

CAMINOS HACIA LA ABSTRACCIÓN

La confirmación de la hipótesis de Picasso a cerca de la imposibilidad de la abstracción porque todo tiene un origen anterior en la figuración.

Luis Otaño Jiménez

CAMINOS HACIA LA ABSTRACCIÓN

La confirmación de la hipótesis de Picasso a cerca de la imposibilidad de la abstracción porque todo tiene un origen anterior en la figuración.

Luis Otaño Jiménez

Versión 1

Junio de 2026

Inicio de la exposición

SINFIGURATIVA ART GALLERY

INDICE

¿QUÉ ES EL ARTE?

IDEA, TÉCNICA Y ESTILO.

LOS TRES ESTILOS PRINCIPALES: FIGURACIÓN, SIGNOS Y ABSTRACCIÓN.

LA HIPÓTESIS DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE LA ABSTRACCIÓN SEGÚN PICASSO.

ANEXO I: EL ARTE, UNA FORMA DE COMUNICACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES.

¿QUE ES EL ARTE?

Una pregunta que solemos hacernos cuando pensamos en el arte es: ¿qué es el arte?

Las respuestas posibles que definen “que es el arte”, son multitud. En realidad, nuestro concepto de arte es cambiante y es dependiente de la época, momento, cultura, filosofía, religión y sociedad en la que nos encontramos. Es posible que algunas definiciones rocen la individualidad, por tanto, incluso podemos considerar que cada ser humano diferente puede tener también un concepto propio y único sobre el arte.

Eugenia Tenenbaum, ante la pregunta de que es el arte, indica: “Aquello que consensuadamente se decide que lo es”¹.

Sara Miguel recuerda que Pablo Picasso decía que el arte es, sobre todo, un estado del alma. Mort Shuman decía que la misión del artista es echar luz sobre las tinieblas del corazón humano. Sara Miguel trata de definir el arte a modo de consenso: “el arte es una actividad que persigue la belleza (o la esteticidad) y que tiene una pretensión de trascendencia”².

Juan Luis Arsuaga cuenta que preguntó al pintor Miquel Barceló que era el arte y este le contestó que no lo sabía. Pero además Barceló le dijo que si lo supiera quizá no se dedicaría al arte.

Cuando consideramos multitud de respuestas posibles a la pregunta ¿qué es arte? podemos extraer dos características comunes a todas las respuestas: El arte es una forma de comunicación y el arte lo realizan los homínidos.

El arte es una forma de comunicación en cuanto a que siempre se crea para terceros y por tanto estos lo deben percibir. En una obra de arte existen todos los componentes de la comunicación. Existe un emisor del mensaje que es el artista que crea la obra de arte, existe un medio que es la propia obra de arte y existe un receptor del mensaje que es el espectador que observa la obra.

¹ Diario La Rioja. 18/07/2023. P.48 Entrevista de Víctor M. Vela.

² Sara Miguel (2020) ¿Qué es el arte? Una definición. 09/03/2020. Artemision.
<https://artemision.es/que-es-el-arte-una-definicion/>

También es generalmente común a todas las culturas actuales y pasadas el hecho de considerar arte a las realizaciones de los homínidos. Los animales no realizan obras de arte. Independientemente de que un ruiseñor sea capaz de realizar un canto muy bello, incluso mucho más bello que muchas canciones o músicas realizadas por el ser humano, hasta el momento ninguna cultura considera la producción de un animal como arte. La consideración de que los restantes seres vivos distintos a los homínidos no realizan arte puede cambiar en cualquier momento. Significativo es el ejemplo de Congo, un chimpancé que aprendió a pintar. A Congo se le atribuyen más de cuatrocientas obras pictóricas, algunas de las cuales han sido subastadas. No obstante, esta situación por de pronto, parece ser excepcional. Asignamos el arte a los homínidos porque se considera que no es solamente el hombre (*Homo sapiens*) el único ser vivo que hace arte, ya que algunos parientes cercanos a nuestra especie, ya extinguidos, por ejemplo, el *Homo neanderthalensis*, también han realizado obras de arte.

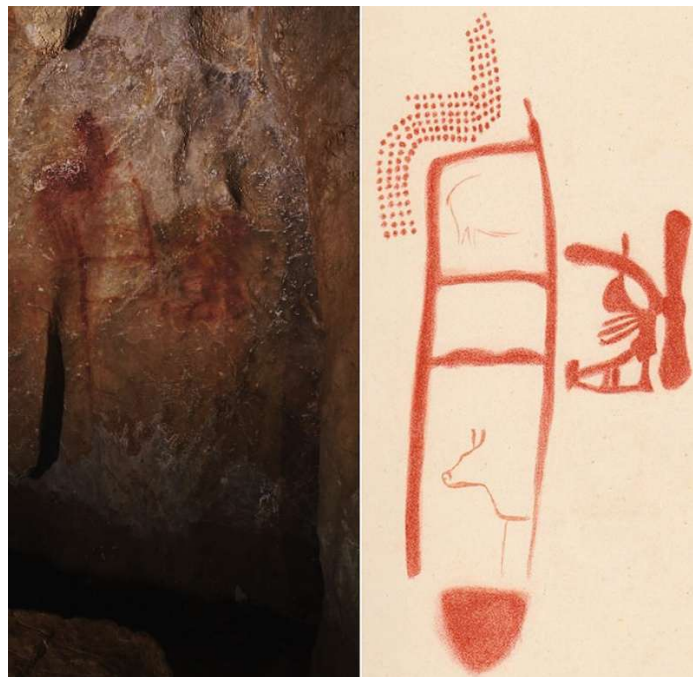

Fig. 1: Artista Neanderthal, Pintura de la Cueva de la Pasiega (64.000 a.C.). Panel 78 y dibujo del panel realizado en 1913 por el arqueólogo francés Henri Breuil. Los animales que se encuentran dentro de lo que parece una escalera han sido realizados posteriormente por *Homo sapiens*.

IDEA, TÉCNICA Y ESTILO

Idea, estilo y técnica son tres conceptos diferentes en la pintura.

IDEA (TEMA)

El arte de la pintura es una forma de comunicación o de expresión de ideas. Toda obra pictórica expresa una o varias ideas. En términos de historia del arte, el concepto de idea es similar a “contenido”, “genero” o “tema”.

Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento, de la imaginación o de la emoción del ser humano. Una idea puede surgir en un tiempo dado y ser moldeada, “repensada” para posteriormente acabar expresada o bien puede construirse a la vez que se expresa.

La idea la construye el artista y luego es expresada en forma de una obra pictórica, bien por el mismo artista o bien por otros artistas. Una idea es subjetiva y pertenece a la creación del cerebro humano del artista.

Generalmente se supone que es un artista individual el que realiza una obra pictórica, pero esto no siempre es así, puesto que existen y han existido talleres pictóricos. Una obra pictórica puede no estar realizada únicamente por el artista principal o firmante de la obra, sino que puede haber sido creada por varios artistas que realizan algunas partes de la misma. Por ello, la autoría primordial de una obra pictórica pertenece al constructor de la idea, tanto si este mismo ejecuta la expresión de la misma o lo hacen otros. Esta afirmación tiene límites. Podemos llegar al extremo de pensar que la Capilla Sixtina en realidad es una obra artística de Julio II, el Papa que encarga a Miguel Ángel su realización y por tanto podemos considerar que esta es la idea original inicial. Pero esto no es así, ya que Miguel Ángel pinta lo que el mismo decide en la Capilla Sixtina.

Aunque no es típico en la historia del arte, también es posible combinar obras de varios artistas.

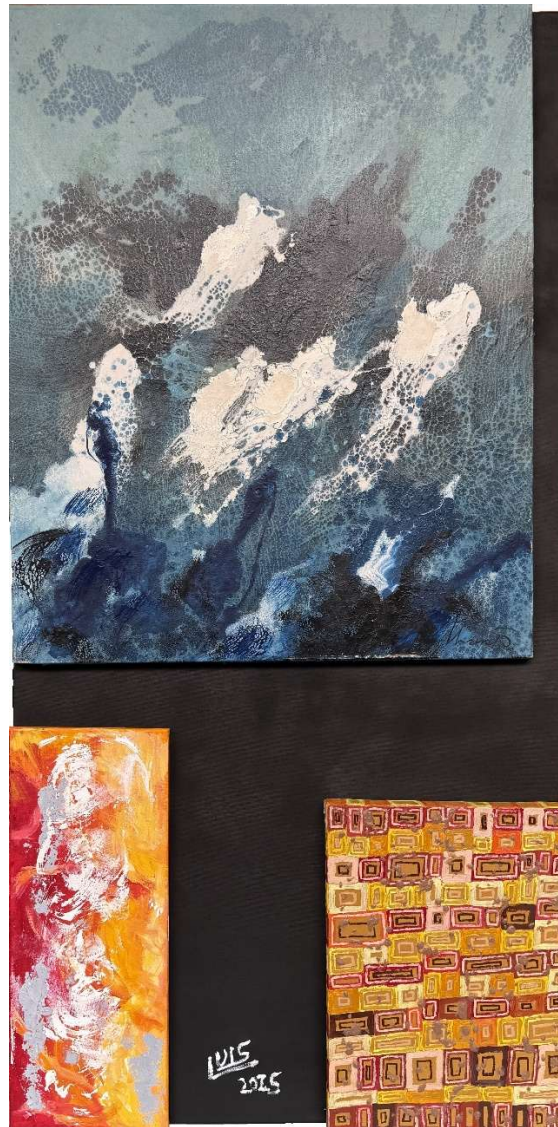

Fig. 2: Luis Otaño Jiménez. “Los cuatro elementos” (2025). Óleo sobre lienzo. Obra realizada incluyendo una obra de Jean Joseph Tharrats. “Los cuatro elementos” es una pintura de la serie contraposiciones en la que el vacío sinfigurativo se expresa en contraposición a los cuatro elementos que forman el mundo en la cultura clásica: tierra, agua, aire y fuego. Los cuatro elementos desde un punto de vista actual representan los cuatro estados físicos de la materia para la ciencia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. El agua y el aire son transmitidos por una obra de Jean Joseph Tharrats “Canvi de vent, de mar y de cel...”. La tierra es expresada de forma abstracta geométrica y el fuego es representado como un plasma abstracto. La obra completa como tal, surge de la idea de Luis Otaño, aunque pertenece a dos autores.

La idea responde a la pregunta de: ¿el qué?.

La idea puede ser más o menos influenciada por el mundo exterior que existe fuera de la mente del artista. Entonces una obra figurativa realista o hiperrealista, que reproduce la realidad con el máximo detalle, precisión y parecido al mundo externa del artista, sigue siendo una idea que el artista ha procesado en su mente.

En la historia del arte se hacen conjuntos con ideas similares, las cuales presentan rasgos comunes entre ellas y se denominan temas, contenido temático o género, algunos de los cuales pueden ser entre otros: retratos, bodegones, marinas, pinturas históricas, etc.

La consideración de la idea es diferente a la consideración que hace de esta el arte conceptual. El arte conceptual renuncia al sustrato material para centrarse en el proceso mental, quedando solamente la idea de la creación artística, afirmando que el arte está en esta idea y no en el objeto. No es lo mismo renunciar a la existencia de la obra pictórica (como hace el arte conceptual) que darle la mayor importancia de la obra artística a la idea. Pero el arte no solamente está en la idea, sino que siendo esta lo inicial y primordial, el arte necesita de la existencia de la obra pictórica. Sin la obra pictórica ya no tenemos el mensaje y ya no es comunicación. O visto de otro modo, ya no es pintura, quizá simplemente puede ser otra cosa.

TÉCNICA

La técnica pictórica responde a los medios que el artista emplea para lograr la expresión de la idea.

