

Durante este estudio comparativo se va evidenciar la técnica del puntillismo en diferentes formas e ideas; El puntillismo es una técnica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos. Durante las tres obras que se van a presentar podemos ver diferentes tipos de estilos y técnicas que van desde la pintura tradicional hasta la Instalación artística.

Obra #1

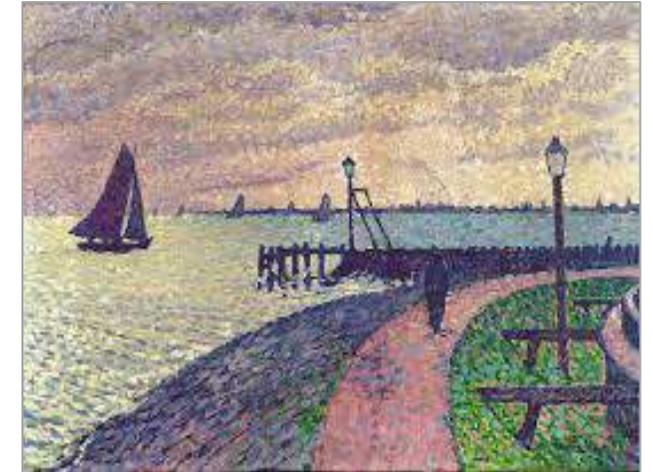
Título: Antibes, le naufrage rose
Autor: Paul signac
Fecha: 1916
Técnica: Puntillismo
Lugar de creación: Antibes, Francia
Lugar de ubicación: No se sabe
Movimiento artístico: neoimpresionismo.

Obra #2

Título: Infinity Mirrored Room - The Souls of Millions of Light Years Away
Autor: Yayoi Kusama
Fecha: 1965
Técnica: Arte moderno
País de su creación: New York, USA
País en el que esta situado: Los Ángeles, USA.

Obra #3

Título: Entrada de puerto en Volendam.
Autor: Theo Van Rysselberghe.
Fecha: 1896
Técnica: Puntillismo
Dimensiones: 73 x 92 cm
Lugar de ubicación actual: Madrid, Español.
Lugar de creación: Paris, Francia

“Las obras y sus contextos”

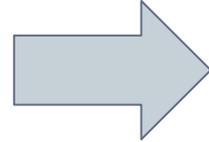
Análisis de los contextos culturales de las obras seleccionadas:

En este diagrama de flujo podemos observar los artistas de las distintas obras de arte escogidas y también el país origen de cada artista así mismo el país donde se encuentran las obras actualmente

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/signac.htm>

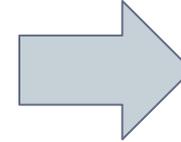
Paul
Signac(1863-1935)

<https://www.wsl.com/articles/the-unstoppable-yayoi-kusama-1486394644>

Yayoi Kusama(1929)

https://es.wikipedia.org/wiki/Theo_Van_Rysselberghe

Theo Van
Rysselberghe(1862-1926)

“Las obras y sus contextos”

Análisis de los contextos culturales de las obras seleccionadas:

En la siguiente matriz de contexto cultural podemos observar que el contexto histórico de la obra Antibes, la nube rosada, hecha durante el año 1916 en Francia por el artista Paul signac , también francés.

Sociales: Durante esta época (1916) se desarrolló el movimiento neoimpresionismo el cual Signac se dedicó toda su vida en perfeccionarlo.

Este movimiento ayudó a más artistas a expresarse libremente y usar tonalidades de colores que usualmente en el impresionismo no se utilizaba.

Jean Signac junto a George Seurat fueron uno de los principales artistas en el estilo puntillismo.

Políticas: La tercera república francesa es una república parlamentaria de tipo bicameral. Durante 1916 fue dirigida por Raymond Poincaré el cual implementó un periodo marcado por una fuerte identidad democrática.

Artista: Paul Signac
Título: Antibes, la nube rosada.
Fecha: 1916
Técnica: Puntillismo
Dimensiones: 73 x 92 cm

Históricas: En esta época pasó la batalla de Verdun, esta se tomó casi todo el año 1916.

Comenzó el 21 de febrero, y terminó el 15 de diciembre. Se gestó entre alemanes y franceses en Verdun, en el noreste de Francia. Italia le declaró la guerra a Rumania. La batalla de Columbus fue realizada.

Intelectuales: durante esta época (1916) se introdujo la teoría de los agujeros negros, por Karl, se descubrió el acero inoxidable por Brearley, Harry y se inventó el micrófono de condensador Por Wente, Edward Christopher.

