). Hijo de un pintor de paisajes, comenzó sus estudios en la Akademie der Bildenden Künste de Múnich bajo la dirección de Gabriel von Hackl y Wilhelm von Dietz en 1900. En 1903 y 1907 viajó a París, donde conoció de primera mano el impresionismo y se sintió especialmente atraído por la obra de Vincent van Gogh y Paul Gauguin.

Posteriormente junto a su futura esposa, la artista Maria Franck, viajó a Lengries, lugar en el que se intensificó su interés por el estudio de los animales, que consideraba más dignos de representación que los seres humanos y que poco a poco se convertirían en el tema predilecto de sus composiciones.

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Franz Marc se alistó voluntario al creer fervientemente en la capacidad regeneradora de la guerra. Murió en el frente de Verdún en 1916."

-Franz Marc. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Tomado de: <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/marc-franz>

"Marc se matricula como estudiante en la Facultad de Filosofía de la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich. Antes de comenzar dichos estudios, hace el servicio militar. En el campamento Marc aprendió a montar a caballo. Posiblemente de aquí nació su amor por los caballos, que le acompañaría toda su vida y quedaría reflejado en sus cuadros."

-DE HEREM, María. (2008) - FRANZ MARC - Pintor de Animales -. Herem. Tomado de: <https://heremdemaria.wordpress.com/2008/01/27/franz-marc-pintor-de-animales/>

"Franz Marc (1880-1916), compañero de Kandinsky en el Blaue Reiter, vio también el arte como medio para penetrar la realidad y alcanzar su verdadera esencia. [...] En su intento de identificarse con la naturaleza, utiliza formas cubistas y futuristas, dotándolas de una función más descriptiva, o más bien transformándolas poéticamente, para incorporar el animal a un ritmo cósmico natural. Con su franciscano amor por los animales, se pregunta: "¿Cómo se refleja la naturaleza en los ojos de un animal? ... ¿Como ve el mundo un caballo?". Por último, y antes de morir durante la Primera Guerra Mundial, en su constante búsqueda de la pureza y de un arte cada vez más desmaterializado Marc penetra con su amigo Kandinsky en el reino del expresionismo abstracto."

-Chipp, H. B. (1995). *Teorías del arte contemporáneo* (Vol. 12). Ediciones Akal. pág.. 144.

CONTEXTO Y PROPOSITO

"Whistlejacket parido en 1749, fue el caballo de carreras estrella de su época, famoso por ganar £ 2.000 en una carrera en York en 1759 por su propietario, el segundo marqués de Rockingham, que encargó esta pintura."¹

"La gran imagen de Stubbs se pintó en 1762 para el 2º Marqués de Rockingham, propietario de Whistlejacket y un gran patrón de Stubbs. Según algunos escritores de la época, la intención original era encargar un retrato ecuestre de Jorge III, pero es más probable que Stubbs siempre tuviera la intención de mostrar al caballo solo levantándose sobre un fondo neutral."²

"Se fue a un pequeño pueblo llamado Horkstow. [...] Y se fue allí durante 18 meses con su hijo pequeño y su esposa. Instaló en un establo una serie de poleas, que solía suspender caballos muertos. Los inyectaría con cera, les inyectaría cera en las venas y luego procedió a cortar la piel del exterior a través de los músculos [...] hasta el hueso.[...]Al final de los 18 meses, Stubbs había producido una serie de increíbles, precisos y hermosos dibujos de la anatomía de los caballos. [...] Llegó a Londres en 1758 y "La anatomía del caballo" no se produjo hasta 1766. [...]Uno de los propósitos principales de este proyecto para él fue ayudar a los artistas a entender el funcionamiento de los caballos."³