Se pueden clasificar cuatro grupos de medios: Soporte, recubrimiento, instrumento para depositar el recubrimiento sobre el soporte y modo del autor para depositar el recubrimiento.

El soporte, es el material sobre el que se construye la obra. A lo largo de la historia de la pintura los materiales que se han empleado como soporte son variados. Cualquier material sólido puede “sostener” una obra pictórica. Los materiales de soporte más comunes son: Piedra, roca, suelo o pared mineral

natural, cerámica, superficies de cal o yeso artificiales (fresco), madera, tela y tejidos diversos (lienzo, arpillera), y papel, entre otros. Estos soportes gozan de una durabilidad muy larga en el tiempo, aunque esta durabilidad depende de los tratamientos y procesos realizados en su preparación y de su conservación.

Actualmente y derivados de las tecnologías de la información y comunicación, algunos soportes de obras son pantallas luminosas o superficies sobre las que se proyecta luz.

El material que expresa la forma y el color, que en este caso comúnmente se denomina “pintura” es el recubrimiento del soporte. Los materiales de recubrimiento más comúnmente empleados son: Pigmentos sin ligante, teselas, pigmentos con ligante que contiene agua y grasa (temple de huevo), pigmentos con ligante aceite (óleo), pigmentos con ligante polimérico artificial orgánico y objetos. La durabilidad de algunos de estos medios de recubrimiento es alta para casos como pigmentos, teselas, temple de huevo y óleo. Para recubrimientos basados en ligantes artificiales la duración no es tan alta.

Las nuevas tecnologías pueden expresar imágenes o luz sobre una pantalla luminosa o mediante un proyector.

Fig. 3: Artista paleolítico, Manos en la cueva de las manos (13000 a 9500 a.C.). Pintura sobre soporte rocoso realizada mediante varias técnicas.

Para la deposición del recubrimiento sobre el soporte se emplean distintos instrumentos que van desde las manos o partes del cuerpo humano, pasando por tubos para soplar pigmentos, palos, piedras, pinceles, espátulas y en general cualquier objeto puede servir como instrumento.

En las obras en soporte digital es común el empleo de ordenadores y sistemas informáticos como instrumentos.

La técnica responde a la pregunta ¿Cómo?

Cuando se une la idea a la técnica y otras cuestiones, entonces aparece el estilo.

ESTILO

El estilo también se denomina corriente artística o movimiento artístico, con algunos matices diferentes. El estilo artístico es la forma, técnica, estética y resultado visual cuyo objetivo principal es expresar la idea. Un estilo artístico generalmente está integrado por las obras de varios artistas, pero también puede estar integrado por las obras de un único artista. Un artista puede o no mantener un mismo estilo a lo largo de su producción pictórica. También es común que la mayor frecuencia de creación de obras artísticas de un estilo se produzca en un intervalo de tiempo concreto.

El estilo responde a la pregunta de: ¿el qué + el cómo?

Si atendemos a la alta probabilidad de que un estilo se extienda en un intervalo concreto de tiempo entonces también responde a la pregunta: ¿Cuándo?

Aunque no es un estilo específico, en historia del arte se aplica la denominación de ecléctica a aquella obra en la que aparecen varios estilos diferentes. En pintura, las obras eclécticas no son muy frecuentes.

Considerados solamente las ideas y los estilos, en una obra pictórica pueden darse varias situaciones:

1º Una obra pictórica que expresa una única idea y lo hace mediante un estilo, por ejemplo, “El grito” de Eduard Munch.

2º Una obra pictórica que expresa varias ideas y lo hace mediante un solo estilo.

3º Una obra pictórica que expresa una única idea y lo hace mediante varios estilos, en este caso puede ser denominado estilo ecléctico.

4º Una obra pictórica que expresa varias ideas y lo hace mediante varios estilos, por ejemplo algunas obras de Paul Klee, como “Cosmic composition”.

Fig. 4: Paul Klee. “Cosmic Composition” (1919). En “Cosmic Composition” Klee emplea un fondo abstracto que presenta algunas zonas negras que transmiten el vacío y luego aplica diferentes símbolos que representan o esquematizan objetos celestes y otros dibujos que tienen más características figurativas.

El estilo contiene a la idea, pero un estilo no tiene necesariamente que ser exclusivo de una sola idea. El estilo contiene a la técnica, pero un estilo no tiene necesariamente que ser exclusivo de una sola técnica. El estilo, por tanto, va más allá de la idea y de la técnica tal y como definimos la técnica.

El artista para expresar la idea también aplica un modo a la hora de depositar el recubrimiento sobre el soporte con unos instrumentos. El estilo contiene el modo de expresión (o actuación) del artista, pero un estilo no es exclusivo de un único modo de expresión.

Un estilo, además también puede contener características de la obra final como formas, colores, disposición de las formas y otras características.

Si consideramos el estilo denominado “Expresionismo abstracto” observamos que algunas de las ideas que transmite son: Emoción, movimiento del artista, Universo u otras. Las técnicas posibles que aplica son recubrimientos sobre tela y el modo de actuación del artista puede ser dripping, brochazos que representan el movimiento del artista o pouring entre otras.

Respecto del estilo es posible considerar conjuntos muy amplios de obras y entonces las características comunes de las mismas son muy pocas o una sola o bien cuanto mayor es el número de características que empleamos para la clasificación de una obra, los conjuntos que contienen todas esas características son cada vez de menor extensión.

Un estilo es por tanto un conjunto de obras que, aunque no son iguales entre sí, contienen una serie de características comunes que permiten agruparlas en dicho conjunto.

LOS TRES ESTILOS PRINCIPALES: FIGURACIÓN, SIGNOS Y ABSTRACCIÓN

Si atendemos exclusivamente a la característica del parecido de la obra a la realidad externa al ser humano, entonces obtenemos los tres conjuntos iniciales de clasificación de las obras pictóricas: Figurativas, basadas en signos o abstractas.

De la misma forma si consideramos la cantidad de elaboración mental que tiene que realizar el artista para llegar a la idea que pinta, entonces tenemos los mismos tres conjuntos iniciales. Cuando la obra es figurativa, la elaboración mental necesaria es menor que cuando la obra está basada en signos y a su vez esta también es menor que cuando la obra es abstracta.

ESTILO	Parecido con la realidad externa al artista	Elaboración mental necesaria para la creación
FIGURATIVO	Alto	Baja
SIGNOS	Medio	Media
ABSTRACTO	Bajo (ninguno)	Alta

Algunos artistas y críticos dicen que las obras abstractas son “malas”, “simples”, que no tienen contenido, que no tienen significado, que no aportan, pero si las pensamos desde el punto de vista de elaboración mental, estas obras de estilo abstracto contienen una mayor complejidad mental que las figurativas o los estilos basados en signos.

Los tres estilos principales ya aparecen durante la prehistoria.

FIGURACIÓN

Los primeros Homo sapiens y es posible que otros homínidos, incluso anteriores a estos, comienzan a comunicarse mediante el arte (la pintura en el caso que nos atañe). Realizan obras figurativas. En el estilo figurativo del paleolítico predominan los animales y son muy infrecuentes hombres y plantas.

Fig. 5: Artista paleolítico, Bisonte (63.000 a 14.000 a.C.) Cueva de Altamira. Pintura figurativa.

El arte figurativo es aquel en el que las formas representadas (personas, animales, objetos, paisajes, escenas o temas) son reconocibles para el espectador. La imagen expresada en la obra mantiene una relación visual identificable con la realidad, aunque esa relación puede ser más o menos directa según la intención del artista³.

SIGNOS

Dado que el periodo de tiempo que ocupa la prehistoria es largo, también durante este periodo aparecen los otros dos estilos principales.

³ Compuesto a partir de <https://www.ifema.es/noticias/arte/arte-figurativo-que-es-tendencia>

Cuando partimos de una figura y a dicha figura le quitamos partes de la misma que no son estrictamente necesarias para expresar la realidad nos acercamos al signo. Los signos pueden estudiarse según el grado de iconicidad.

La propiedad más evidente en el mecanismo psicológico de reconocimiento y diseño de formas, en dos y tres dimensiones, es el grado de iconicidad, que concentra cómo se verifican las leyes de semejanza y simetría en las imágenes, la lógica de las relaciones en el espacio o en el plano, la orientación y otros mecanismos como la proyección, la perspectiva o la arbitrariedad entre sus elementos⁴.

Llegados a una cantidad de elementos eliminados de la figura, la figura como tal ahora existe en mayor medida en la mente humana y en menor medida en la realidad, naturaleza o Universo. Por tanto, la frontera entre la figuración y el signo es borrosa. Desde un punto de vista cualitativo podemos asignar un grado de iconicidad a una obra artística.

GRADO	Nivel de realidad: Rendimiento en la descripción de significados. A partir de Samaniego (2015).
11	Imagen natural: Expresa todas las propiedades del objeto. Existe identidad. Se trata de la percepción de la realidad sin más mediación que las variables físicas del estímulo.
10	Modelo tridimensional a escala: Restablece las propiedades del objeto. Existe identificación pero no identidad. P. ej.: escultura
9	Modelo bidimensional en relieve a escala: El acto de identificación se conserva pero la reproducción debe abstraer el volumen real. P. ej.: relieves.
8	Grabado realista: Restablece razonablemente las relaciones espaciales en un plano bidimensional abstrayendo el volumen corporal.
7	Pintura realista: Restablece razonablemente las relaciones espaciales en un plano bidimensional. P. ej.: pintura figurativa.
6	Pintura sintética: Restablece razonablemente las relaciones espaciales en un plano bidimensional perfilando los cuerpos y abstrayendo el volumen corporal. P. ej.: pintura figurativa.
5	Pintura figurativa no realista: Aun se produce la identificación pero las relaciones espaciales están alteradas. P. ej.: pintura figurativa.
4	Pictograma: Todas las características sensibles, excepto la forma, están abstraídas. P. ej.: pintura con signos

⁴ Samaniego, B. (2015) Semiótica gráfica y pragmática para el estudio del arte prehistórico. XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015.

3	Esquemas motivados: Todas las características sensibles están abstraídas. Tan solo se reestablecen las relaciones orgánicas. P. ej.: planos u organigramas, que son signos.
2	Esquemas arbitrarios: No representan características sensibles. Las relaciones de dependencia entre sus componentes no siguen ningún criterio lógico. P. ej.: pintura abstracta.
1	Representación no figurativa: Tienen abstraídas todas las propiedades sensibles y de relación. P. ej.: pintura abstracta.

En el grado de máxima iconicidad 11, lo real carece de representación, no se somete a simbolización, se resiste salvo por la fuerza de la pregnancia de la forma. Los grados 10 y 9 observan las proporciones; en 8 y 7 se ofrece más información descriptiva de la necesaria para reconocer la forma; información que se va reduciendo en el 6 y 5 manteniendo la orientación. El 4 reúne pictogramas (o ideogramas), en el 3 se deben reconocer relaciones orgánicas, el 2 remite a una relación contextual y el grado 1 constituye mera posibilidad de codificación⁵.

Esta propuesta de la iconicidad de Samaniego, gradúa el parecido de las obras de arte con la realidad de una forma cuasicontinua y por tanto nos traslada la idea de que la división en tres estilos que hacemos se trata de una división forzada.

Podemos reflexionar sobre que es antes, la figuración o el signo:

Una opción es que partiendo de la figura que mimetiza la realidad, el artista elimina partes de ella manteniendo el significado inicial. El otro camino, que es el contrario, supone que el artista comienza pintando signos que luego ganan en complejidad para formar figuras que pueden ser muy similares a lo que vemos en la realidad.

Desde el punto de vista de la elaboración mental, la respuesta a las dos opciones anteriormente planteadas, hacen lógico proponer que el cerebro humano recibe primero la figura de la realidad externa que le rodea, luego la transforma en el cerebro y que la transformación en signo de dicha figura ha ido perdiendo partes para convertirse en un signo icono, indicador o símbolo. Por tanto, primero es la figura y luego es el signo.

