

CINÉTICOS

No están todos los que son pero si son todos los que están

Prof: Moisés Mañas
Dpto. Escultura. BBAA. UPV
moimacar@esc.upv.es

*El creador de arte (innovador o trabajador) está involucrado en su complejidad porque, a diferencia del científico, no asume el principio de objetivación. Por ello creo que puede decirse **que no toda complejidad interesa al artista**. El qué, que le inquieta debe tener, como mínimo, cierta relación con el hombre, con el fenómeno vida, y, por lo tanto, con su entorno, con la sociedad y el momento que vive. **En arte no todo es posible en todo tiempo y lugar**". [1]*

Wagensberg Jorge

[1] Wagensberg, Jorge, “Idea sobre la complejidad del mundo”, Turquets Edt. Barcelona, 1989

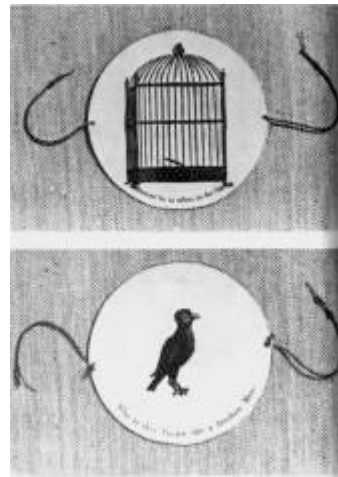
Instalaciones interactivas, se encuentra enmarcado por la crítica, dentro de las representaciones artísticas con soportes electrónicos, lo que se denomina actualmente arte electrónico.

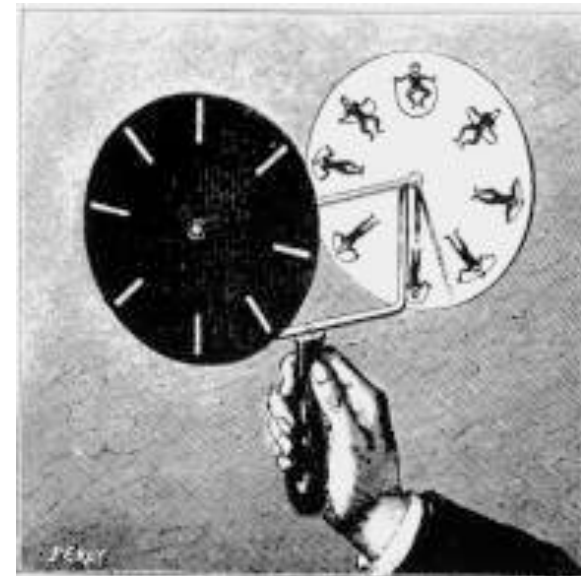
REFERENCIAS

Praxinoscopio

Thaumatrope

Fenakitoscopio

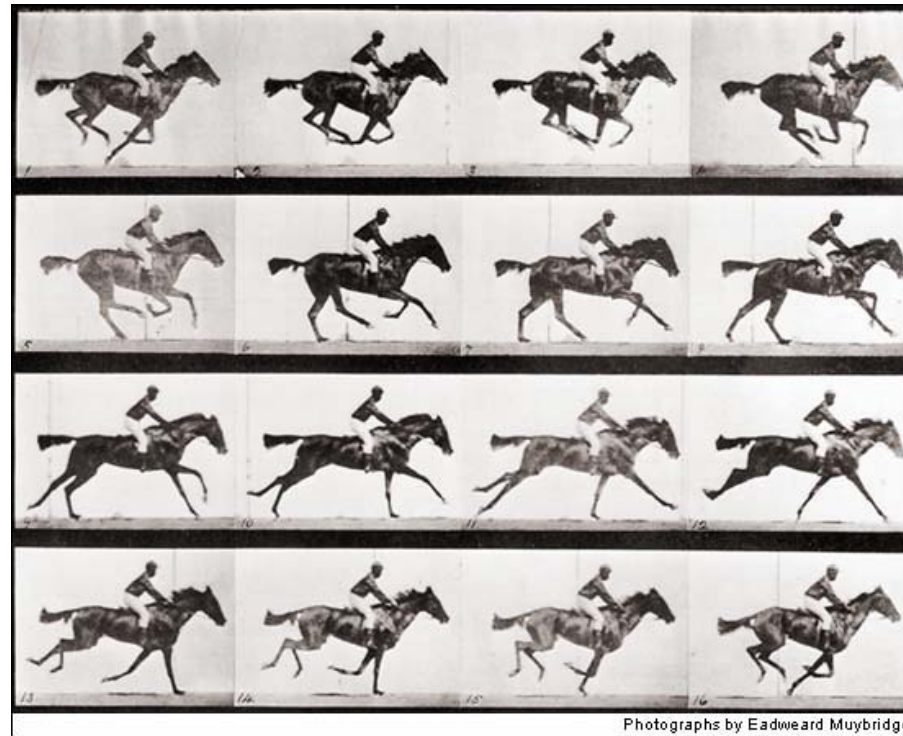

Zootropo

Linterna mágica

REFERENCIAS

Photographs by Eadweard Muybridge

Estudio cinético del movimiento de un caballo de Eadweard Muybridge

REFERENCIAS

E.-J. MAREY, *Le Mouvement*, G. Masson, Paris, 1894

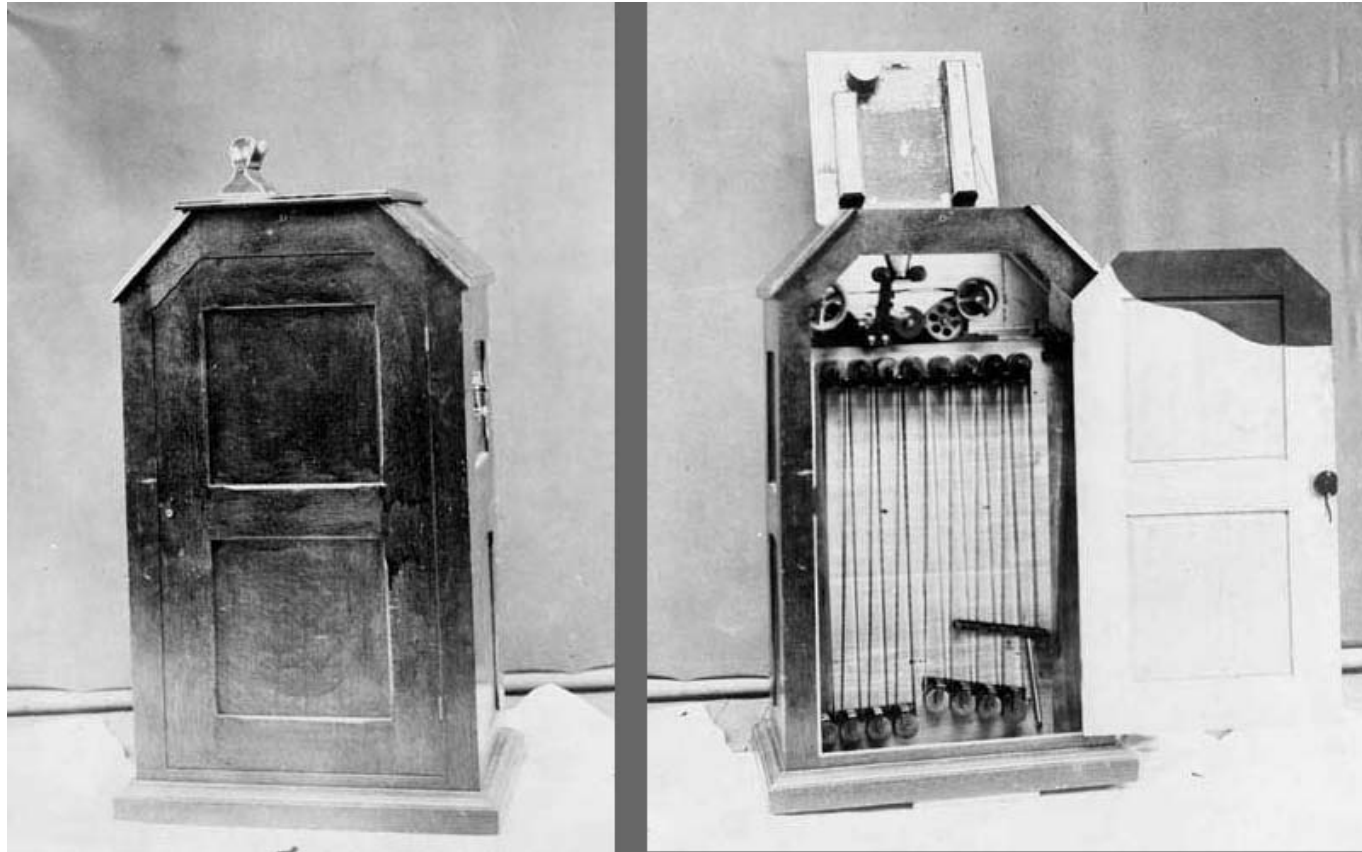
<http://www.youtube.com/watch?v=LKINZSnkvsg>