Las obras y sus contextos

Análisis de los contextos culturales de las obras seleccionadas:

En la siguiente matriz de contexto cultural podemos observar cómo el contexto histórico influye en la obra Y. Kusama:

Sociales: el movimiento hippie fue conocido como el surgimiento de manifestaciones contraculturales estadounidenses en la década de los años 60, estas manifestaciones fueron conocidas como el implemento de la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente, el rechazo al status quo capitalismo, al materialismo del occidente y a la no violencia, este movimiento tiempo después se expandió al mundo

<https://acrosstheuniversemovie.wordpress.com/2015/05/05/movimiento-hippie/>

Cultural: Géneros musicales como los Oldies y rock folklórico, y artistas y grupos musicales como The Beatles, Elvis Presley y los Rolling Stone

Artista: Yayoi Kusama
Título: Infinity Mirrored Room
The Souls of Millions of Light Years Away
Fecha: 1965
Técnica: instalación artística.
Dimensiones: 15m cuadrados

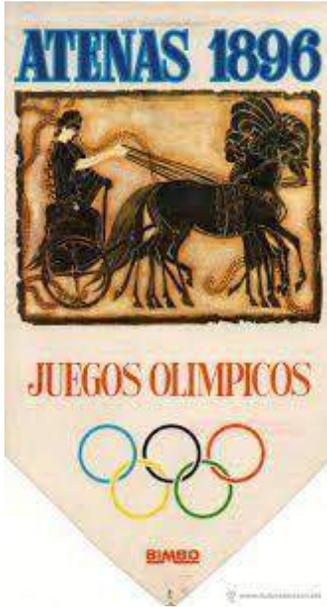

Históricas: Dictadura en España, apareció la guerrilla ELN en Colombia, el idioma hindi se convirtió el idioma oficial de India, se detonó una bomba nuclear en las Vegas, asesinaron al activista Malcolm X, Camboya rompió relaciones con U.S.A

Intelectuales: durante esta fecha (1965) se implementó o se creó el lenguaje de programación BASIC, también se inventó y salió a la venta la primera microcomputadora.

Las obras y sus contextos:

Análisis de los contextos culturales de las obras seleccionadas: En la siguiente matriz de contexto cultural podemos observar diversos aspectos que están en el contexto histórico de la obra de T. Rysselberhe

Sociales: se hizo el mundial de fútbol y Francia fue el anfitrión.

Francia participó en los Juegos Olímpicos de Atenas.

Políticas: Durante esta época Francia se llamaba LA TERCERA REPÚBLICA FRANCESA, en el año 1896 fue el político Félix Faure fue el presidente.

Artista: Theo Van Rysselberhe.
Título: Entrada de puerto en Volendam.
Fecha: 1896
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 38x5,5cm

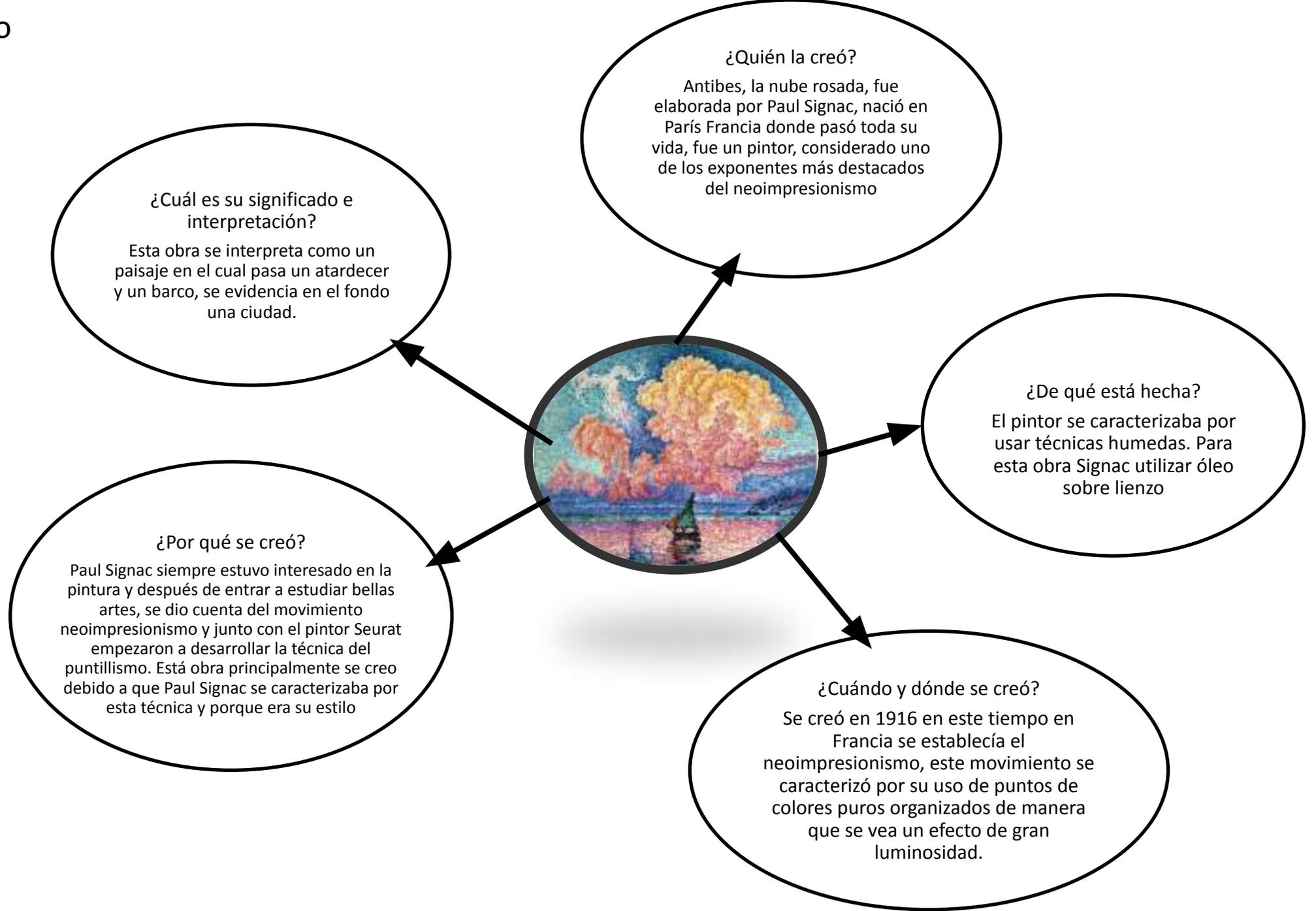
Históricas: Durante esta época (1986) se declaró el año internacional de la paz, debido a que no pasó nada muy grave, esto fue nombrado así por las Naciones Unidas.

