

PIET MONDRIAN

Amersfoort 1872-Nueva York 1944

EL NEOPLASTICISMO
HOLANDÉS (1917-1928)

Javier Blanco Planelles

PAÍSES BAJOS. El aislamiento por la neutralidad de los Países Bajos durante la I Guerra Mundial y la llegada de artistas refugiados, especialmente belgas, animó a reunirse a una serie de artistas holandeses interesados por la abstracción . Era la oportunidad de desarrollarse independientemente de la influencia de París. Aparece en 1917 uno de los movimientos artísticos más importantes: **De Stijl** (El Estilo).

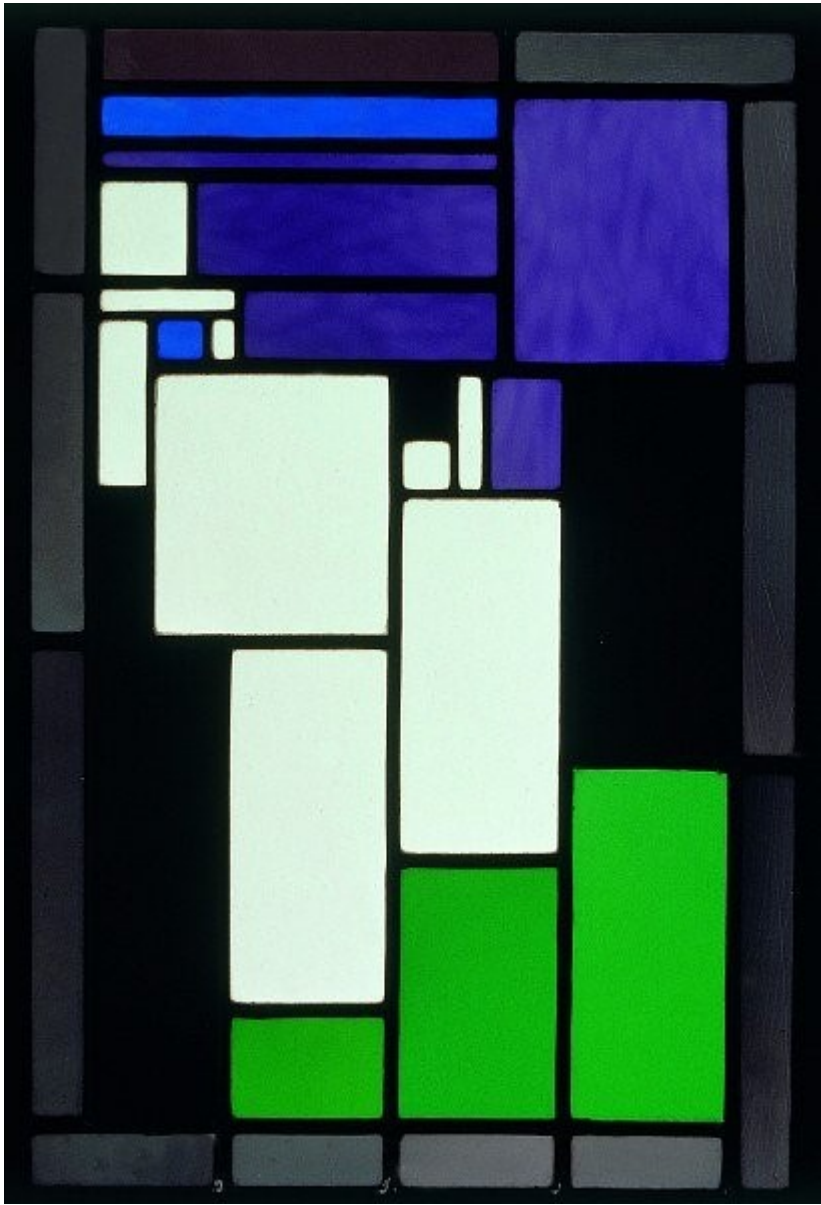
*“Aborrezco cuanto es temperamento, inspiración
fuego sagrado, así como todos los atributos del
genio que ocultan el desaliño de la mente”*

Theo van Doesburg

El término **Neoplasticismo** (*nieuwe beelding*),
acuñado por Mondrian en 1919, ha llegado a definir
el nuevo enfoque del arte asociado a De Stijl,
caracterizado por líneas horizontales y verticales
armonizadas en equilibrio geométrico, con una
paleta limitada de colores primarios.

NEOPLASTICISMO

- No a la reproducción de imágenes de objetos reales
- Se expresa únicamente lo absoluto y universal que se oculta tras la realidad, reduciendo toda representación a formas planas y colores primarios.
- Eliminar toda forma superflua de la pintura.
- Uso del color plano, primario y sin texturas responde a la necesidad de acercarse a la realidad empírica de la Naturaleza.
- Mondrian entiende el arte representado a través de la línea recta y los colores puros como símbolo de la expresión del orden cósmico y de la abstracción.

Theo van Doesburg

Composición de vidrieras **Cabeza femenina** 1917

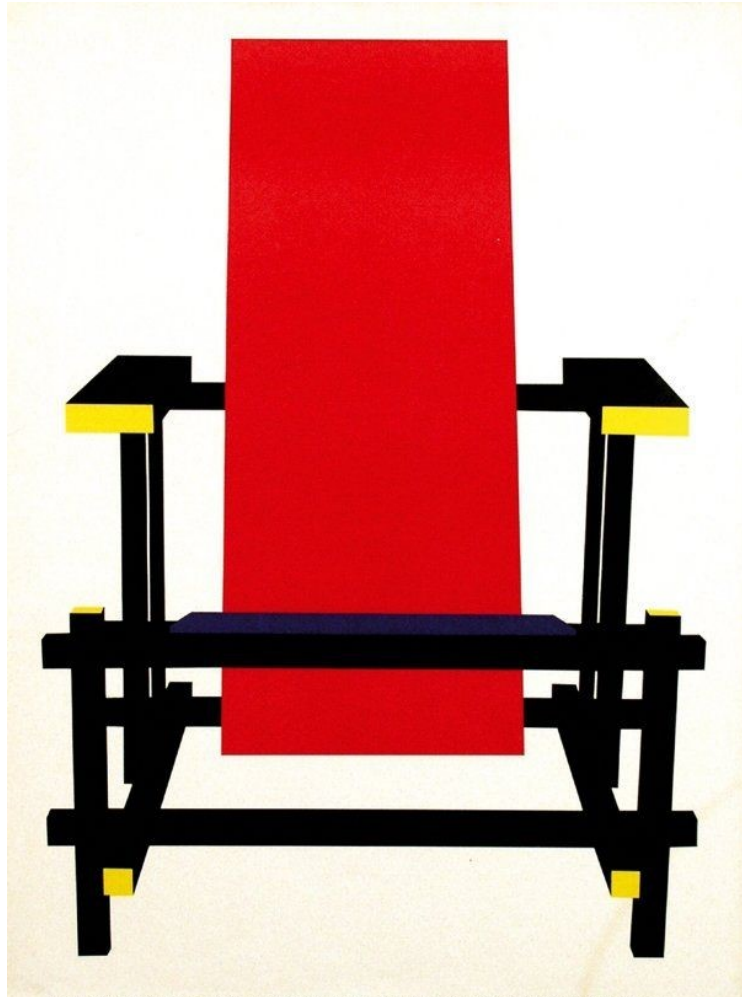
Museo Kröller-Müller, Otterlo

THEO VAN DOESBURG
1931

- De Stijl es principalmente un proyecto del artista, poeta, novelista, fotógrafo, interiorista, tipógrafo y arquitecto y publicista nacido en Utrecht Theo van Doesburg (1883-1931) el fundador y editor de *De Stijl*.
- Fue uno de los representantes y propagandistas más importantes del arte abstracto del siglo XX. El fue el auténtico organizador del movimiento.
- Van Doesburg propagó la idea de un mundo en el que las artes ocuparon un lugar más edificante y mutuamente igualitario dentro del marco teórico del neoplasticismo.
- Van Doesburg fue acusado de servir a los intereses alemanes y austríacos durante la I Guerra Mundial.
- La participación de artistas extranjeros tenía como objetivo promover la internacionalización del arte moderno frente a los nacionalismos que habían llevado a la Guerra.

DE STIJL - EL NEOPLASTICISMO

- Nace en Leyden (Países Bajos) en 1917
- Fue la forma más pura de arte abstracto creado hasta entonces
- Frente a la irracionalidad del movimiento Dadá proclama la racionalidad.
- En el prefacio II de 1919 hay una sentencia programática que resume sus objetivos: ***“El fin de la naturaleza es el hombre, el fin del hombre es el estilo”.***
- ***Participan en sus textos Van Doesburg, Mondrian, Van der Leek, el poeta Antony Kok y el arquitecto J.J. Oud.***
- ***En números siguientes participan Severini, Archipenko, Vantongerloo, Brancusi.***
- Los componentes del grupo compartían el deseo de una reforma radical del arte adaptado a los cambios técnicos, sociales y científicos del mundo.

"De Stijl", Vol.1, no.1, Delft, octubre de 1917, editado por Theo van Doesburg .

Diseño original de Vilmos Huszár

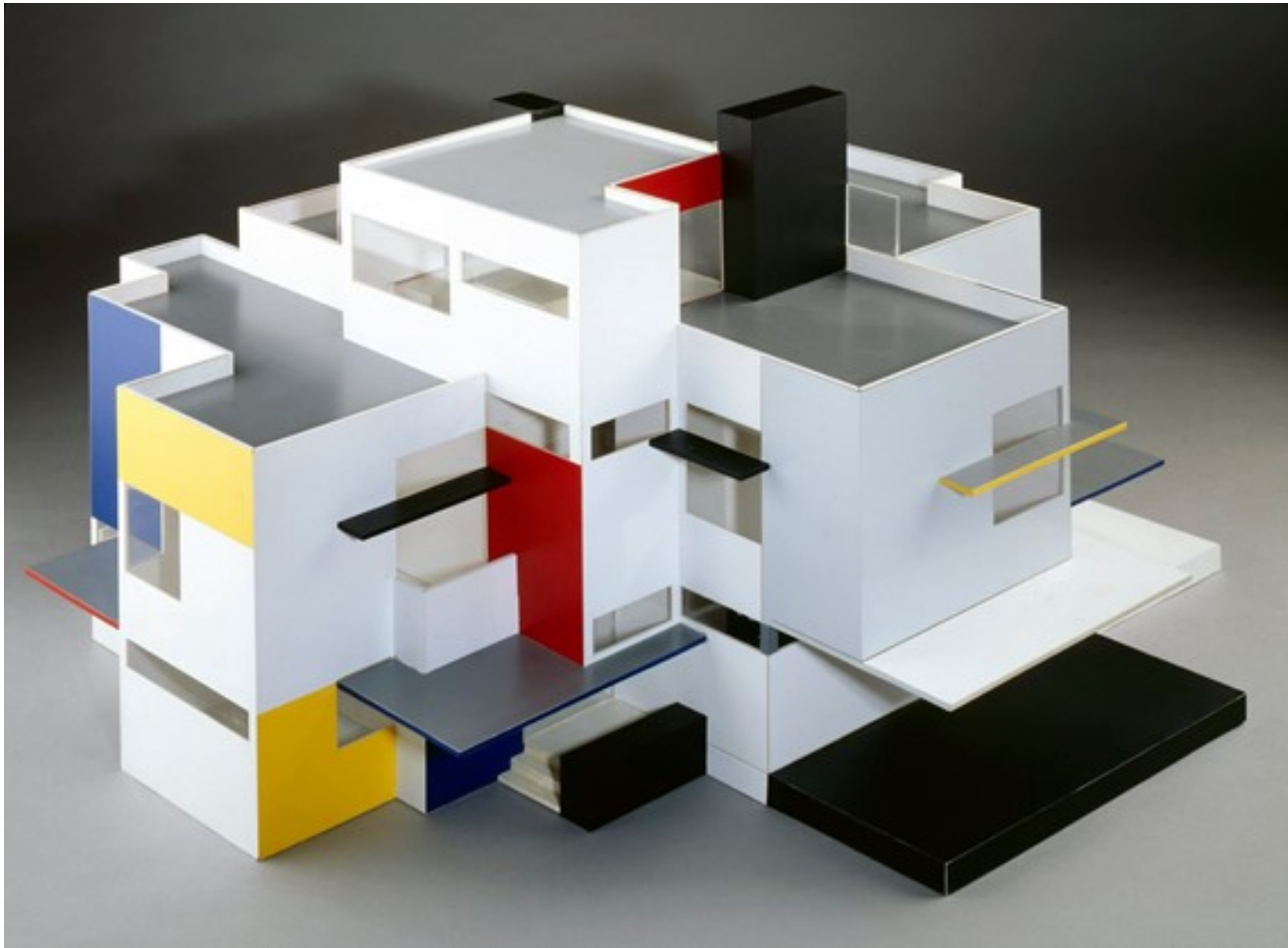
Theo van Doesburg promueve la revista **De Stijl** de carácter independiente con el mismo nombre.

Contactó con escritores, pintores y prestamistas, siendo el suizo Karl Friedrih Meyer-Fierz quien apostó por este proyecto.

La revista **De Stijl**, hasta 1924, le sirvió a Mondrian y a otros colegas de plataforma para difundir el neoplasticismo, un arte que buscaba representar las verdades absolutas del universo.

La revista **De Stijl** se publicó durante diez años

Nunca vendió más de 300 copias, si bien tuvo una gran influencia en los Países Bajos y en el extranjero.

