

S I N C H R O M I S T A S
THE SYNCHROMISTS
S O I

27 JUN.
—
1 NOV.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
de Madrid

Por Ana González

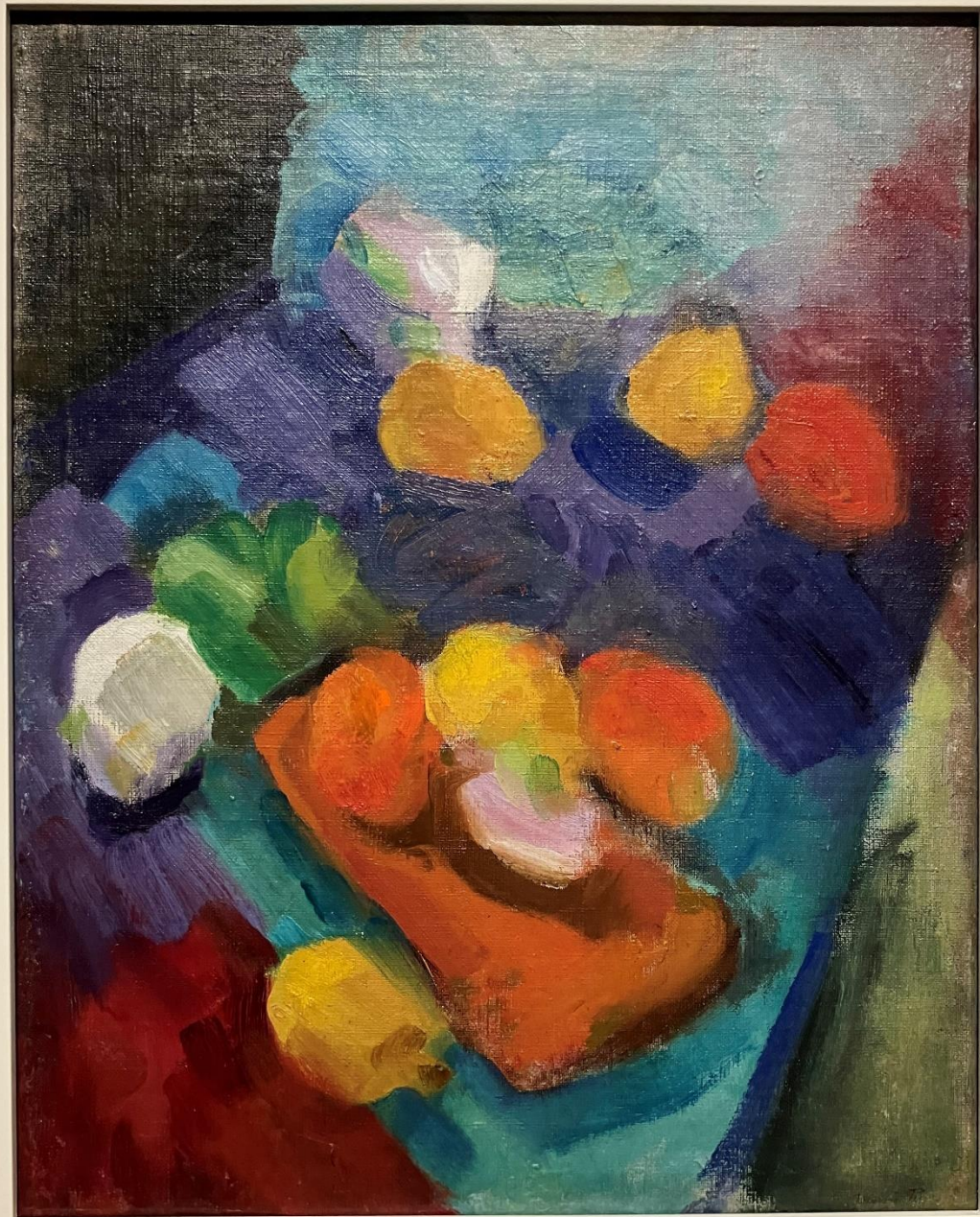

En 1912, los artistas norteamericanos Morgan Russell (1886-1953) y Stanton Macdonald-Wright (1890-1973) fundaron el “Sincromismo”, una forma de arte abstracto en el que el color adquiría el papel principal en cuanto a forma y expresión.

