

Op art u Optical art: ¿qué es y en qué consiste?

Edición:
ENCONTEXTO

Fuentes:
tiposdearte
nonstoppeople.es
moovemag – artículo escrito
por Nerea Lebrero

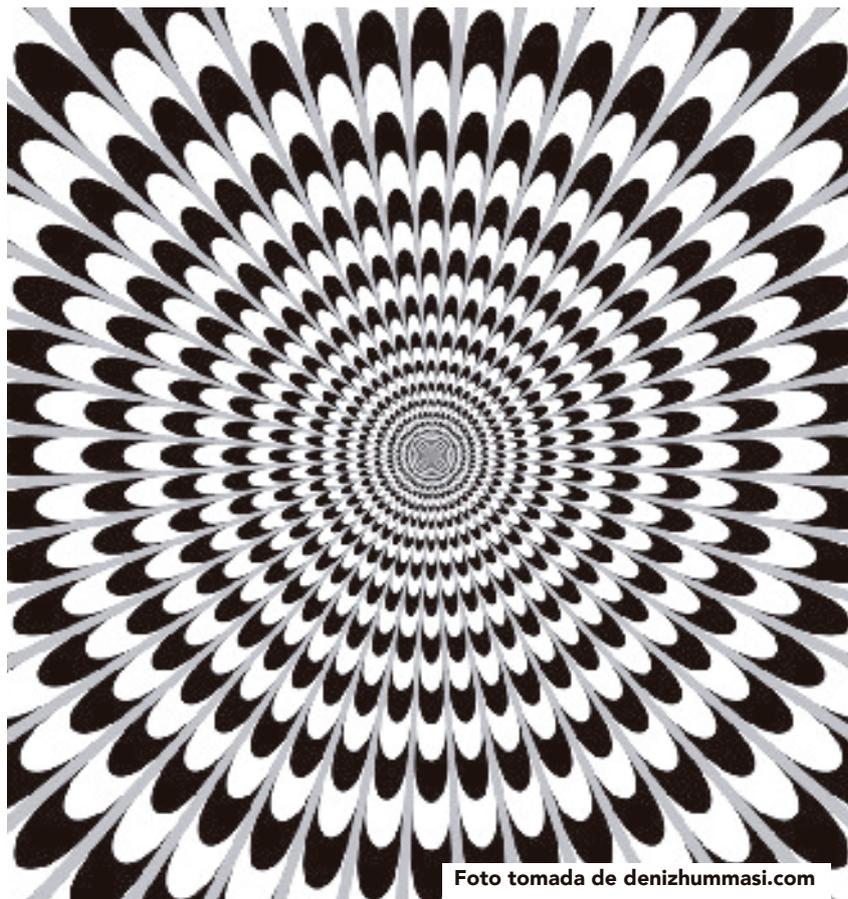

Foto tomada de denizhummasi.com

Nació en Estados Unidos, en 1958; es una corriente artística abstracta, surgida del movimiento abstracto-constructivista, representado por el suprematismo, De Slijf y la Bauhaus.

Este tipo de arte utiliza estructuras de repetición, con un orden claro; **ilusiones ópticas**, basadas en la composición de **fenómenos puramente ópticos y sensaciones de movimiento, en una superficie bidimensional**, sustentada en principios científicos rigurosos, con el fin de producir **efectos visuales inéditos**. Es un arte impersonal, técnico, en el que -a veces- queda abierta, la posibilidad de que el espectador modifique la configuración que ofrece. Por ello, todas las obras de arte óptico, hacen que el espectador colabore de manera activa, ya sea **desplazándose** o **moviéndose**, para intentar captar el efecto óptico; **no tienen ninguna apariencia emocional**.

Se construyen perspectivas que el ojo no puede fijar en el espacio: el **efecto Rubin**, que descubre convexidades a partir de figuras que comparten sus contornos; el **efecto moaré**, surgido por la interferencia de líneas y círculos concéntricos, junto a otras ilusiones perceptivas de **inestabilidad, vibración o confusión**.

El arte óptico, como movimiento artístico, data de **finales de los 50**, hasta mediados de los 60; se conformó como una tendencia formal. Más tarde, en 1965, el Museo de Arte Moderno de New York, organizó una exposición con el nombre de **The Responsive Eye**.

El arte óptico es una corriente pictórica, a diferencia del arte cinético, que es escultórica. Por ello, tiene técnicas destacadas.