Intelectuales y tecnológicas:
Se inventó la estufa eléctrica por William Hadaway, se descubrió la radioactividad por Henry Bequerel

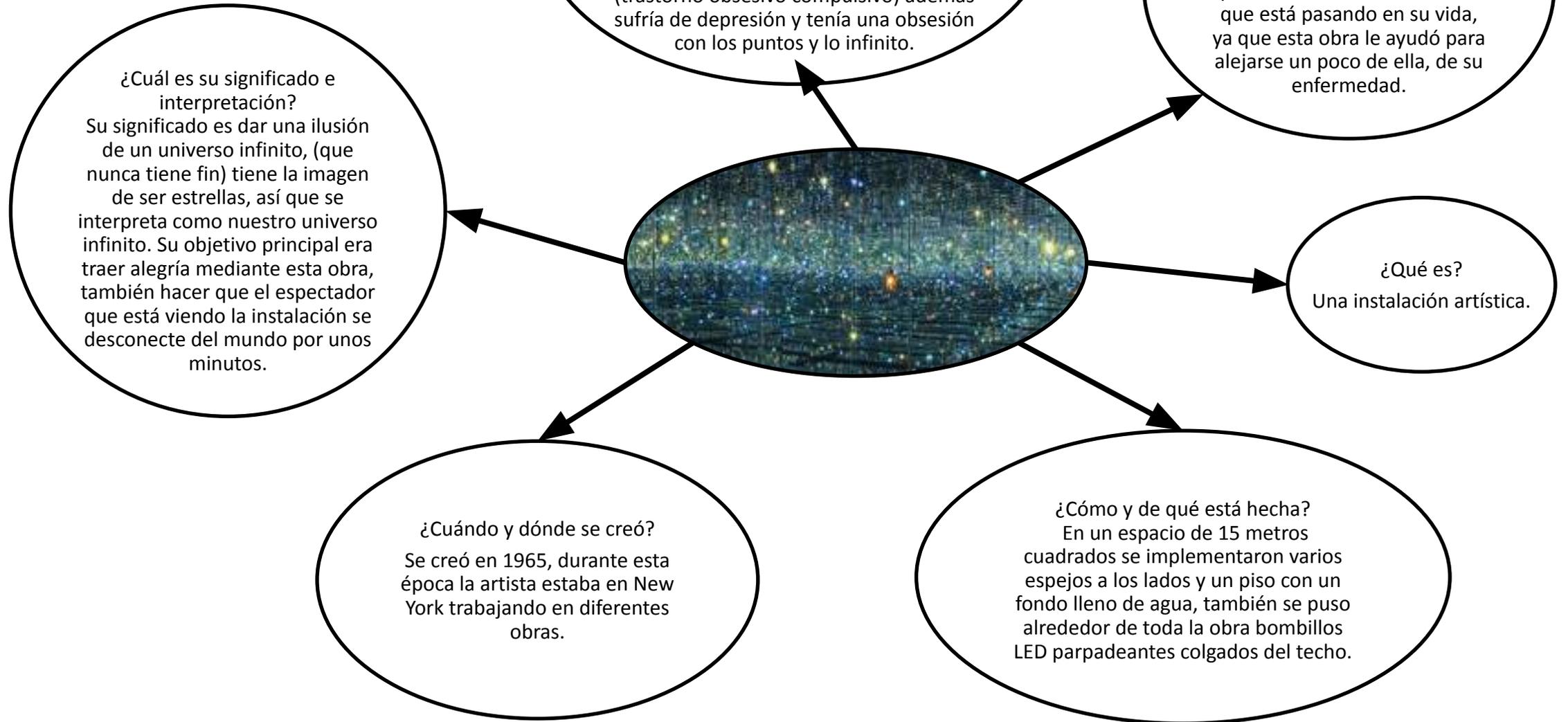

Contexto y propósito de la obra:

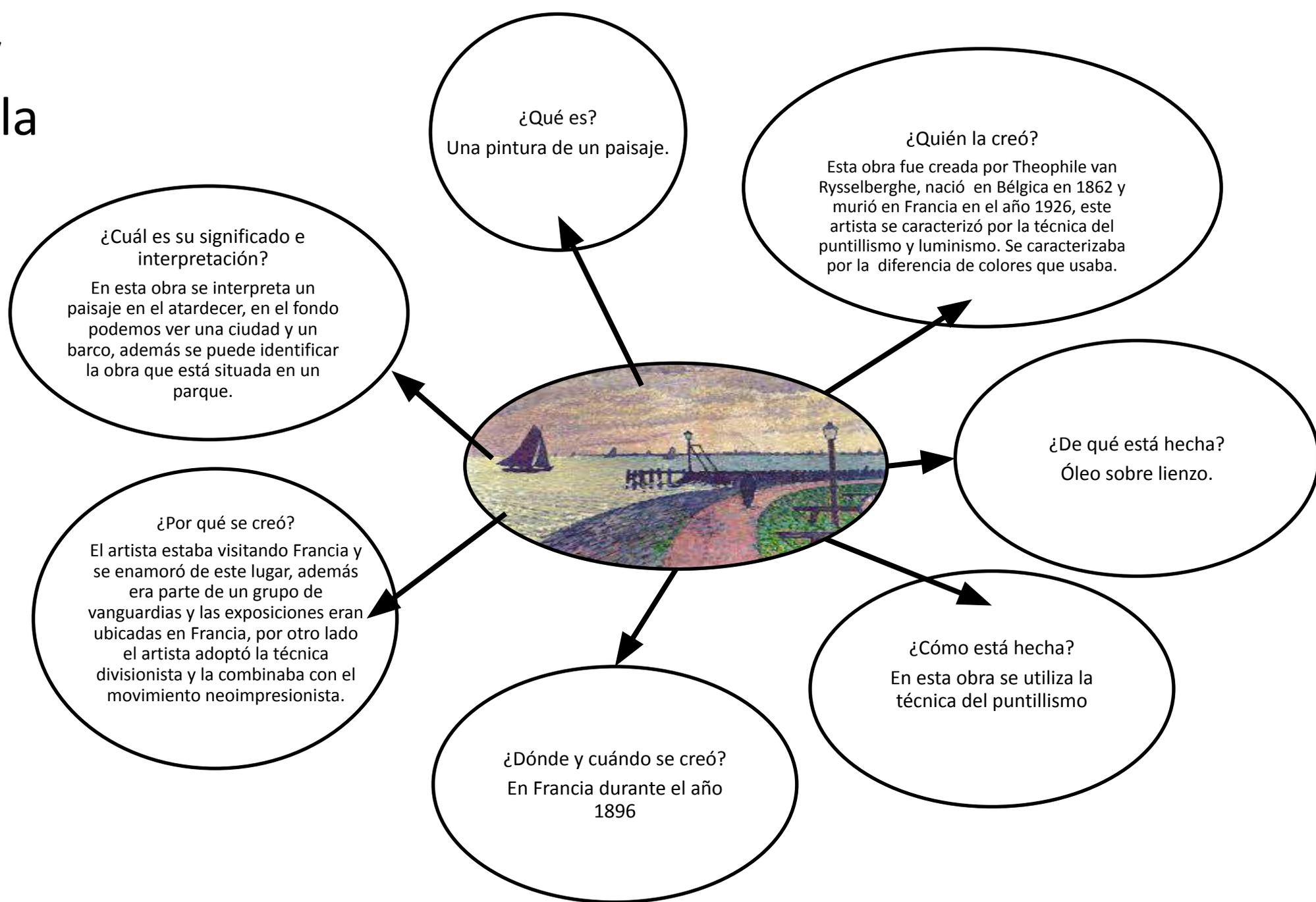
En esta “Brújula de arte” podemos observar en cada punto algunos aspectos claves acerca de la obra Antibes, le nauggerose, Infinity mirrored room, y entrada de puerto en Volendam permitiendo identificar su contexto geográfico e histórico, permitiéndonos identificar el propósito de la obra y su significado:

“Contexto y propósito de la obra”

“Contexto y propósito de la obra”

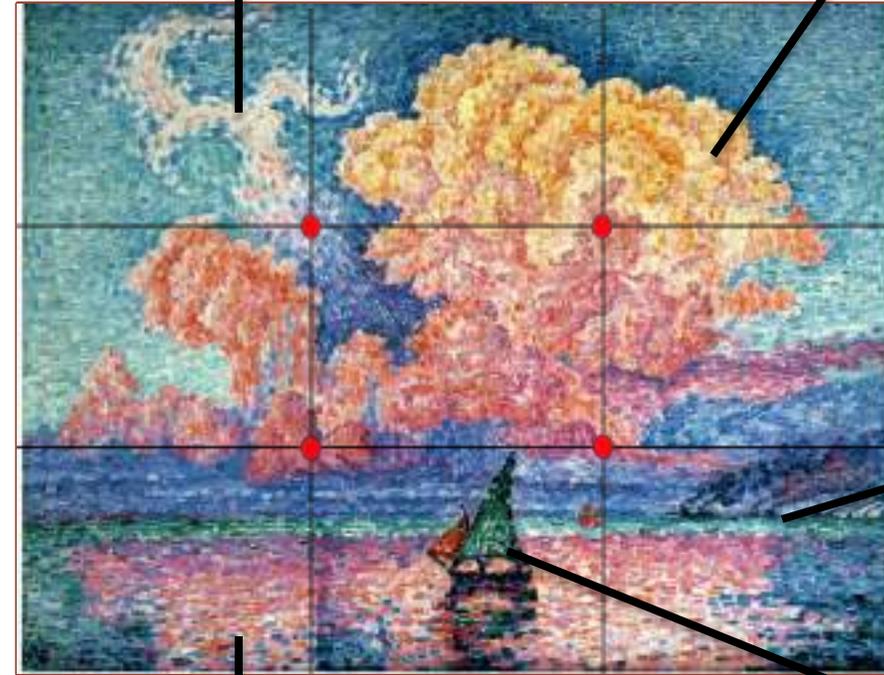
“Análisis de las cualidades formales”

Se evidencia en un tercer plano una luna que está apareciendo en el fondo, esta luna añade una iluminación la cual equilibra la obra de arte ya que este es el único espacio con el color blanco y sus tonalidades..

Se encuentra una nube en el tercer plano de tonalidades amarillas y rojas, que hacen ver una ilusión de atardecer. Se ve como los colores se van juntando con el fondo, esta nube se considera un aspecto principal ya que ocupa los tres planos del cuadro, en el primero se ve su reflejo en el agua, en el segundo se ve su inicio o fin mediante la conexión con el fondo y en el tercero como la nube

En esta obra se puede evidenciar el contraste por temperatura de colores cálidos y fríos, esta teoría se muestra en esta obra como los diversos colores se contrastan entre ellos, entre colores fríos y cálidos, un ejemplo en esta obra es con los colores rojos y rosados se ven colores cálidos ya que están rodeados de colores fríos como el azul.

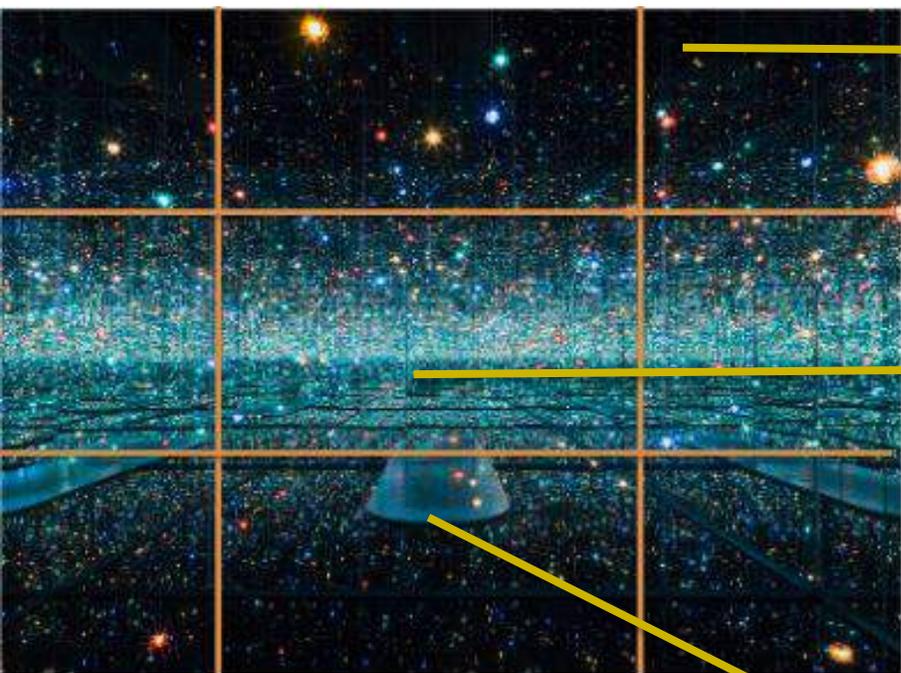
La ciudad que se ubica en el fondo hace referencia a que el barco está lejos de la ciudad. Esta ciudad formada con una tonalidad de oscuros.