"Whistlejacket era un gran caballo, pero fue famoso por una victoria en agosto de 1759 en York en una carrera de cuatro millas con una bolsa de 2,000 guineas. Whistlejacket era propiedad del Segundo Marqués de Rockingham. En su carrera en la Cámara de los Lores, Rockingham fue primer ministro dos veces durante el reinado de Jorge III, desde julio de 1766 y desde marzo de 1782 hasta su muerte en julio de 1782. Hay algunas conjeturas de que la pintura debía tener a Jorge III sentado a horcajadas sobre la bestia magnífica, pero Rockingham, entrando en una era de conflicto entre el Parlamento y el rey, cambió las direcciones. [...] Stubbs fue un estudiante de anatomía toda la vida y diseccionó caballos. También publicó un libro llamado La Anatomía del Caballo. Hay una anécdota de que Stubbs pintó esta imagen en el exterior cerca del establo de Whistlejacket. El chico del establo estaba guiando a Whistlejacket y Stubbs sacó el cuadro de su caballete y lo colocó contra la pared del establo, donde Whistlejacket lo vio. "Al ver por primera vez su propia imagen", sugiere la guía de la Galería Nacional, "Whistlejacket supuestamente comenzó a mirar fijamente a la imagen tratando de llegar a ella, luchar y darle una patada. Golpeando al caballo con su palé y Mail stick Stubbs sin embargo pud haber disfrutado de este último tributo al realismo de su arte: su reconocimiento por parte de un animal "[...] Debo decir que esto es un poco diferente, pero es divertido y captura el espíritu del caballo."⁴

1 JONES, Jonathan. (2000). Whistlejacket, George Stubbs (1762). [online]. The Guardian. Tomado de: <https://www.theguardian.com/culture/2000/apr/22/art1>. (Traducido a español).

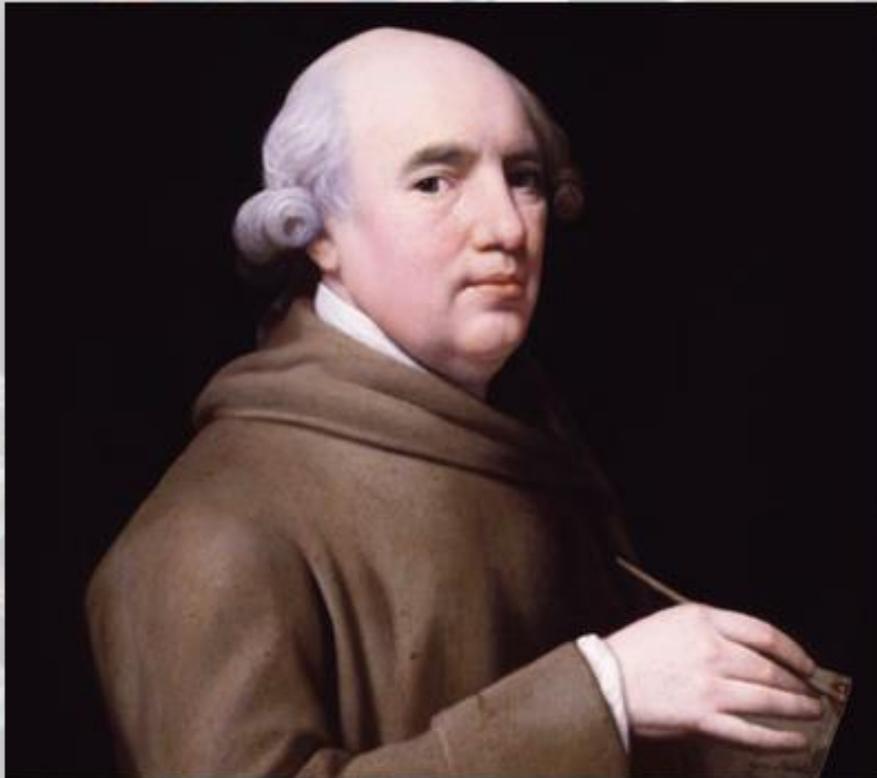
2 Whistlejacket. The National Gallery. [online]. Tomado de: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/george-stubbs-whistlejacket>. (Traducido al español).

3 MORGAN, Matthew. [The National Gallery]. (2017, Abril 13). George Stubbs: portrait of the horse Whistlejacket | National Gallery. [online]. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=6M8BmsrC18g>. (Traducido al español).

4 Porter, J. (2013). *149 Paintings You Really Should See in Europe—Great Britain and Ireland*. Dundurn.

ARTISTA – GEORGE STUBBS

Fondo:
<https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-6569-00-000027-WZ-PYR.tif&CNT=1&HEI=371&QLT=85&CVT=ipeg>

“Nació el 24 de agosto de 1724 en Liverpool, Inglaterra.[...] Inició su carrera como pintor retratista en Leeds y cursó estudios de anatomía en York. [...] En el año 1776, tras un estudio de anatomía equina, que le tuvo 18 meses dibujando caballos diseccionados, editó La anatomía del caballo, ilustrada con aguafuertes realizados a partir de sus dibujos. Tras la publicación, recibió muchos encargos de retratos de los más famosos cazadores y caballos de carreras. Pintó también grupos de caballos, como Yeguas y potros en un paisaje (c. 1760-1770, Londres, Tate Gallery). [...] George Stubbs falleció el 10 de julio de 1806 en Londres.”