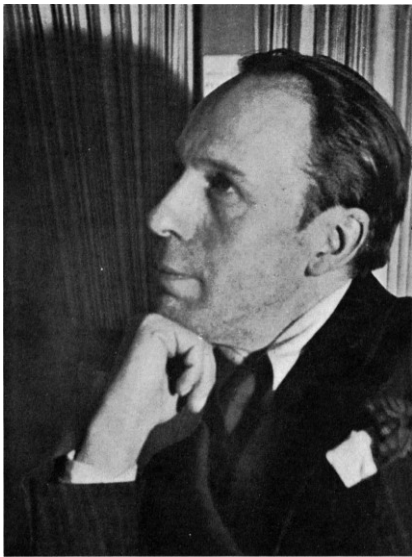

Theo van DOESBURG y Cornelis van EESTEREN ,
Modelo para una mansión particular, 1923

Su objetivo
combinar
arquitectura,
diseño y pintura .

Influencia del
arquitecto Frank
Lloyd Wright y del
arte japonés.

Diseños claros,
simples,
ordenados,
elementales y
puros

THEO VAN
DOESBURG

BART
VAN DER LECK

GERRIT
RIETVELD

GEORGES
VANTONGERLOO

1917 Theo van Doesburg (pintor, poeta, teórico y arquitecto 1883 -1931) reunió en la Holanda neutral a un grupo de artistas, escritores, arquitectos y diseñadores para desarrollar una respuesta a esa Europa en llamas ante la **I Guerra Mundial**.

Van Doesburg se incorporaría a la **Bauhaus** y más tarde por la guerra se instalaría en Estados Unidos.

Creían que la guerra estaba suprimiendo una época obsoleta y que la ciencia, la tecnología y los avances políticos marcarían el comienzo de una nueva era de objetividad y colectivismo.

THEO VAN DOESBURG

PIET MONDRIAN

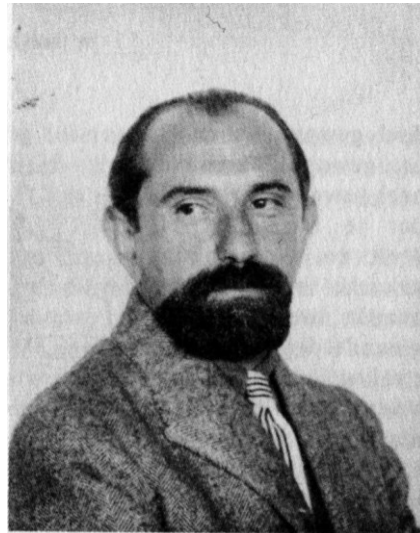
J.J.P. OUDD

GERRIT RIETVELD

ANTHONY KOK

VILMOS HUSZAR

JAN WILS

BART VAN DER LECK

Pintores : Piet Mondrian, Vilmos Huszár, Theo van Doesburg, Bart van der Leck

Poeta: Anthony Kok

Arquitectos: Robert van't Hoff, Jan Wils

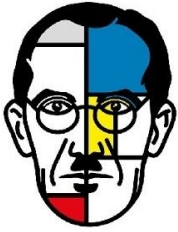
Ebanista: G.Th. Rietveld

Escultor : G. Vantongerloo

La propuesta de *DE STIJL*

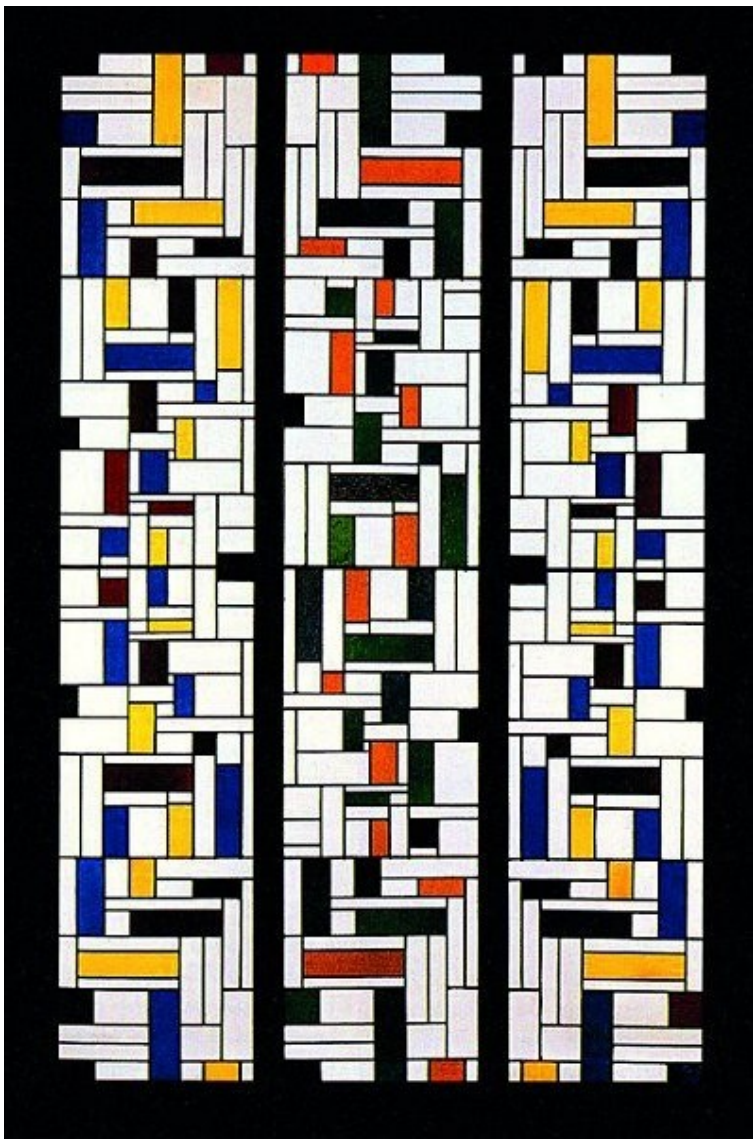

- Según Van Doesburg el objetivo era “propagar y defender una nueva expresión artística”.
- Arte abstracto mediante el uso de formas geométricas, la línea, el cuadrado y el rectángulo.
- Utilización de un mínimo de colores. Los tres colores primarios eran suficientes (rojo, amarillo, azul).
- Diseño simplificado preferiblemente ortogonal.
- La experiencia abstracta dejó profunda huella en la historia del arte contemporáneo y es uno de los aspectos esenciales de la ruptura con respecto al siglo XIX.
- El Neoplasticismo aspiraba a verdades universales alejadas del sentimiento o de la anécdota.

ESTILO MONDRIAN

- Reducir el arte a su misma esencia: color, forma, línea y espacio.
- Los colores se presentan en su forma más pura: rojo, amarillo y azul.
- La elección de las formas se reduce a dos: cuadrado y rectángulo.
- Sólo se pintaría líneas verticales y horizontales negras.
- No puede haber ilusión de profundidad.
- Rechazo de cualquier modo reconocible. Una obra no debe imitar la realidad.
- Consideraba que el arte formaba parte de la vida como el lenguaje o la música.
- El uso del fondo plano da una base universal y pura.
- Su arte era un manifiesto político que llamaba a la libertad, a la unidad y a la cooperación.

Theo van Doesburg

Vidiera. Composición IV, vitral en tres partes para la sala, diseños para el interior y el exterior de la casa De Lange, Alkmaar 1918
Museo Kröller-Müller, Otterlo

- **1925** Alejamiento de Mondrian y Van Doesburg y Vantongerloo viene provocado porque Mondrian veía en la introducción de la línea diagonal en el cuadro, llevada a cabo por Van Doesburg por esas fechas, y de la línea curva aceptada por Vantongerloo en la escultura, no la simple mutación de una regla del neoplasticismo, sino un auténtico retorno, a las fuerzas arbitrarias de las pasiones y del individualismo, raíz de todos los males modernos.
- **Mondrian dejó de colaborar con De Stijl. En cambio se acercó más a la Bauhaus de Gropius, que se había convertido en centro de las experiencias abstractas para tratar de relacionarlas a mayor escala con la arquitectura y las artes aplicadas.**

**CASA
SCHRÖEDER**
Utrecht, Diseño
la arquitecta
**Truss
Schröder y de
Gerrit Rietveld**
1924.

- **La arquitectura como el “arte útil” a la sociedad es fundamental para De Stijl**
- **Pureza de líneas**
- **Valoración de la geometría y de la asimetría**
- **Dinámica saludable entre interior y exterior**
- **Considerada en su momento un “experimento extravagante” hoy es Patrimonio de la Humanidad**

YVES SAINT LAURENT
1965

Yves Saint Laurent dijo:
“Mondrian ha hecho un arte que es pureza y más allá de eso no se puede ir”.

El éxito de este diseño inspirado en Mondrian generó un boom inmediato de objetos decorados al estilo del pintor holandés que hoy continúa, siendo uno de los artistas de mayor repercusión en el siglo XX.

Sus teorías sobre la abstracción y la simplicidad alteraron el curso de la pintura y tuvieron influencia en el diseño, las industrias gráficas y la arquitectura

1901

1911

1912

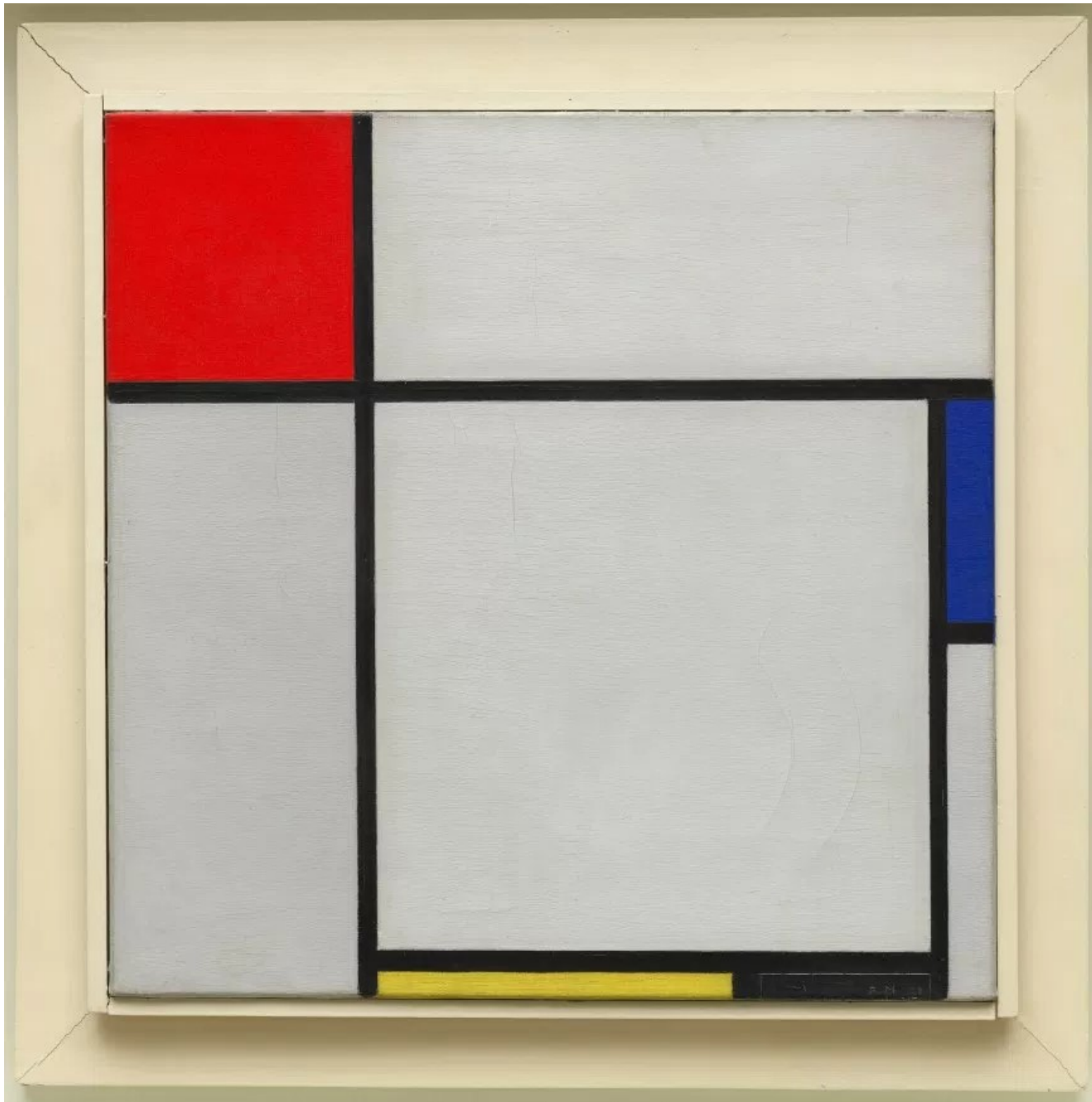
Manzanas, tarro de jengibre y plato en el borde 1901 Acuarela, gouache y carboncillo (38 x 56 cm)-El bodegón es un tema popular y clásico dentro de la pintura holandesa desde el siglo XVII, toda una exhibición de la capacidad de captación de las calidades de las frutas, cerámicas o de la tela.