⁵ Samaniego, B. (2015) Semiótica gráfica y pragmática para el estudio del arte prehistórico. XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015.

Fig. 6: Artistas de la Edad del Bronce. Cerámica de la cámara de la tumba nº 10 del cementerio de Dendra, micénico (1500-1450 a.C.) Archaeological Museum of Nafplio. Cerámica octopusca, heládico, micénico, Metropolitan Nueva York (1200–1100 a.C.). Cerámica Selçuk, Museum of Ephesus (1600-1150 a.C.).

En cualquier caso no existen pruebas indudables de que el proceso creatividad se produzca en una u otra dirección.

Fig. 7: Pablo Ruiz Picasso, “Toro” serie de litografías (1945 a 1946). Fotografía de Vahe Martirosyan sobre litografías en el Norton Simon Museum de Pasadena. (Las litografías originales de Picasso son 11, en esta fotografía hay una más incluida).

Picasso crea una serie de litografías que titula “Toro” y mediante las cuales realiza un ejercicio de demostración de cómo se elimina lo accesorio a una idea para dejar solo lo fundamental. Es la transformación de la figura camino de convertirse en un signo.

La pintura rupestre hace uso extenso del signo.

Fig. 8: Artistas paleolíticos. Uros y vacas, cueva la Pileta, cueva de las Covalanas, cueva de los Moros, cueva de Lascaux (Paleolítico y Mesolítico).

Peirce⁶ clasifica los signos por la relación que guardan estos elementos con el objeto real al que representan, y proporciona tres conjuntos:

1 Icónicos o iconos: son aquellos signos cuyo significante guarda una relación de parecido con su objeto, referente o figura.

⁶ Peirce, C. S. (1987) Obra lógico-semiótica. Editorial Taurus, Madrid, 21 cm. 431 p. Encuadernación en tapa blanda de editorial. Colección 'Noesis de comunicación; Edición de Armando Sercovich; versión castellano de Ramón Alcalde y Mauricio Prelooker Romano. ISBN 10: 8430660046

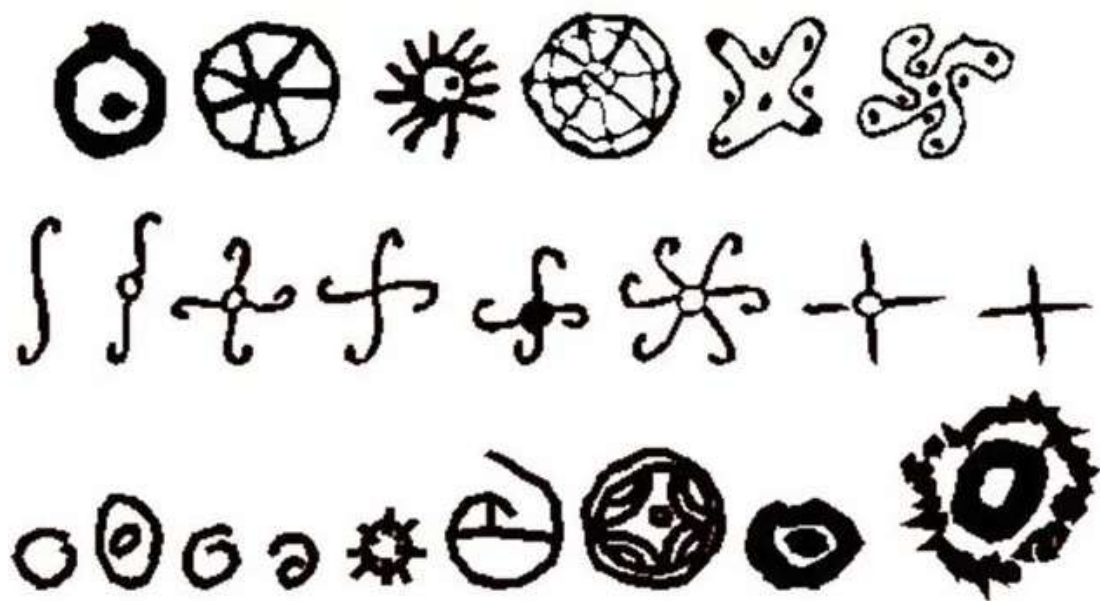

Fig. 9: Artistas del Paleolítico, Neolítico y de la Edad del Bronce. Supuestas representaciones de soles de forma esquemática.⁷

2 Indicios o indicadores: son aquellos signos cuyo significante guarda una relación natural o de causa-efecto con el objeto o referente.

3 Símbolos: Son aquellos signos en los que la relación entre significante y objeto, referente o figura no es de semejanza ni natural o de causa-efecto, sino arbitraria, convencional, pero pactada para una cultura.

⁷ Almeida, M. (2020). PRÉ-HISTÓRIA DA GEOMETRIA - Origens, Evolução e Neurociência da Geometria (PREHISTORY OF GEOMETRY - Origins, Evolution and Neuroscience of Geometry).

Fig. 10: Artista neolítico, petroglifo de Tourón, Ponte Caldelas, Galicia, España, (Neolítico). Contiene iconos, indicadores y símbolos.

ABSTRACCIÓN

El tercer estilo que agrupa obras de arte es la Abstracción.

En principio, es asumible la indicación de Dewey de que toda pintura al fin y al cabo implica una abstracción, dado que toda pintura precisa alguna elaboración mental en mayor o menor grado realizada por el artista y cada obra abstrae en mayor o menor grado los rasgos particulares del objeto representado⁸.

La abstracción es la eliminación en la pintura de toda la referencia a la realidad, a la naturaleza y a lo existente en el Universo. Se entiende por arte abstracto el que prescinde de toda figuración y prescinde por tanto de: espacio real, objetos, paisajes, figuras, seres animados e incluso de formas geométricas si se representan como objetos reales con iluminación y perspectiva. Una obra abstracta no puede hacer referencia a algo exterior a la obra en sí misma, sino que propone una nueva realidad distinta a la natural. El arte abstracto crea un

⁸ Dewey, J. (2008) El arte como experiencia. Ed. Paidós, Barcelona.

lenguaje visual de forma, color y línea que crea una composición que puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real.

Según la clasificación de la iconicidad de Samaniego, la pintura abstracta correspondería a niveles de iconicidad de 1 y 2.

Entonces una visión parcial de la clasificación de las obras de arte puede ser:

ESTILO BÁSICO (menor a mayor elaboración mental)	ESTILO	SUBESTILO
Figuración	Impresionismo	Impresionismo
		Puntillismo
		Postimpresionismo
	Otros...	Otros...
		Otros...
Signo	Arte levantino ⁹	Levantino naturalista
		Levantino estilizado estático
		Levantino estilizado dinámico
		Levantino transición esquemático
	Otros...	Otros...
		Otros...
Abstracción	Lírica	Expresionismo abstracto
		Otros...
	Geométrica	Neoplasticismo
		Otros...
	Matérica	Tachismo
		Otros...

Se considera que la abstracción surge en el arte a principios del siglo XX, no obstante, existen algunas obras anteriores que pueden ser consideradas abstractas si atendemos a su resultado, incluso desde épocas tan antiguas como el Paleolítico.

⁹ Ripoll Perelló, E. (1960): «Para una cronología relativa de las pinturas rupestres del Levante español». En Festchrift für Lotear Zoltz, pp. 447-456. Erlangen.

Fig. 11: Artista neolítico. Panel de Jaadet al-Maghara, Siria (Neolítico).

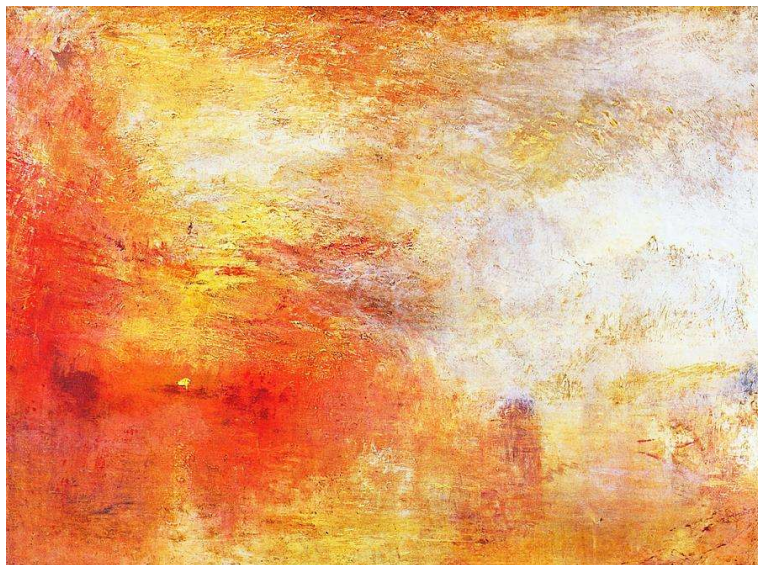

Fig. 12: Wiliam Turner. Sun Setting over a Lake (ca. 1840).

LA HIPÓTESIS DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE LA ABSTRACCIÓN SEGÚN PICASSO

Pablo Ruiz Picasso niega la existencia de la abstracción. Según el artista, siempre en toda obra abstracta quedan restos de figuración porque el origen de la misma es un punto de partida figurativo.

Picasso lo expresa así: “No hay arte abstracto. Siempre hay que empezar con algo. Después puedes eliminar todas las apariencias de la realidad, pero de todos modos la idea del objeto habrá dejado una marca ineludible”¹⁰.

Formalmente esta hipótesis de la inexistencia de la abstracción es formulada por Picasso a principios de los años 30. La idea de Picasso tiene precedentes. Theo van Doesburg, mediante el lenguaje de la pintura expresa como se construye la abstracción transformando la realidad en 1917 y en 1929.

Fig. 13: Arriba izquierda: Theo van Doesburg, “Study for Composition (The Cow)” (1917), MoMA; arriba a la derecha: Theo van Doesburg, “Study for Composition (The Cow)” (1917), MoMA; abajo: Theo van Doesburg, “Composition (The Cow)” 1917, MoMA.

¹⁰ Dickerman, L. (2012). Inventing abstraction 1910-1925, how a radical idea changed modern art. The Museo of Modern Art New York, New York, pp. 376 procede de Zervos, C. (1935) Conversation avec Picasso. Cahiers d'Art, special Picasso issue, p. 178.

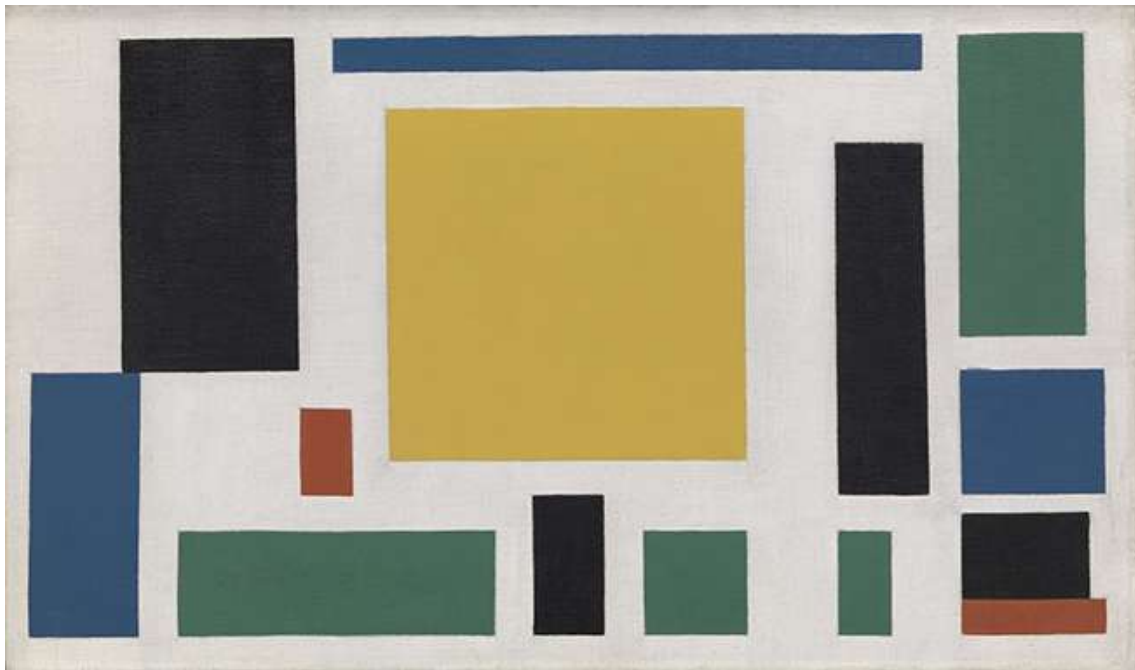

Fig. 14: Theo van Doesburg, Composition VIII (The Cow) (1918), MoMA.