Un año antes se conocieron en París y comenzaron a investigar tomando como punto de partida el color fauvista (el que salía del tubo sin alterarlo con otros colores, el uso de los colores puros) y la estructura cubista (en la que desaparece la perspectiva como tal, y se mira a los objetos desde todos los puntos de vista posible de manera simultánea).

Naturaleza muerta sincromista,
hacia 1910

De Morgan Russell
Óleo sobre lienzo.

DER
NEUE
KUNST-
SALON

DER
NEUE
KUNST-
SALON

Vom 1. bis 30. Juni Ausstellung der

SYNCHROMISTEN

S. Macdonald-Wright □ Morgan Russell

13 Prannerstrasse 13.

En 1913 expusieron juntos por primera vez en dos ciudades europeas: München –Múnich– (del 1 al 30 de junio) y París (del 27 de octubre al 8 de noviembre). En los catálogos de ambas exposiciones, explicaban que no querían crear escuela, sino evitar que les pusieran etiquetas equivocadas como la de cubistas, futuristas u orfistas.

Cartel de la exposición en *Der Neue Kunstsalon Der Neue Kunstsalon*
Exhibition Poster, 1913

De Morgan Russell

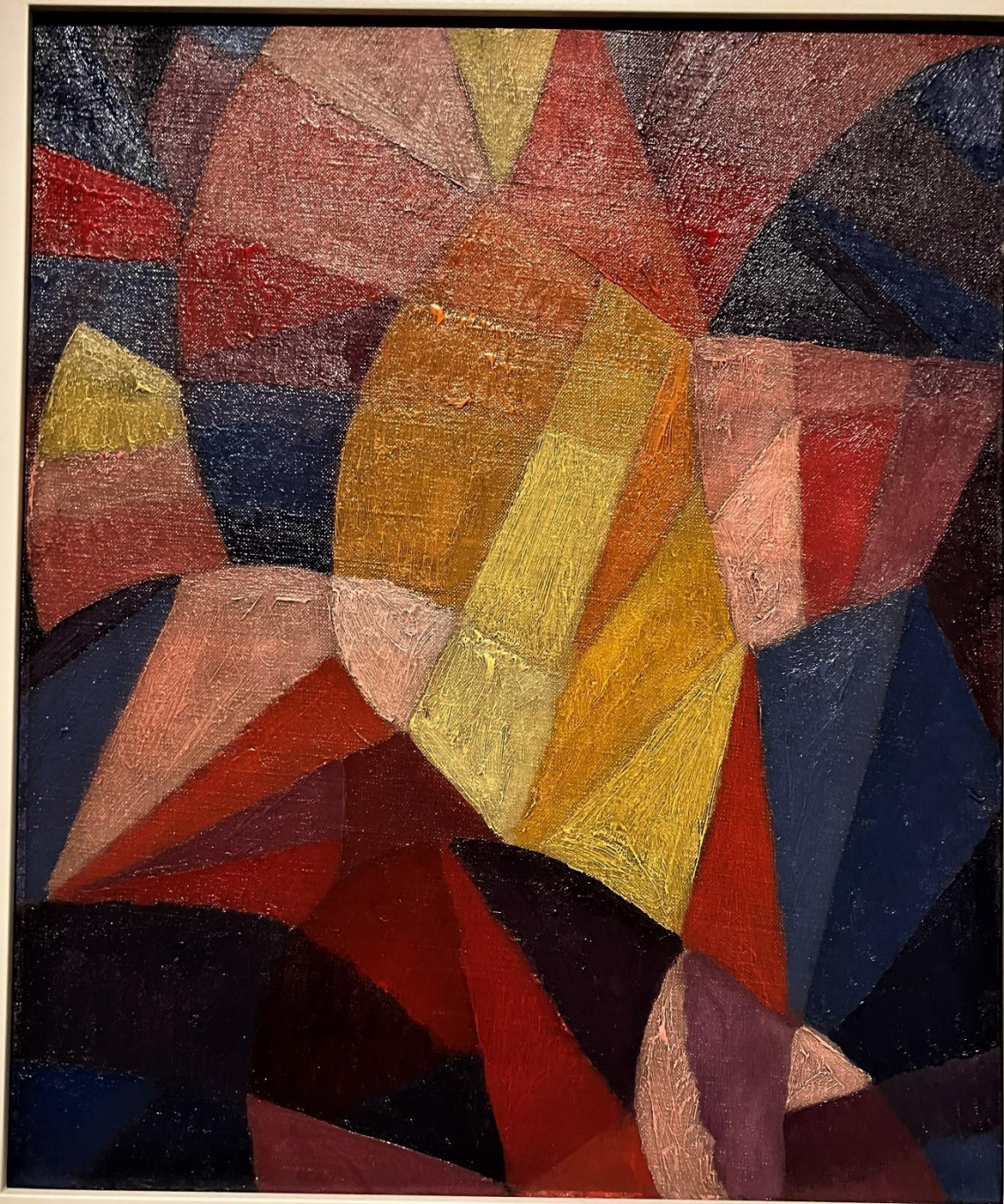
Óleo, grafito e impresión tipográfica sobre papel.