Este arte logra la **yuxtaposición del color**, con matices cromáticos identificables; o, acromático, usando el negro, blanco o gris. Los **espacios positivos y**

Fotos pág 40, por:
moovemag.com

negativos tienen la misma importancia en **el Op Art**. No puede ser creado sin ambos. Crea un complejo de **tensiones visuales** en la mente del visionario, que da la sensación de ser una ilusión en movimiento. Usa **líneas paralelas**, que pueden ser sinuosas o rectas.

Los contrastes, que tienen que ser **cromáticos** y muy marcados, de dos tipos: policromáticos (muchos colores) o bicromáticos (dos colores). También hay cambios de tamaño y de forma, que se mezclan o repiten. Se **usan muchas figuras geométricas**, como: **rectángulos, triángulos, círculos y cuadrados**.

Luego de la **Segunda Guerra Mundial**, surge una nueva etapa de **artistas abstractos**, que no se preocupan sólo de representar en sus obras **sentimientos**, sino que también pide al espectador que tenga una postura activa hacia ellos: el ojo humano debe observar la obra detenidamente y percibir que se mueve, aparte de **buscar el inicio y el fin de ella**. El centro de este tipo de arte era **Nueva York**.

El arte óptico es una modalidad artística abstracta que se basa, principalmente, en la representación pictórica de un fenómeno óptico, que da la sensación de que está en movimiento.

El arte de crear ilusiones ópticas

Una ilusión óptica es cualquier tipo de ilusión del sentido de la vista, que hace que **veamos la realidad de diferentes maneras**. Las hay de carácter **fisiológico o cognitivo**, aunque el desencadenante de ambas es que el cerebro sólo se concentra en un objeto. Algunos artistas se dedican a crear ilusiones ópticas, **mediante sus obras**. Y éstas pueden ser aplicadas en **diferentes aspectos y situaciones**. Veamos algunos ejemplos.

Mimi Choi: maquilladora profesional, que lleva el arte de la estética al extremo de la ilusión óptica. Para crear estas obras de arte, que le llevan de una a cinco horas de trabajo.

John Edmark es profesor de diseño en la Universidad de Stanford; fabrica ilusiones ópticas, a partir de objetos inventados por él mismo. Realiza esculturas animadas que deben ser vistas bajo una luz estroboscópica.

Roberto Gonsalves: el pintor canadiense y raíces portuguesas, es uno de los reyes del ilusionismo. Sus obras combinan paisajes de la vida cotidiana con alucinaciones, una fusión que no deja indiferente a nadie.

Alessandro Diddi es un artista italiano experto en crear **anamorfosis**. Con la única ayuda de un lapicero es capaz de crear imágenes en 3D sobre un folio, **jugando con las luces y sombras**.

Jeampiere Dinamarca utiliza el **cuerpo humano**, como vehículo para crear arte. Y hoy surge éste con fuerza con creaciones increíbles.

En Europa se desarrolló un movimiento llamado nueva tendencia, que se alimentaba del Op art americano y que se aplicó en el diseño de interiores y ahora también, en la moda.

En 1965, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presenta la exposición llamada **The Responsive Eye (El ojo sensible)**, con obras de los artistas que representaban el movimiento, entre ellos; **Victor Vasarely, Bridget Riley, Frank Stella, Josef Albers, Lawrence Poons, Kenneth Noland y Richard Anuszkiewicz**.

Vasarely

Experimentaba con **efectos ópticos** desde 1930. Ese mismo año recibió el primer premio de la **Bienal de São Paulo**. Se lo considera el padre de esta corriente artística y su primer gran trabajo, **Zebra**, es una de las primeras obras que se recuerdan del **Op art**. Tuvo una fuerte influencia por parte de **Modrian y Malévich**. Se trasladó a París; trabajó como **grafista** y creó **Zebra**, desarrollando su propio modelo artístico abstracto, en el que priman **los efectos ópticos y la ambigüedad de formas e imágenes** altamente inestables. Su pintura se basa en la medida, en lo racional y en **la serenidad dentro del caos**.

Richard Anuszkiewicz

Nació en Pennsylvania en 1930; es uno de los grandes artistas del movimiento **Op Art**, que investigó la manera en que **ocurren los cambios ópticos**, cuando se unen colores de gran intensidad a figuras geométricas, casi idénticas. Se formó en el **Cleveland Institute of Art, en Yale y en Kent**. Alumno de **Josef Albers**, comparte con él la fascinación por las formas y **su relación con el color**. Cual composición lírica, cada obra tiene **ritmo y energía propia**.