Piet Mondrian, propone la abstracción como la eliminación de líneas presentes en la forma figurativa en 1919¹¹.

La hipótesis de Picasso niega que el resultado de van Doesburg o Mondrian sea la abstracción, porque el punto de partida de los neoplasticistas es la figura y en la obra supuestamente abstracta siempre queda algo de la realidad.

Posteriormente a Picasso, otros autores como Roy Lichtenstein, también muestran la idea de que se alcanza la abstracción en la pintura partiendo de una figura a la que se transforma y/o elimina líneas.

¹¹ Piet Mondrian, "Dialog on the New Plastic," *De Stijl* February-March 1919, in Harry Holtzman and Martin S. James, eds. and trans., *The New Art – The New Life: The Collected Writings of Piet Mondrian* (New York: Da Capo Press, 1993), p. 77.

Fig. 15: Roy Lichtenstein, "Cartel de Gráfica Pop" (1985).

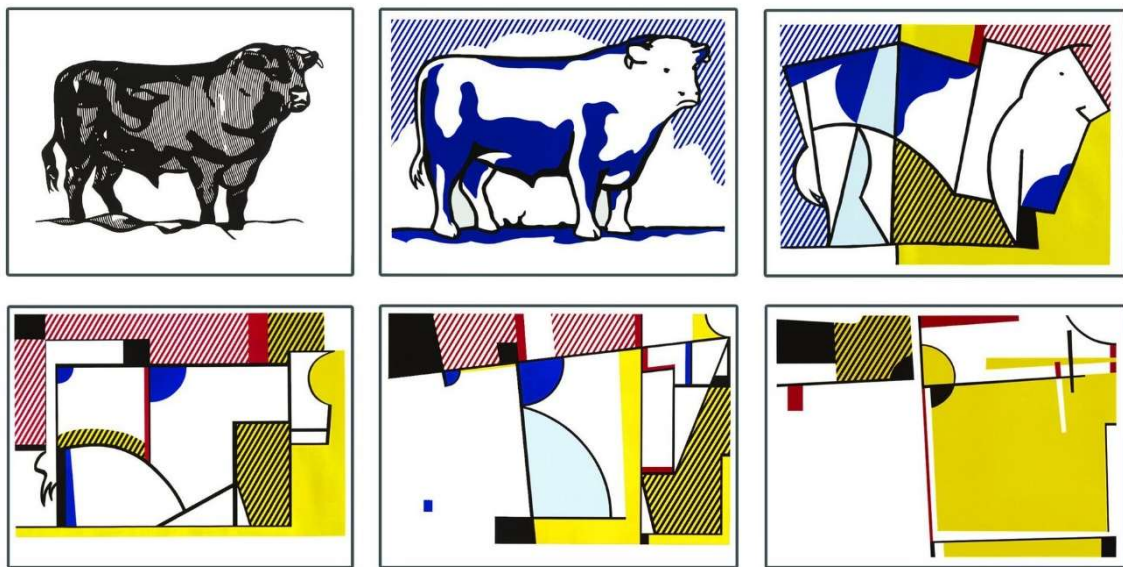

Fig. 16: Roy Lichtenstein, Bull Profile Series (1973). Grupo de seis litografías sobre papel Arjomari.

Incluso el propio autor Luis Otaño, observa que sin necesidad de eliminar nada y sin transformar, solamente cambiando de posición las partes de la obra pictórica, es posible alejarse o acercarse a la abstracción.

Fig. 17: Luis Otaño, “El gato sobre la montaña” 2026. Luis Otaño, “abstracción”, 2026. Las dos obras vistas en conjunto demuestran como es posible crear una obra abstracta mediante la colocación en distinta posición de las partes d ela obra.

La abstracción tiene un origen, al menos histórico, ya que la aparición del estilo abstracto viene impulsada por la existencia previa (anterior) de otros estilos figurativos que parecen ser los que inspiran la posterior llegada del estilo abstracto.

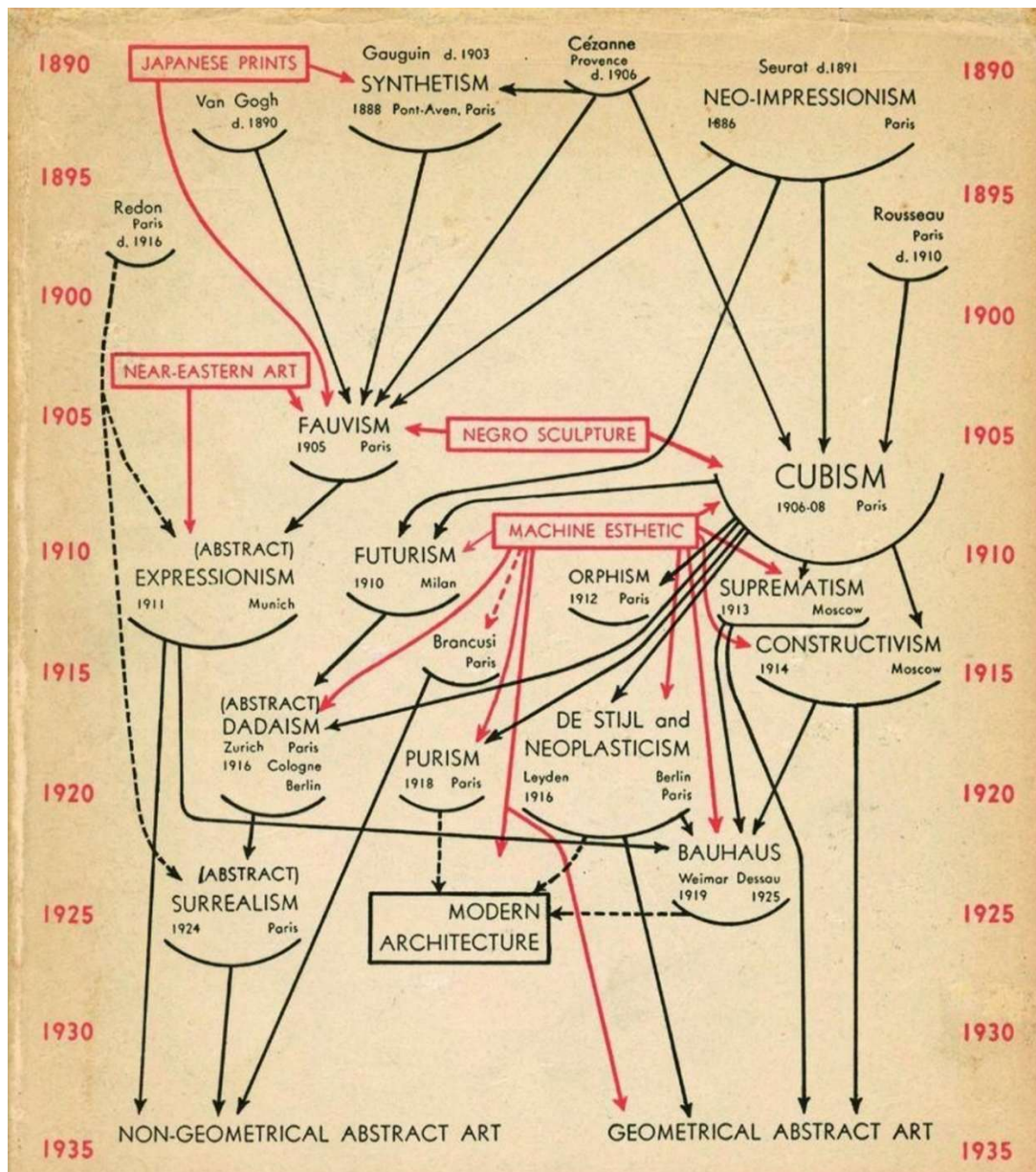

Fig. 18: Diagrama de la evolución estilística del arte para dar lugar al arte abstracto de 1890 a 1935¹².

El origen de los estilos abstractos que surgen de estilos figurativos anteriores, apoya la hipótesis de la imposibilidad de la abstracción que plantea Picasso.

Muchos artistas, en su etapa inicial son figurativos, derivando después hacia el estilo abstracto. Esta evolución no se produce en una obra o una serie de obras

¹² Alfred H. Barr, Jr., en la sobrecubierta del catálogo de la exposición Cubism and Abstract Art. Nueva York: The Museum of Modern Art, 1936.

que específicamente buscan mostrar cómo lograr la abstracción, como plantean van Doesburg, Otaño o Lichtenstein. La evolución se sucede en el tiempo y puede no ser una evolución consciente desde el punto de vista de las teorías de la existencia de la abstracción. Esta observación también apoya la hipótesis de Picasso.

Con estas anteriores ideas es factible establecer caminos que se inician en la figuración, para llegar finalmente a la abstracción.

De la figuración al signo y del signo a la abstracción

Si continuamos el camino mental existente entre la figuración, que por pérdida de partes y componentes de la figura, acaba dando lugar al signo y a partir del estilo basado en el signo seguimos eliminando partes del mismo de tal forma que lo que queda ya no tiene relación con la figura y no existe una convención cultural para darle significado a la expresión, entonces hemos llegado a la abstracción.

Fig. 19: Hipótesis de Breuil y Burkitt sobre la evolución de pinturas esquemáticas hasta pinturas abstractas que no guardan relación con la figura¹³.

Para este camino, cuyo punto de partida es la figura, siempre quedará algo de la misma según Picasso. Este proceso puede ser fácilmente observable, por ejemplo, en las pinturas de época neolítica.

¹³ Breuil, H. y Burkitt, M.C. : "Rock Paintings of Southern Andalusia. A description of a Neolithic and Copper Age Art Group", Oxford University Press, 1929. Fig. 10 series K.

Klee

El proceso de evolución hacia signos y luego hacia la abstracción es apreciable en algunas obras de Paul Klee en las que los signos avanzan hacia la abstracción.

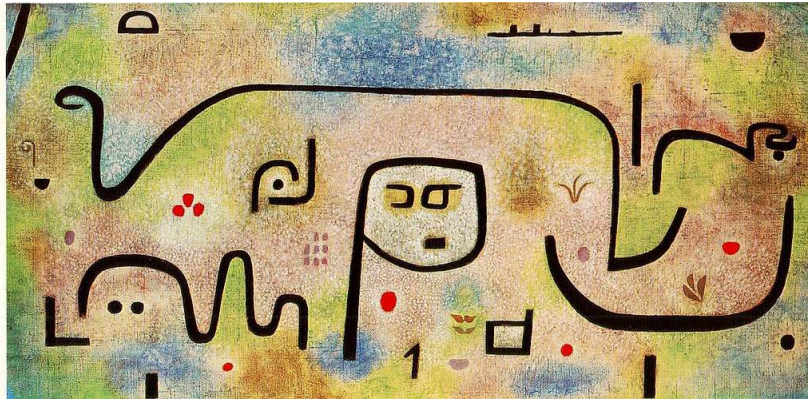

Fig. 20: Paul Klee, "Insula dulcamara" (1938). Muestra un estilo con signos.