<http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/marey.html>

REFERENCIAS

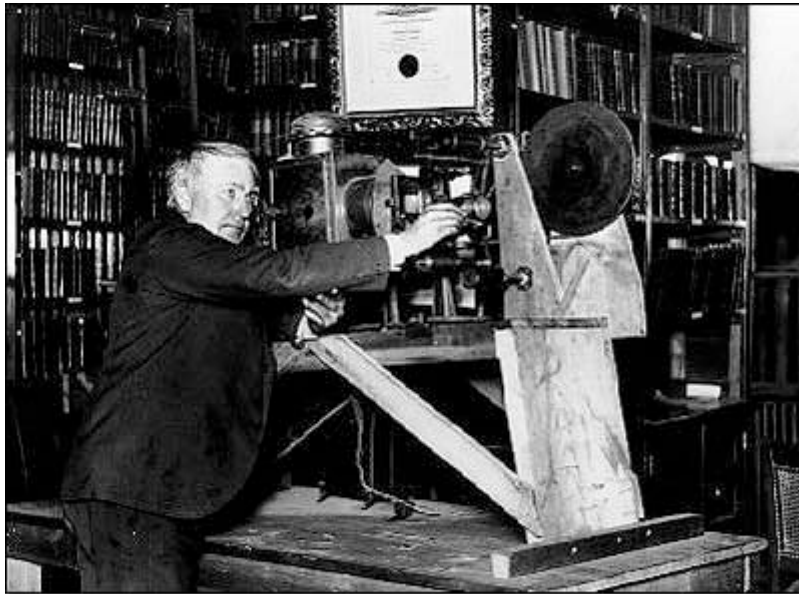

Mujeres escuchando el "phonograph portable" de Edison

1891 Kinetoscope - *Thomas Alva Edison*

REFERENCIAS

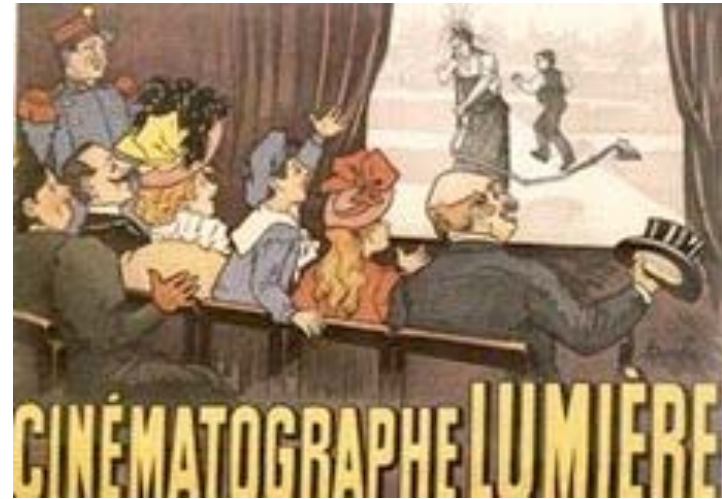
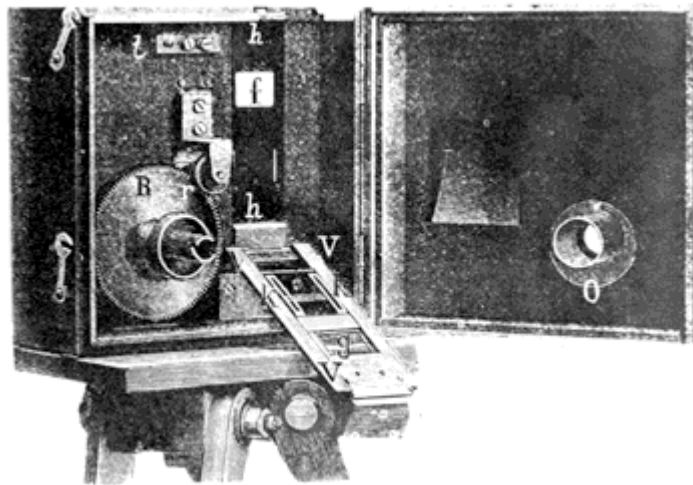

Edison con una de sus cámaras de imágenes en movimiento

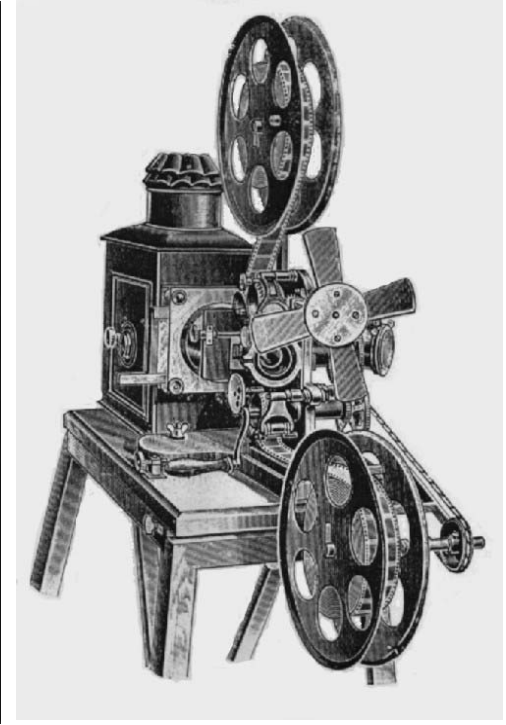
Versión del "Kinetoscope" sonoro

REFERENCIAS

Cinematógrafo Lumiere
Louis y Auguste Lumière

28 de diciembre de 1895.

Max y Emil Skladanowsky (1895)- Bioscop

REFERENCIAS

Mantiene referencias con el **futurismo, constructivismo europeo y el arte cinético**:

-Arte cinético:

Consideraciones:

Aparece en un momento de asentamiento de una **sociedad industrial**, maquinista, donde este discurso, como el de sus antecesores, **Constructivistas y Futuristas años antes**, fueron exponentes de la modernidad en la sociedad de principios del siglo XX.

cinético, ca.

(Del gr. κινητικός, que mueve).

1. adj. *Fís.* Perteneiente o relativo al movimiento.

2. f. *Fís.* **cinemática.**

3. f. Estudio de la velocidad a la que se producen ciertos procesos; p. ej., las reacciones químicas o enzimáticas.

REFERENCIAS

La vinculación de la idea de lo cinético con el campo artístico la encontraremos anotada en el Manifiesto Realista de Gabo y Pevsner, de 1920, en el que se refieren a las nuevas relaciones espaciotemporales que deben fundamentar la práctica artística más allá de lo que había supuesto la cuarta dimensión en el cubismo y la velocidad en el futurismo.

Naum Gabo & Noton Pevsner
The Realistic Manifesto (1920)
read by Naum Gabo
17 mins. 24 secs.
Original format:
8 inch, 16-2/3 rpm, monaural recording on flexible plastic.
Recorded by *Aspen Magazine*, November 1967, in
London

<http://www.ubu.com/aspen/audio/mp3/gabo.html>

A partir de entonces, en la época de entreguerras, serán constantes las referencias a los **ritmos cinéticos** estableciendo como punto de interés la **descomposición del movimiento** efectuada por las vanguardias, desde los **futuristas** italianos a Marcel **Duchamp**, de las experiencias de la **Bauhaus** a los móviles de Alexander **Calder** —que de alguna manera parecen dotar de movimiento a la pintura de **Arp, Miró y Mondrian**— o las máquinas de Jean **Tinguely**.

REFERENCIAS

BALLA, 1912,
Dinamismo de un perro con cadena

BOCCIONI, 1914,
Fuerzas dinámicas de un ciclista

SEVERINI, 1915,
Suburbano llegando a París

REFERENCIAS

Marcel DUCHAMP,
*Nude Descending a
Staircase, No. 2*, 1912

Duchamp Descending a
Staircase,
Life Magazine 284, 1952.