Naturaleza muerta con tarro de jengibre I . 1911-1912. Nueva York, Museo Solomon R. Guggenheim .óleo/lienzo 65 x 75 cm, Pintura creada en París con evidentes recuerdos de Cézanne

Naturaleza muerta con tarro de jengibre II . 1912. Nueva York, Museo Solomon R. Guggenheim. 91 x 120 cm óleo/lienzo. El azul claro del tarro y el blanco del tejido se pueden percibir como objetos a su alrededor enterrados en colores grises similares. diferentes objetos pierden su identidad y son reducidos a una serie de las mujeres esquemas simples interconectados

Composición

1929

45 x 45 cm

Óleo /lienzo en el marco
del artista

Museo Guggenheim

Nueva York

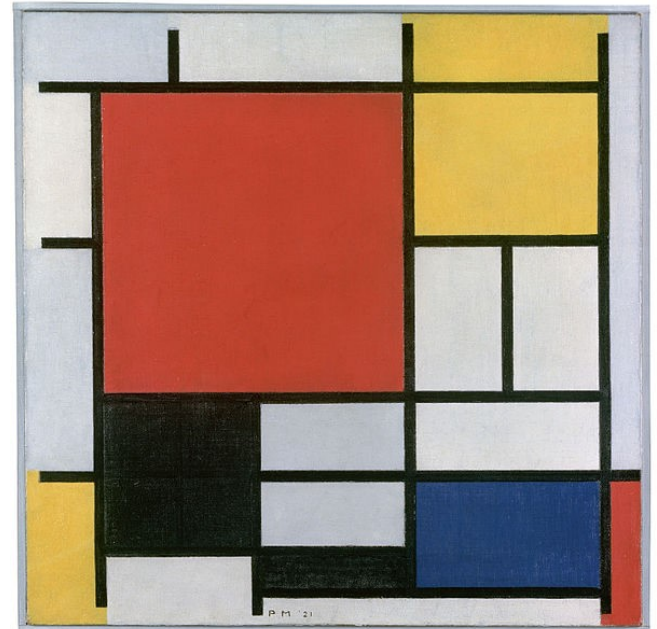
En ese proceso de reducción del lenguaje plástico a sus elementos básicos, a una simple trama de verticales y horizontales, apareció en su obra la estructura de la retícula que se convirtió a partir de entonces «en emblema de los anhelos modernos, en el ámbito de las artes visuales».

MUJER, PÁJARO Y ESTRELLA 1966
Joan Miró

COSACOS 1910
Kandinsky

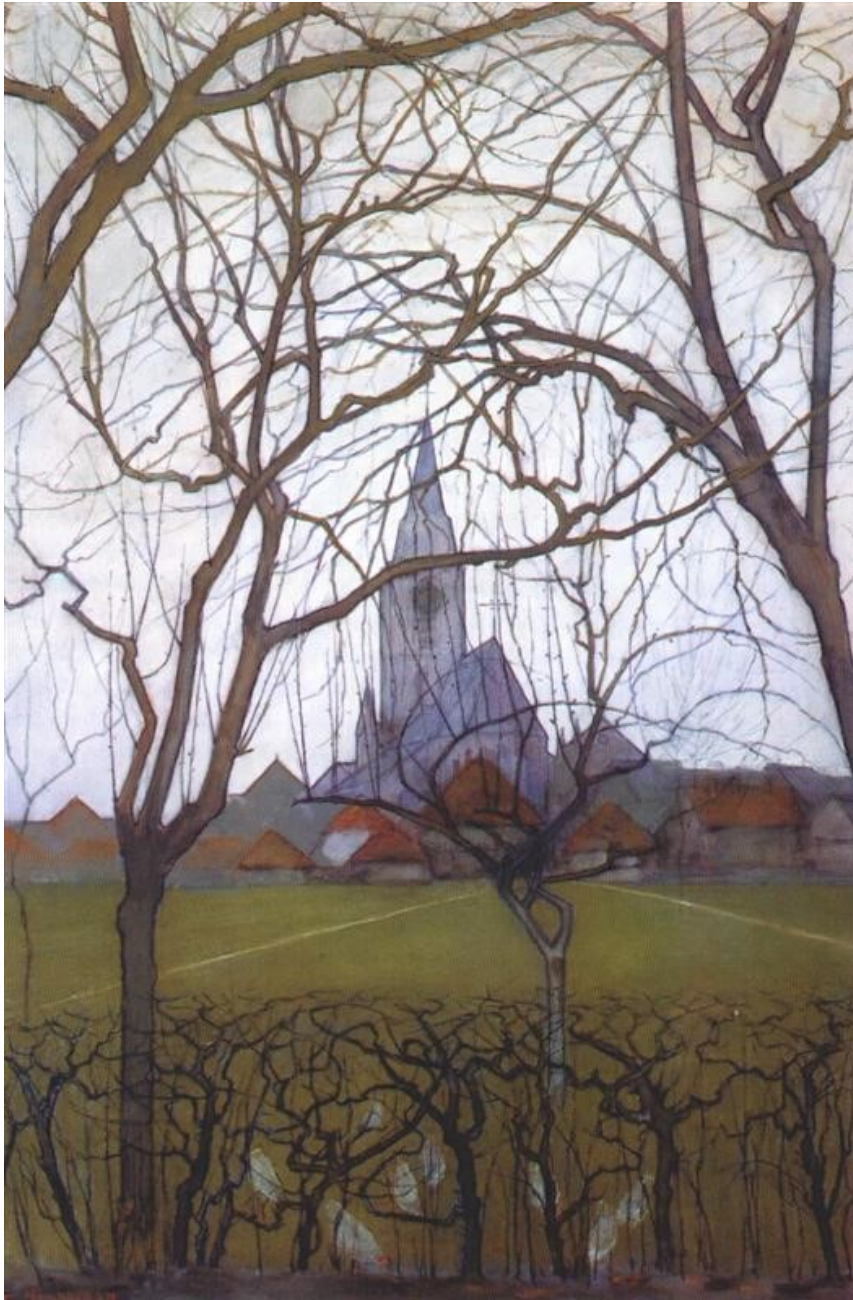
COMPOSICIÓN EN
ROJO, AMARILLO,
AZUL Y NEGRO 1921

MONDRIAN

- **Pieter Cornelis (Piet) Mondrian** (Amersfoort 7-3-1872 Nueva York 1-2-1944)
- Pintor y teórico del arte holandés
- Pionero del arte abstracto.
- Su abstracción geométrica se define por las características líneas negras horizontales y verticales y el uso de colores primarios.
- Fuente de inspiración para muchos arquitectos y diseñadores (mobiliario, ropa, etc.)
- Desde 1917 participó en la revista De Stil.
- Desarrolló su propia teoría del arte, a la que llamó New Beelding o Neoplasticismo

IGLESIA DE ALDEA 1898

Entre los llamados elementos naturales del paisaje y los artificiales como las estructuras hechas por el hombre, se aprecia el impacto en el paisaje, esa especie de forcejeo entre la naturaleza y la cultura que se tornaría muy importante en el trabajo posterior de Mondrian.

Esta idea está presente al principio incluso en sus primeras obras, al parecer la naturaleza es el elemento predominante.

**Casas sobre el
río Gein 1900**

Paisajes en los alrededores de Ámsterdam. Su amistad con Simon Maris, que estaba trabajando a lo largo del río Gein y en los alrededores de la ciudad de Weesp, puede haber sido una razón para elegir este lugar en particular. Destaca el trazo suelto, que da la impresión de pintura al aire libre. En esos años Claude Monet se dedicó a usar reflejos en el agua para disolver la forma de las cosas en un laberinto de colores y pinceladas; Mondrian, sin embargo, emplea el reflejo para amplificar y consolidar la forma, para darle soporte estructural.

BOSQUE DE HAYAS 1899 gouache, acuarela y papel 45 x 57 cm Gemeentemuseum La Haya
El color y la forma es un medio de representar la naturaleza no de una forma realista sino simbolista, Mondrian va a tratar la naturaleza de una forma espiritual. Los árboles son los que nos dirigen y elevan hacia la luz al final del bosque. Ya se aprecia que tiende hacia una estructura geométrica, trata de buscar no la realidad de la naturaleza sino la trascendencia.

Vista de Winterswijk 1898-1899

Terneros pastando, Mondrianhuis, Amersfoort 1901-1903 óleo/ lienzo 50 x 69 cm

En sus primeros años, Piet Mondrian trabajó figurativamente, pintando paisajes, entre otras cosas. La pintura no se atribuyó a Mondrian hasta 2006, sino a su tío Frits. Posiblemente porque su tío era un pintor más solicitado.

Vista del río con un barco, 1907

Destacan sus tonos verdes, azules y grises, el uso de bandas luminosas y oscuras, la espontaneidad y destreza del toque del pincel y la trama compositiva, cuyo aislamiento fragmentario está prefigurando todo el Mondrian posterior.

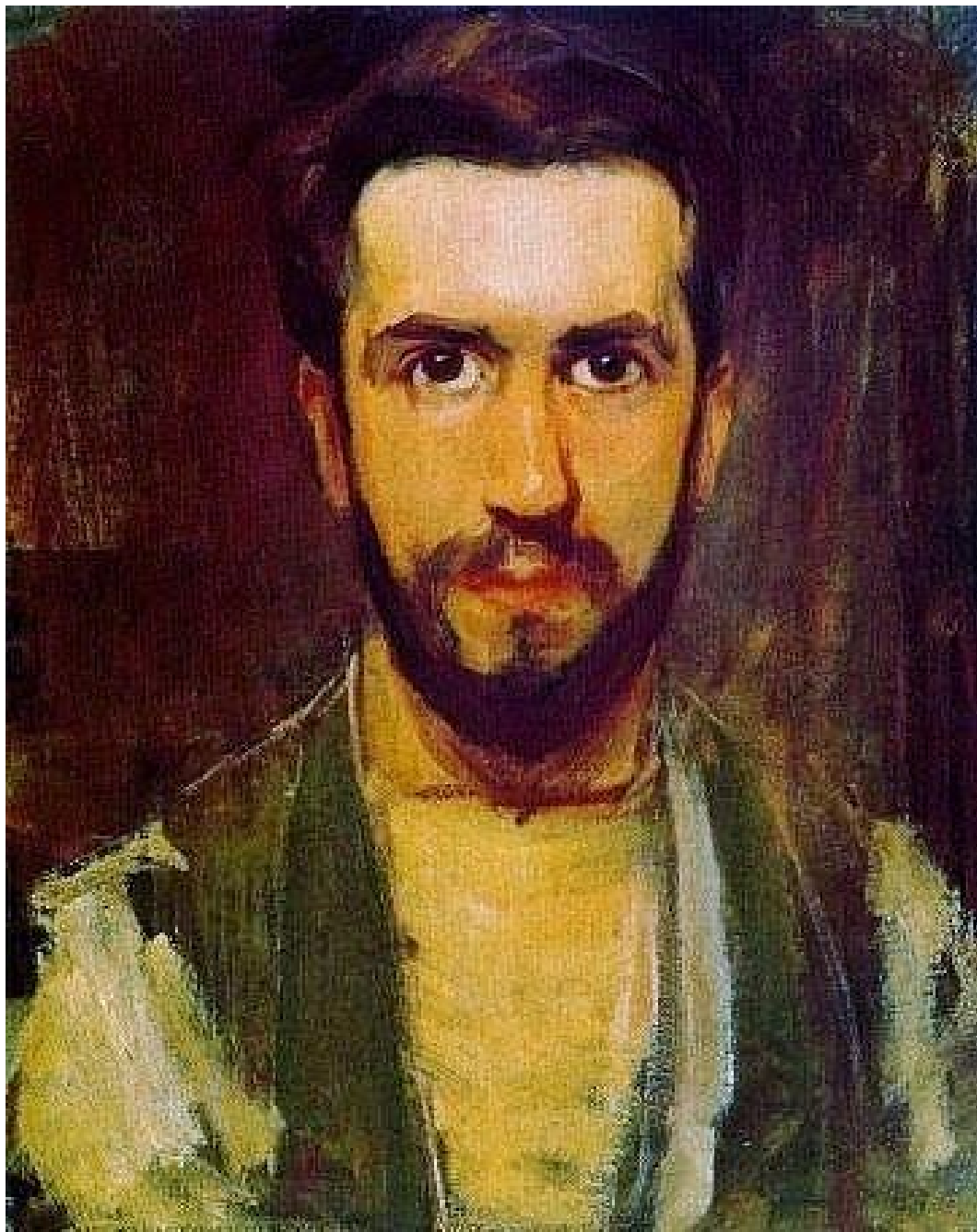
PAISAJE 1905

RUPTURA CON EL CALVINISMO, FE EN LA TEOSOFIA . Este discurso esotérico con sus rituales fue abrazado por Mondrian así como la doctrina sincrética que combina postulados del espiritismo y de muy diversas religiones. Lo más importante para él era la idea de un universo absoluto, un mundo inteligible al que solo puede acceder mediante la iluminación.

Creía en el arte como modo de desarrollo espiritual trascendía el velo de las apariencias y mostraba la verdadera esencia de las cosas no es de extrañar pues su posterior giro hacia la abstracción

AUTORRETRATO 1900

Aunque es un estudio de observación directa por el joven Mondrian.

Produce la impresión de un icono por la intensidad de la simetría central en la cabeza nada es superfluo o inútil.

El artista presenta una imagen de sí mismo de una intensidad profunda vida intelectual en el poder de la mirada reflejada en el espejo casi hipnótica.

Su cabeza es perfectamente vertical y sus ojos negros con las cejas forman una línea horizontal firme que Mondrian tuvo la buena idea de reproducir en el cuello de la camisa que este lienzo traduce una introspección profunda y una mirada atenta sobre sí mismo

Complicada búsqueda de composición en la que Mondrian trata de ubicar con precisión cada objeto y cada espacio de esta mesa. Los círculos concéntricos de la pieza en la mesa se reflejan y dominan la pared de fondo.