Fig. 21: Paul Klee, "Characters in yellow" (1937). La reducción del signo es tan profunda que esta obra puede ser considerada abstracta.

Del cubismo a la abstracción

Diferentes caminos de evolución hacia la abstracción son aquellos que toman como punto de partida al cubismo. En general, cuando el punto de partida es el cubismo, la llegada suele ser algún tipo de abstracción geométrica.

Algunos autores proponen que el orfismo o cubismo órfico es abstracto. Sin embargo la mayor parte de obras encuadrables en el orfismo mantienen cierta conexión con la realidad lo que las hace dudosas como abstractas. Solamente algunas obras de Sonia Delaunay, de Robert Delaunay y de Frantisek Kupka pueden mostrar esa evolución del cubismo a la abstracción.

El suprematismo, rayonismo, constructivismo y neoplasticismo (todas ellas abstracciones geométricas) también proceden del cubismo.

Mondrian

Piet Mondrian presenta un camino de transformación desde la figuración realista hacia el cubismo, para finalmente pasar desde el cubismo a la abstracción. Esto puede apreciarse fácilmente cuando observamos obras suyas por ejemplo cuando pinta árboles:

Fig. 22: Piet Mondrian, Varias obras con tema árboles.

Fig. 23: Piet Mondrian, The Tree 'A' (1913), oil on canvas (Tate Gallery). Obra cubista.

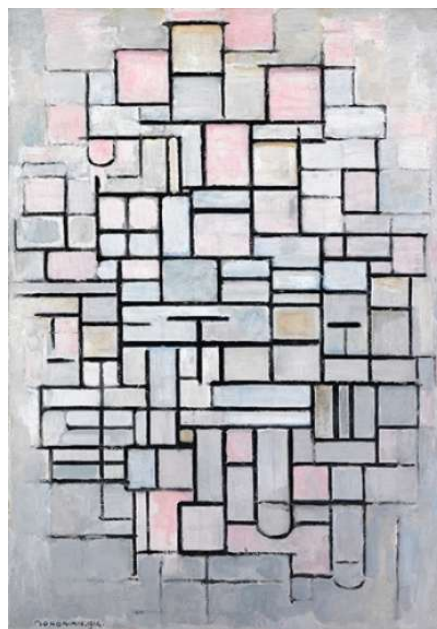

Fig. 24: Piet Mondrian, "Composición N° IV" (1914). Esta obra puede avanzar desde el cubismo hacia el neoplasticismo, un tipo de abstracción geométrica.

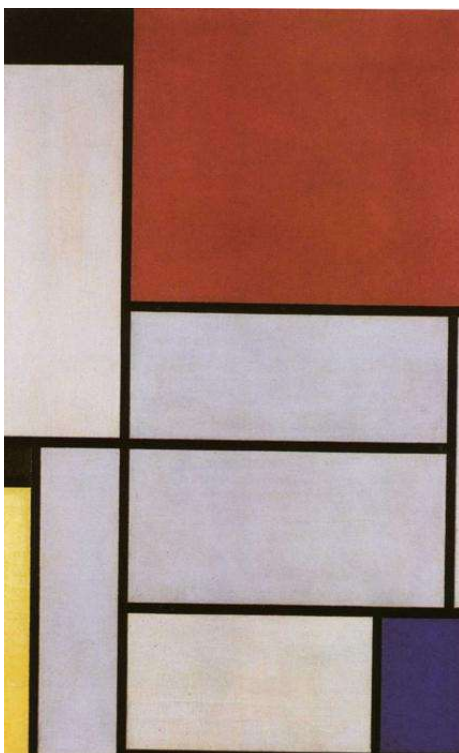

Fig. 25: Piet Mondrian, "Tableau I" (1921). Obra abstracta neoplasticista.

Popova

Liubov Popova es un caso típico de unos inicios cubistas a principios del s. XX para rápidamente pasar a la abstracción geométrica, en este caso al constructivismo.

Fig. 26: Liubov Popova, "Figura" (1911). Obra figurativa cubista.

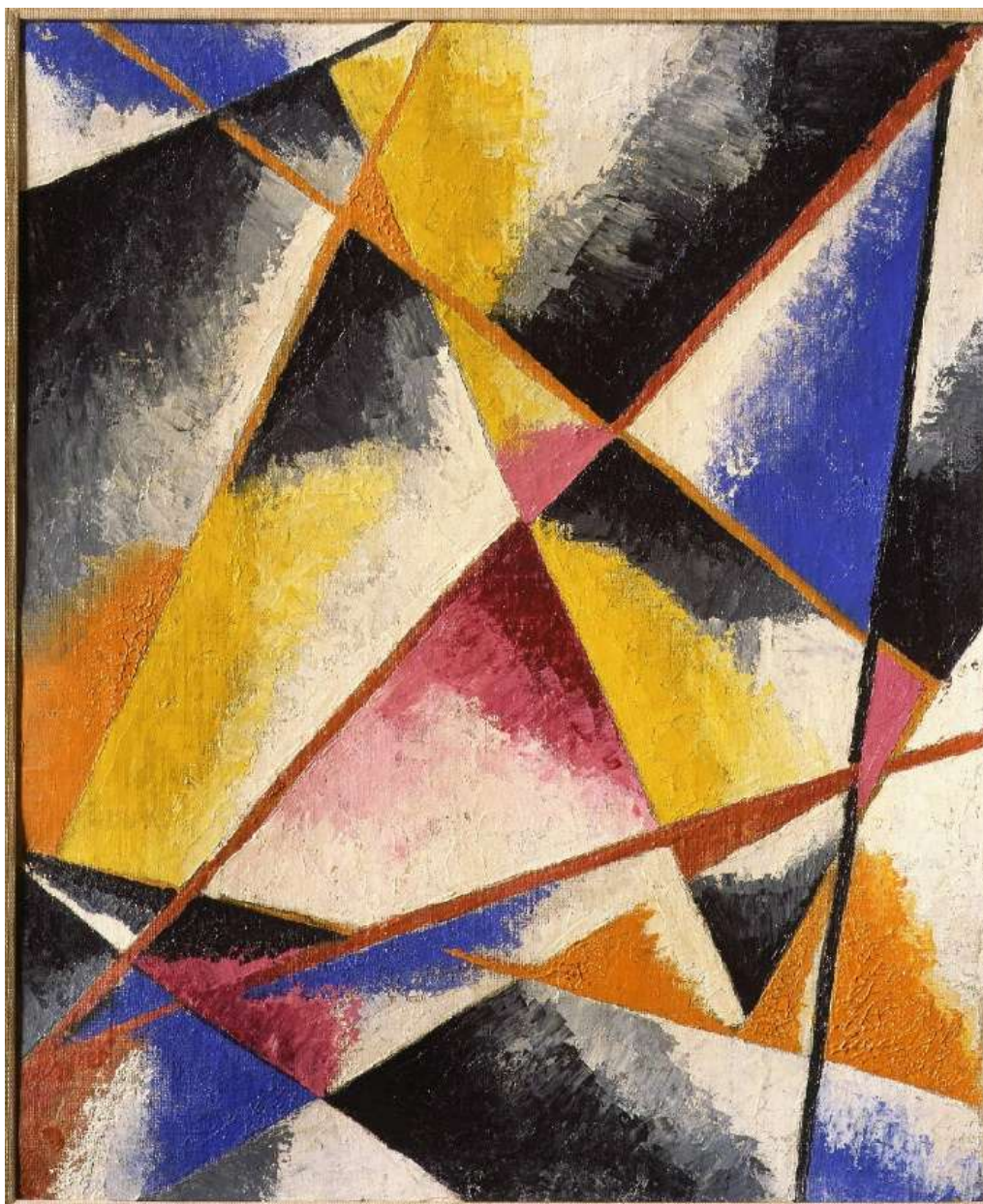

Fig. 27: Liubov Popova, "Composición sin título" (1914). Obra constructivista abstracta.

La abstracción desde el expresionismo.

Kandinsky

Kandinsky transforma las figuras expresionistas de su obra en un resultado abstracto.

Fig. 28: Wassily Kandinsky, "Erstes abstraktes Aquarelle II" (Fecha posible 1913 o posterior). Centre Pompidou, París (Francia) Técnica: Acuarela (49,6 x 64,8 cm.) La Historia del Arte propone esta obra de Kandinsky como primera vez que se expresa la abstracción.

Lo que se propone como la primera obra abstracta, Erstes abstraktes Aquarelle de Kandinsky bien pudiera ser un jardín de flores como alguno de los que pintó durante su estancia en Murnau.

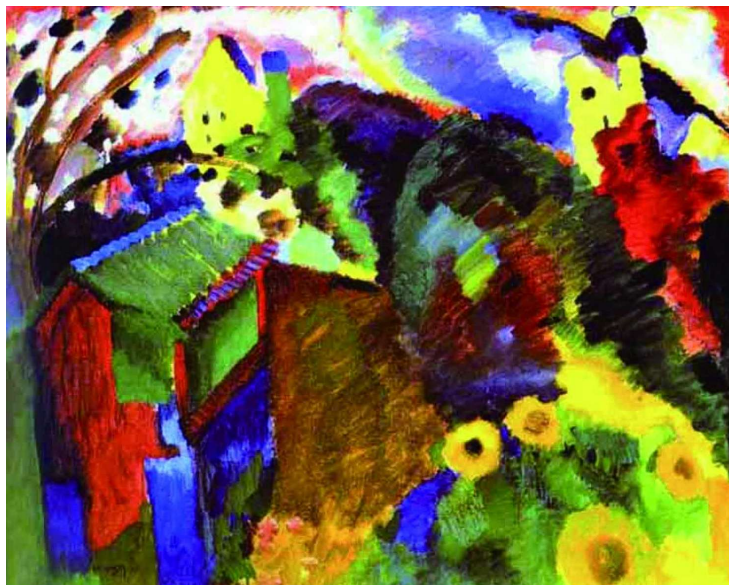

Fig. 29: Wassily Kandinsky, "Murnau Garden" (1910).

Fig. 30: Wassily Kandinsky, "Jardín en Murnau II" (1910).

Muxart

Un posible ejemplo del acercamiento entre la figuración y la abstracción lo muestra el artista Jaume Muxart i Domenech. Sus obras pertenecen mayoritariamente al estilo expresionista pero en algunos casos muy puntuales las figuras comienzan a alejarse de la realidad.

Aunque Muxart conscientemente es muy probable que no tratara de pintar obras abstractas, algún resultado muy específico de su pintura se acerca a la abstracción.

Fig. 31: Jaume Muxart, "Window and bird" (fecha desconocida). Obra fundamentalmente figurativa expresionista.

Es posible observar que el autor parte de una obra expresionista figurativa que evoluciona:

Fig. 31: Jaume Muxart, “Jarrón de flores” (1953). Jaume Muxart, sin título (fecha desconocida).

En la segunda obra las flores cada vez son más difícilmente distinguibles, aunque están presentadas en un fondo que permite establecer el espacio en la obra y por tanto todavía no es abstracta.

En algunas ocasiones, aunque no es lo más característico de su obra, Muxart llega a expresiones que ya no tienen paralelismo en la realidad, como sucede en la serie de obras “Esclats” (Eclosiones). Lo que el autor expresa son conceptos sobre formas redondeadas, con apariencia de la vida, pero que no se encuentran como tal en la naturaleza. Las obras se acercan fuertemente a un estilo de abstracción biomorfa. Podemos destacar la obra titulada “Primer pla” en la que la representación biomorfa se sitúa en un fondo que no muestra espacio y que resulta en una clara abstracción biomórfica.