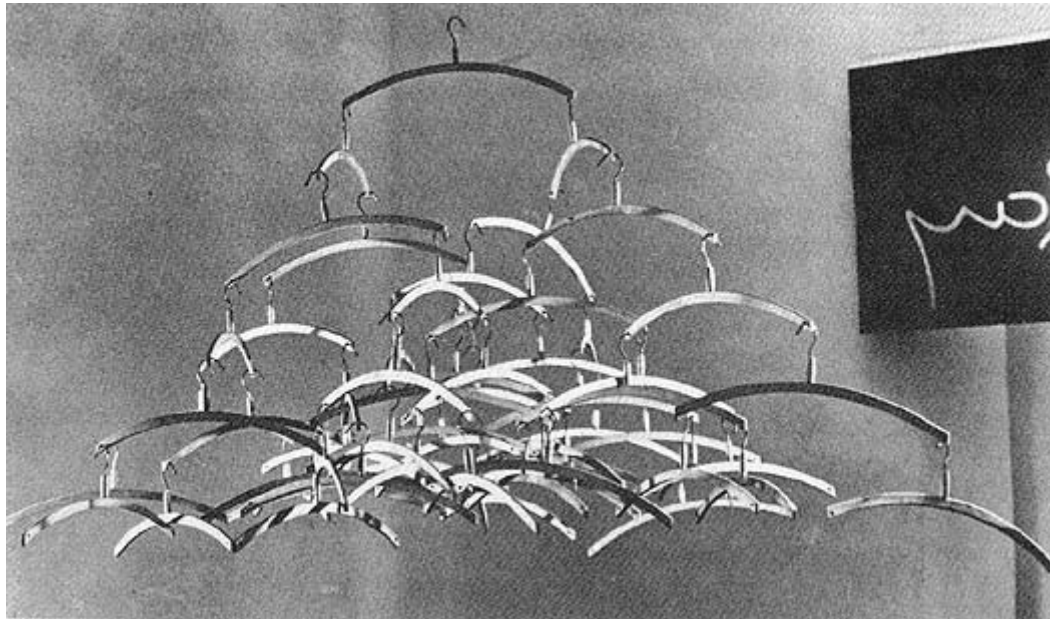
REFERENCIAS

Naum Gabo
Kinetic Construction
(Standing Wave)
(1919-20, replica
1985)

Moholy-Nagy
Light-Space Modulator
1921-30

Man Ray Obstruction (1920/64)

REFERENCIAS

17 décembre 1958. Paris la nuit.
Fonds L'Aurore / BnF. Le Moulin Rouge

28 septembre 1939. Black-out sur Paris : le Panthéon.
Fonds L'Aurore / BnF

REFERENCIAS

Las instalaciones interactivas, se encuentra enmarcado por la crítica, dentro de las representaciones artísticas con soportes electrónicos, lo que se denomina actualmente

arte electrónico.

REFERENCIAS

Mantiene referencias con el futurismo, constructivismo europeo y el arte cinético,:

IMPORT: la exposición que realizó la galería Denise René de París en 1955, denominada *El Movimiento*,

(Agam, Bury, Calder, Duchamp, Jacobsen, Soto, Tinguely y Vasarely,)

Le Mouvement

París, Galerie Denise René, del 6 al 30 de abril de 1955.

Organizada por Pontus Hulten a partir de una idea de Víctor Vasarely, con montaje de Roger Bordier

REFERENCIAS

Las instalaciones interactivas, se encuentra enmarcado por la crítica, dentro de las representaciones artísticas con soportes electrónicos, lo que se denomina actualmente

arte electrónico.

REFERENCIAS

Mantiene referencias con el **futurismo, constructivismo europeo y el arte cinético**,:

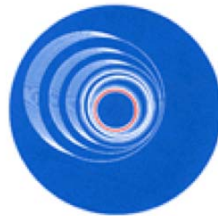
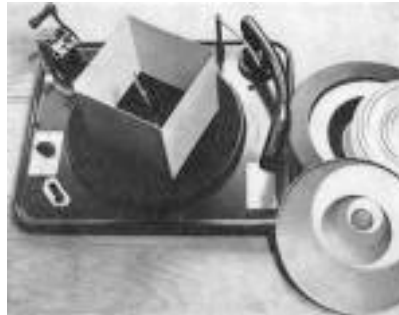
IMPORT: la exposición que realizó la galería Denise René de París en 1955, denominada *El Movimiento*,

(**Agam, Bury, Calder, Duchamp, Jacobsen, Soto, Tinguely y Vasarely**,)

- experimentos lumínicos
- objetos que crean un movimiento óptico de formas y colores en función del visitante;
- introducción de máquinas, y artefactos magnéticos y eléctricos
- objetos que se mueven por corrientes de aire etc...

REFERENCIAS

El Movimiento, (Agam, Bury, Calder, Duchamp, Jacobsen, Soto, Tinguely y Vasarely,)

MARCEL DUCHAMP. *Rotorelief (Optical Disks)*, 1935

Jean Tinguely: *Méta-Malevich Series (15 pieces)*, 1954

Anemic Cinema (Marcel Duchamp, 1926)

<http://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc&feature=related>

ARTE EN RED

IMPORT: la exposición que realizó la galería Denise René en 1955, denominada ***El Movimiento***,

- experimentos lumínicos
- objetos que crean un movimiento óptico de formas y colores en función del visitante
- introducción de máquinas, y artefactos magnéticos y eléctricos
- objetos que se mueven por corrientes de aire etc...

-La intención de estos artistas, según **Vasarely**, era ***“superar la abstracción, estática hasta ese momento. Esta dinamicidad, virtual o real, mecánica, óptica o ambiental, y la introducción del factor espacio-temporal en la obra provoca un cambio absoluto en los resultados de la misma.”***

REFERENCIAS

La exposición se reconstruye veinte años más tarde en la Galerie Denise René de Nueva York, con el título *Movement 1955-1975, vingt ans après.*

YAACOV AGAM. *Aménagement de l'antichambre des appartements privés du Palais de l'Elysée pour le Président Georges Pompidou, 1974 .*

Laine, bois, transacryl, aluminium, peinture, dispositifs lumineux, métal, plexiglas, 470 x 548 x 622 cm

REFERENCIAS

POL BURY. *Sculpture hydraulique (détail)*
18 sphères en acier poli

<http://www.creativtv.net/artistes/bury.html>

REFERENCIAS

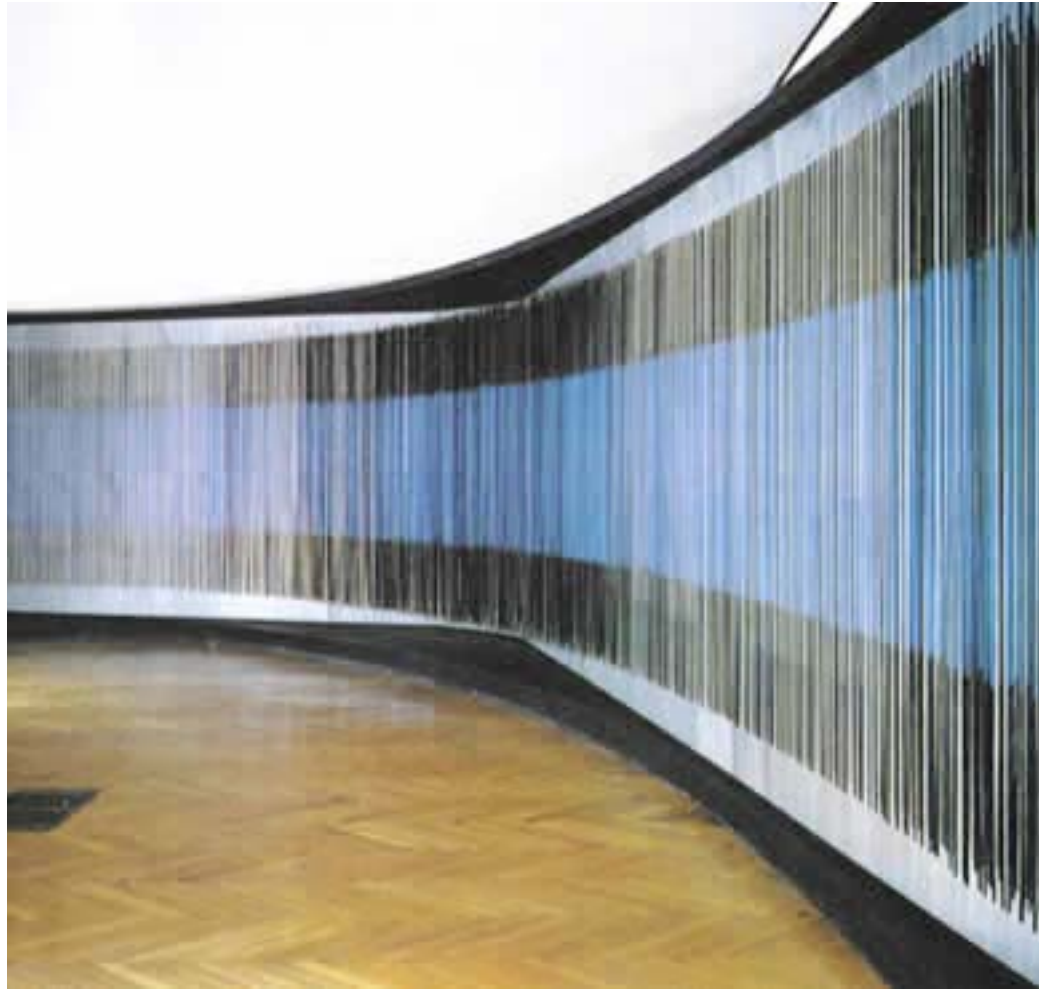

Alexander Calder

Hugo Demarco Environment et relation (1968)