El centro óptico queda así al nivel de la cabeza del busto de escayola que a su vez aporta esta sensación de verticalidad. A la izquierda de la parte superior de la mesa que sostiene el busto y se ilumina con flores de primavera.

Precisión matemática, cada objeto y cada espacio están representados con un control estricto de las formas y líneas a través del lienzo, nada puede cambiarlo, composición de rigidez monumental

NATURALEZA MUERTA CON BUSTO DE YESO

1900

Una granja 1901

En sus paisaje idílicos y en sus configuraciones abstractas, hay en ellos una sensación de armoniosa estabilidad.

Mondrian, de 30 años, estaba pintando lo que el mercado de arte local conservador quería: flores y molinos de viento, puestas de sol y granjas

LA FÁBRICA 1900. Construyó su lienzo con el habitual lenguaje de líneas geométricas, define una oposición entre las grandes chimeneas de fábrica y su reflejo en el agua. La línea horizontal dominante de esta obra queda contrastada por las verticales de las chimeneas humeantes. La masa oscura de la planta ilustra la actividad.

LA TEOSOFÍA

Niña mirando fijamente en el espacio un crisantemo en la plena floración.

Colores rojizos y azulados dominan esta pintura

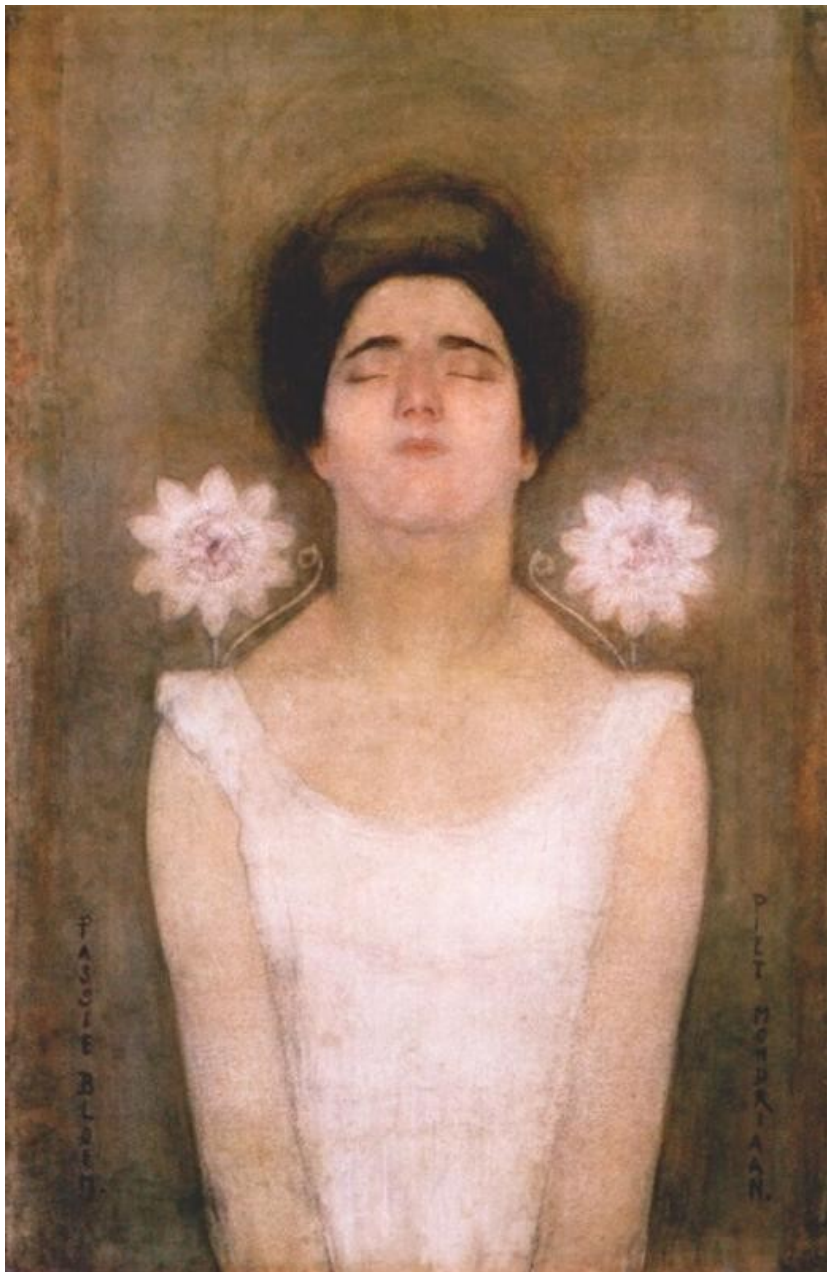
Mondrian estaba fascinado por la teosofía, un movimiento espiritualista y oculto fundado en Nueva York en 1875. La teosofía era un tipo de misticismo filosófico que busca revelar las esencias ocultas de la realidad.

Bajo su líder carismática Madame Blavatsky, los teósofos buscaban descubrir "las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre".

Surgió del espiritismo victoriano y también regresó a sistemas de creencias más antiguos como el neoplatonismo, que predicaba la existencia de una realidad más elevada más allá del mundo que podemos ver.

Devoción 1908 Gemeentemuseum La Haya. Óleo/lienzo 94 × 61 cm

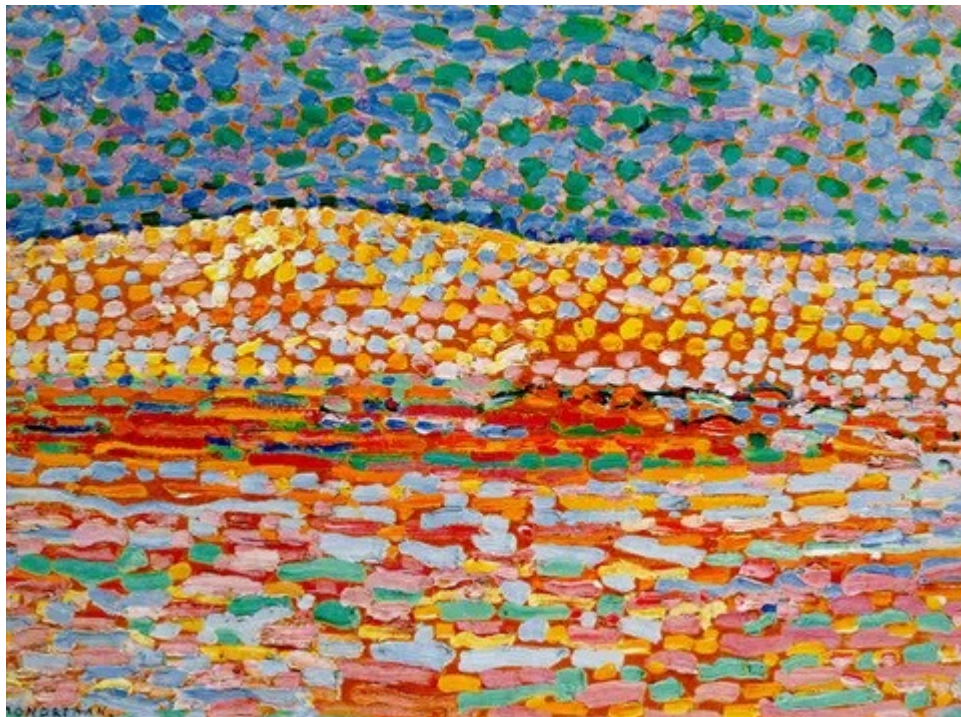
Composición perfectamente simétrica resultado de variaciones y cambios. El eje central sirve para acentuar el movimiento de la cara que se eleva pensativa

Presenta quizás a Marie Simon, la " novia teosófica " de Mondrian de 1908 a 1910. Sin embargo, no hay evidencia de esto.

Lo más probable es que sea Mien Philippona, pianista y miembro de la Asociación de Artistas Sint Lucas . Ella organizó conciertos en su casa, que también fueron visitados por Mondrian. En Nueva York , le dijo a un visitante que el dibujo Passiflora representaba a una apasionada concertista de piano.

Pasiflora (Flor de la pasión) 1908. Tinta y acuarela sobre papel. Gemeentemuseum La Haya

- Mondrian contempla la naturaleza como la representación de una evolución, un dinamismo en el que el color es el medio para mostrar esas energías que son la representación de una espiritualidad profunda.
- Ningún rastro de seres humanos para encontrar la naturaleza solo el cielo y el mar en la representación del tiempo y el espacio de un tema de playa eterna en Domburg 1909
- la extensión tranquila del mar contrasta con la pintura de playa pequeños trazos pinceladas
- Las dunas son como la primera montaña en un paisaje siempre cambiante golpeado por Las fuerzas naturales

Fueron las imágenes como **Paisaje de Dunas** , 1911, que dieron a Mondrian fama repentina en Holanda en 1909. El colorido paisaje de Mondrian lo hace famoso rápidamente. Desde 1909 en adelante, cuando pasó el verano en la costa del mar del norte de Zeeland, produjo una gran cantidad de pinturas de dunas y paisajes marinos.

**Vista de la playa y el muelle de las dunas, Domburg . 1909. Nueva York, MoMA .
Óleo y lapicero / cartón 28 x 38 cm**

Verano, duna Zelanda 1910 Piet Mondrian era experto en transmitir emoción con el mínimo detalle. Su estilo minimalista de abstracción se puede ver en relación con su estudio de la Teosofía en su búsqueda del "Absoluto". Un triángulo ascendente se refleja en la curva suavemente hacia abajo llegando a la orilla . Mediante la observación del mar y la costa Mondrian quería recuperar el aliento sus pinturas mostrar los movimientos.

Dunas II 1909..

Crisantemo 1909

La línea gruesa y torcida de **Crisantemo** sugiere la deuda de Mondrian con el postimpresionismo, específicamente con el trabajo de Vincent van Gogh.

La decadencia y la muerte a menudo representadas por el pintor están aquí mostradas a través de una flor.

El sentido emocional dramático del sujeto no es apropiado en general a una naturaleza muerta, pero esta representación de la decadencia y muerte de una planta con el poder y la grandeza de una metamorfosis.

Si el girasol recuerda al sol, el crisantemo le recuerda la vida y la muerte.

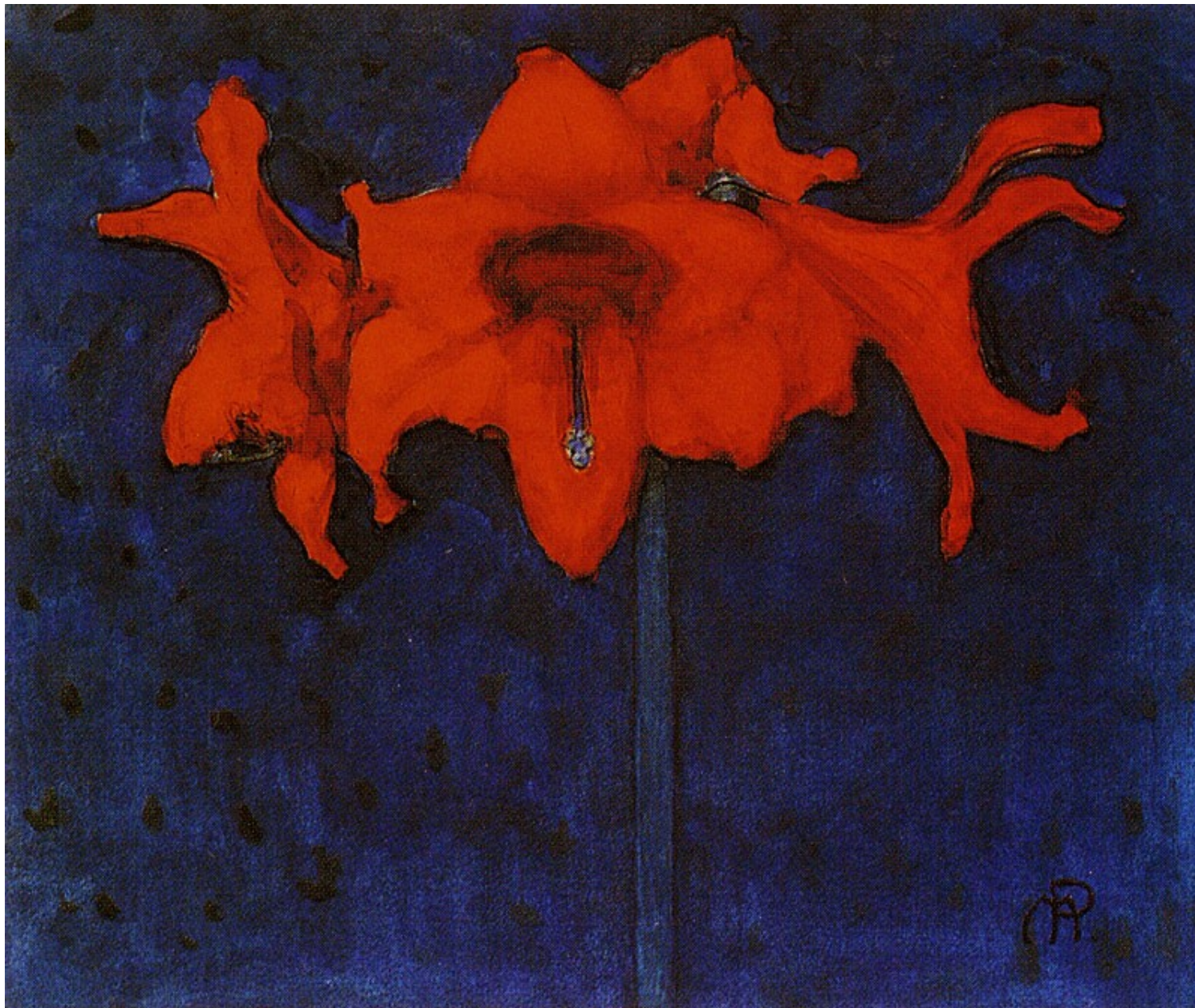

Amarilis 1910. Acuarela. 49,2 x 31,5 cm.
Colección privada

Para Mondrian el color era una manera de canalizar sus sentimientos. Pintado en un momento en el que el Fauvismo ya lleva un recorrido en París.