El reflejo de las nubes en el agua son esenciales en esta obra ya que muestra los dos objetos principales, las nubes y el barco, estas sombras están hechas debido a la luz de las nubes y el propio barco.

El barco verde está ubicado en el primer plano es el principal elemento de la obra se ve su fondo, y sus tonalidades verdosas y azules se resaltan en los colores cálidos del reflejo de la nube en el agua.

Análisis de las cualidades formales

En el tercer plano se encuentra un espacio negro, evidencia de que el cuarto en el que esta la instalación es de un color oscuro negro, esto ayuda a dar la ilusión.

Esta instalación se divide en la regla de los tres tercios ya que podemos ver en el primer plano la "piscina" o suelo con agua, después en el segundo plano (y lo principal) podemos ver la ilusión de una galaxia y con eso perder la ausencia y en el último plano podemos ver la parte negra.

En la parte central de la instalación es donde mas se ve la ilusión de infinito, también se ve la función de los bombillos LED donde hay una forma galáctica que se refleja en los espejos. Por otro lado se ve un tono de color azul.

En esta parte de la instalación se encuentra un piso de agua, esto se utiliza para ser una ilusión de un espejo natural (reflejo) y así se vea la obra infinita reflejando la instalación en todo momento

En el primer plano se encuentra una plataforma para que la audiencia que quiera apreciar la obra pueda verla completamente.

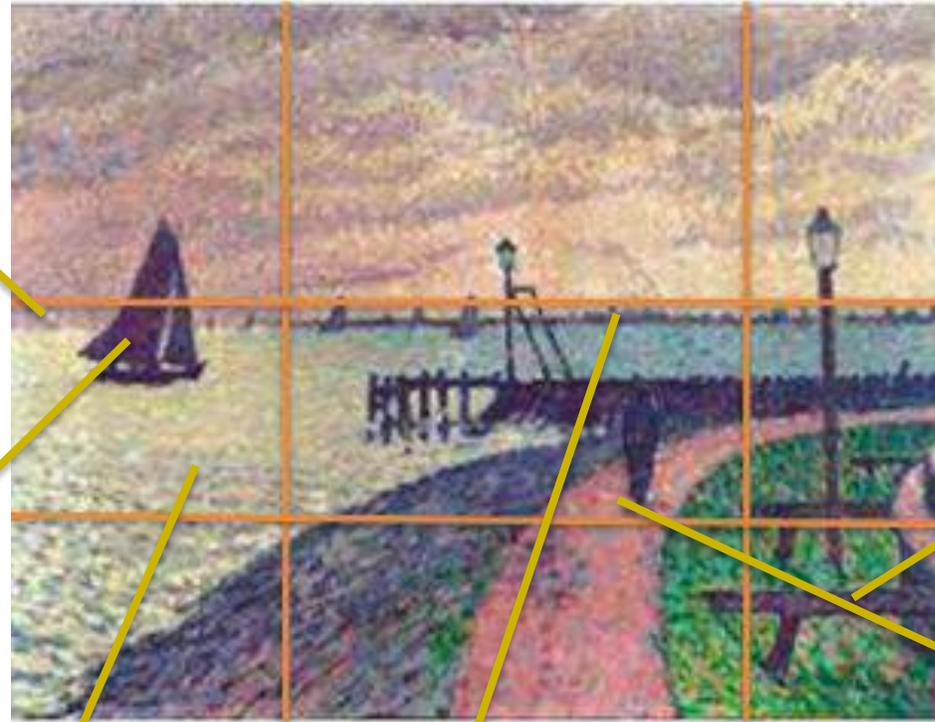
En esta instalación artística se ve también como el agua y las luces hacen resaltar la obra y al mismo tiempo la hacen ver como una, con el agua no parece que hubiera agua en la instalación y las luces parecen estrellas

Análisis de las cualidades formales

Podemos ver que las cosas no principales como el cielo, el agua y el pasto del parque son las partes de la obra con diferentes tonalidades y colores que el resto de la obra.
Se interpreta este estilo para que no se opaquen los fondos de la obra.