Fig. 32: Jaume Muxart, "Primer Pla" (1988) obra que pertenece a la serie Esclats. En esta obra ya resulta controvertido el asociar las formas que pinta Muxart con figuras. El autor expresa unas abstracciones biomorficas y tampoco existen referencias al espacio, quizá por la exigencia del primer plano.

José Barceló Albadalejo

Barceló Albadalejo es un artista que nos muestra cómo se puede transitar desde un estilo expresionista hasta la abstracción geométrica.

Barceló Albadalejo parte de un expresionismo figurativo en el que la figura y la delineación (el dibujo) no es lo importante, aplicando un color que se aleja de la realidad.

Fig. 33: José Barceló Albadalejo, "Jóvenes con paloma" (1981).

En otras obras de Barceló Albadalejo la figura va desapareciendo progresivamente. Algunas de sus obras presentan estados intermedios de desaparición de la figura, en los cuales es difícil apreciar la figuración pero no estamos ante una obra abstracta. Como indica en título de alguna de estas obras, en esta fase pueden apreciarse “sombras”.

Fig. 34: José Barceló Albadalejo, “Entre sombras” (fecha desconocida).

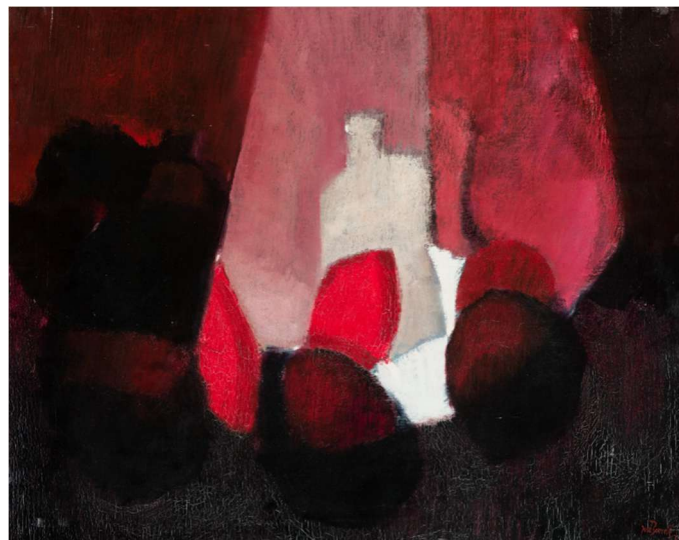

Fig. 35: José Barceló Albadalejo, “Bodegón” (1973)

Finalmente en el proceso de desaparición de la figura ya no se aprecia ni una sombra y queda el color situado en planos con predominio rectilíneo lo que puede dar lugar a una abstracción geométrica. Estas abstracciones geométricas no contienen las pretensiones de universalidad o totalidad del neoplasticismo y del suprematismo. Son una evolución progresiva entre la figuración y la pérdida de esta.

Fig. 36: José Barceló Albadalejo, “Bodegón” (fecha desconocida)

Fig. 37: José Barceló Albadalejo, “Abstracto” (fecha desconocida).

La desaparición de la figuración provoca que no sea apreciable la trazabilidad hacia el anterior origen figurativo de la obra.

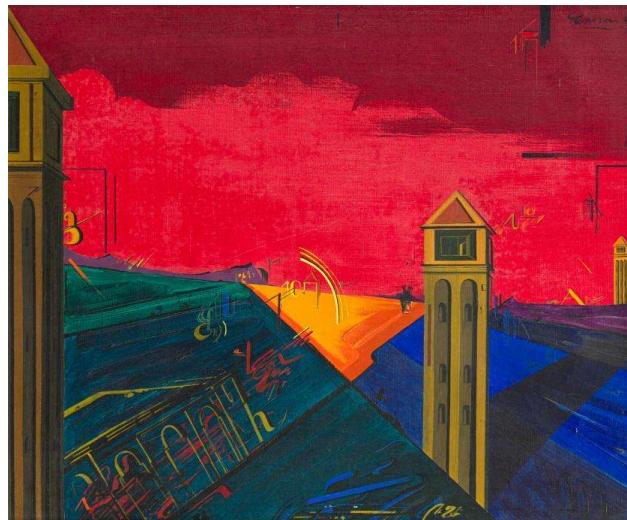
Genovart

Jaume Genovart Llopis es un pintor que comienza con una obra caracterizada por una fuerte influencia del expresionismo.

Jaume Genovart, “Bodegón” (fecha desconocida). Obra expresionista.

Posteriormente Genovart realiza obras que puede considerarse dentro del estilo de la pintura metafísica, con influencia de Giorgio de Chirico.

Jaume Genovart, “Van Gogh” (fecha desconocida). Obra que se aproxima a la pintura metafísica.

Finalmente crea paisajes que buscan la abstracción. En estos paisajes algunas veces emplea trazos que resultan ser números o letras. Cuando esos trazos se asocian a números o letras, las obras todavía caen en el estilo de los signos.

Jaume Genovart, Sin Título, (fecha desconocida). Obra abstracta. Alguna figura puede asemejarse a un número.

Appel

El trabajo de Karel Appel también parte del expresionismo y se dirige hacia la abstracción, aunque Appel nunca en sus obras la acaba alcanzando.

Fig. 38: Karel Appel, "Face in a Landscape" (1961).

Fig. 39: Luis Otaño, “Agricultor contra minero en Villarroya”, (2023). Se trata de una obra realizada con apoyo de inteligencia artificial. Representa un agricultor (caracterizado por una hoz) y un minero (caracterizado por un pico). La forma de ambos se acerca al signo y queda en la frontera que no llega a la abstracción. El agricultor se encuentra cubierto por un cielo de estrellas y el minero está dentro de la mina. La obra representa el conflicto que se generó en Villarroya tras el final del crecimiento impulsado por los combustibles fósiles. Puede enmarcarse dentro del expresionismo y puede acercarse a la abstracción porque se ha incrementado la elaboración mental del artista y de la inteligencia artificial, pero evidentemente la obra no llega a ser abstracta.

La abstracción desde el postexpresionismo

Rafols-Casamada

El postexpresionismo supone un movimiento hacia la figuración más cercana a la realidad y más objetiva que lo que había producido el expresionismo anterior. Albert Rafols Casamada inicia su camino artístico en el post expresionismo figurativo.

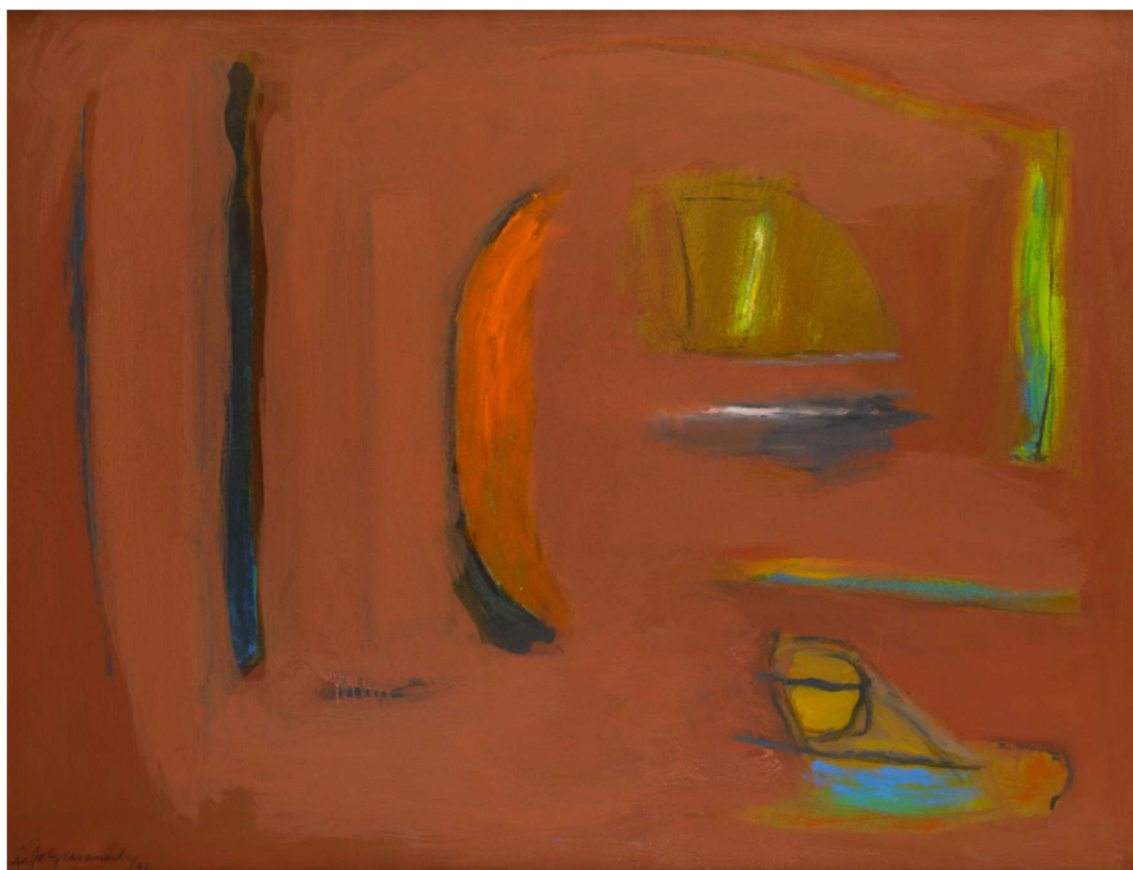

40 Albert Rafols Casamada, "Passeig de Donoso Cortés" (1946).

Luego la obra de Rafols Casamada se adentra en la abstracción. Sus obras comienzan a expresar espacios de color. Finalmente, Rafols Casamada pinta con estilo expresionista abstracto, en su vertiente color field.

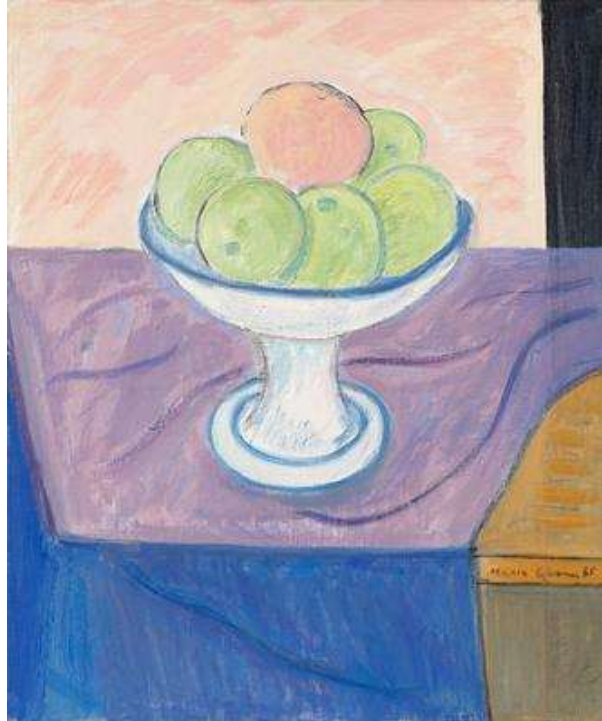

Albert Rafols Casamada, "Camins del mar" (1994). Grabado al cológrafo, carborundum y punta seca sobre papel hecho a mano.

Albert Rafols Casamada, "Nocturn Veneciá" (1996).

Rafols Casamada en su camino hacia la abstracción puede haber recibido cierta influencia de la pintora María Girona.