Su objetivo era profundizar en las relaciones del color, la forma y el espacio, su ritmo orgánico, densidad, transparencia y luminosidad para transmitir con sus obras una sensación musical.

Solo se conservan tres carteles, el resto desaparecieron de los muros y quioscos donde los pegaron, ya que la gente que pasaba se los llevaba como recuerdo.

Cartel de la exposición en
Galleries Bernheim-Jeune & Cia, 1913
De Morgan Russell
Gouache, óleo e impresión tipográfica
sobre papel.

Russell quería formular una teoría del color en la pintura en la que las relaciones entre los pigmentos de color y las formas crearan ritmos y relaciones musicales.

Sincromía, hacia 1913-14
De Morgan Russell
Óleo sobre lienzo.

Russell exponía:
“Para resolver el problema
de una nueva construcción
del cuadro hemos
considerado la luz como
ondulaciones cromáticas
conjugadas y hemos
sometido a un estudio
profundo las relaciones
armónicas entre colores”.

*Estudio para sincronía en azul-
violeta, 1912-13*

De Morgan Russell
Óleo sobre papel.

Algunos especialistas señalan que las obras de los sincromistas se basan, de manera casi exclusiva, en las valoraciones cromáticas. Por esto aseguran que, los sincromistas sugieren la forma únicamente por medio del color merced a la sensación de volumen que le procuran al ojo el impulso de un tono cálido y la retracción de un tono frío.

Una sincromía, 1913-14
De Morgan Russell
Óleo sobre papel.