REFERENCIAS

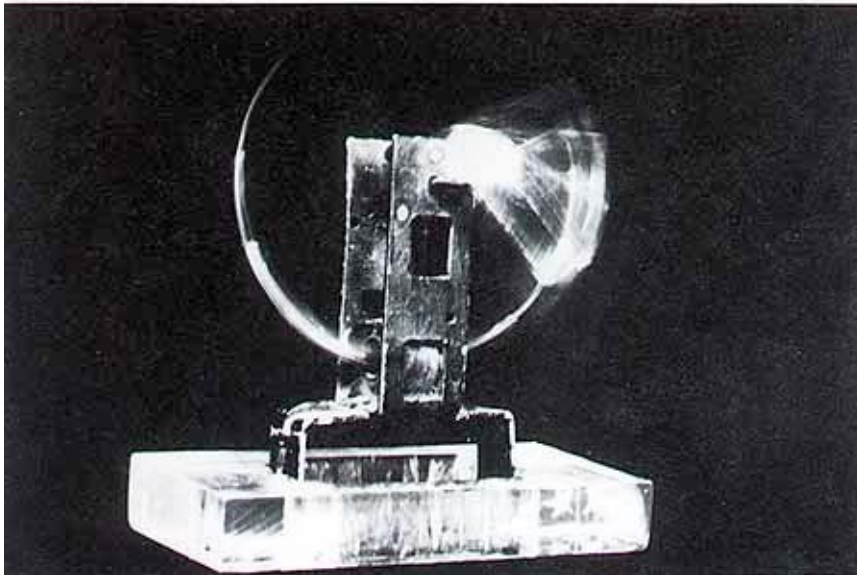
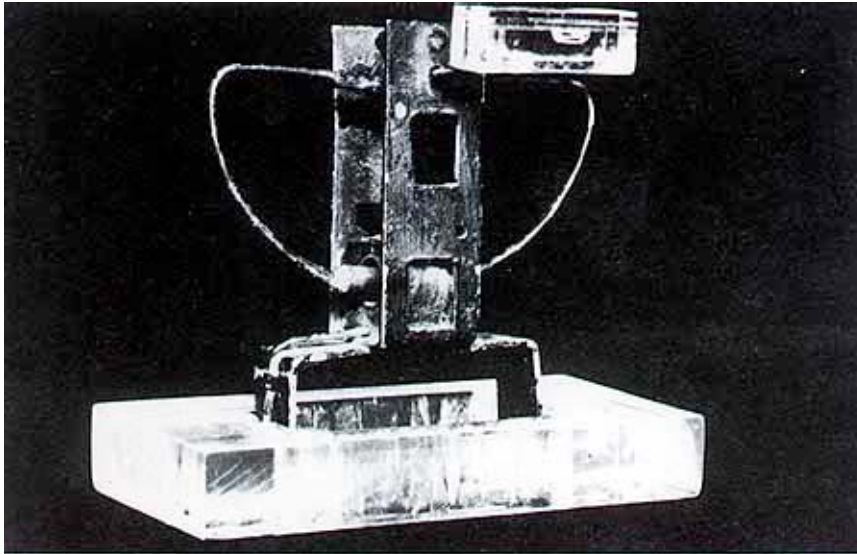
JESUS RAFAEL SOTO. *Larga pared panorámica vibrante*, 1966

REFERENCIAS

Nicolas Schöffer, *Sculptures Spatiodynamiques*, CYSP 0 (1956) y *Prisma* (1965)

REFERENCIAS

Gyula Kosice

*Una gota de agua acunada a toda
velocidad - 1948*

Hierro, plexiglás, batería, agua,
13x17x7cm

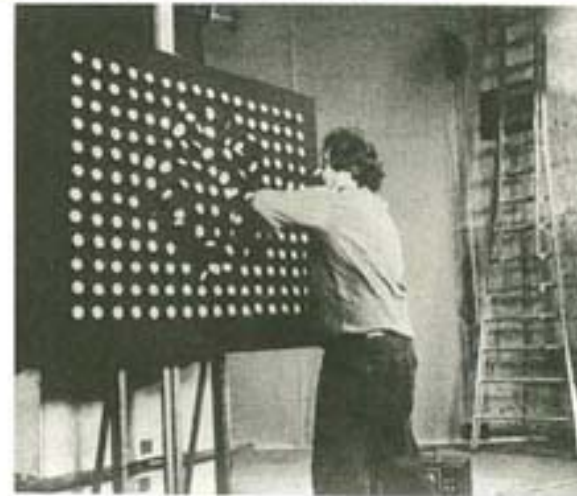
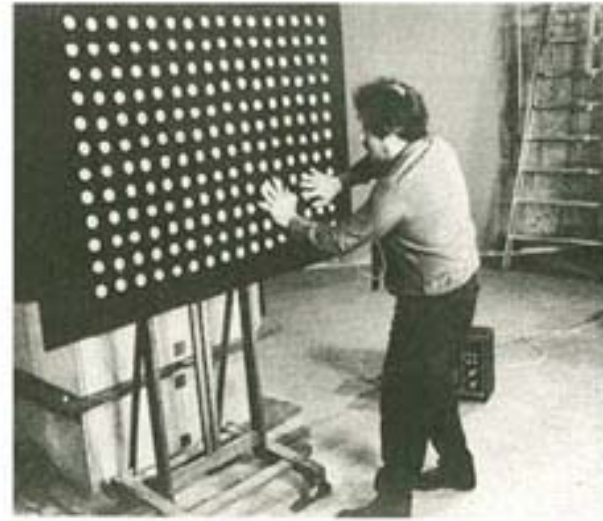
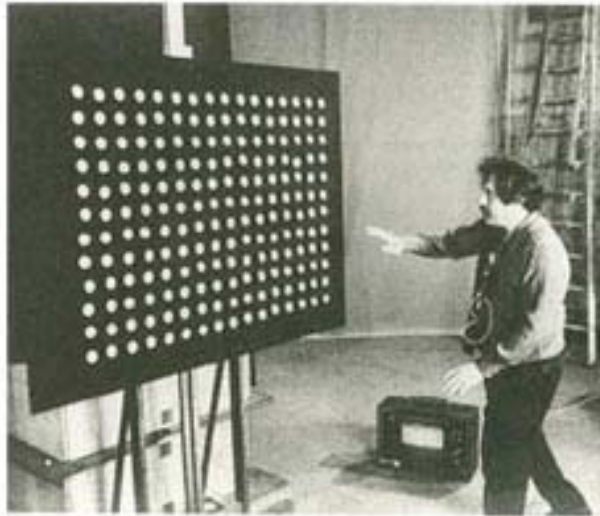
[http://www.youtube.com/watch?
v=27DgmCir78g](http://www.youtube.com/watch?v=27DgmCir78g)

[http://www.youtube.com/watch?
v=7bFDLiyWbQE](http://www.youtube.com/watch?v=7bFDLiyWbQE)

Jean Tinguely
Animation de petites ampoules
(1962)