“Hijo de un curtidor, hasta los dieciséis años trabajó en el oficio paterno, pero desde los ocho se había interesado por el dibujo, tomando como modelos los huesos humanos proporcionados por un médico. [...] Sus primeros pasos serán en el campo del retrato, estableciéndose en York, interesándose también por la anatomía y por el grabado, ilustrando con sus aguafuertes un manual de obstetricia. En 1754 viajará a Italia, regresando dos años después para meterse de lleno en la publicación de "La anatomía del caballo" en 1766, tratado para el que pasó 18 meses diseccionando caballos. Desde ese momento se dedicó especialmente a la pintura de caballos y de animales, situándose cercano a Hogarth. En 1781 ingresó en la Royal Academy, dedicándose desde 1795 hasta su fallecimiento en la publicación de un tratado de anatomía comparada sobre "El hombre, el tigre y el gallo".”

¹ MORENO, V., RAMIREZ, M., DE LA OLIVA, C. and MORENO, E. (2018). *Biografía de George Stubbs*. [online] Buscabiografias.com. Tomado de: <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4422/George%20Stubbs> .

² George Stubbs. [online] Artehistoria. Tomado de: <https://www.artehistoria.com/es/personaje/stubbs-george> .

CUALIDADES FORMALES

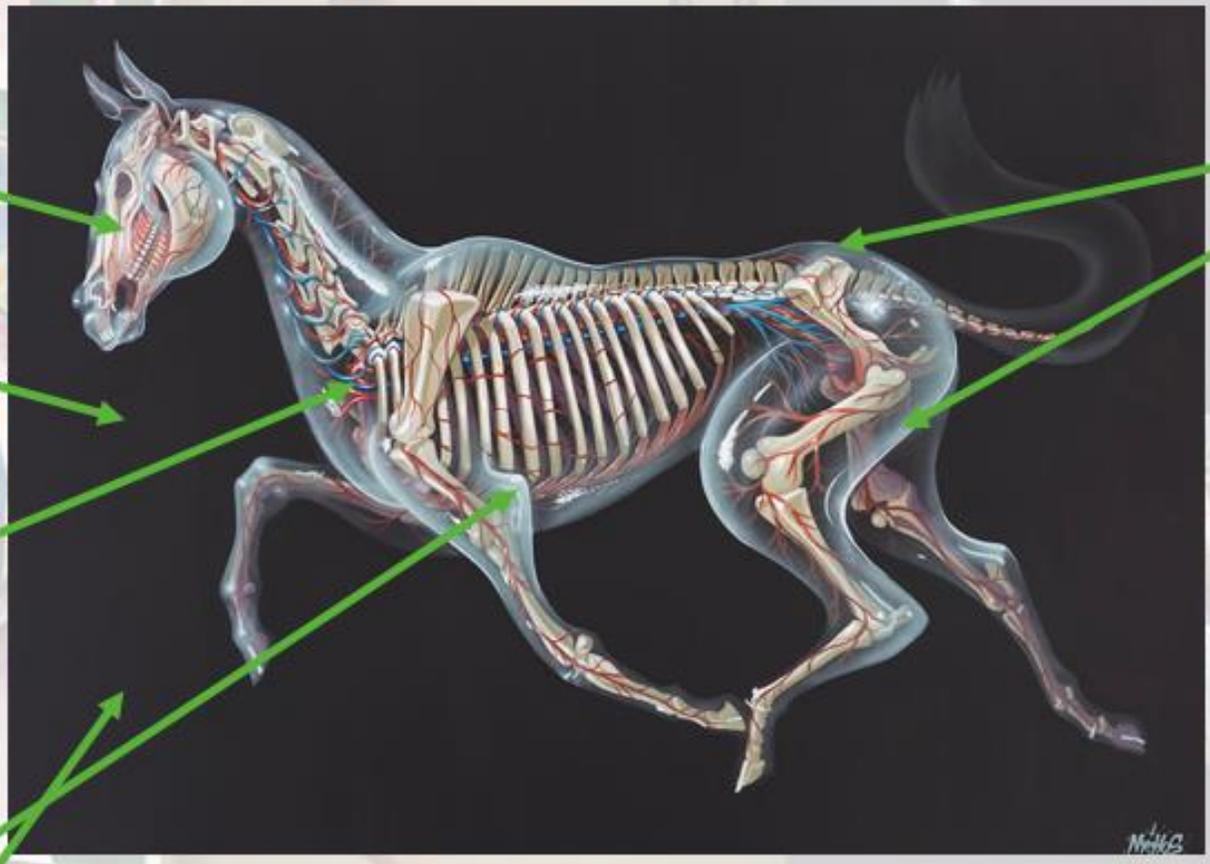
Imagen y fondo:
<https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

