

ÍNDICE

1. – INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	8
2. – UNA APROXIMACIÓN A LA TRADUCCIÓN PLÁSTICA DE UNA REALIDAD CONCEPTUAL.....	19
3. – LA NATURALEZA COMO OBJETO, LUGAR Y REFERENCIA.....	49
3.1. Observaciones generales.....	49
3.1.1. La naturaleza y su influencia.....	51
3.1.2. El arte como creación del hombre.....	55
3.1.3. Sobre pintar del natural.....	57
3.2. Cézanne. El contacto directo con la naturaleza como maestra universal.....	61
3.3. Gauguin. La búsqueda de lo nuevo a partir del cambio radical del entorno.....	69
3.4. Van Gogh. El arte es el hombre agregado a la naturaleza.....	75
3.5. Matisse.	
3.5.1. La exactitud no es la verdad.....	79
3.5.2. El concepto de copia.....	82
3.6. Kandinsky. Un nexo de unión entre naturaleza y abstracción.....	89
4. – LAS REFERENCIAS PICTÓRICAS.....	96
4.1. Observaciones generales.....	96
4.2. Renoir. El reconocimiento de las influencias.....	103
4.3. Cézanne como referencia contemporánea.....	108
4.4. Gauguin. La reivindicación de los valores primitivos.....	112

4.5. Van Gogh. La autenticidad y la originalidad desde el conocimiento apasionado de múltiples referentes pictóricos.....	119
4.6. Rouault–Moreau. Una relación discípulo–maestro.....	129
4.7. Matisse. Una visión personal desde la comprensión de los grandes maestros.....	138
4.8. Picasso. La creación de nuevos caminos artísticos desde el entendimiento profundo de la pintura.....	142
4.9. Balthus. La repercusión del entorno cultural.....	147
4.10. Bacon y el registro de la realidad a partir de sus iconos referenciales.....	155
4.11. Rothko. Las valoraciones sobre las manifestaciones artísticas como acercamiento a la definición de la obra personal.....	166
4.12. Helen Frankenthaler. La importancia del entorno artístico y de la traducción personal de las referencias pictóricas.....	172
5. – SOBRE LA IDEA DE ABSTRACCIÓN.....	180
5.1. Observaciones generales.....	180
5.1.1. Turner. El principio de la transformación.....	187
5.1.2. Impresionistas, expresionistas y simbolistas. La transformación.....	189
5.2. Postimpresionismo. La simbiosis entre individualidad y medios de expresión. La determinación de la personalidad en la configuración pictórica.....	193
5.2.1. Van Gogh. Reconocimiento y renuncia a la abstracción....	194
5.2.2. Van Gogh y Gauguin. Trascendiendo la representación formal. La reafirmación de la unidad y del valor expresivo de los medios pictóricos.....	197

5.2.3. Gauguin y los <i>nabis</i> . La obra de arte como equivalente de la sensación recibida.....	200
5.2.4. Cézanne. La apertura de un nuevo espacio pictórico.....	203
5.3. La antesala de una pintura sin objeto	
5.3.1. Juan Gris. La relación entre abstracción y objeto.....	205
5.3.2. Más allá de la percepción visible. Boccioni, Carrá, Russolo, Balla, Severini.....	210
5.4. Primeras manifestaciones abstractas.....	215
5.4.1. Kandinsky. De la naturaleza a la abstracción.....	216
5.4.2. Klee. La representación visible de las sensaciones.....	223
5.4.3. Larionov. La representación de lo invisible en los objetos.....	226
5.4.4. Delaunay. La autonomía plástica de la luz.....	231
5.4.5. Kupka y el sincromismo. La liberación del color y de la forma.....	240
5.4.6. El valor del tema en Léger. Entre abstracción y realismo...	243
5.4.7. El Dadaísmo como impulsor de la abstracción. Picabia y Schwitters.....	246
5.5. Desarrollo y extensión de la abstracción.....	254
5.5.1. Malévich. Las interferencias de las apariencias naturales..	255
5.5.2. Mondrian. Un nuevo realismo.....	270
5.5.3. Van Doesburg. La defensa de los elementos puramente plásticos.....	288
5.5.4. Constructivismo. La materia, el espacio, el movimiento y el tiempo como elementos centrales de la creación.....	297
5.5.5. El Lissitzky. La búsqueda de un arte total.....	305
5.5.6. Sobre la relevancia pictórica en la Bauhaus.....	310

5.5.7. Moholy-Nagy. La búsqueda de una nueva visión.....	312
5.5.8. Van Doesburg. Elementarismo y Arte concreto. Hacia un concepto más flexible del neoplasticismo.....	322
5.5.9. Torres-García. La realidad de la abstracción en el universalismo constructivo.....	326
6. – ENTRE ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN.....	336
6.1. Observaciones generales.....	336
6.1.1. La superación del debate abstracción-figuración.....	339
6.1.2. La influencia de la evolución expresionista.....	344
6.1.3. El automatismo surrealista como impulsor de las cualidades inherentes de los medios de expresión. André Masson....	348
6.2. Expresionismo abstracto.....	351
6.2.1. De Kooning. El acto de pintar como inmersión directa en la libertad procesual.....	359
6.2.2. Pollock. La búsqueda de la esencia en la acción pictórica..	362
6.2.3. Rothko. El color como realidad.....	366
6.2.4. Newman.	
6.2.4.1. Hacia la definición de un nuevo arte americano...	371
6.2.4.2. La pintura plásmica. El nuevo arte abstracto como recuperación de un tema perdido.....	376
6.2.4.3. Entre abstracción europea y americana.....	380
6.3. Nueva Escuela de París. Informalismo.....	383
6.3.1. Bazaine. Apariencia natural y objeto en segundo plano. Más allá de la abstracción.....	390
6.3.2. Dubuffet. La expresión de lo accidental, de lo primitivo y de la materialidad pictórica.....	393

EL PROCESO DE LA CREACIÓN EN LA OBRA DE ARTE INDIVIDUAL PICTÓRICA Y SU VINCULACIÓN CON LA PLURALIDAD REFERENCIAL. RAFAEL SÁNCHEZ-CARRALERO CARABIAS

6.3.3. Asger Jorn. Hacia la fusión entre arte y vida mediante la libertad universal de expresión.....	399
6.3.4. Tàpies. La reivindicación de la huella humana en la pintura.....	404
6.3.5. Saura. Un nuevo concepto de espacio pictórico.....	408
6.4. Hacia una nueva comprensión de lo pictórico en el arte.....	415
7. – CONCLUSIONES.....	420
8. – BIBLIOGRAFÍA	
8.1. Bibliografía general.....	430
8.2. Bibliografía específica.....	435
8.3. Páginas Web.....	441