

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESIS DOCTORAL

Pintura abstracta contemporánea en las galerías del Lower East Side de
Nueva York

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Sara Conde Yubero

Director

Mariano de Blas Ortega

Madrid, 2018

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

FACULTAD DE BELLAS ARTES

PINTURA ABSTRACTA CONTEMPORÁNEA EN LAS GALERÍAS DEL LOWER EAST SIDE DE NUEVA YORK

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA PRESENTADA POR

Sara Conde Yubero

Bajo la dirección del doctor

D. Mariano de Blas Ortega

Madrid, 2017

Tabla de contenido

PRÓLOGO	10
RESÚMEN	11
Introducción:	11
Objetivos:	11
Resultados:	12
Conclusión:	13
ABSTRACT	14
INTRODUCCIÓN	17
A.1. PLANTEAMIENTO	17
A.1.1. UBICACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL EN EL MARCO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL	17
A.1.2. MOTIVACIÓN	17
A.1.3. POSIBLES APLICACIONES DE ESTUDIO.....	21
A.2. ASPECTOS INICIALES	22
A.2.1. MARCO DE INVESTIGACIÓN: ÁREAS DE CONOCIMIENTO ARTÍSTICO, ACADÉMICO E INSTITUCIONAL	22
A.2.2. CONSOLIDACIÓN DE TEMA ELEGIDO	22
A.2.3. ESTADO DEL ARTE DE LA PINTURA ABSTRACTA CONTEMPORÁNEA.....	22
A.2.4 MODELO DE ESTUDIO. ENFOQUE Y METODOLOGÍA.....	33
OBJETIVOS	33
ESTRUCTURA	33
METODOLOGÍA	34
RESULTADOS QUE SE ESPERA OBTENER	35
PARTE I	36
¿ES ESTA LA EDAD DE DORADA DE LA PINTURA ABSTRACTA? ¿REFERENCIA LA PINTURA ABSTRACTA A SUS DISTANTES ANTEPASADOS? ¿TIENEN LOS PINTORES ABSTRACTOS CONTEMPORÁNEOS CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL ARTE?	38
INFLUENCIAS DE SCOTT REEDER	42
INFLUENCIAS DE LAURA SHARPE WILSON	46
INFLUENCIAS DE SULING WANG	50
INFLUENCIAS DE JASON KAROLAK	55
INFLUENCIAS DE ALEX OLSON	60
INFLUENCIAS DE EMILY NOELLE LAMBERT	63
INFLUENCIAS DE THOMAS SPOERNLE	65
INFLUENCIAS DE LAURA WATT	67
INFLUENCIAS DE TRUDY BENSON	68
INFLUENCIAS DE PAUL DEMURO	71
INFLUENCIAS DE ALAIN BILTEREYST	77
INFLUENCIAS DE TOM SMITH	80
INFLUENCIAS DE SHARON BUTLER	85
INFLUENCIAS DE CLAUDIA CHASELING	87
INFLUENCIAS DE REED DANZIGER	89
INFLUENCIAS DE JASON STOPA	92
INFLUENCIAS DE FRANCESCA DIMATTIO	94

INFLUENCIAS ARTÍSTICAS DE LOS ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS ABSTRACTOS REPRESENTADOS EN LAS GALERÍAS DEL LOWER EAST SIDE DE NUEVA YORK	100
INFLUENCIAS ARTÍSTICAS DE LOS ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS ABSTRACTOS REPRESENTADOS EN LAS GALERÍAS DEL LOWER EAST SIDE DE NUEVA YORK	101
1. Arte Contemporáneo.....	101
2. Modernismo.....	127
3. Early American Modernism	127
4. Expresionismo Abstracto	127
5. Minimalismo	136
6. Estampado	142
7. Pop Art.....	143
8. Principios del Siglo XX.....	150
9. Arte No-Occidental.....	166
10. Abstracción Post Pictórica (Post-Painterly Abstraction)	172
11. El Estudio del Color.....	184
12. Varios factores influyentes en igual medida:.....	191
INFLUENCIAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Y OTRAS FUENTES DE INSPIRACIÓN	203
DIAGRAMA DE INFLUENCIAS ARTÍSTICAS	204
DIAGRAMA DE INFLUENCIAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO	211
CONCLUSIÓN PARTE I.....	214

PARTE II..... 218

PARTE II: Cómo Representa la Pintura Abstracta Contemporánea el Mundo de Hoy?	219
.....	219
Laura Watt	222
Thomas Spoerndle	226
Jason Karolak.....	229
Laura Watt	232
Scott Reeder	235
Laura Sharpe Wilson	237
Trudy Benson	239
Claudia Chaseling	241
Sharon Butler.....	243
Alex Olson	245
Paul DeMuro.....	247
Jason Stopa	250
Suling Wang.....	252
Francesco DiMattio	253
Alain Biltereyst.....	254
Tom Smith.....	256
CONCLUSION PART II.....	258