En el segundo plano podemos interpretar lo que es un barco, el cual es la forma principal de esta pintura. Podemos analizar que este barco está en tonalidades oscuras para así no opacar el resto de lo que está en la pintura, también podemos ver una tonalidad de rojo para así poder ver que brille o que se observe, este barco es muy importante ya que sin él la pintura se vería vacía en un lado.

En esta sección podemos ver el mar, esta parte es muy importante ya que muestra un área, color y textura diferente de la obra, se ve la ilusión de cómo se mueve el mar y eso hace que la obra sea más realista, también se evidencian diferentes tonalidades de colores a diferencia de los otros objetos de las obras.

En el segundo plano podemos interpretar un muelle de colores en tonalidades oscuras.

Podemos ver una silla de parque, esta es muy importante ya que da una referencia del tipo de lugar, también se pueden observar tonalidades café. En el tercer plano se muestra una ilusión de que el espectador esté allí.

En esta parte de la obra podemos ver la línea de horizonte, esta línea separa la obra en dos partes, la cual también podemos ver tonalidades oscuras para poder así resaltar el cielo de la obra, también se puede interpretar esta línea como una ciudad.

En la parte central de la obra podemos ver un hombre, no sabemos si viene o va, pero tiene tonalidades oscuras como las otras partes importantes de la obra. Por otro lado podemos ver que es la única figura humana que se encuentra en la obra, no se identifica su sexo ni se encuentra detalle en la forma humana, se ve caminando por este parque. Sin embargo no es el personaje principal en mi interpretación.

Similitudes

Obra #1

Antibes, le naugge rose. (1916)
Paul signac

Obra #2

Infinity Mirrored Room - The Souls
of Millions of Light Years Away. Yayoi
Kusama (1965)

Obra #3

Entrada de puerto en Volendam. Theo
Van Rysselberghe (1896)

Las tres obras presentadas tiene ciertas similitudes, como el elemento de la composición plástica **el punto**. También se evidencia la presencia del agua en cada obra, la cual siempre toma un papel muy importante, sin ella la obra no estaría completa, ya sea representada como en la de P. Signac y T. Van Rysselberghe o literal como en la instalación de Y. Kusama. Por otro lado podemos ver que hay tonalidades de colores que se comparten en esta obra cómo el azul. Por último se muestra en todas las obras la forma de llegar a una ilusión, ya sea de estar allí, una ilusión en el agua o una ilusión infinita.

También podemos encontrar en la similitud de todo este conjunto de obras los colores oscuros, en las tres obras los colores oscuros siempre se usan, si no es para resaltar es para iluminación, pero en todas las obras vemos como los tres artistas usan los tonos oscuros para resaltar lo principal o lo secundario de las obras.

“Comparación y análisis de las tres obras seleccionadas”

En esta pantalla, podemos observar el análisis de las tres obras, Antibes, Le naufrage rose (A), Infinity Mirrored Room - The Souls of Millions of Light Years Away (B) y Entrada de puerto en Volendam. (C) las cuales se basan todas en el técnica del puntillismo.

- Tres en común: A+B+C
- A+B

Estas obras no tienen muchas similitudes, sin embargo se encuentran ciertas similitudes como el color oscuro y sus tonalidades son una gran parte de la obra y hace resaltar estas obras, por otro lado está la iluminación, aunque la iluminación es diferentes en ambas obras se ve como las iluminaciones son esenciales para ambas obras.

A+C

Estas dos obras lo que tienen en común son varias cosas, las dos obras de principal tienen un barco, son paisajes, tiene una ciudad como separación natural de la obra, las nubes se parecen mucho, tienen una tonalidad de colores muy similares, también vemos como los colores hacen resaltar los colores contrarios, así como los colores oscuros resaltan los colores pasteles.

- B+C

En esta obra podemos ver las similitudes son más que todo el color y en su tono, ya que los tonos de estas obras son oscuros y estos tonos oscuros llevan a resaltar los fondos o las cosas secundarias. en la obra B vemos como la iluminación es diferente a los colores oscuros al igual que en la obra C.

Diferencias

- En las diferentes obras vemos como son todas diferentes, no solo con su concepto si no también las técnicas que se usan como colores y de más.

- A+B

En estas dos obras vemos lo diferente que son empezando con los colores que se usan, en la pintura A se usan tonos claros y pasteles y en la instalación se usan colores oscuros y fríos, también lo diferente en estas dos obras es que se ven las diferentes maneras de poder usar el puntillismo, por medio de una instalación artística o por medio de una pintura, vemos que en la instalación se usan colores cálidos para poder resaltar los colores fríos y en la pintura vemos que hacen lo contrario, usan tonos fríos y oscuros para poder resaltar los colores cálidos.