En primer plano se ve un caballo de lado, pero la piel de este siendo translúcida ya que se le ve todo su organismo o su interior, similar a una imagen de rayos x.

En segundo plano esta el fondo que es completamente negro.

La forma en esta obra es figurativa ya que el único sujeto es el caballo y se ve claramente su forma y los detalles que son su anatomía (huesos, venas y arterias) también se ven claramente y de manera detallada y se diferencian cada elemento el uno del otro.

El fondo homogéneo de color negro resalta al animal y además ayuda a que los otros colores resalten mas. Con el color blanco se les da volumen a las partes del caballo y refleja una postura real de un caballo y como se vería su anatomía en esa postura o movimiento.

La línea es cerrada, se pueden observar todos los límites y bordes de las figuras. Cada elemento está marcado y se puede observar claramente su forma debido a la línea cerrada. Para darle un volumen y también cierta diferenciación entre los elementos se utilizan unas pinceladas con tonos que brindan luz y volumen en el sujeto. El fondo al ser totalmente homogéneo no se evidencian diferencias en líneas y es totalmente cerrada.

En la obra se ve los colores neutros como el negro y el blanco los cuales ayudan a dar volumen y a detallar los elementos del caballo. También se usa los colores azul y rojo ya que son los colores con los que normalmente se representan las venas y arterias reales y además utiliza un color beige para los huesos como realmente es el color y para ayudar a definir la forma del caballo utiliza un azul claro con el blanco. Los colores son muy semejantes a como es representada la anatomía en la vida real.

TITULO: Translucent Horse
AUTOR: Nikolaus Nychos
AÑO: 2015
UBICACIÓN: -
DIMENSIONES: 160cm x 120cm
SOPORTE: Lienzo
TECNICA: Acrílico
MOVIMIENTO: Arte Contemporáneo / Hiperrealismo

CONTEXTO Y PROPOSITO

Fondo:
<https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

“Como ya mencionamos, Nychos también es un apasionado de la anatomía. Por la noche, pinta a lo largo de los canales de Viena. El día, él pasa su tiempo en el Museo de Historia Natural para mejorar su conocimiento en el campo (e incluso tiene un pase anual). Para obtener la representación deseada, Nychos debe componer sus pinturas de la siguiente manera: primero dibuja los huesos y luego llena el fondo en negro. Ahora puede pintar los diferentes vasos sanguíneos y el sistema nervioso. El último paso es el color translúcido, este paso no le deja margen para el error y la aplicación debe ser perfecta de principio a fin. Finalmente, completa cada lienzo propuesto: con miedo.”¹

“Con estilo y tema de colisión, Nychos corta animales y personajes infantiles inocentes con una precisión gráfica inquebrantable. Su trabajo enfrenta al espectador con una insistencia perversa, utilizando el impacto de la violencia de los dibujos animados como un vehículo para explorar temas más sutiles de la mortalidad y la temporalidad. Nychos rinde homenaje a estos héroes de caricaturas inmortales al abrirlos y darles sustancia humana. Sus obras de arte reflejan la psicología de una escena artística en la que las creaciones a veces son barridas tan pronto como se crean.”²

“Creció en una familia de cazadores. Enfrentarse a la anatomía de los animales muertos a una edad temprana y ser un niño de la década de 1980 con interés por los dibujos animados y el heavy metal, todos estos fueron algunos de los ingredientes que lo inspiraron cuando comenzó a pintar y pintar a los 18 años. Más tarde, Nychos se hizo conocido por sus enormes piezas técnicamente destacadas en el entorno urbano, así como por varias exposiciones en galerías.”¹

1 PEREIRA, Lorenzo (2015). Translucent Fear of Nychos Dissections in Exhibition at Kolly Gallery. WIDEWALLS. [online]. Tomado de: <https://www.widewalls.ch/nychos-exhibition-kolly-gallery/> . (Traducido a español).