http://www.youtube.com/watch?v=CI_WVGDzxT4

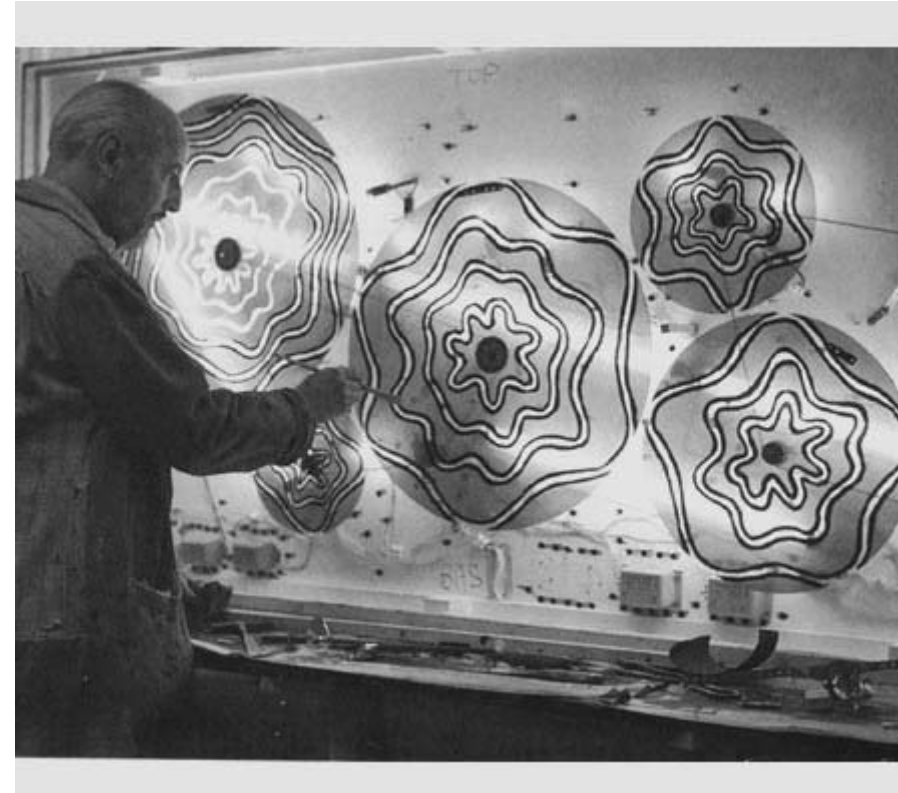

Yaacov Agam, Pintura Táctil, 1963

Variable paintings

<http://www.youtube.com/watch?v=MRp2BpLHsSw&feature=related>

REFERENCIAS

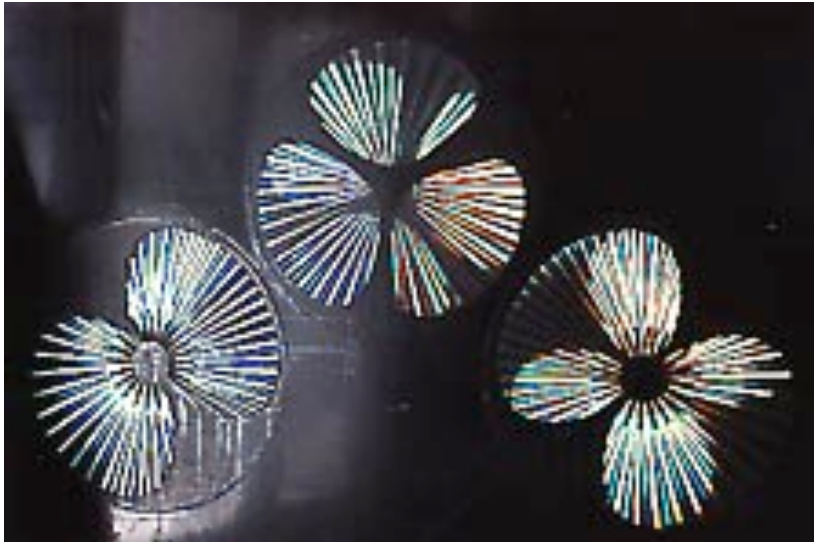
Frank Malina _ junto uno de sus pinturas con el sistema lumidyne. Las cuatro partes de este sistema son las luces, los elementos movibles impulsados por motor (motores), una placa transparente (rotor) y una pantalla que difunde translúcida.

<http://www.youtube.com/watch?v=ls96TR1RPkY&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=ovtvAJRGJVI&feature=related>

REFERENCIAS

Frank Malina

"Three some Kinetic-Op Moiré"
3 Sistema Lumidyne_80 x 120 cm

1973

"Three some Kinetic-Op Moiré"
3 Sistema Lumidyne_80 x 120 cm

<http://www.youtube.com/watch?v=p7uh2XQm9kM>

REFERENCIAS

GROUPE DE RECHERCHE D'ART VISUEL : 1960/1968

Horacio GARCÍA ROSSI, Julio LE PARC, François MORELLET, Francisco SOBRINO,
Joël STEIN, Jean-Pierre YVARAL

FRANCISCO SOBRINO

Morellet
Neon-Installation im Bundestagsabgeordnetenhaus (2001)

Le parc
Continual Light
1960-67

[http://
www.youtube.com/
watch?
v=nNSI9Mw6xMU](http://www.youtube.com/watch?v=nNSI9Mw6xMU)

REFERENCIAS

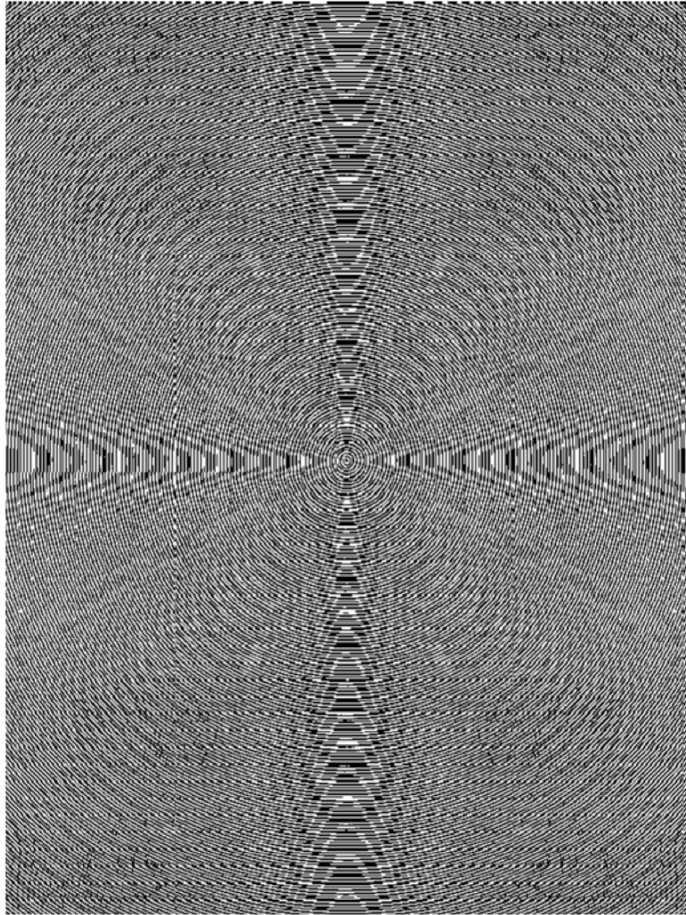
PANORAMA ESPAÑOL

Eugenio Sempere

José María Yturralde
Estructura Cinética, 1967. Acero, madera,
pintura fluorescente, motor. 70 x 70 x 70 cm.

Este movimiento óptico y virtual quedará resumido en el **empleo de la línea y el efecto *moiré***:

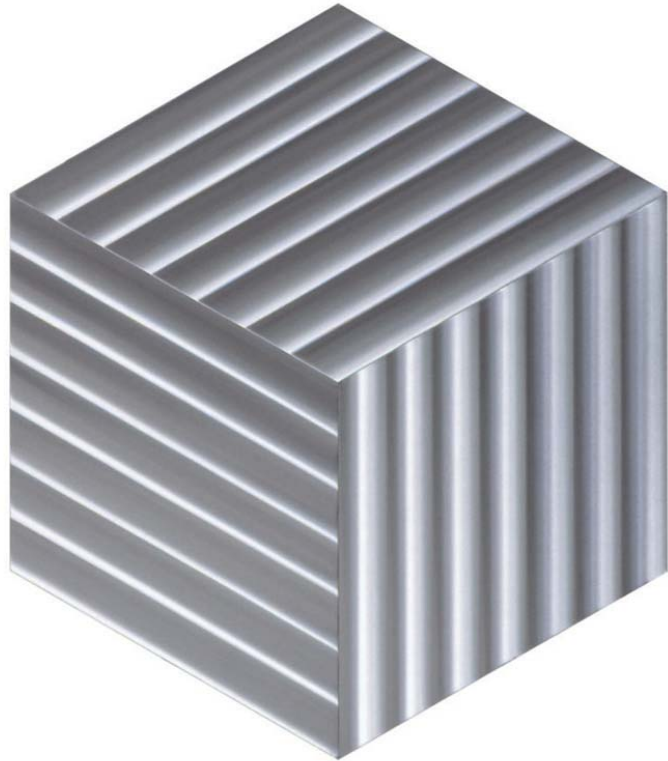
El efecto moiré surge de las interferencias de líneas, de círculos concéntricos o de otro tipo de estructura periódica. Si bien los artistas han utilizado este efecto recientemente, su existencia se conoce desde hace mucho. Hasta el momento no se han realizado estudios exhaustivos sobre las causas del efecto moiré; los autores, sin embargo, coinciden en que éste se debe al fuerte contraste entre los colores, al exceso de información gráfica y, sobre todo, a la interferencia de las unidades. Gerald Oster, el científico que más ha avanzado en la búsqueda de hipótesis explicativas, sostiene que el efecto moiré es producido fundamentalmente por la incapacidad del sistema perceptivo de resolver las interferencias.*

* Elena de Bértola, *El arte cinético*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1973, pág. 44-45. En la misma página, la autora aproxima una definición de término: *La palabra moiré (del inglés mohair, derivada de un vocablo árabe) designa un tipo de tela "con reflejos tornasolados que se obtiene al prensar el tejido con una calandria" (Diccionario Larousse). Si superponemos dos trozos de tal tela de manera que se altere ligeramente la relación paralela de sus hilos, se produce un efecto particular: una serie de patterns inestables invaden la superficie. Encontramos este efecto, que llamamos "efecto de moiré", en las cortinas transparentes comúnmente utilizadas en la decoración de ambientes, cuando sus partes se superponen.*

REFERENCIAS

Op Art

En el año 1964, el crítico de arte norteamericano de la revista *Time*, **Lawrence Alloway**, se refiere a la tendencia como **optical art**, acuñando rápidamente el término **op art** y destacando a Josef Albers y Barnett Newman como sus precedentes, y a Vasarely y su hijo Yvaral, al venezolano Soto, a los artistas ingleses Bridget Riley y Jeffrey Steele, y al italiano Getulio Alviani, como sus figuras más importantes.