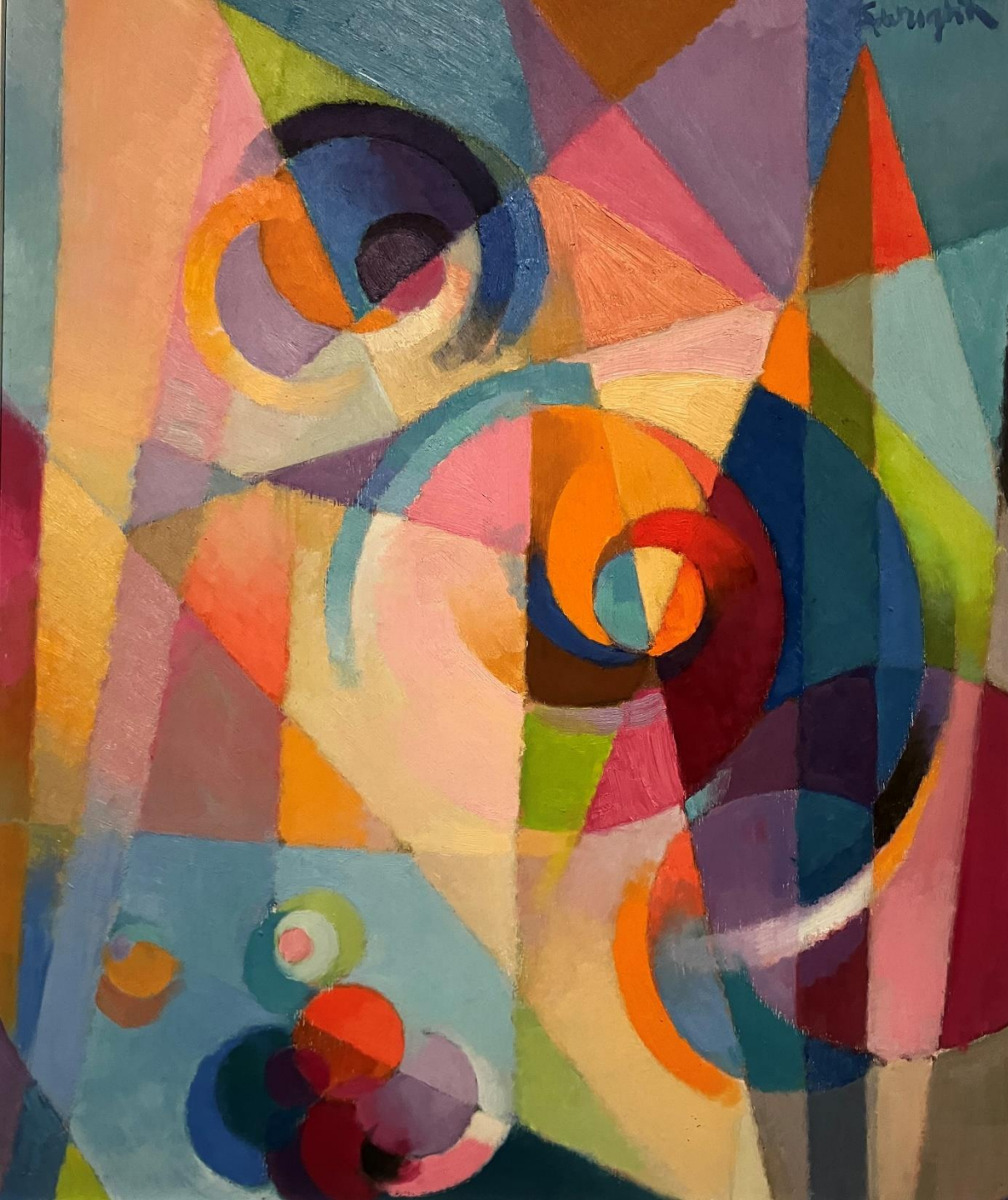
Estos experimentos de la abstracción del color eran muy cercanos al que realizaban los “orfistas” (una pintura en la que lo más importante son los contrastes de color). Los sincromistas emitieron un manifiesto en el que proclamaban su originalidad y afirmaban que “verlos como orfistas era tomar un tigre por una cebra”.

Creación. Serie *Ciclo vital n° 2*:
Esbozo tintado para sincronía en azul-violeta, 1914

De Stanton Macdonald-Wright
Acuarela y tinta negra sobre papel.

“Conception” Life-cycle serie. no. II -
Tinted sketch for Synchronic in Blue-Violet