2 (2014) Biography. Nychos. [online]. Tomado de: <https://nychos.com/about/> .(Traducido al español).

NIKOLAUS NYCHOS

Nychos nació en 1982 en Bruck an der Mur, Austria.

“Su familia era cazadora, situación que lo puso en contacto con la muerte de forma muy temprana; imágenes que muchas personas considerarían crueles, para él integraban su rutina diaria. Aproximadamente a los seis años encontró un cordero muerto en un bote de basura, el cuerpo estaba siendo devorado por gusanos del mismo color de la piel del animal. Esta experiencia terminó por fascinarlo al encontrar una sutil y diferente belleza en la mezcla de cuerpos orgánicos difuntos que albergan seres vivos y se alimentan de ellos. El ambiente en el que se desarrollaba y los animales con los que convivía, podía jugar un día con ellos y al siguiente comérselos, lo llevaron a desarrollar un interés por la anatomía de estos seres. Esto significaba experiencias de las que extraería símbolos para sus futuras obras. La televisión, también, fue parte importante de su formación artística y personal; una caricatura llamada *La colina de Watership* se presentaba como programa infantil, pero en verdad contenía elementos que remitían a la obra de George Orwell: *Rebelión en la granja*. Cuando Nychos veía la caricatura no entendía la profundidad del mensaje, pero a los diecinueve años, cuando comenzó a sufrir ataques epilépticos, un conejo se le apareció y le recordó el programa. Fue entonces cuando comprendió "lo que debía hacer".”¹

¹ MORALES, Daniel. Nychos, anatomía y arte urbano. CuturaColectiva. (online) Tomado de: <https://culturacolectiva.com/arte/nychos-anatomia-y-arte-urbano> .

Imagen:
http://coneartwalls.com/content/1-current-murals/27-nychos/5_acoopernychos0260.jpg

MOVIMIENTOS ARTISTICOS DE LAS OBRAS

¹<https://www.caracteristicas.co/neoclasicismo/#ixzz5pEAHMAPC>

²<http://www.ifo.upm.es/docencia/ArtDeco/Expresionismo.htm>

³Barreto, R. (2006). El nacimiento del expresionismo alemán: Contexto socio-económico. *tapa en. ai*, 15.

⁴<https://www.euston96.com/arte-contemporaneo/>

Neoclásico (Obra 2)

"El neoclasicismo fue un movimiento artístico que se originó en Francia durante el siglo XVII, aunque su auge se presentó en los siglos XVIII. A este siglo se le conoce como *"El siglo de las luces"*, entiendo a las luces como la razón. Este período marca un cambio entre el antiguo régimen y el nuevo de características liberales. Durante este período tiene lugar un acontecimiento que marcó un cambio importante tanto a nivel social como político y económico. Este evento fue la Revolución Francesa en 1789. Con esta revolución, la monarquía perdió poder y posteriormente desapareció. Mediante el movimiento artístico neoclásico, se puede ver reflejada toda la Revolución Francesa así como también el contexto que originó dicha revolución y el periodo napoleónico. Estos artistas intentaron cambiar la sensualidad de los movimientos artísticos anteriores: el rococó y el barroco. Así el neoclasicismo tiene una característica lógica y no sobrecargada como el anterior."¹

Expresionismo Alemán (Obra 1)

"El movimiento expresionista surgió en Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX como reacción a los cánones clásicos que imperaban en aquel momento y que tenían una escasa renovación."² "El expresionismo alemán se nutre de distintas fuentes que van desde el gótico, las vanguardias de su mismo período, pero por sobre todas los orígenes, este movimiento se impregna de los atavismos mas racionales del romanticismo alemán. Para manifestarse, el artista expresionista trataba de no preocuparse de la realidad externa sino de la naturaleza interna de las emociones que despiertan sus obras a través de temas fantásticos y terroríficos vinculados con la muerte y lo oscuro. Temas que les permiten jugar con la deformación de la forma externa por la ruptura de lo interior."³