- A+C

En estas dos obras aunque son muy similares vemos que tienen diferencias como lo es el cielo y sus colores, vemos dos tipos de cielos elaborados con diferentes tonos de colores y aun así representando lo mismo, un atardecer, además de esto vemos como los colores que se usan en la pintura C son más oscuros y fríos que la A y por otro lado vemos también como en las dos obras se encuentran en escenarios diferentes, en C cerca de la ciudad y en A lejos de la ciudad.

- C+B

En estas dos obras se presentan las siguientes diferencias, además de que B es una instalación artística y C es una pintura, una principal diferencia es el espacio de la pintura y la instalación vemos que la pintura es un espacio abierto donde se ve un cielo y un tipo de ciudad y en la instalación vemos la ilusión de que es una galaxia, vemos como los colores que se presentan en estas dos obras hacen parte de la diferencia, aunque son colores fríos y oscuros en la pintura se ven más diversos los colores y se ven formas como de un hombre, un barco y una ciudad mientras que en la instalación no se ven formas.

Referencias

- Se utilizó las guías de arte dadas en clase.
- Raffino, M. E. R. (20-06-13). movimiento hippie. concepto.de. <https://concepto.de/movimiento-hippie/>
- Rysselberghe, T. R. (s. f.). Entrada de puerto en Volendam. [Ilustración]. Theo Van Rysselberghe. <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rysselberghe-theo-van/entrada-puerto-volendam>
- Kusama, Y. K. (s. f.). Infinity mirror room [Ilustración]. Yayoi Kusama: Infinity Mirrors. <https://www.thebroad.org/art/special-exhibitions/yayoi-kusama-infinity-mirrors>
- Canciones destacadas por año: 1965. (s. f.). Ideasnopalabras. Recuperado 22 de octubre de 2020, de <https://www.ideasnopalabras.com/2012/01/las-mejores-canciones-por-ano-1965/>
- Grady T. Turner, "Yayoi Kusama". *BOMB* 66, invierno de 1999, <http://bombmagazine.org/article/2192/yayoi-kusama>.
- Casa Editorial El Tiempo. (1999, 26 noviembre). *SIGLO XX EN EL TIEMPO AÑO. 1965*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-959010>
- Grijota, E. G. (2018, 15 enero). *Yayoi Kusama, lunares y obsesión por los espejos infinitos - Cultura Inquieta*. Cultura Inquieta. <https://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/13052-yayoi-kusama-lunares-y-obsesion-por-los-espejos-infinitos.html>
- *Infinity Room, un delirante espacio virtual para conocer los cosmos de Kusama*. (2020, 17 abril). MXCity | GuÃa de la Ciudad de MÃ©xico. <https://mxcity.mx/2020/04/infinity-lights-un-delirante-espacio-inspirado-en-la-obra-de-kusama-ahora-en-cdmx/>
- Montagut, E. M. (2017, 30 abril). *La compleja creaci3n de la III Rep3blica francesa*. Nuevatribuna. <https://nuevatribuna.publico.es/articulo/historia/compleja-creacion-iii-republica-francesa/20170426132001139144.html>
- Montoya, L. M. (2020, 17 diciembre). *Paul Signac*. Historia y biografía. <https://historia-biografia.com/paul-signac/>
- Museo Nacional Del Prado. (s. f.). *Rysselberghe, Théophile van*. Museo del Prado. <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/rysselberghe-theophile-van/62fc9f4e-1c90-47f5-8c90-17a6b7f287ed>
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (s. f.-a). *Entrada de puerto en Volendam*. <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rysselberghe-theo-van/entrada-puerto-volendam>
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. (s. f.-b). *Rysselberghe, Theo Van*. <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rysselberghe-theo-van>
- *Neoimpresionismo* – www.ismos.es. (s. f.). ismos. <https://www.ismos.es/neoimpresionismo/>
- *Puntillismo*. (s. f.). Arte España. <https://www.arteespana.com/puntillismo.htm>
- *QUIÉN INVENTÓ O DESCUBRIÓ (Por fechas)*. (s. f.). Asi funciona. http://www.asifunciona.com/que_quien/fecha/fecha_invento_6.htm
- Signac, P. S. (s. f.). *Antibes le Nuage rose by Paul Signac*. Artnet. <http://www.artnet.com/artists/paul-signac/antibes-le-nuage-rose-EQo7LibBaybPuMS3E68ZpA2>
- *Théo van Rysselberghe: Postimpresionismo belga* – *Trianaarts*. (2011, 1 agosto). Triana Art. <https://trianarts.com/theo-van-rysselberghe-postimpresionismo-belga/>