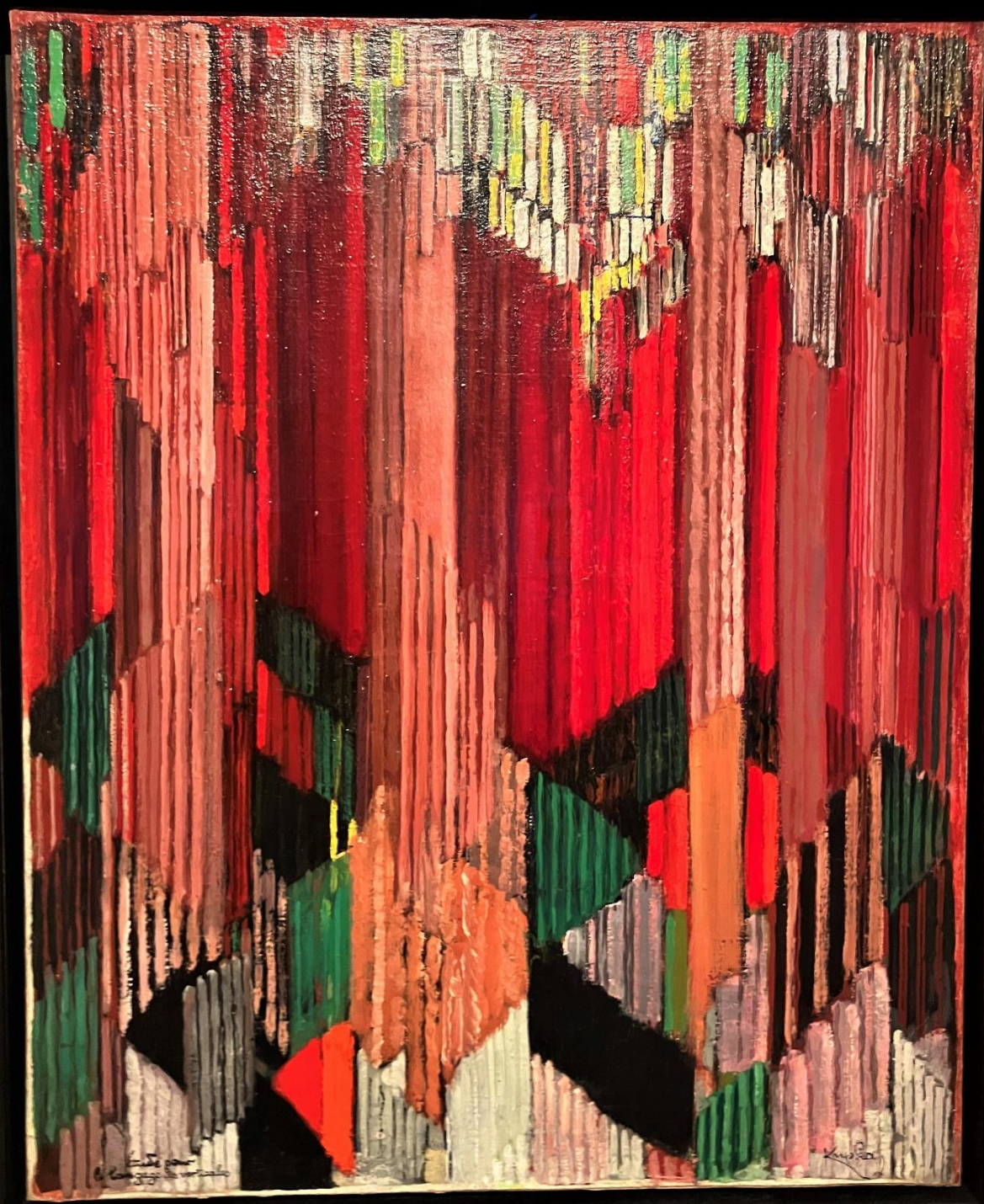
Al final de la I Guerra Mundial, el Sincromismo había desaparecido casi por completo y muchos de los que lo utilizaron regresaron al arte representativo como el Realismo social. Tras la II Guerra Mundial, y la muerte de su compañero Russell en 1953, Stanton regresó al sincromismo.

Gestación #3, 1963
De Stanton Macdonald-
Wright
Óleo sobre tabla.

En los inicios del siglo XX, en las artes plásticas, se llevaron a cabo una serie de movimientos de ruptura con todo lo anterior, una nueva forma de romper con el pasado. Son las denominadas “vanguardias artísticas” que crearon una nueva forma de lenguaje. Entre ellas, el “Orfismo” donde se recrea el movimiento y la vibración a través de los contrastes y ritmos de color, como es el caso de Kupka.