Arte contemporáneo (Obra 3)

"El arte contemporáneo se originó a finales del siglo XIX. Se formó a raíz del arrastre de técnicas diferentes que provenían de dicho siglo, y se considera que el impresionismo y el postimpresionismo fueron los conceptos que impulsaron su creación. Se fundamentó desde sus inicios en diferentes movimientos de vanguardia como el cubismo, expresionismo, surrealismo, futurismo y dadaísmo. Estas corrientes tenían como aspecto común la innovación y el darle al arte un espacio diferente al que tenía en épocas antiguas. Ya en el siglo XX, el arte contemporáneo llega a romper esquemas tradicionales e impone nuevas características en la forma de hacer arte. Lograr llegar a comprender el arte contemporáneo requiere el estudio de muchas teorías que se han presentado a lo largo de aproximadamente seis décadas de arte."⁴

Imagen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1B/Menas_Parnassus.jpg/300px-Menas_Parnassus.jpg

Imagen:
<https://www.arteexpa.com/imagenes/neoclasicismo.jpg>

Imagen:
<https://d.senologias.files.wordpress.com/2014/09/expresionismo-aleman.jpg>

Imagen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/1923-Ludwig_Kirchner_-_Frank_in_front_of_a_Carved_Chair.jpg

Imagen:
<https://a.travel-assets.com/findyours-php/viewfinder/images/res40/175000/175169-Southern-Finland.jpg>

Imagen:
<https://tenderlineartamerica.com/images/readme/red/cfwh/print/8300/532/break/images/artworkimages/medium/1/www.wallpaper.com/photography-dan-mongesi.jpg>

Fondo (collage propio con estas imágenes):
https://www.demashina.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/13324_Mantel_500_20.jpg
https://www.galton.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/13324_Mantel_500_20.jpg
https://www.galton.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/13324_Mantel_500_20.jpg
https://www.galton.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/13324_Mantel_500_20.jpg

COMPARACION ENTRE LAS OBRAS

SIMILITUDES

En la parte técnica, al igual que Stubbs, Nychos también utiliza líneas cerradas. Además, los tres artistas aprovechan los diferentes colores y tonalidades para crear volumen y movimiento en la anatomía del caballo según su posición y el estilo de cada artista; Marc le da volumen a su cuerpo según su postura, Stubbs al ver en la posición que se encuentra el caballo por medio de la luz crea volumen en su cuerpo para hacerlo realista y el movimiento de la cola y la crin, finalmente Nychos creando una visión "rayos X" de la anatomía del caballo igualmente lo hace ver más realista y diferenciar los elementos por medio de la línea y de la luz. También Stubbs y Nychos utilizan un fondo homogéneo que resalta al caballo al ser el único sujeto y lo central de la obra. Una de las cosas más importantes en la composición de las obras es como el caballo está totalmente en su naturalidad, sin ningún elemento sobre él, están libres y su posición y postura muestra como se ve en movimiento naturalmente, pero para la obra claramente es estático, pero por medio de la técnica parece como si fuera una fotografía de un caballo en su ambiente y comportamiento natural y libre.

En la parte del contexto y propósito, los tres artistas tuvieron una gran influencia por los animales y los vieron como algo digno de representación, cada uno en sus diferentes técnicas. Aunque son de diferentes épocas y contextos que influyen en su visión acerca del mundo y la naturaleza, podemos ver como los tres artistas buscan mostrarle al mundo la importancia de entender y apreciar a estos animales, en este caso al caballo, y destacarlos en el mundo desde una forma artística. Con el tiempo, la función e importancia de los caballos en la sociedad ha cambiado ya que en la actualidad no se ven con la misma funcionalidad que antes, pero estos artistas muestran la belleza de estos animales y como su importancia ha trascendido así sus funciones hayan cambiado. Los artistas tenían como temáticas principales de sus obras a los animales y en el caso de Marc y de Stubbs los caballos eran una de sus especialidades y su manera de mostrar una historia y un sentimiento. Stubbs y Nychos tuvieron varios acercamientos con los animales y estudiar su anatomía por medio de la disección lo cual los hizo lograr esa precisión y realismo en sus obras al momento de pintar al animal. En cuanto a las funciones, las 3 obras son más de función estética ya que no tienen un mensaje como tal para la sociedad como una función ideológica, persuasiva o didáctica y tampoco buscar ser útiles como una función utilitaria.