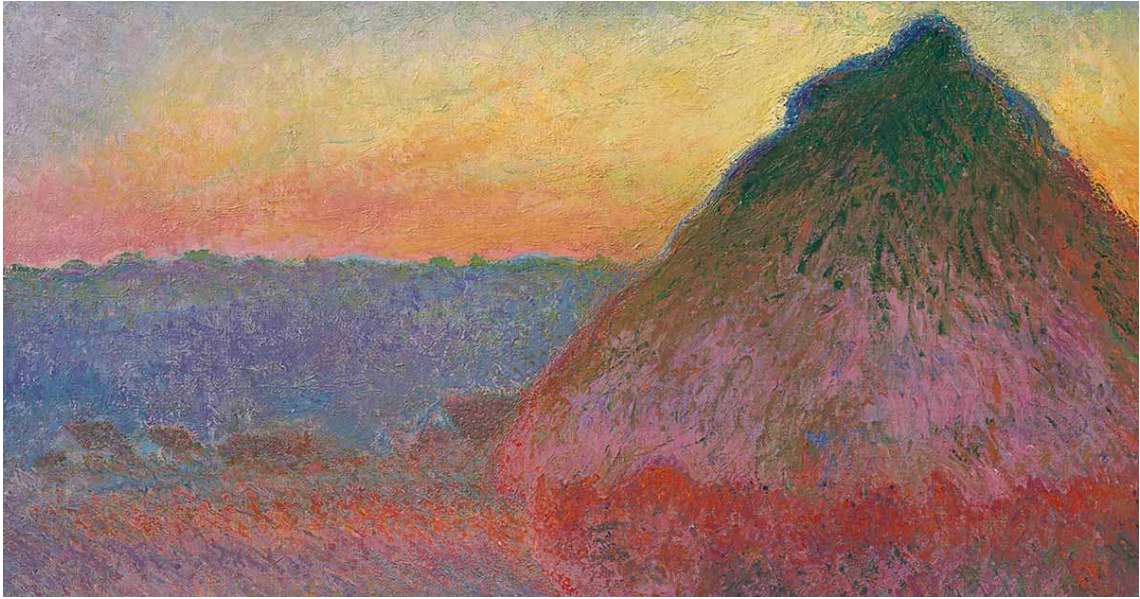

María Girona, “Pommes verdes” (1985).

La abstracción desde el impresionismo.

Lucía Olázabal (2021) indica el papel que pudo tener Monet en el desarrollo de la abstracción, ya que varias obras impresionistas de su última época se acercan mucho a la pérdida de la figuración. La mirada de estas obras desde un punto de vista cercano, no muestra figuras, entre otras características, lo cual permite asociar estas obras a la abstracción¹⁴.

¹⁴ Olázabal, L. (2021). fundamentos teóricos de la abstracción en las primeras vanguardias artísticas, los casos previos de Monet, Matisse y Picasso. *El Pájaro De Benín*, (4), 96–123.

Claude Monet, "Almiar" (1891). Una de las 25 obras de almiar que pinta Monet entre 1890 y 1891.

Santamaría

El tránsito desde el impresionismo hasta la abstracción no es muy reconocido hasta el momento. Ricardo López Santamaría fue un pintor pionero de la abstracción en España. En sus orígenes pinta un estilo impresionista que evoluciona rápidamente hacia la abstracción.

Ricardo López Santamaría, "Atardecer IV Paisages imaginaires Riglos" (2000).
Obra figurativa impresionista.

Cuando a una obra impresionista se le quita el horizonte y se difumina la imagen el resultado es una obra abstracta.

Ricardo López Santamaría Sin Título (fecha desconocida).

Ricardo López Santamaría, "Cassandre" (2003).

Ricardo López Santamaría, "Duo I Duo II" (fecha desconocida). 100 x 100 cm.

Cuartielles

Un artista que inicialmente maneja un estilo impresionista y que ese estilo se transforma en abstracto, es Rafael Cuartielles. Cuartielles es un artista imposible de encasillar en un único estilo. Sus obras pueden oscilar entre la figuración con cercanía al surrealismo de Dalí o de Ernst aunque en otros casos son impresionistas, en las que las luces y los colores dominan sobre lo demás.

Rafael Cuartielles, sin título (Fecha desconocida). Rafael Cuartielles, sin título (Fecha desconocida).

A partir de este impresionismo, el autor se mueve hacia la abstracción. Las obras abstractas, con formas abiertas circulares y que dan la sensación de movimiento, se enmarcan dentro de la abstracción lírica.

Rafael Cuartielles, “Alta Velocidad” (1998).

Rafael Cuartielles, sin título (1991). 46 x 55 cm.

Rafael Cuartielles, sin título (Fecha desconocida).

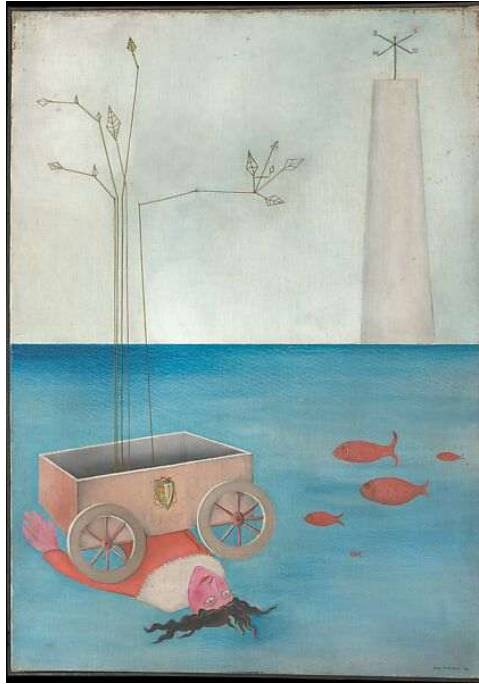
Rafael Cuartielles, "Abstracto" (1978).

La abstracción desde el surrealismo.

Tanguy

Un autor que viaja entre el surrealismo y la abstracción es Yves Tanguy. Tanguy realiza obras surrealistas figurativas.

Tanguy también realiza obras con carácter surrealista que en algunos casos muy concretos pasan ya a ser abstractas ya que las imágenes y objetos que muestran no existen como figuras en la realidad. No obstante, una mayoría de obras de Tanguy, aunque contienen objetos no figurativos, no deben ser consideradas abstractas, ya que el autor pinta un suelo y un cielo (figurativos) en estas obras, lo que genera un espacio en el que incluye sus biomorfos.

Yves Tanguy, título desconocido (1926).

Yves Tanguy, "My Life, White and Black" (1944). Obra prácticamente abstracta con formas no existentes en la realidad y no disponer ni suelo ni cielo.

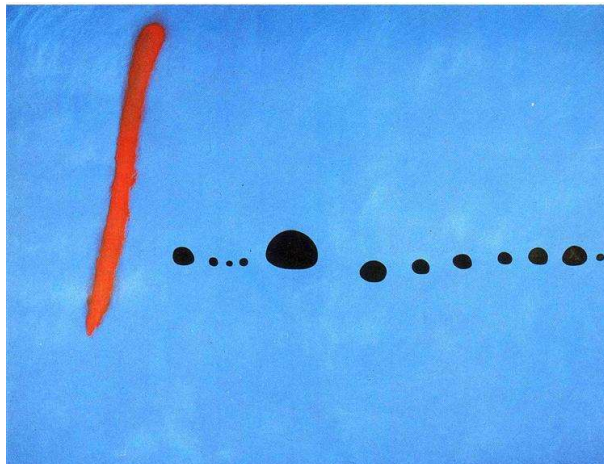
Miró

Otro autor que transita desde el surrealismo hasta la abstracción es Joan Miró. Algunas obras de Miró contienen figuras.

Joan Miró, "Harlequin's Carnival" (1924 – 1925).

Pero en otros casos, las figuras en las obras de Miró desaparecen totalmente para acercarse al expresionismo abstracto.

Joan Miró, "Blau II" (1961). Forma parte de un tríptico (Blau I, II y III) que son tres obras de gran tamaño envolventes.

Tharrats

Joan Josep Tharrats fue uno de los miembros fundadores del grupo Dau al Set en 1948, junto a Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest Cuixart y Joan Brossa. En esta época su estilo era surrealista.

Joan Josep Tharrats, “Personaje” (1958). Collage. Obra figurativa.

Tharrats avanza hacia la abstracción, aunque algunas de sus obras todavía mantienen partes figurativas.

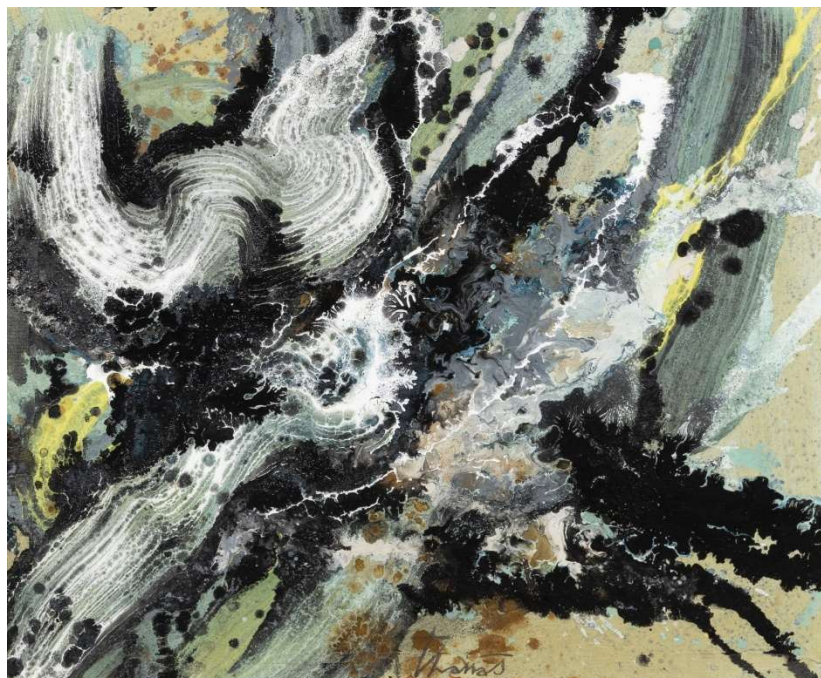

Joan Josep Tharrats, “Homage to Max Ernst” (1959).

La obra "Homage a Max Ernst" es figurativa dado que presenta un horizonte y un cielo y mantiene algunas reminiscencias surrealistas. El propio título de la obra hace referencia al pintor surrealista Max Ernst.

Joan Josep Tharrats, "Paitsage barroc" (Fecha desconocida). Obra con reminiscencias figurativas como la rama de hojas de olivo que contiene.

Joan Josep Tharrats, "Rescat profund" (Fecha desconocida). Obra abstracta.

Del arte Pop a la abstracción matérica

Argimón

Daniel Argimón es un ejemplo de evolución hacia la abstracción. El artista parte desde el arte Pop con notable influencia del artista norteamericano Jasper Johns, para trasladarse a un informalismo matérico que acaba siendo abstracto.

Daniel Argimón, sin título, (fecha desconocida).

Argimón comienza trabajando con collages y obras relacionadas con el arte Pop. Este Pop Arte de Argimón se acerca al trabajo con la materia en la obra, lo que supone que simplemente retirando la parte Pop, queda resultante la abstracción (informalismo) matérica en sus obras.

Finalmente Argimón se libera de toda figuración, surrealismo y espacio tridimensional para dejar exclusivamente la abstracción matérica.

Daniel Argimón, sin título (1991).

Del primitivismo a la abstracción geométrica

Pollorena

David Pollorena León realiza obras en un estilo primitivista con tendencias expresionistas, produciendo volúmenes y curvas muy personales en las figuras.