Getulio Alviani

Bridget Riley

REFERENCIAS

Op Art

Denise René, promotora de exposiciones como:

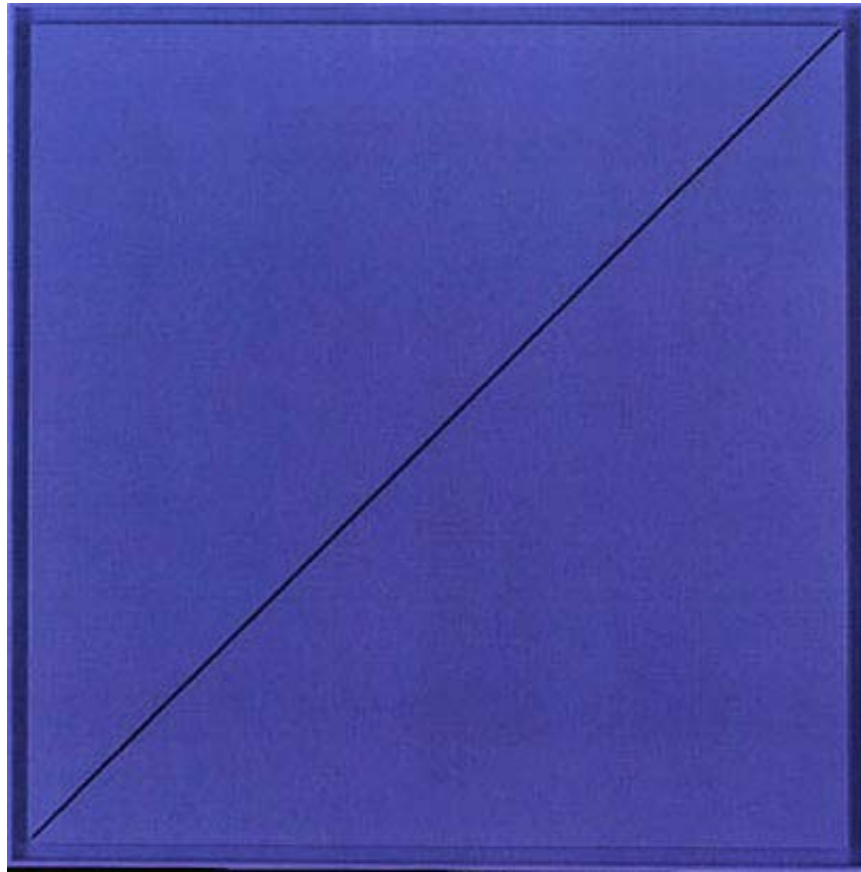
- ***Bewogen Beweging*** (*Movimiento movido*), Stedelijk Museum, Ámsterdam, 1961
- ***Nouvelle Tendance*** (*Nueva tendencia*), Museo de Artes Decorativas, París, 1964 —que confirma el impacto internacional del movimiento óptico-cinético, extendiendo la experiencia de una exposición anterior, ***The Formalists***, que se había realizado en la Washington Gallery of Modern Art en 1963, y amplía la muestra titulada
- ***Post-painterly abstraction***, organizada en 1964 por Los Angeles Country Museum junto con los museos de Minneapolis y Toronto
- ***Licht und Bewegung*** (*Luz y movimiento*), Kunsthalle, Berna, 1965;

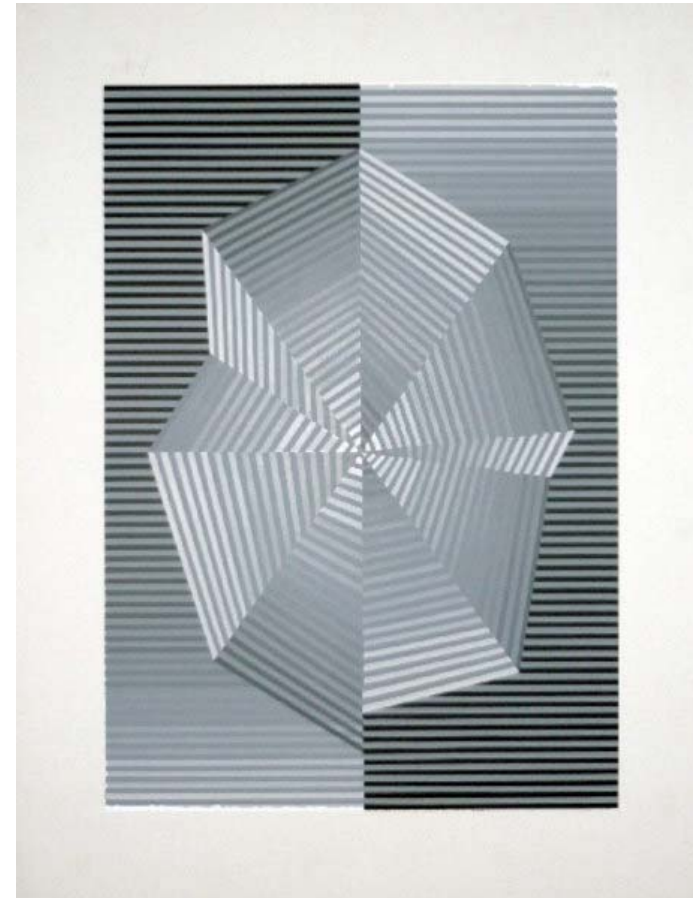
Bewogen Beweging

REFERENCIAS

Panorama español

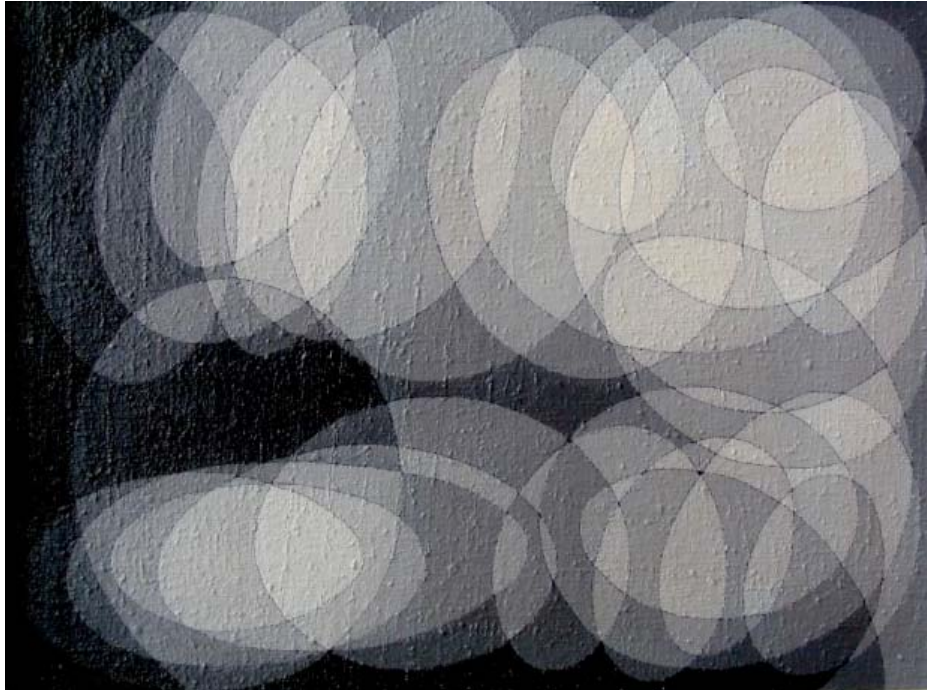
José María Yturralde
Tensión lineal, 1967. Pintura sintética y
acrílico sobre madera, 100 x 100 cm.

Composición II
Eugenio Sempere

REFERENCIAS

Panorama español

Juan Puig Manera

1957_055 F30

<http://joanpuigmanera.com>

Elena Asins

No title, 1968.