Estudio para el lenguaje de las verticales, 1911

De František Kupka
Óleo sobre lienzo

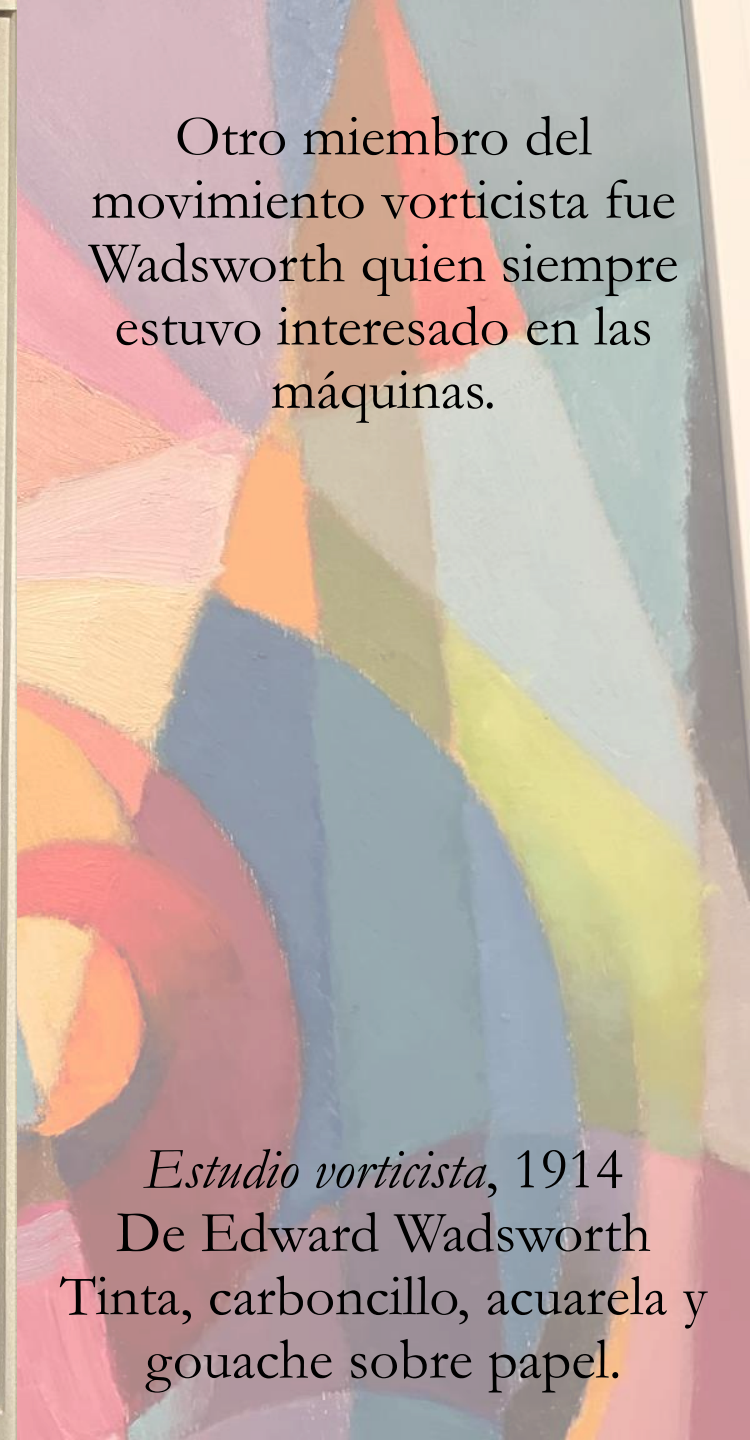
Bomberg estuvo ligado al movimiento de las vanguardias británicas denominado “Vorticismo” donde se plasman líneas marcadas y colores discordantes además de una perspectiva intensa, combinando la fragmentación geométrica del “Cubismo” con imágenes de máquina de estilo futurista para ilustrar el dinamismo del mundo moderno.

La bailarina, 1913
De David Bomberg
Acuarela y lápiz sobre papel.

Otro miembro del movimiento vorticista fue Wadsworth quien siempre estuvo interesado en las máquinas.