Reflexionando años más tarde sobre su atracción por el tema, escribió: "***Disfruté pintando flores, no ramos, sino una sola flor a la vez, para poder expresar mejor su estructura plástica***".

Creó más de cien imágenes de flores.

Amarilis
1910

"Yo también encuentro hermosas las flores en su belleza exterior, sin embargo, está escondida dentro una belleza más profunda"

Sol de primavera 1909 Oleo / masonite 62 x 72 cm

FARO DE Westkapelle 1910

En 1908 Mondrian se involucró profundamente en los últimos desarrollos en el arte.

Se desarrolló con asombrosa rapidez a través de una sucesión de estilos.

Empezó a utilizar colores puros y brillantes y pinceladas expresivas bajo la influencia del puntillismo y el fauvismo en imágenes que son casi como de Van Gogh por sus vivos colores e intensidad de expresión

IGLESIA DE DOMBURG
1910-1911
Oleo/lienzo 174 x 75 cm
La Haya Museo
Municipal

1908. Bajo la influencia del pintor neerlandés Jan Toorop y el Círculo Holandés de Arte Moderno, comenzó a experimentar con colores más brillantes.

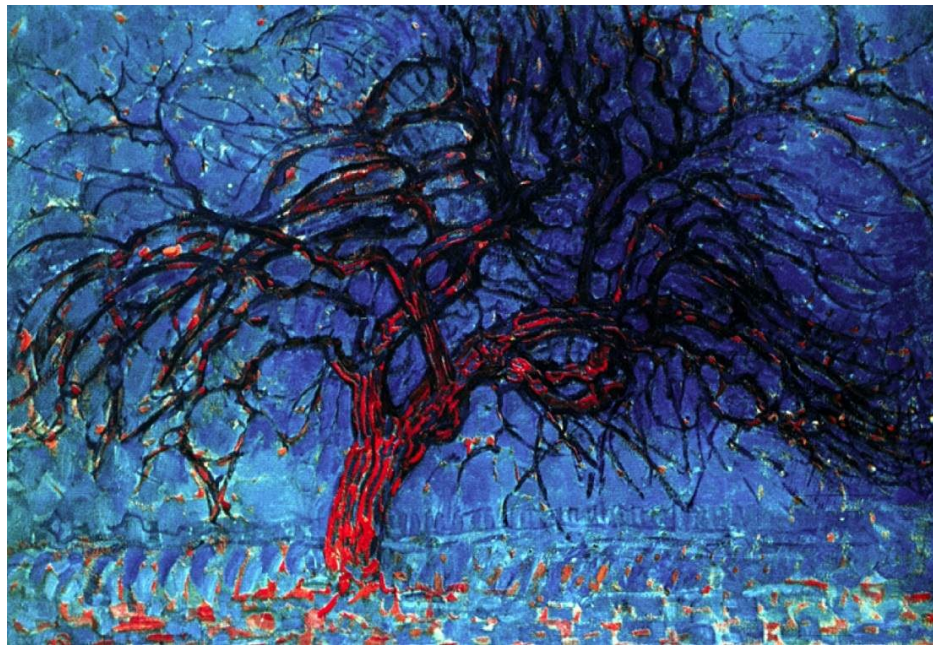
EL ÁRBOL ROJO

1908-1910

70 x 90 cm

Kunstmuseum. La Haya

Fue la primera pintura en la que implementó su paleta de colores rojo, azul y amarillo, los tres colores primarios. En la abstracción del color del árbol y el diseño simple, el estilo estético de Mondrian ya está presente en este paisaje simple. Esta pieza post-impressionista fue solo un peldaño en el desarrollo del artista en su forma ideal de neoplasticismo.

1908

1911

- **El árbol rojo** 1908 Mondrian combina con refinamiento varios efectos vivientes para dar profundidad al primero y el fondo los unió por este sólido tronco que se va taponando a su alrededor y que parece ir apropiándose de todo el espacio,
- Mondrian seleccionó un árbol con crecimiento torcido; todas las ramas se subdividen en el aire para convertirse en sólidos troncos arqueados con bifurcaciones que pueden ser más sólidos que esta multitud de cursos.

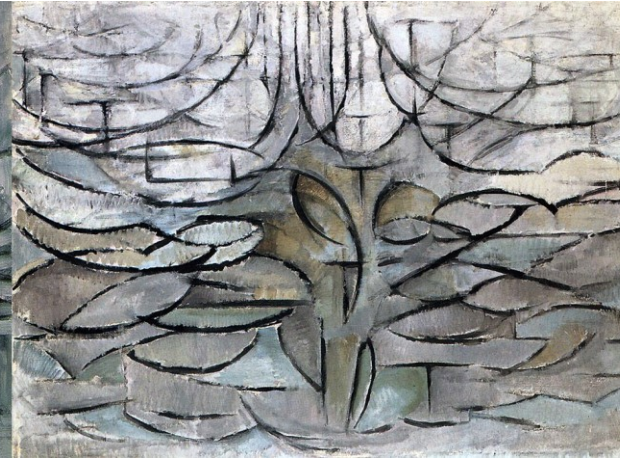
EL CAMINO A LA ABSTRACCIÓN

Estudio para el árbol gris, 1911
carbón /papel, 58.4 x 86.5 cm;

El árbol gris , 1911
óleo / lienzo, 79.7 x 109.1 cm;

Floración del Manzano , 1912
óleo /lenzo, 78.5 x 107.5 cm

Kunstmuseum. La Haya

Mondrian creía que su abstracción podría servir como un lenguaje pictórico universal que representara las fuerzas dinámicas y evolutivas que gobiernan la naturaleza y la experiencia humana.

Creía que la abstracción proporciona una imagen más real de la realidad que las representaciones ilusionistas de los objetos en el mundo visible. Quizás esta es la razón por la cual Mondrian caracterizó su estilo como pintura "abstracta real".

Es difícil en esta pintura aislar un detalle de reconocer realmente un edificio

La influencia del cubismo sobre Mondrian comienza en 1911 tras haber contemplado las obras de Cézanne, Picasso y Braque en la exposición Moderne Kunstring en Amsterdam.

Fue entonces cuando decidió trasladarse a París, donde permaneció hasta 1914.

Volvió a esa ciudad en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y vivió allí hasta 1938

Va depurando las formas a líneas horizontales y verticales

Composición 9 . Fachada azul
1914 Óleo / lienzo 95,5 x 68,0 cm
Basilea, Fundación Beyeler .

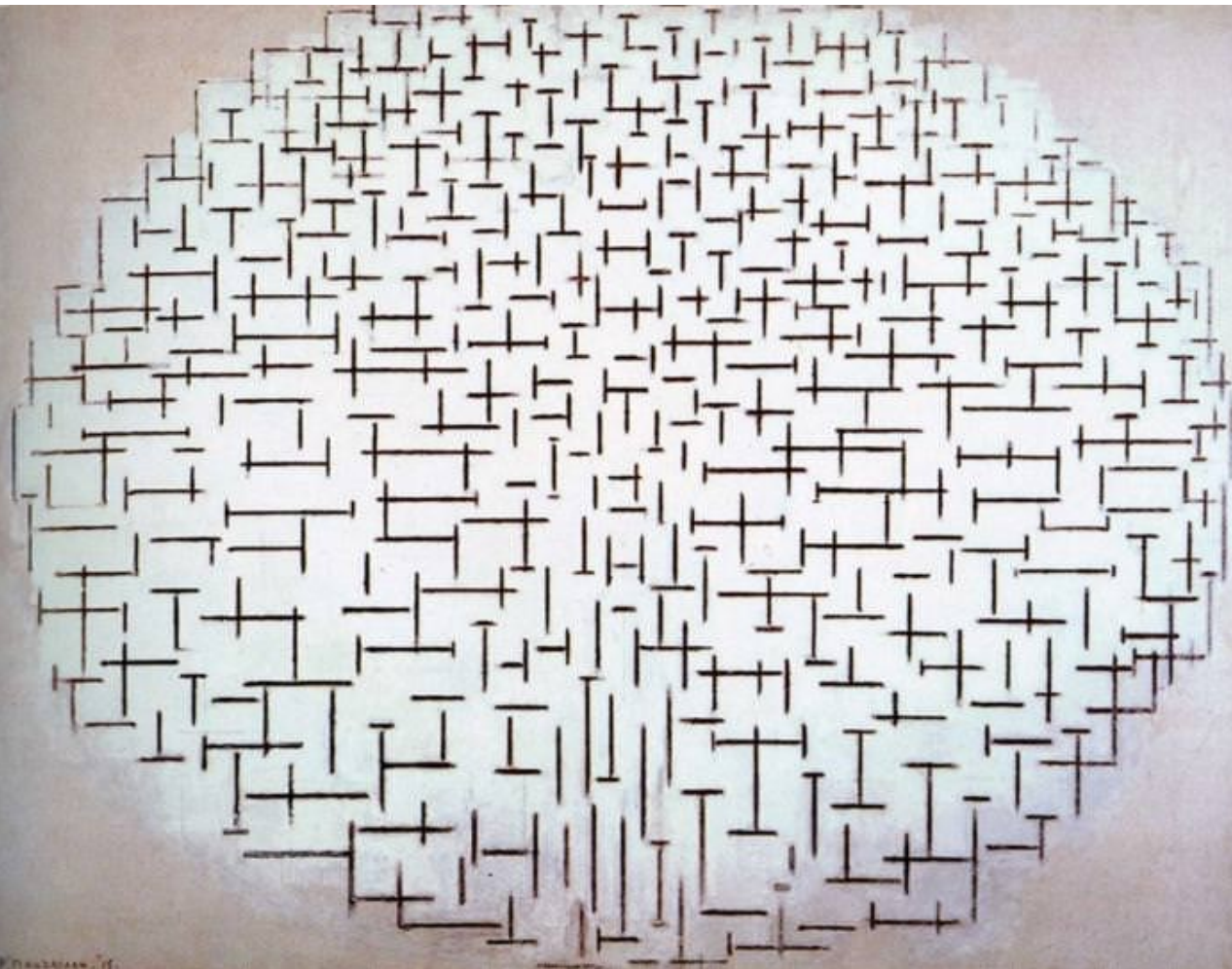
Primera pintura en la que Mondrian utiliza exclusivamente el blanco y negro.

Composición rítmica abstracta y elíptica de líneas negras cortas, horizontales (femenino, pausado contemplativo) y verticales (masculino, dinámico) de inspiración teosófica. . Las olas ondulantes se pueden ver en las líneas horizontales largas y rectas en el medio de la pintura, mientras que la abstracción de un rompeolas es reconocible en las líneas verticales en la parte inferior de la pintura.

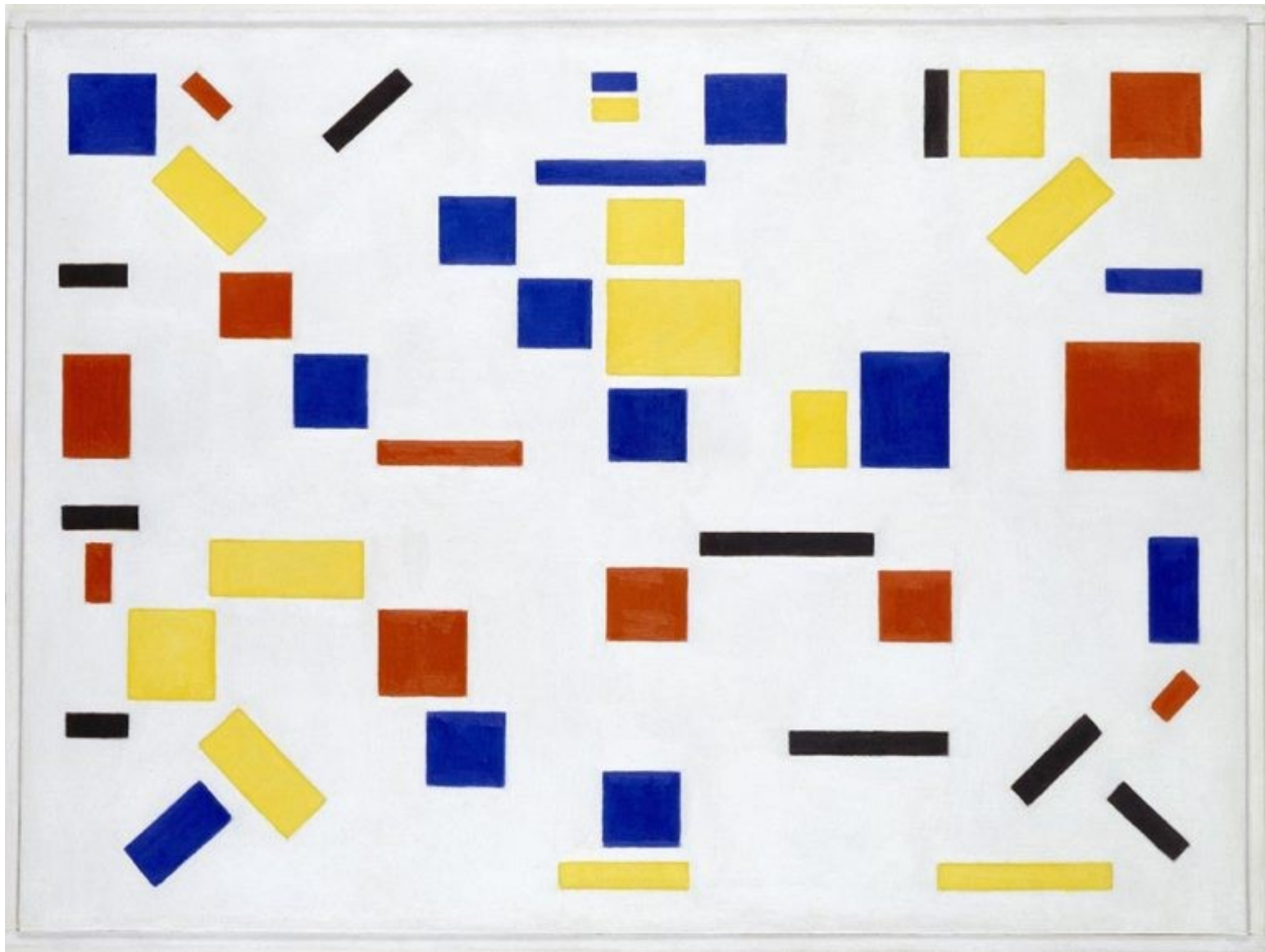
Parte de la realidad visible, pero ya no le interesa la representación reconocible de la naturaleza.