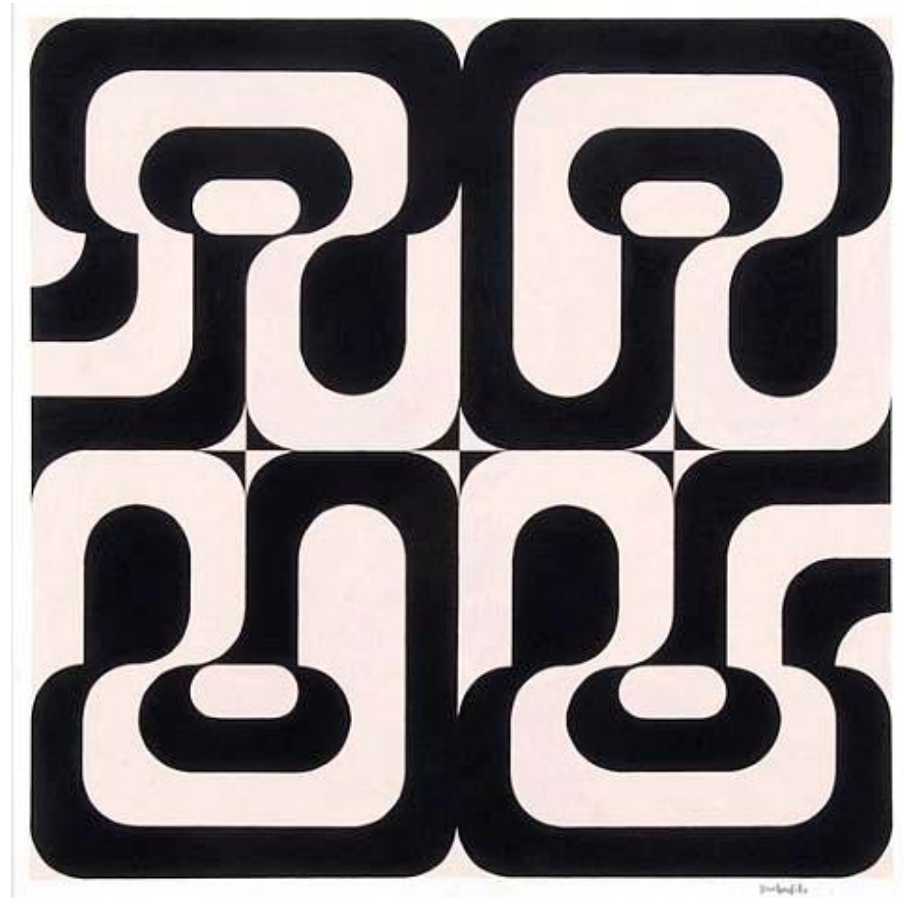
Gridded paper on card.

REFERENCIAS

Panorama español

Paul Palazuelo
"le nombre et les eaux", 1978

Manuel Barbadillo
Axana - 1968-1974

REFERENCIAS

Op Art

• ***The Responsive Eye*** (El ojo sensible, participante o interesado), MoMA, 1965.

Organizada por Peter y William Seitz, **sólo presentaba pintura y escultura “tradicional”, sin aparatos eléctricos ni obras que funcionaran con motores;** se trataba de una verdadera exposición Op

REFERENCIAS

Op Art

• ***The Responsive Eye*** (El ojo sensible, participante o interesado), MoMA, 1965.

DOCUMENTAL

Brian de Palma realiza un corto de 25 minutos llamado "Resposive Eyes" sobre una exposición De optic art relaizada en

<http://www.youtube.com/watch?v=vaUme6DY8Lk&feature=related>

Reportaje de la expo
(Mike Wallace):

<http://www.youtube.com/watch?v=XSVQqJo0Pmk>

<http://www.youtube.com/watch?v=YHoCHD3CMFM&feature=related>

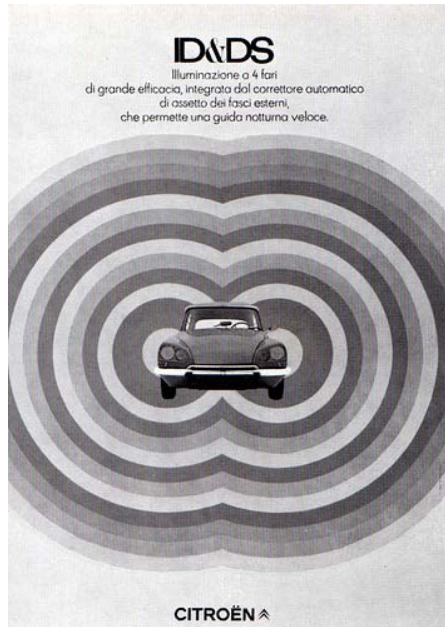
<http://www.youtube.com/watch?v=onj5Qui2cu8&feature=related>

REFERENCIAS

INTERFERENCIAS/ INTERDISCIPLINAS

Op Art

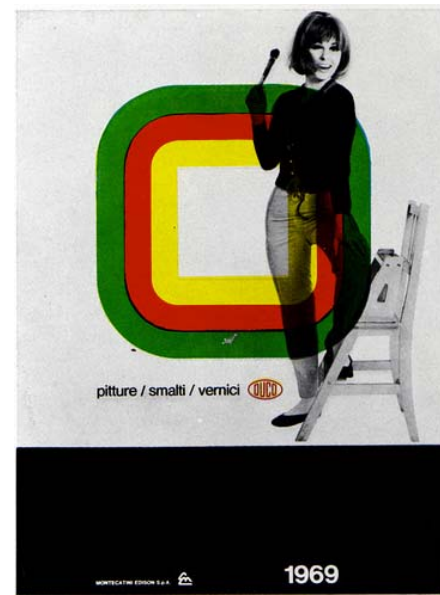
Diseño Gráfico

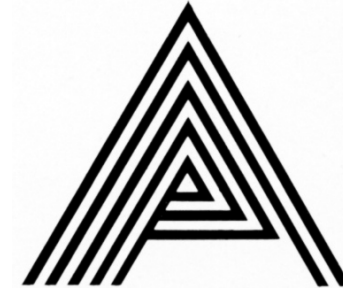
1969 Poster.
"Citröen Italia:
Illuminazione a 4 fari"
Advertising Office:
Delpire Pubblicità
Milano, Italy

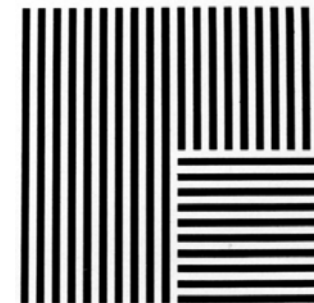
1969 Revista Portada
"Film Special: bimestrale sui
problemi della comunicazione
audiovisiva"
Advertising Office: Studio S & F
Cappellato
Milano, Italy

1969 Calendario
"Duco: pitture, smalti,
vernici 1969"
Advertising Office:
Montecatini Edison / Delta
Milano, Italy

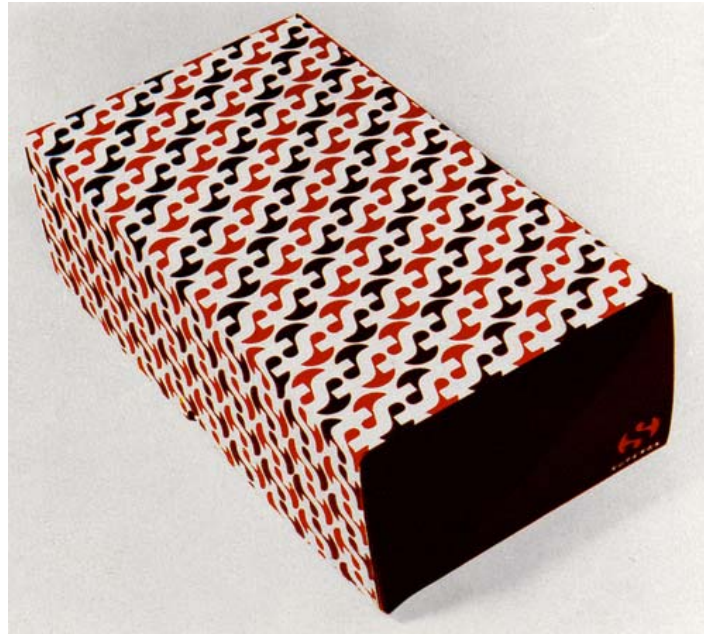
1969 Logotipo.
"RAI Radiotelevisione
Italiana"
Advertising Office / Artist:
G. Iliprandi
Roma, Italy

1969 Logotype Design.
"Centro Di Cultura G.
Puecher"
Advertising Office /
Artist: F. Grignani
Milano, Italy

Fuente: catálogo, 1950s - 1970s Advertising

Diseño de Producto

1969 Packaging.
"SUPERGA"
Advertising Office: Unimark
International
Torino, Italy

1969 Packaging.
"Acerbis"
Advertising Office: C.
Platania
Bergamo, Italy

REFERENCIAS

INTERFERENCIAS/ INTERDISCIPLINAS

Diseño Industrial

You can cram for exams
read in bed
spotlight a painting
make it a night-light
play the piano
type your homework
rock the baby
do your nails
pay your bills
highlight your objects d'art
reread your love letters
sort your sea shells
and do it beautifully, too... with

LYTEGEM
THE NEW HIGH-INTENSITY LAMP

Lytegem's clean, pure design goes beautifully with any decorating style. Pivots at the base, swivels at the head. Telescopes to any position, in any direction—puts the right amount of light right where you want it! (Even wall-mounted.) In a wide range of decorator colors, with pure white, efficient lighting equal to conventional lamps with 100-watt bulbs, plus an exclusive built-in anti-glare band. (See Blaton, the only two-light, single-shade, high-intensity lamp. Perfect for home and office.)