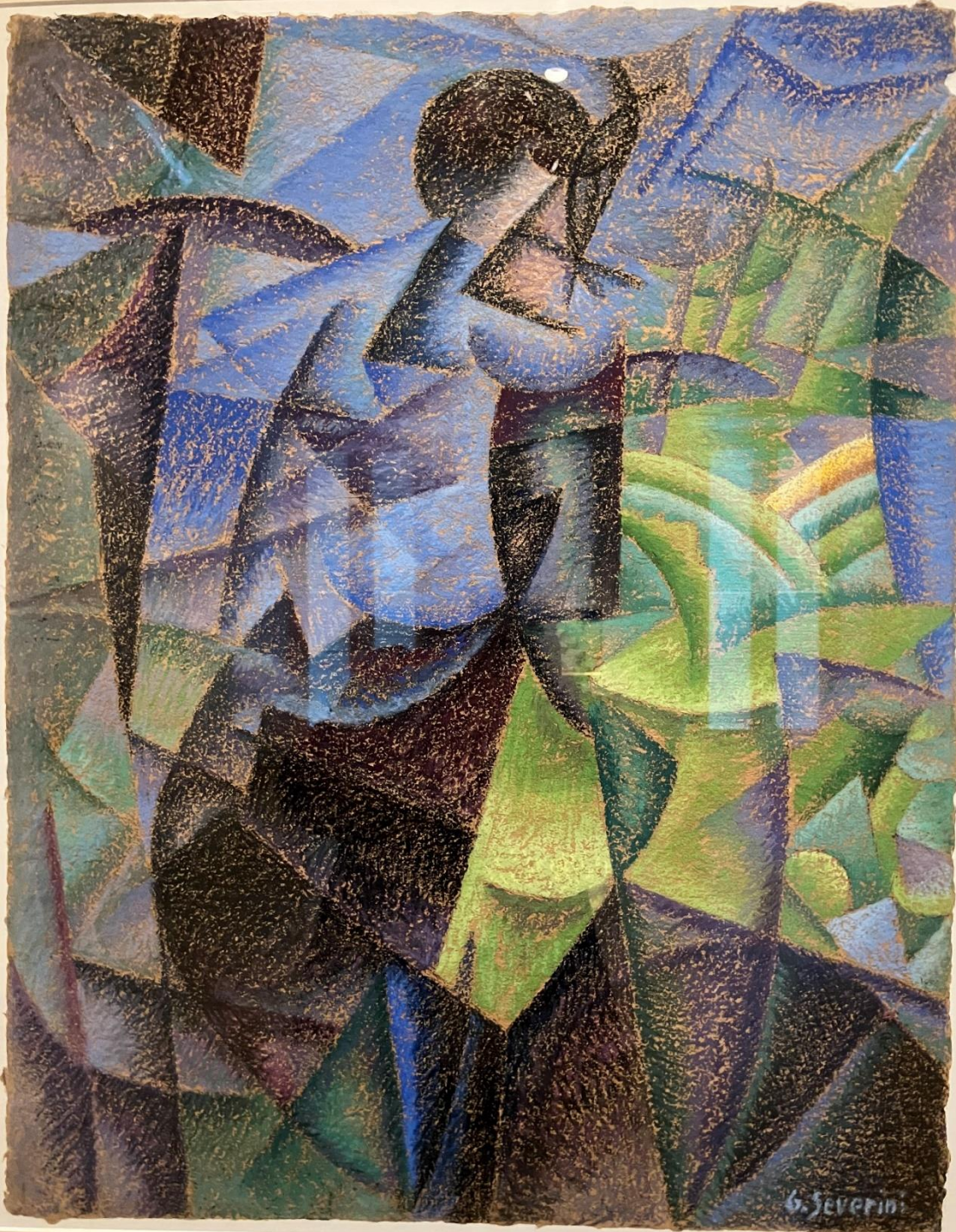
Estudio vorticista, 1914
De Edward Wadsworth
Tinta, carboncillo, acuarela y gouache sobre papel.

Wyndham Lewis fue el fundador del “Vorticismo”, un estilo semiabstracto y geométrico basado en las formas arquitectónicas y en la estructura de las máquinas.

Composición en rojo y malva, 1915
De Wyndham Lewis
Pluma, tinta, clarión y gouache
sobre papel.