Se preocupa principalmente por la unión de los opuestos, lo horizontal y lo vertical, para expresar así una idea general de armonía y ritmo.

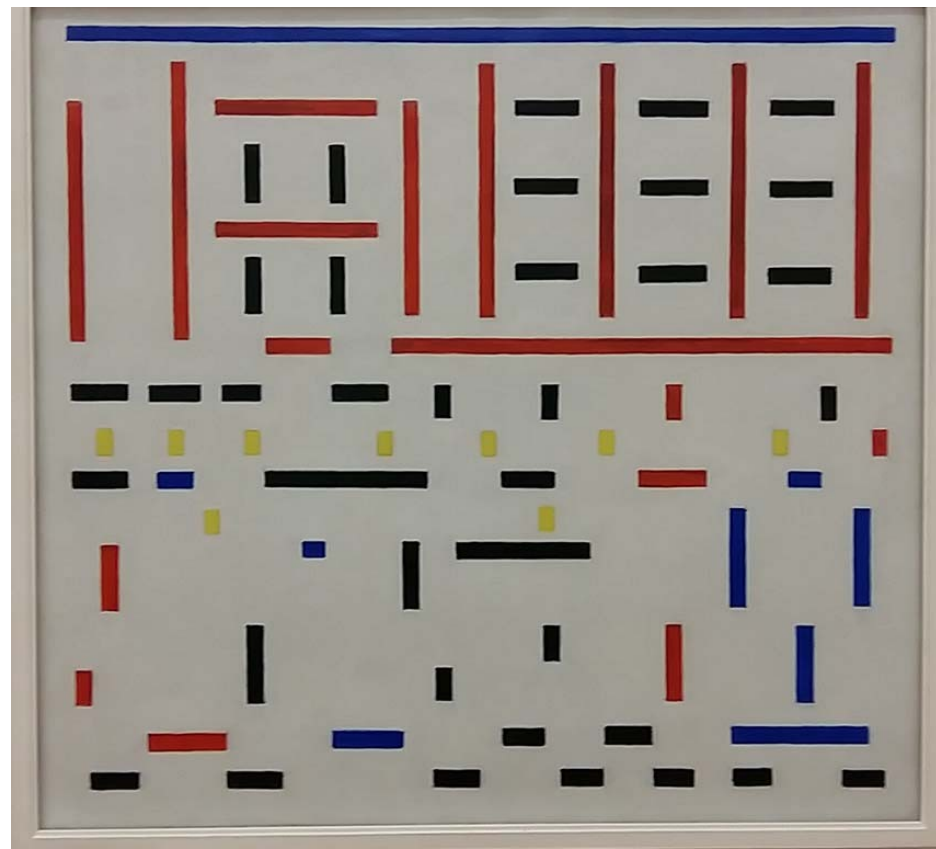
El movimiento del mar ha sido traducido a un idioma en el que solo cuentan los valores rítmicos y todo recuerdo del tema original se ha perdido.

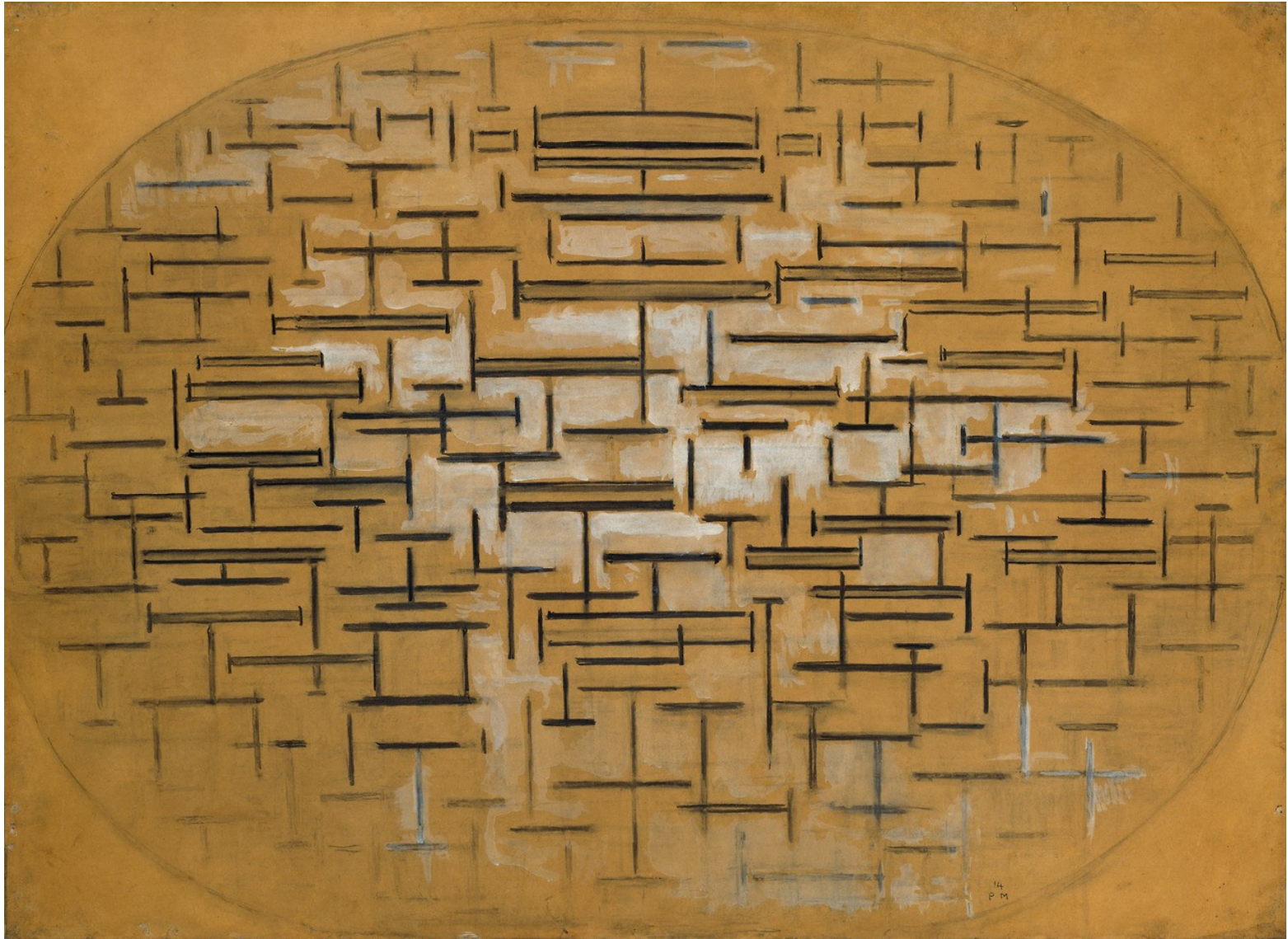
Composición nº 10. Océano y muelle 1915
Óleo/lienzo .Museo Kröller –Müller
(Otterloo, Países Bajos)

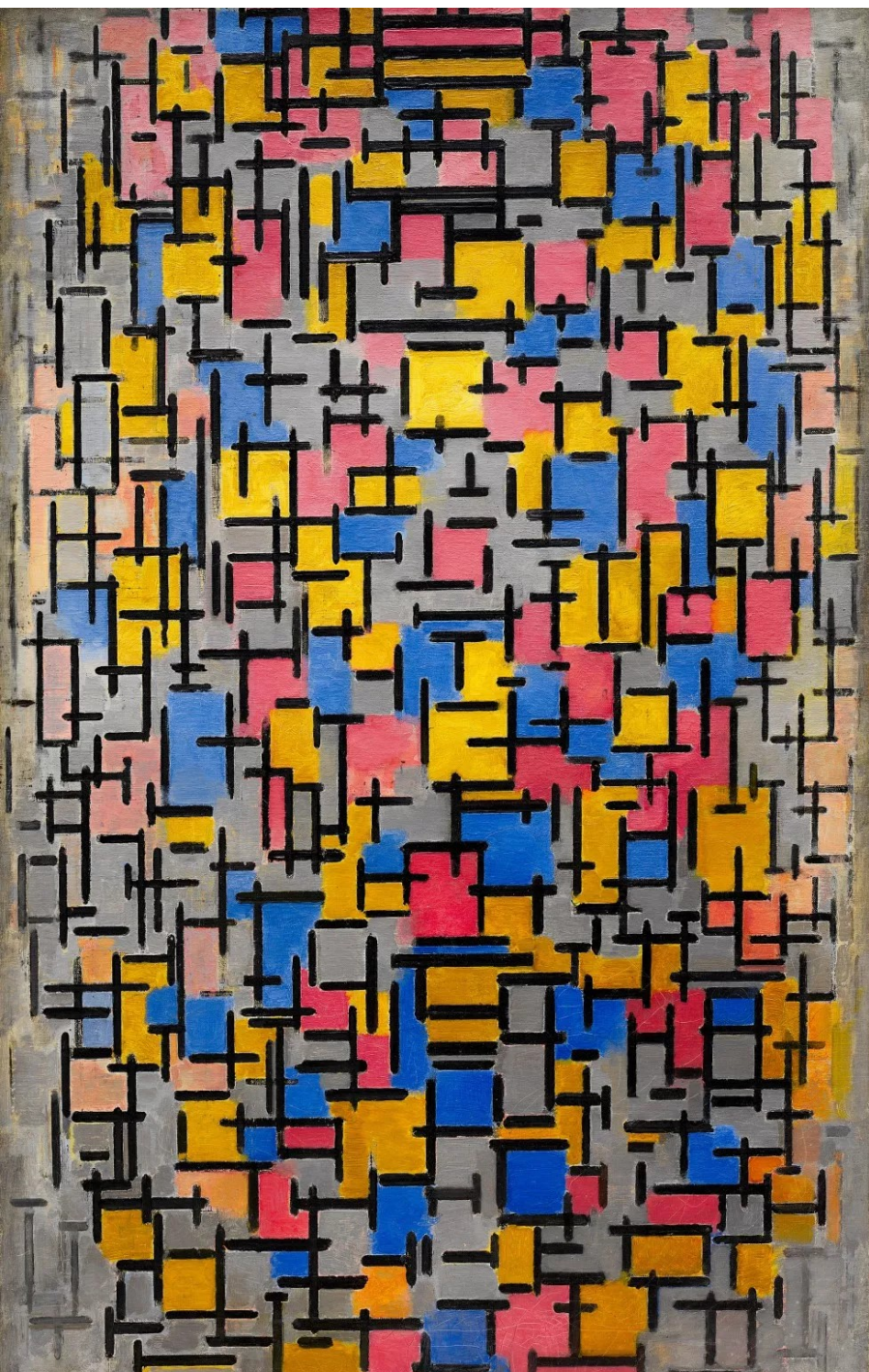
Composición. Bart van der Leek, nº 8 1918

Estudio previo. *Saliendo de la fábrica* -Bart van der Leck (1917)
Gemeentensmuseum, La Haya

Océano 5, 1914, carboncillo y gouache sobre papel / panel 87,6 x 120,3 cm ç(Colección Peggy Guggenheim, Venecia)

- Su obra no parte del objeto, sino de las propias leyes plásticas, del color (colores primarios) o de la estructuras rectilíneas.
- Si los cubistas se interesan por el análisis del objeto, Mondrian se interesa por la búsqueda e indagación de equilibrios de composición.
- Horizontales = mujer, tiempo, melodía.
- Verticales = hombre, espacio, dinámica.

Composición . Museo Guggenheim Nueva York (1916)

Óleo/lienzo/madera 120 x 75 cm

Composición con gris y marrón claro 1918

Su uso del término "composición" (la organización de formas en el lienzo) señala su experimentación con arreglos abstractos.

Los arreglos asimétricos de formas geométricas (más que orgánicas) en colores primarios (en lugar de secundarios) representan mejor las fuerzas universales.

Combinó su desarrollo de un estilo abstracto con su interés en la filosofía, la espiritualidad y su creencia de que la evolución de la abstracción era un signo del progreso de la humanidad.