Fondo (collage propio con estas imágenes):
https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_janusca_rouse/G_13324_MarcF_500_01.jpg
<https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?HF=/fronts/N-6569-00-000027-WZ-PYR.tif&CNT=1&HEI=371&OLT=85&CVT=jpeg>
<https://d2iv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

COMPARACION ENTRE LAS OBRAS

DIFERENCIAS

Fondo (collage propio con estas imágenes):
https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_janusca_rousel/G_13324_MarcF_500_01.jpg
<https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-6569-00-000027-WZ-PYR.tif&CNT=1&HEI=371&QLT=85&CVT=jpeg>
<https://d2iv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

En la parte técnica, Marc utiliza en su obra bastante color, estos colores contrastan entre si y logran dar volumen y vida a la obra, además cada color tiene su significado y propósito como con el famoso azul del caballo que para Marc representa la masculinidad. De igual forma sus pinceladas lo hacen un poco menos realista ya que no son figuras de línea cerrada y con detalles muy definidos, pero si logra dar volumen y movimiento jugando con los colores y con las pinceladas. En cambio, Stubbs en su obra es bastante realista en cuanto a la figura en si del caballo y todos sus detalles como en los colores; en esta obra el color del fondo no se le ha dado conocer ningún significado, simplemente la función de realzar al principal sujeto de la obra que es el caballo. Nychos utiliza una técnica que muestra de forma detallada y realista al caballo, pero se concentra en su parte interior o su anatomía y lo hace de una forma más caricaturesca con ayuda de unos colores vivos y la idea de lo translucido que la da la apariencia como si fuera realmente una imagen de rayos x del animal.

En cuanto el contexto y propósito de la obra, el "Caballo Azul" de Marc muestra como para el pintar animales era lo que en su momento veía como lo más alegre y era una forma de expresar por medio de la naturaleza su nostalgia en cuanto como vivíamos una vida efímera y que la mejor forma de satisfacer esto era por medio de representar esto espiritual en algo abstracto o material. Siempre tuvo un interés por los animales y por esto para él fue tan importante representar a los animales en vez de humanos. Stubbs, desde joven tuvo un acercamiento con la anatomía de los caballos y dedico bastante de su tiempo a estudiar de cerca a estos animales. Al poder tener tan gran conocimiento de los caballos y retratarlos perfectamente, personas importantes en la época como el segundo marqués de Rockingham le encargaban pintar sus caballos como fue en este caso con Whistlejacket. Stubbs quería mostrar a los demás artistas como eran estos bellos animales y su funcionamiento. Nychos, a diferencia, siempre quiere representar diferentes animales, e incluso personas, pero de una manera diferente que es mostrando su organismo o su anatomía. Al crecer en un ambiente donde los animales muertos siempre estaban cerca a él, le genero un interés por aprender de la anatomía, similar a como Stubbs estudiaba los caballos. Aunque para Nychos los caballos no tenían un significado especial para él o no eran su principal sujeto a representar de igual forma se dedicó a estudiarlos también para representarlos correctamente. La influencia de las caricaturas también influyo en como Nychos veía los animales y como los representa en sus obras.

CONCLUSIONES

Fondo (collage propio con estas imágenes):
https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_januscarousel/G_13324_MarcF_500_01.jpg
<https://www.nationalgallery.org.uk/server.ip?FIF=/fronts/N-6569-00-000027-WZ-PYR.tif&CNT=1&HEI=371&QLT=85&CVT=jpeg>
<https://d2jv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