\$17.95 INCLUDING EXTRA BULB. AT FINE STORES EVERYWHERE.

LIGHTOLIER

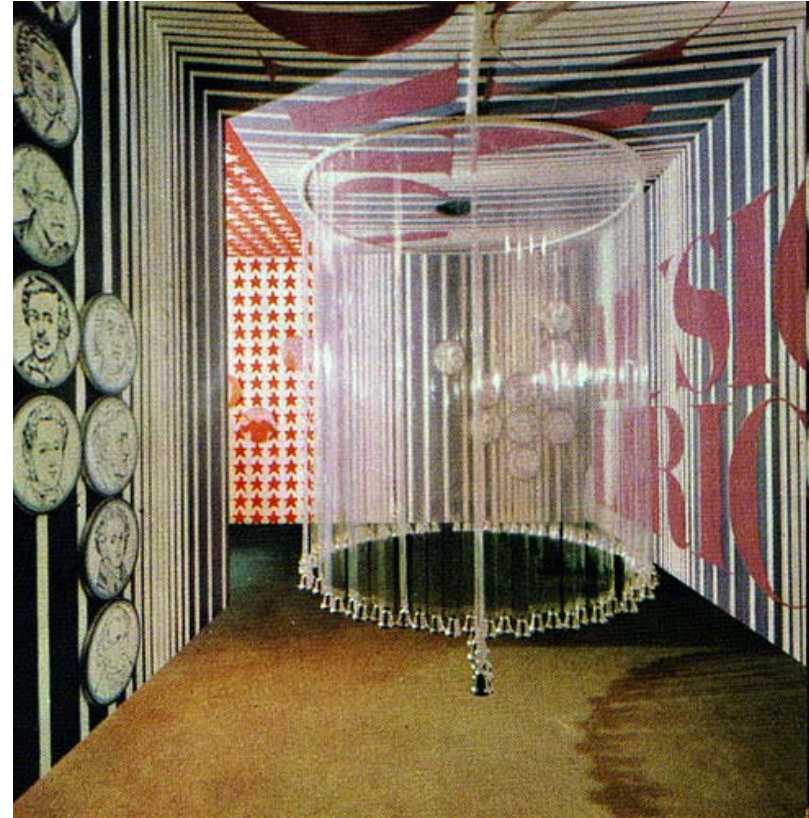
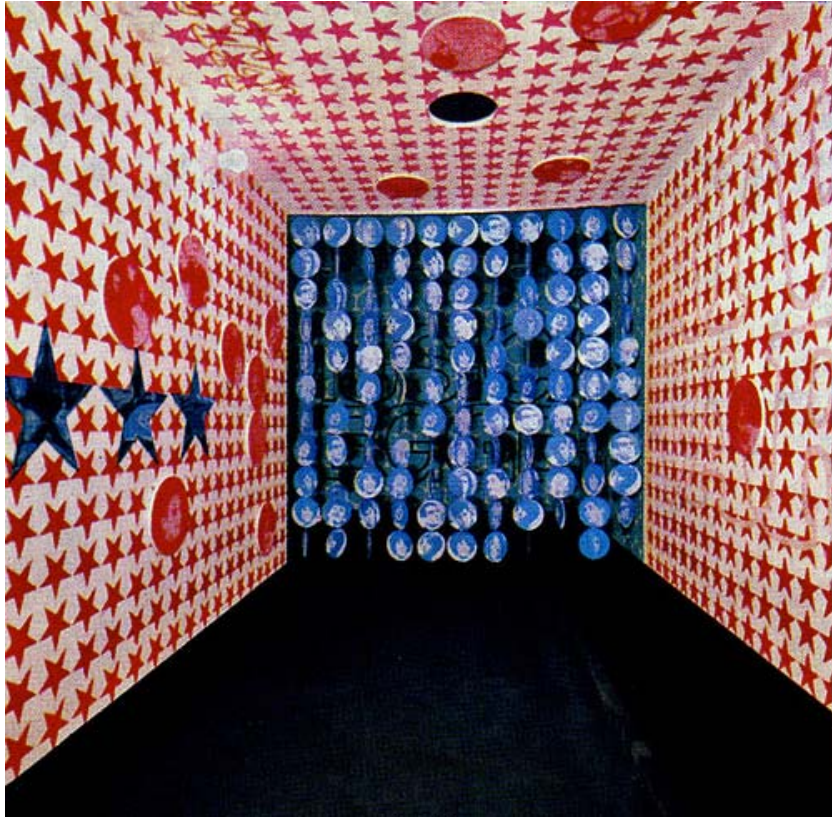
840004 100 WATT
100 WATT BULB

REFERENCIAS

INTERFERENCIAS/ INTERDISCIPLINAS

Op Art

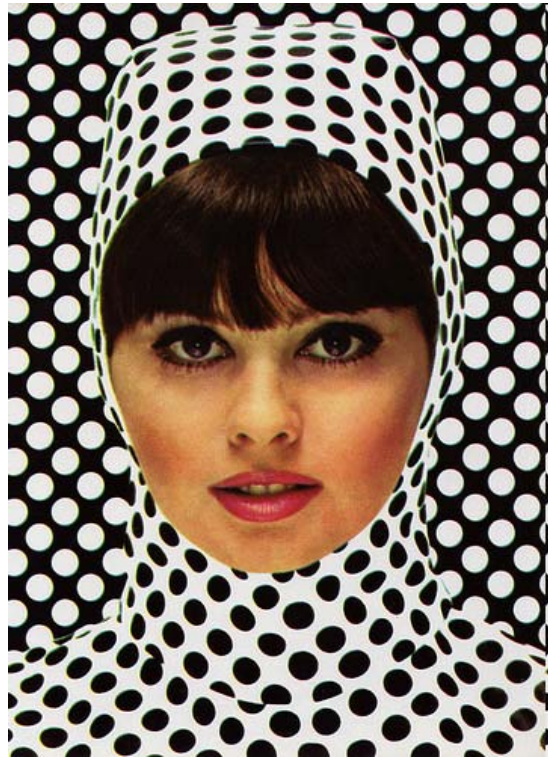
Escenografía e interiorismo

REFERENCIAS

INTERFERENCIAS/ INTERDISCIPLINAS

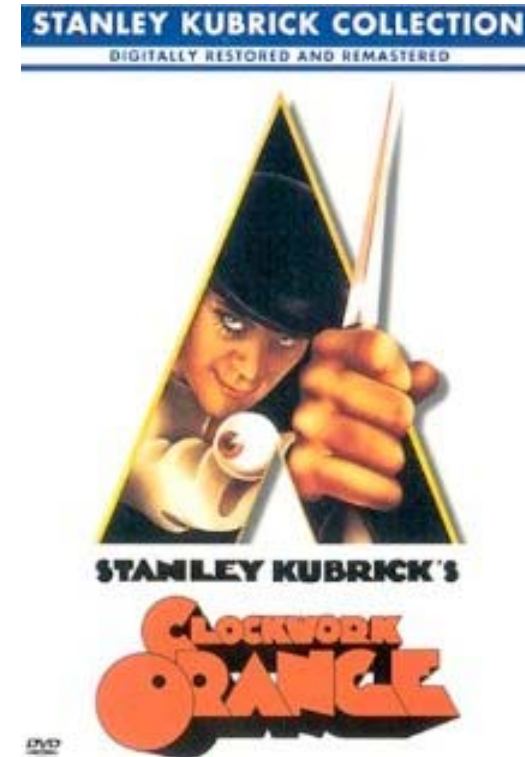
Op Art

Fotografía

Blow-Up, película ítalo-británica de 1966, dirigida por Michelangelo Antonioni,

Clockwork Orange
(Stanley Kubrick-1971)

<http://www.youtube.com/watch?v=faML0QvVb2A>

Moda

<http://www.youtube.com/watch?v=F0x4QjDqzko&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=gGVmcYIPNN0&feature=related>

Prof: Moisés Mañas
Facultad de Bellas Artes de Valencia. UPV