Bridget Riley

Nació en Reino Unido en 1931. Se destaca dentro del **Op Art** por la complejidad de **sus figuras y sus obras abstractas**. Estudió en Londres entre 1949 y 1952, en el **Goldsmiths College**. Se especializó en dibujo. Y, más tarde, en la Royal Academy. Fue influenciada por **el puntillismo** de **Georges Seurat**. En 1960 se ganó su reputación como artista por sus trabajos. Empezó a experimentar con grandes superficies y colores planos; **entre 1961 y 1965** realizaría grandes obras en **blanco y negro**. Luego, empezó a concebir creaciones de series de formas geométricas, sutilmente diferentes en tamaño y forma, para conseguir **un remarcado sentido de movimiento**, como puede apreciarse en **La Caída** (1963, Londres). Tuvo varias retrospectivas en museos, que se continuaron durante toda esa década. En 1971 se realizaría **Galería Hayward**, la mejor de ellas.

En los 70 aumentó su gama de colores, incluyendo tanto el negro, como el blanco. A pesar de su alto grado de abstracción, sus obras tratan de evocar su propia experiencia visual del mundo, que se muestra en las series de pinturas que realizó en 1980, tras un viaje a Egipto.

Lawrence Poons

Nació en 1937. Fue uno de los artistas más adelantados con el movimiento **Op Art**; se formó con un grupo de artistas americanos, que buscaban experimentar el movimiento del ojo humano. **Los "Poons" son elípticos**, por ello parecerán moverse a través de la lona. Consigue, **con maestría**, que ningún observador tenga la misma experiencia visual. El trabajo de Poons fue específicamente el de **crear y proyectar el efecto visual**, conocido como **after images**.

Tal efecto consiste en el hecho de que, si una persona enfoca intensamente la superficie de un retrato por veinte segundos, los conos de la retina retendrán la imagen captada mientras los ojos continuarán viendo la imagen real.

Antonio Lizarazu Balué

Se convierte en un **artista digital autodidacta**, en Madrid, donde nació en 1963. Casi toda su obra tiene relación con la ciencia. Es conocido por sus series sobre Cristales Líquidos, Radiografías del cuerpo humano, Arte Óptico, Cristales de Entropía, Abstracción Geométrica, Fractales, Maderas.

Casi todo su trabajo se caracteriza por **la descomposición de la luz en colores casi puros**, que luego se reconstruyen en **torbellinos y dobleces**. Combinando la simetría y color, el autor elabora **secuencias caleidoscópicas**, que

nos presentan una visión onírica de aquella geometría que ocupa el lienzo.

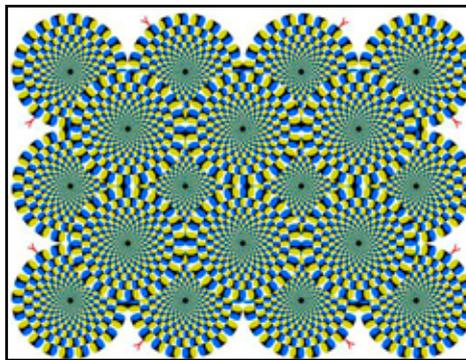
El uso de líneas paralelas, tanto rectas como sinuosas, **los contrastes cromáticos** o los **cambios de forma y tamaño** son características propias de un arte frío, que no pretende crear un vínculo emocional con el espectador. Pero sí que participe de la obra. Muchas veces hay que desplazarse del lugar para **percibir ese movimiento**. Simboliza, con fuerza, **un mundo cambiante y en constante movimiento**.

Estas formas psicodélicas se extrapolaron a la moda de los años 60.

Las cuidadas formas del Op Art gozaron de una rápida aceptación por parte del público y la crítica. La pintura influiría, así, en otras áreas como **la publicidad, la gráfica y la moda**. Pronto, los modistas de medio mundo tomaron esta corriente como su **fuerza de inspiración**.

Idearon modelos frescos, alegres y atrevidos, renovando texturas, formas geométricas y combinando colores que, en un primer momento, **parecían incombinales**.

El Op art entró en la moda con una fuerte presencia de contrastes, entre formas cuadriculadas y tridimensionales, negros y blancos, aplicado en modernos vestidos, zapatos e, incluso, **en trajes de dos piezas**. Hoy, vuelven a usarse con fuerza. 📺

Pronto se convirtió en un "must" en cualquier armario. Sus formas mareantes y ambiguas fueron verdaderas obras artísticas llevadas al mundo de la moda. Así, el OpArt ingresó en diversos sectores, con éxito absoluto.