Para concluir este estudio comparativo, quiero retomar la idea de como por medio del arte y de la representación así sea de un solo objeto o sujeto, como en este caso el caballo, se puede transmitir no solo imágenes estéticas e innovadoras si no también un sentimiento personal e historias de cada individuo y artista que influyen su estilo propio lo que hace que destaquen en el mundo del arte. También las diferentes técnicas muestran diferentes formas de presentar una idea que se quiere plasmar que hace que no sea algo monótono y poco atractivo. Estos artistas fueron innovadores y destacados en sus épocas y respectivos movimientos artísticos donde por su gran estilo único. Cuando tuve la experiencia de indagar sobre cada obra y cada artista me encontré con historias mágicas que inspiran a mirar el arte de otra manera y de crear nuevas maneras y buscar diferentes situaciones para poder representar lo que deseemos e imaginemos. Por medio de estas obras se puede notar no solo el significado de este animal para el artista sino su historia y que lo hace único para que destaque de los demás.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Carta de Franz Marc para August Macke (12 de Diciembre, 1910). [Online]. Tomado de: <http://www.zeno.org/Kunst/M/Marc,+Franz/Briefe/August+Macke+und+Franz+Marc%3A+Briefwechsel/Briefwechsel+1910-1914/Franz+Marc+12.12.1910>
- TAMARAL, Tamara. (2014) Caballo Azul Franz Marc. [online]. Tomado de <https://pinturasvang.blogspot.com/2014/10/caballo-azul-i-franz-marc.html> . (Tamaral es licenciada en Antropología Cultural e Historia del Arte y baso su investigación de esta obra en el libro Expresionismo de Edic Taschen.)
- DPA (2016) Hace 100 años moría en la guerra el joven expresionista Franz Marc. Vanguardia. [online]. Tomado de <https://vanguardia.com.mx/articulo/hace-100-anos-moria-en-la-guerra-el-joven-expresionista-franz-marc> .
- GOMEZ, Carmen. (2014) Franz Marc, el "jinete azul" que cumple 134 años. Malatinta Magazine. [online] Tomado de: <http://www.malatintamagazine.com/franz-marc-el-jinete-azul-que-cumple-134-anos/>
- Franz Marc. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Online]. Tomado de: <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/marc-franz>
- JONES, Jonathan. (2000). Whistlejacket, George Stubbs (1762). [online]. The Guardian. Tomado de: <https://www.theguardian.com/culture/2000/apr/22/art1> . (Traducido a español).
- Whistlejacket. The National Gallery. [online]. Tomado de: <https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/george-stubbs-whistlejacket> . (Traducido al español).
- MORGAN, Matthew. [The National Gallery]. (2017, Abril 13). George Stubbs: portrait of the horse Whistlejacket | National Gallery. [online]. Tomado de: <https://www.youtube.com/watch?v=6M8BmsrC18g> . (Traducido al español).
- MORENO, V., RAMIREZ, M., DE LA OLIVA, C. and MORENO, E. (2018). *Biografía de George Stubbs*. [online] Buscabiografias.com. Tomado de: <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/4422/George%20Stubbs> .
- George Stubbs. [online] Arthistoria. Tomado de: <https://www.arthistoria.com/es/personaje/stubbs-george> .
- PEREIRA, Lorenzo (2015). Translucent Fear of Nychos Dissections in Exhibition at Kolly Gallery. WIDEWALLS. [online]. Tomado de: <https://www.widewalls.ch/nychos-exhibition-kolly-gallery/> . (Traducido a español).
- (2014) Biography. Nychos. [online]. Tomado de: <https://nychos.com/about/> .(Traducido al español).
- MORALES, Daniel. Nychos, anatomía y arte urbano. CulturaColectiva. (online) Tomado de: <https://culturacolectiva.com/arte/nychos-anatomia-y-arte-urbano> .
- -Chipp, H. B. (1995). *Teorías del arte contemporáneo* (Vol. 12). Ediciones Akal. pág.. 144.
- Porter, J. (2013). *149 Paintings You Really Should See in Europe—Great Britain and Ireland*. Dundurn.
- MAXIMA, Julia. (2017) "Neoclasicismo". *Características.co*. Disponible en: <https://www.caracteristicas.co/neoclasicismo/>
- Disponible en: <http://www.tfo.uom.es/docencia/ArtDeco/Expresionismo.htm>
- ³Barreto, R. (2006). El nacimiento del expresionismo alemán: Contexto socio-económico. *tapa en. ai*, 15.
- BRICEÑO, Gabriela. Disponible en: <https://www.euston96.com/arte-contemporaneo/>

Fondo (collage propio con estas imágenes):
https://www.lenbachhaus.de/uploads/tx_janusca_rousel/G_13324_MarcF_500_0L.jpg
<https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-6569-00-000027-WZ-PYR.tif&CNT=1&HEI=371&OLT=85&CVT=jpeg>
<https://d2iv9003bew7ag.cloudfront.net/uploads/Nychos-Translucent-horse.jpg>