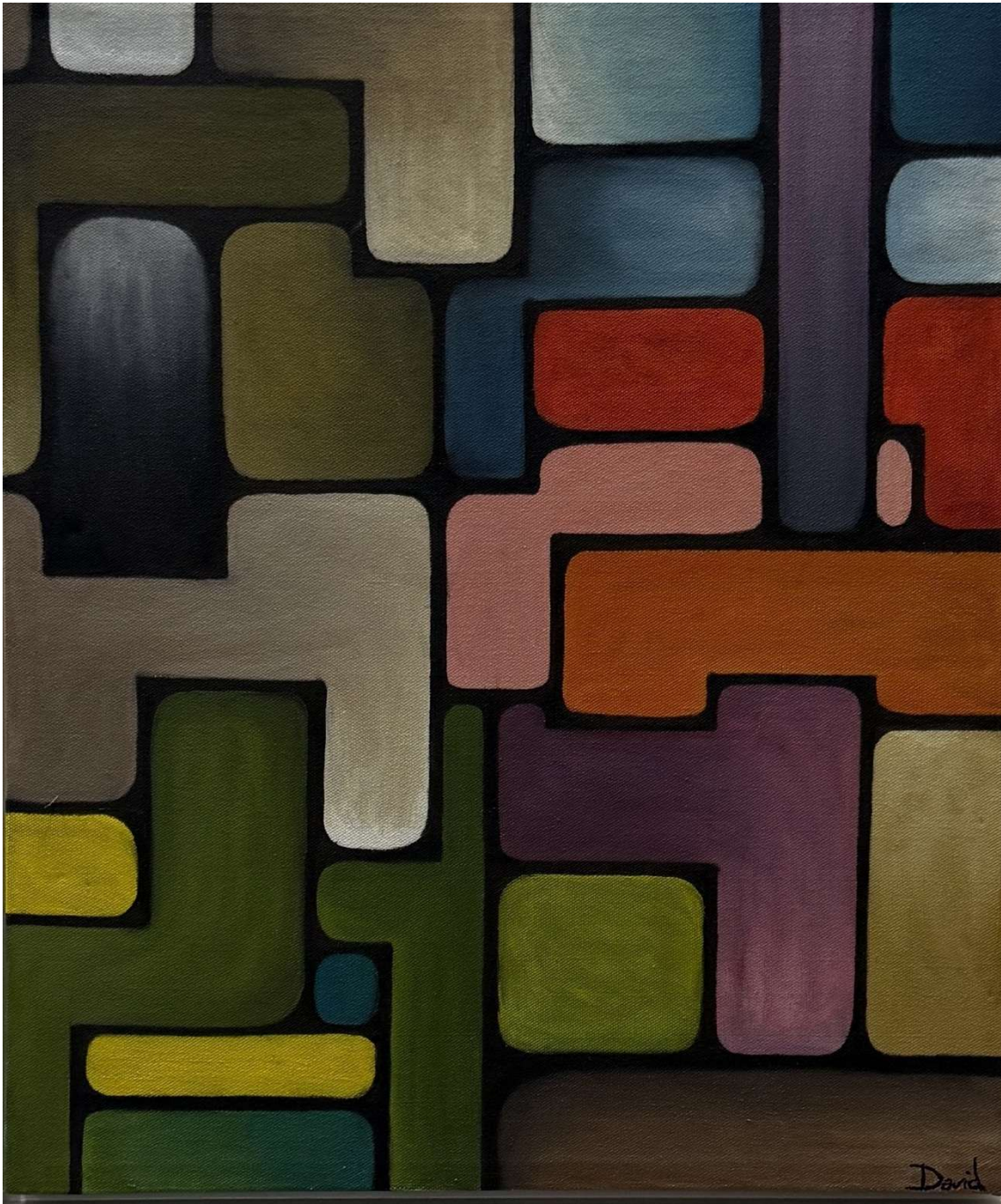
David Pollorena, “Mina la Mari Pili de Villarroya” (2026). Obra figurativa primitivista con tendencias expresionistas.

Pollorena en algunos momentos simplifica la figuración.

David Pollorena, “Villarroya a la luz de la luna” (2013). Obra figurativa con tendencias geométricas.

No frecuentemente crea obras abstractas geométricas de apariencia personal.

David Pollorena, "Abstracto" (Fecha desconocida). Obra abstracta geométrica.

Del primitivismo a la abstracción sinfigurativa

Otaño

Luis Otaño Jiménez crea obras de arte en las que la figuración es excepcional, predominando los signos que se transforman en abstracción matérica y abstracción sinfigurativa.

La pintura de signos de Otaño puede enmarcarse en un estilo primitivista que estudia las primeras formas de expresión de los artistas paleolíticos y neolíticos, extendiéndose este estudio a la historia de la pintura hasta las vanguardias del s. XX.

Luis Otaño, “Doble contraposición” (2014). Se trata de una obra primitivista que trabaja la expresión de los artistas del paleolítico cuando emplean la imagen de sus manos. La obra presenta imágenes en positivo y en negativo. Las imágenes en negativo se obtienen sobre fondo negro. Se trata de una contraposición porque el color negro es la expresión pictórica del vacío, mientras que el vacío en el color negro que deja la mano, acaba resultando positivo. La mano es la afirmación de la persona que la pinta. Las estrellas circulares presentan las mismas características que las manos. Hay manos y estrellas positivas rojas.

Luis Otaño, “Ecclesie” (2026). Se trata de una obra primitivista fundamentada en el empleo de signos cristianos que se superponen al vacío.

Luis Otaño, “Tres agujeros negros” (2014). Se trata de una obra precursora de la abstracción sinfigurativa, en la que se presenta la contraposición entre los agujeros negros formados por materia infinita que se encuentran en el vacío.

.ANEXO I: EL ARTE, UNA FORMA DE COMUNICACIÓN, Y LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES

El arte es una expresión o característica última y finalista de la evolución de las especies.

Mucha gente considera que la Teoría de la Evolución de las Especies de Charles Darwin publicada con el título “Sobre el Origen de las Especies por medio de la Selección Natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida” (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) es uno de los grandes hitos del conocimiento humano. Sin embargo, esto no es así por varias cuestiones:

La evolución de las especies es un fenómeno natural demostrado, aunque no es Darwin el primero que encuentra esta idea, Buffon y Lamarck entre otros se le adelantan. Todavía antes que ellos el filósofo árabe Al-Jahiz habla ya de la evolución de las especies¹⁵.

La Selección Natural es la aportación de Darwin, pero la idea de la Selección Natural como tal no aporta conocimiento alguno. Darwin define la Selección Natural como la supervivencia del más apto, lo cual, nuevamente no aporta conocimiento alguno, ya que acaba resultando ser un razonamiento circular: ¿Quién sobrevive? El más apto. ¿Quién o por qué es el más apto? Porque sobrevive... y así podemos seguir dando vueltas hasta el infinito.

La pregunta clave sobre la evolución, debemos realizarla en otros términos: ¿Cuál es la causa o causas de la evolución de las especies?

Las causas son dos:

Que las especies cambian (evolucionan) para aumentar su comunicación con el medio ambiente (hábitat) en el que viven (Esto incluye la comunicación con la materia inerte, los otros seres vivos y los seres vivos pertenecientes a la misma especie). Es aquí donde el arte, cuando anteriormente lo hemos definido como

¹⁵ Alvarez, F. (2007). “El Libro de los Animales” de al-Jahiz, un esbozo evolucionista del siglo IX. EVOLUVION. 2. 25-29.

una forma de comunicación, encuentra incluso una explicación en el fenómeno natural de la evolución de las especies.

El aumento de la comunicación puede lograrse mediante:

1. La adquisición de capacidad para memorizar información sobre el propio ser vivo y replicarla en sus descendientes
 - 1.1 ARN
 - 1.2 ADN
2. La adquisición de capacidad para obtener información del hábitat mediante la inclusión de sistemas sensoriales por parte del ser vivo:
 - 2.1 Obtención de moléculas que transforman las propiedades físicas y químicas del hábitat en señales químicas en el interior del ser vivo.
 - 2.2 Obtención de moléculas que transforman las propiedades físicas y químicas del hábitat en señales eléctricas en el interior del ser vivo.
 - 2.3 Obtención de células con actividad sensorial
 - 2.4 Obtención de sistema de comunicación interno de la información como el sistema nervioso.
3. La adquisición de capacidad de procesar la información obtenida.
 - 3.1 El proceso de la información de forma inmediata.
 - 3.2 La memorización de la información en plazos de tiempo menores a la duración de la vida del ser vivo.
4. La adquisición de capacidad para emitir información a seres vivos de la misma especie. En este caso podemos incluir todas las formas de comunicación que emplea el ser humano, gestos, habla, escritura, arte y otras.
5. La adquisición de capacidad para emitir información a seres vivos de diferentes especies.

Luis Otaño, “La Evolución de las especies: Energía y Comunicación” (2011). Óleo y materiales sobre yute. Se trata de una pintura matérica en la que se expresan dos ideas que son las causas principales de la evolución de las especies, la energía y la comunicación. La obra está realizada mediante objetos que representan de forma actual a la energía, cables eléctricos que toman forma de estrellas y rayos y soportes de información digital que emplea el ser humano en la actualidad para la comunicación, como discos magnéticos y CDs. Todo se ubica en el Universo, aunque por el momento, solo en la Tierra hemos encontrado a los seres vivos. Como obra pictórica, el todo en si es una forma de comunicación.

La segunda causa es que las especies cambian (evolucionan) para aumentar la cantidad de energía que son capaces de transformar en su medio ambiente (hábitat, ecosistema).

El incremento constante de la transformación de la energía puede lograrse mediante la consecución de alguno o una combinación de los siguientes mecanismos:

1. Mejorando la eficiencia de transformación de la energía mediante:

- 1.1 Optimización a nivel molecular para la obtención de las reacciones químicas más eficientes en la transformación de la energía. Este mecanismo implica la selección de las moléculas más apropiadas.
- 1.2 Optimización a nivel de la posición de las moléculas. Esta etapa implica la formación de estructuras u orgánulos.
- 1.3 Optimización de la combinación de orgánulos. En este mecanismo se incluye la teoría de Margulis sobre la formación de las células vegetales fotosintéticas.
- 1.4 Optimización de la combinación de células.
- 1.5 Optimización de la combinación de distintos seres vivos tanto sea a nivel individual como a nivel de distintas especies para maximizar la eficiencia en la transformación de la energía. Este mecanismo incluye a simbioses como los líquenes y asociaciones de seres vivos como las bacterias y microorganismos que viven únicamente asociadas a otras especies, entre otras.
2. Incremento del tamaño del individuo
 - 2.1 Individuos monocelulares evolucionan a individuos pluricelulares.
 - 2.2 Individuos pluricelulares crecen en tamaño.
3. Incremento de la actividad del individuo.
 - 3.1 Independizándose de los cambios del ecosistema para mantener el mayor tiempo posible la capacidad de transformación de energía.
 - 3.2 Adquiriendo la forma que permite realizar una mayor cantidad de actividad de transformación de energía. Ley de la especialización de Deperet, Ley general de la especialización de Willistone, Ley del isomerismo de Gregory.
4. Incremento del tamaño de la población o de la especie al completo mediante el incremento del número de individuos presente en el ecosistema por reproducción. Ley de adaptación radiativa.
5. Externalizando la transformación de la energía al ser vivo.

5.1. Seres vivos que modifican su medio ambiente, por ejemplo, excavando madrigueras, modificando el curso de los ríos (castores).

5.2. Homínidos que transforman distintos tipos de energías según sus necesidades incluyendo el fuego (energía química) o incluso las reacciones nucleares.

Podemos entender el arte entonces como una consecuencia de la evolución de las especies relacionada con el aumento de la comunicación que pretende cada especie. De este modo, la forma de comunicación artística es una forma de la evolución de las especies que se muestra como característica de los homínidos. El arte no produce en primera instancia un cambio en la transformación de la energía por parte de la especie humana.