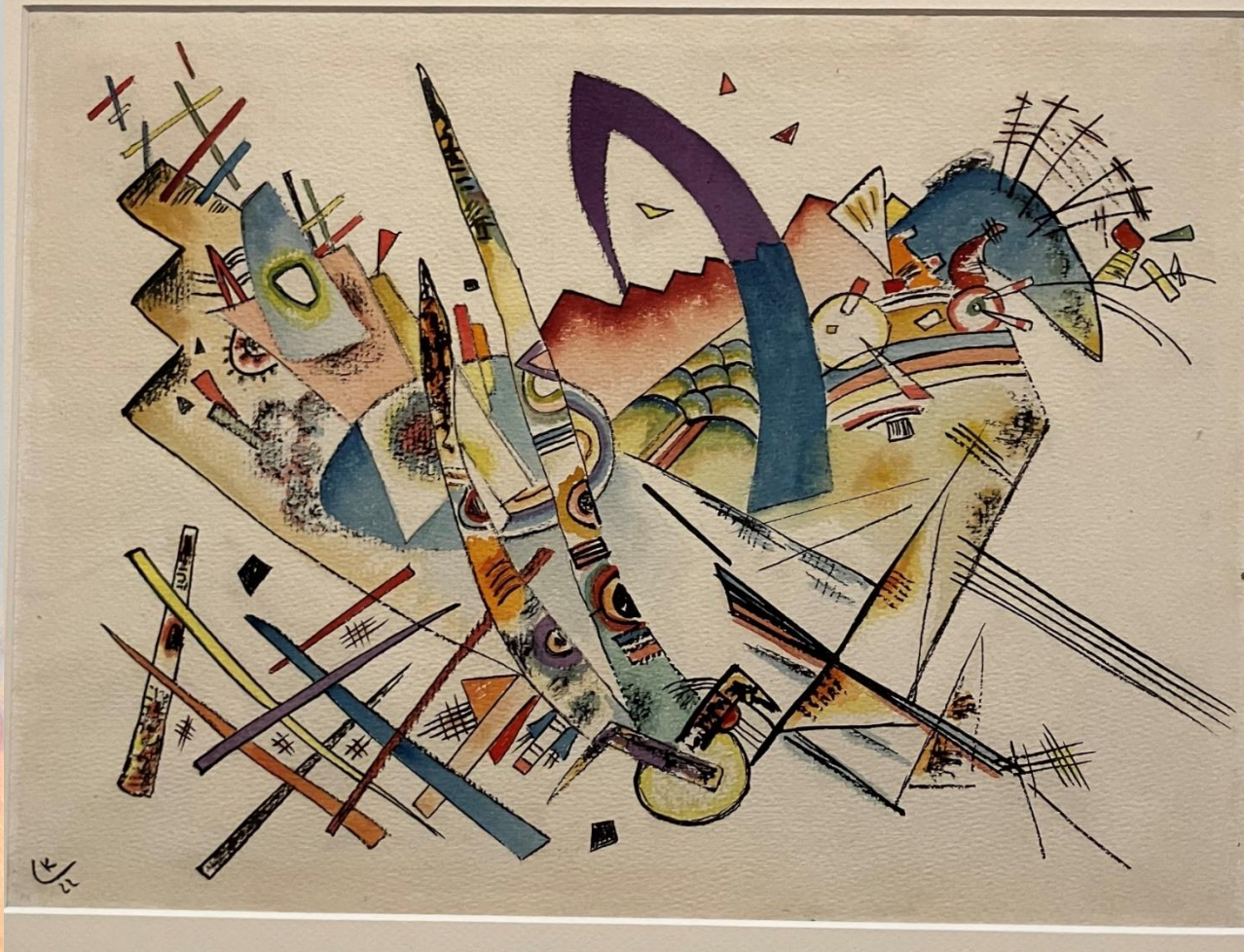
En 1909 nace en Italia, un nuevo movimiento, el “Futurismo”, se inspira en los grandes cambios tecnológicos. Los artistas futuristas tienden a la abstracción, a la deconstrucción del movimiento donde el dinamismo y el movimiento se expresa mediante el color con forma de prismas.

Mujer en la ventana, 1914
De Gino Severini
Pastel sobre papel.

Theo van Doesburg estuvo influenciado por la obra de Kandinsky y fue pionero de la abstracción geométrica. Llegó al “Neoplasticismo” holandés de la mano de Mondrian que se basaba en la línea y el color unidos en un mismo espacio. Creó el “Elementarismo” en el que añadía diagonales y planos inclinados.

Composición II (Naturaleza muerta), 1916
De Theo van Doesburg
Óleo sobre lienzo.

Sin título, 1922
De Wassily Kandinsky
Acuarela y tinta sobre
papel.

Wassily Kandinsky fue el teórico del arte abstracto, donde la representación del objeto es secundaria y la belleza del arte radica en la riqueza cromática y la simplificación formal. Además, su intención era poder producir una obra de arte de manera similar a como un músico compone una canción.

Pintura, Naturaleza muerta,
hacia 1923-24
Patrick Henry Bruce
Óleo y lápiz sobre lienzo

El americano Patrick Henry Bruce no se asoció con ninguno de los movimientos vanguardistas, aunque se le ha relacionado con el movimiento sincromista al combinar en sus cuadros color con elementos del cubismo como son formas geométricas básicas.