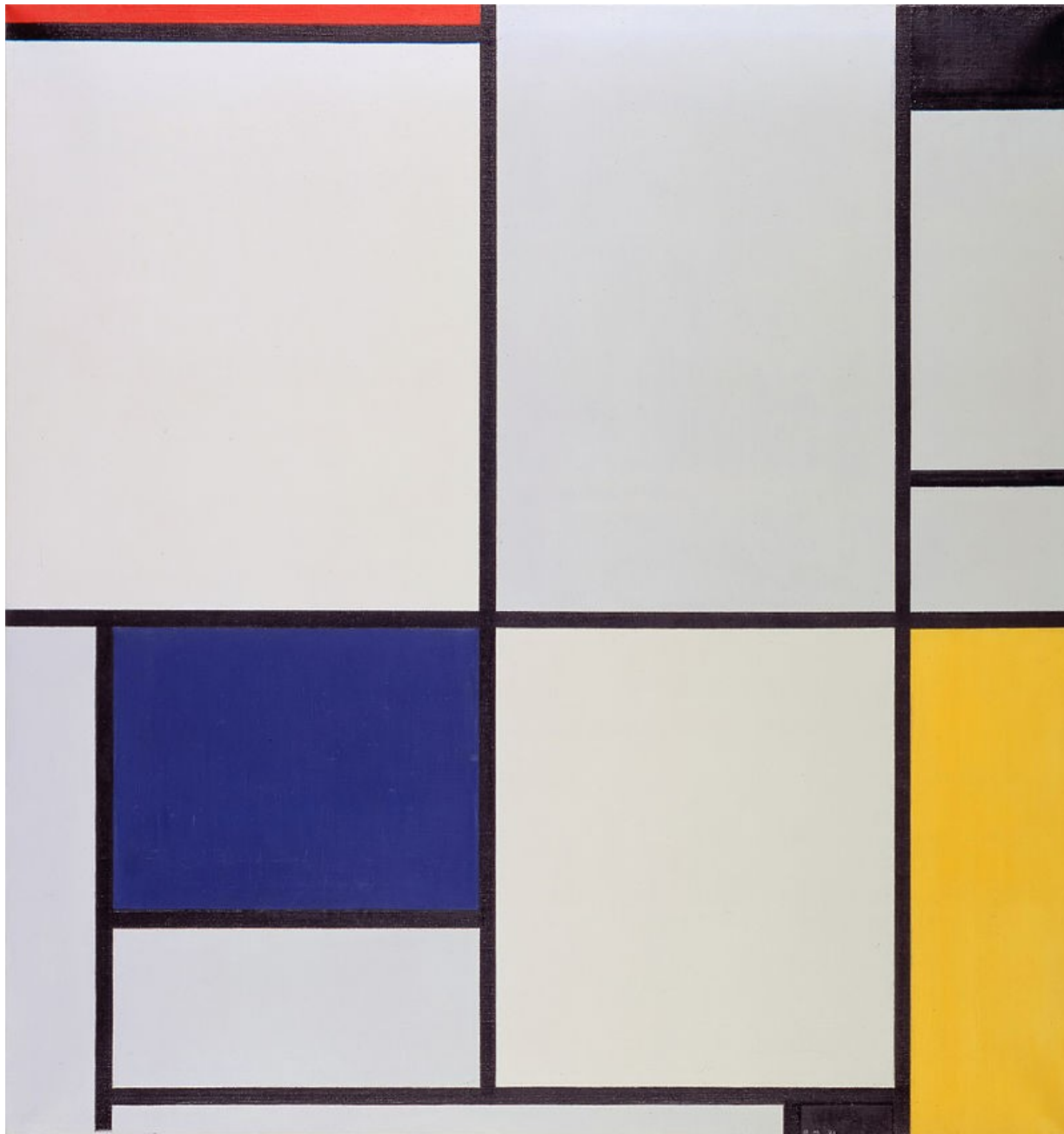

Tableau 1

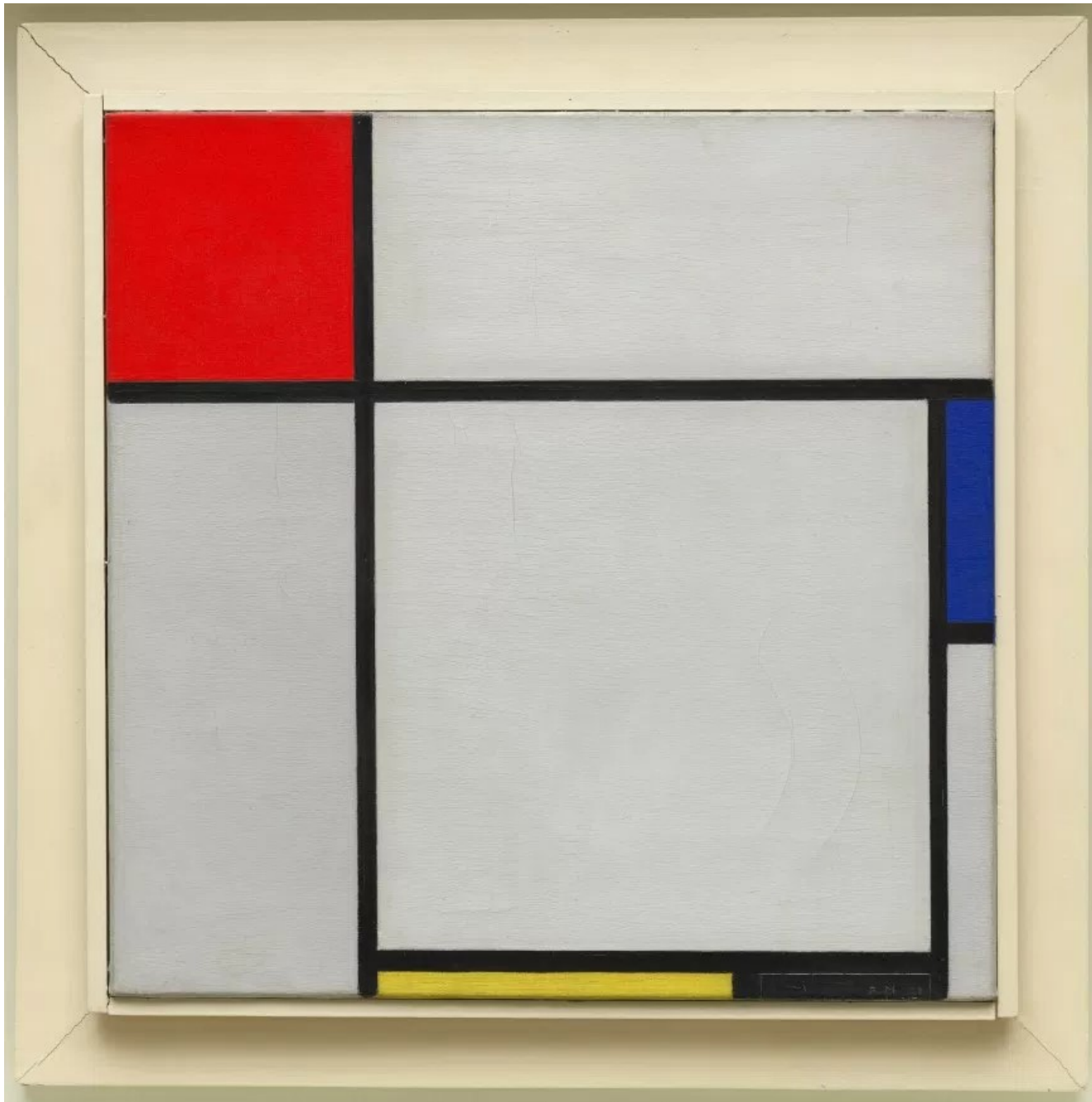
1921

Óleo /lienzo 103 x 100 cm

Mondrian pintó alrededor de 250 de estos resúmenes geométricos, de 1917 a 1944.

Mondrian llamó a su estilo "neoplasticismo".

Mondrian dedicó toda su vida y su obra a la investigación del equilibrio de las formas ortogonales y los colores primarios. Esa apasionada búsqueda del equivalente plástico de una verdad universal hace de él uno de los principales protagonistas del movimiento moderno.

Composición

1929

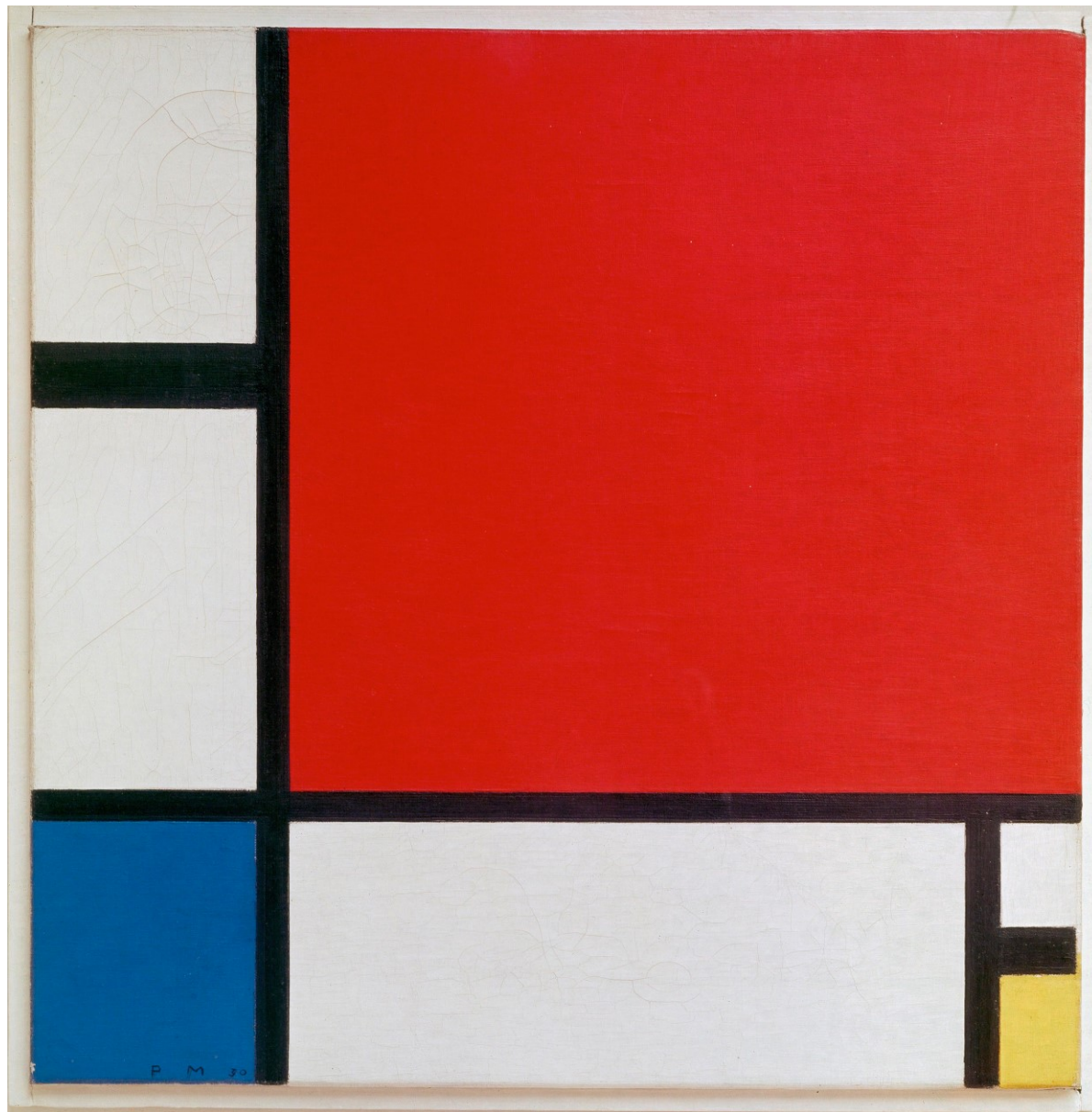
45 x 45 cm

Óleo /lienzo en el marco
del artista

Museo Guggenheim

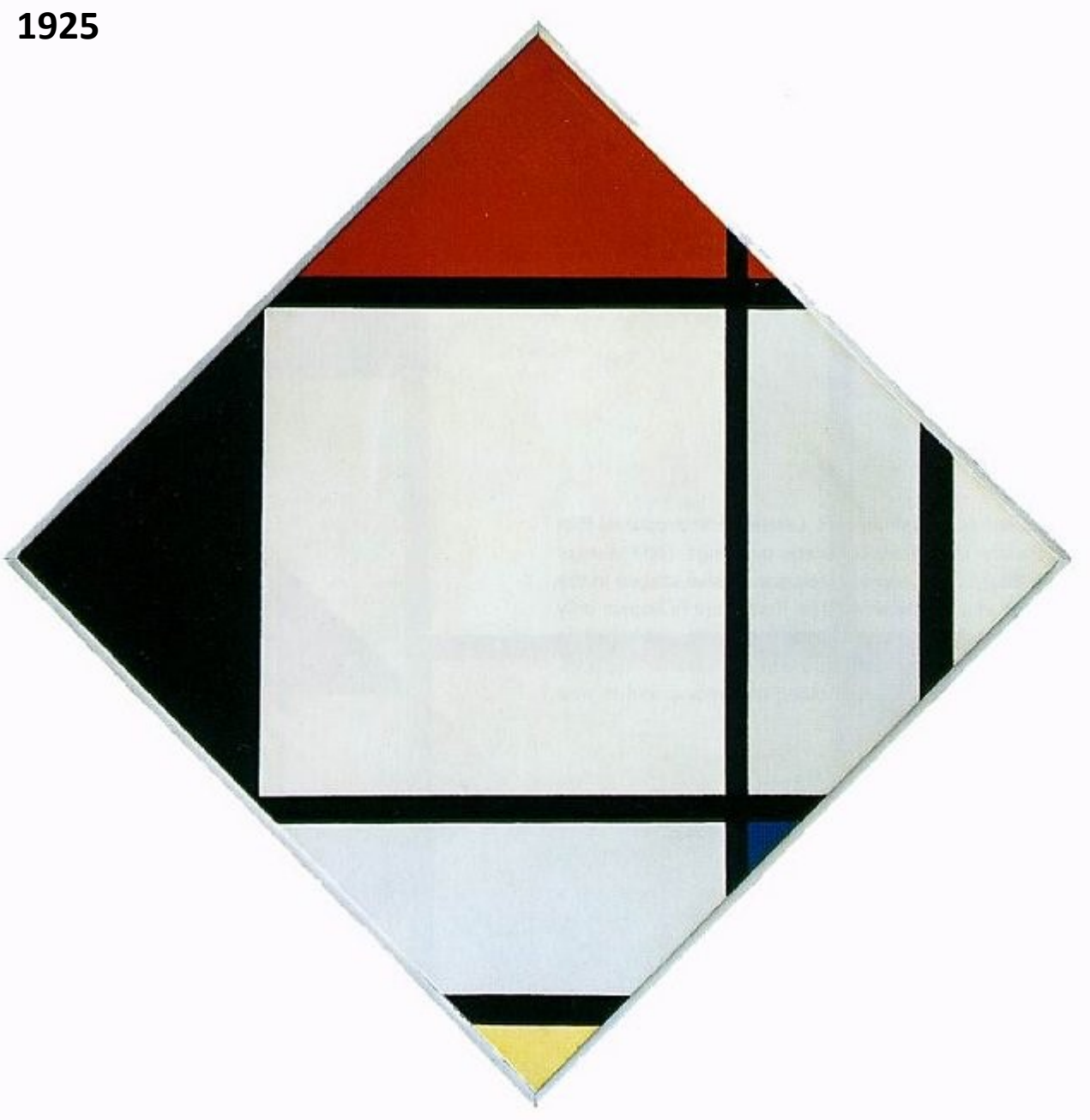
Nueva York

En ese proceso de reducción del lenguaje plástico a sus elementos básicos, a una simple trama de verticales y horizontales, apareció en su obra la estructura de la retícula que se convirtió a partir de entonces «en emblema de los anhelos modernos, en el ámbito de las artes visuales».

Composición con rojo, azul y amarillo , 1930, óleo /lienzo,
46 x 46 cm (Kunsthaus Zürich)

Tableau nº IV
1925

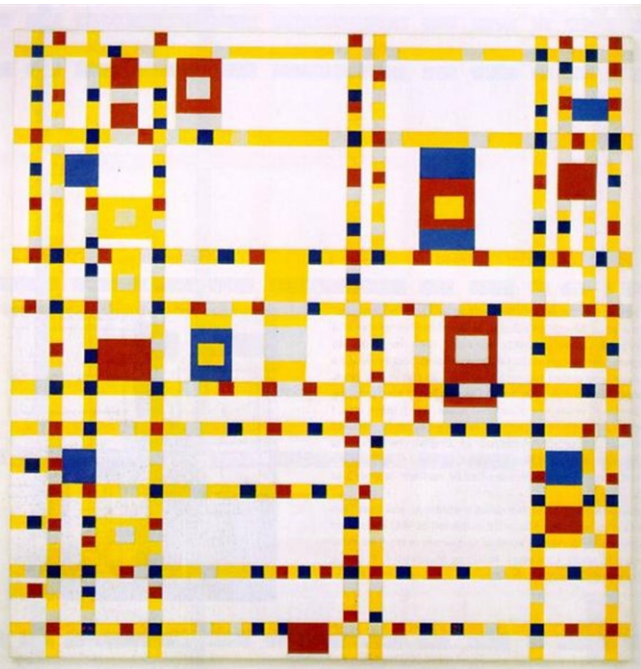

Fase clásica de Mondrian, logra un equilibrio asimétrico sutil en sus composiciones.

Impacta por la asimetría, que no es en sí mismo notable, sino también sorprendente, excéntrico, improbable e incluso misterioso.

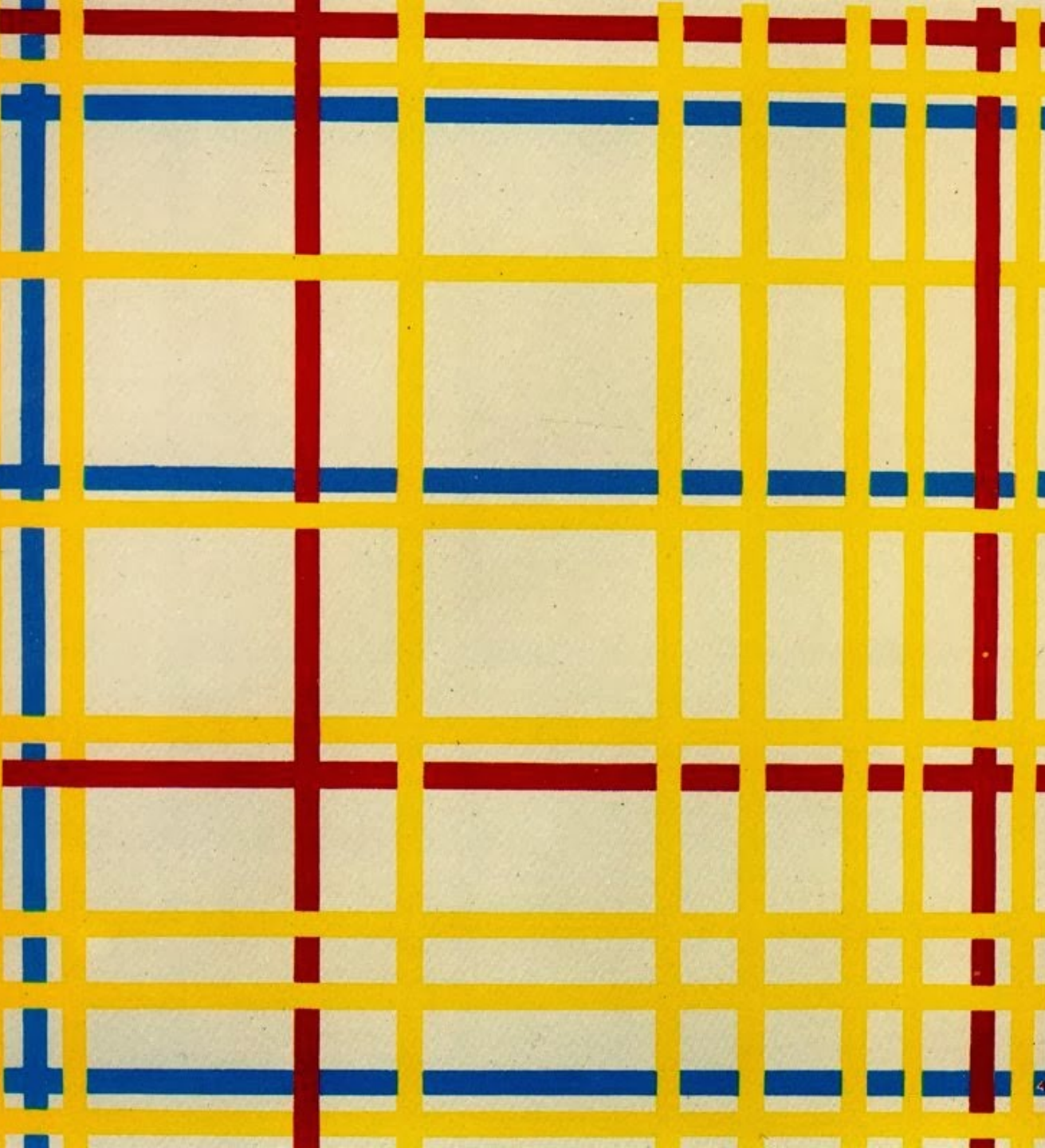
Las composiciones suelen experimentarse como fuertes o estables pero también como dinámicas, ya que contienen los contrastes equilibrados

Parámetros geométricos constructivos (estricta rectilinealidad y perpendicularidad)

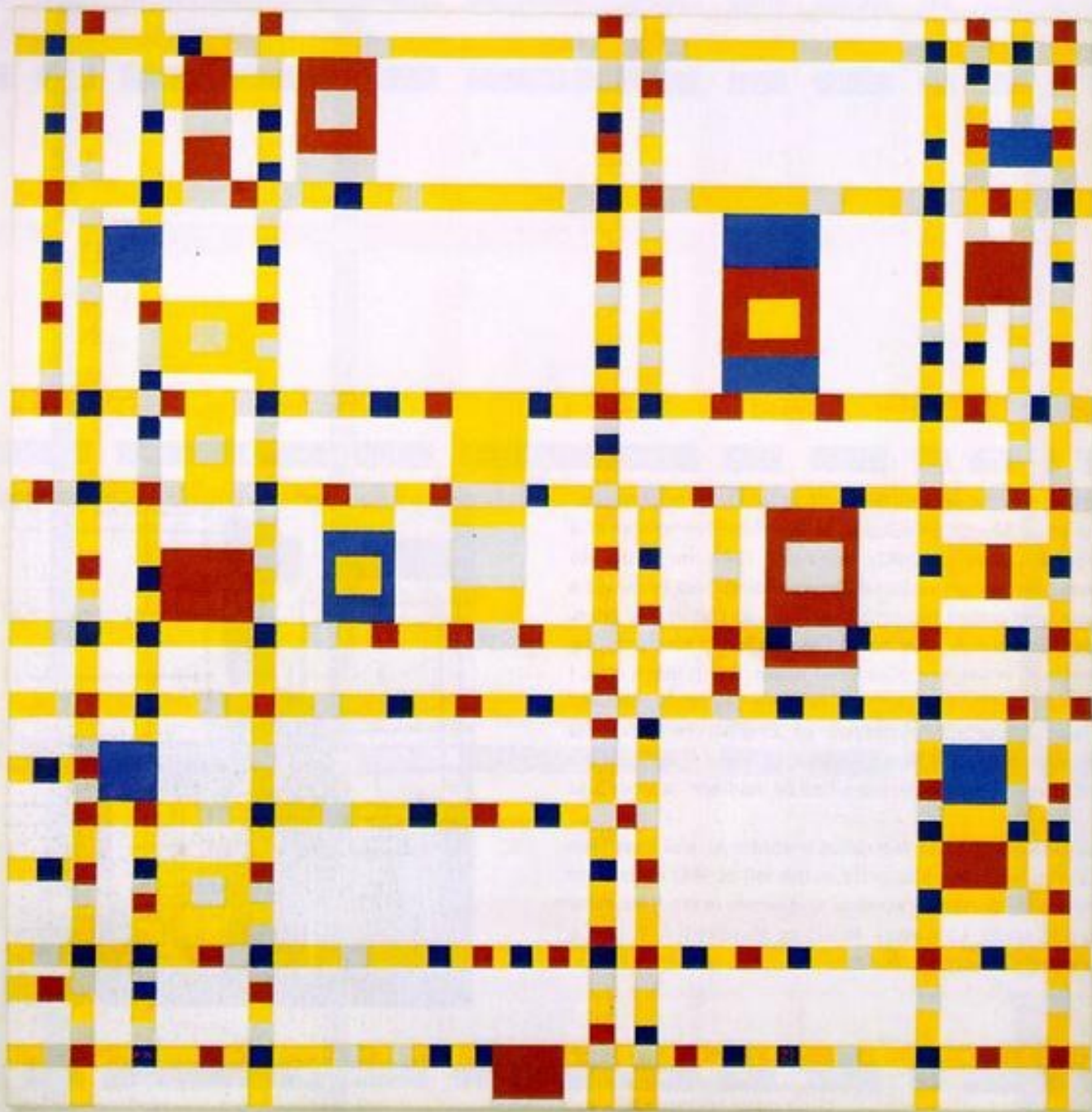
Mondrian se sintió muy atraído por el dinamismo de la gran metrópoli, por su urbanismo cuadrangular y sus elevados edificios que, como él solía decir, eran «**lo más lejano a la naturaleza**», pero también por los últimos hallazgos del jazz en cuanto a ritmo y contrarritmo, por el nuevo boogie-woogie, que ya le habían fascinado en París. Falleció en 1944 sin ver concluida la II Guerra Mundial

Algunos historiadores del arte han visto la pintura de Mondrian como una expresión de su interés en las relaciones dialécticas, ideas avanzadas por el filósofo alemán de principios del siglo XIX, Hegel, de que el arte y la civilización progresan por momentos sucesivos de tensión y reconciliación entre fuerzas de oposición.

Para Mondrian, entonces, componer con opuestos como pigmentos en blanco y negro o líneas verticales y horizontales sugiere un desarrollo evolutivo.

Broadway Boogie

Woogie

1942-1943

127 x 127 cm

Óleo/lienzo

MoMA Nueva York

Considerada la obra maestra de Mondrian.

Es una combinación reluciente de líneas de cuadrícula multicolores, completa con bloques de color, todo en la paleta primaria.

Esta pieza representa otro desarrollo en el estilo único del artista, que puede haber sido el más profundo.