PARTE III 262

PARTE III: ¿Es La Pintura Abstracta de los 1910 el Reflejo de una Era Plural?.....	263
Laura Sharpe Wilson	267
Emily Noelle Lambert.....	268
Thomas Spoerndle	271
Jason Karolak.....	274
Laura Watt	279

Scott Reeder 281
Laura Sharpe Wilson..... 285
Trudy Benson 288
Claudia Chaseling..... 293
Alex Olson 298
Paul DeMuro 300
Jason Stopa 306
Suling Wang 311
Francesca DiMattio..... 314
Alain Biltereyst 318
Tom Smith 319
CONCLUSION PARTE III 332
CONCLUSIÓN GENERAL..... 336
LISTA DE IMÁGENES 356
BIBLIOGRAFÍA 366

PRÓLOGO

Esta tesis doctoral trata sobre pintura abstracta en las galerías del Lower East Side de Nueva York. La inmensa mayoría de los artistas representados por estas galerías son estadounidenses, y están influenciados por la historia de la pintura abstracta americana entre otros temas que serán analizados en esta tesis.

Dado que los artistas entre otras influencias trabajan en línea con la genealogía de la historia de la pintura abstracta americana, varios términos de movimientos artísticos americanos que no tienen traducción al español serán escritos en inglés: un ejemplo son términos específicos del modernismo americano como Ashcan School o Harlem Renaissance. Todos estos movimientos han sido ilustrados mediante ejemplos en la Parte I de esta tesis doctoral para facilitar su identificación, en la medida del máximo posible los términos han sido traducidos al español. Las citas escritas por críticos de arte y artistas han sido también traducidas por mi al español ya que toda esta información también estaba en inglés.

Esta tesis ha sido inicialmente escrita en inglés y traducida al español ya que las fuentes escritas así como las entrevistas a los artistas han sido realizadas en inglés. Existe también una versión en inglés de la misma.

RESÚMEN

PINTURA ABSTRACTA CONTEMPORÁNEA EN LAS GALERÍA DEL LOWER EAST SIDE DE NUEVA YORK

Introducción:

Como artista contemporánea que ha estudiado la licenciatura y el Máster en Bellas Artes en la City University of New York, también creo arte abstracto. Durante mis once años viviendo en la ciudad de Nueva York, podía ver que la Pintura Abstracta Contemporánea es muy prominente en las galerías de arte de la ciudad. Los Estados Unidos, especialmente Nueva York, tiene una historia muy rica en pintura abstracta, y la pintura abstracta hoy en día es una manera en la que artistas crean nuevas obras mientras son influenciados por la historia del arte, el arte contemporáneo y por elementos de la historia y del mundo actual. He investigado este tema durante años mientras que vivía en la ciudad de Nueva York, durante mis estudios allí realizados, y estando en un diálogo artístico con el arte contemporáneo abstracto de Nueva York, que ha sido una importante influencia en mi producción artística.

Con el propósito de investigar este fenómeno, he usado las galerías del Lower East Side de Nueva York como un campo de estudio, porque mayoritariamente representan un número de artistas emergentes y recién incorporados al Mercado del arte, que son por lo general jóvenes, no muy famosos, y toman riesgo en sus obras.

Objetivos:

Esta tesis doctoral es un análisis de la fibra de la creación de la pintura abstracta. Qué inspira a los artistas a crear sus obras, y cómo se las arreglan para combinar estas influencias resultantes en nuevas obras de arte.

Resultados:

Según los resultados de esta investigación los artistas abstractos hoy en día representados por las galerías del Lower East Side están influenciados por la historia del arte así como por el arte contemporáneo. La mayor influencia para artistas hoy es el arte contemporáneo, seguido por el modernismo. Están inspirados por el mundo contemporáneo, y su principal interés de este es la tecnología.

Los movimientos artísticos mas influyentes hoy en día para los pintores abstractos representados por las galerías del Lower East Side en orden de importancia han resultado ser según esta investigación y en orden de importancia: Arte Contemporáneo, Modernismo, Expresionismo Abstracto, Minimalismo, Arte Pop, Modernismo Americano Temprano con la Escuela Ashcan y el Renacimiento del Harlem. Los siguientes movimientos influyentes son el Cubismo, el Constructivismo, el Post-Impresionismo, Stijl, Dada, Orfismo, Sincronismo, y Fauvismo. La estampación es muy importante para estos artistas abstractos hoy, siendo inspirados por azulejos árabes, colchas de la cultura Amish, Alfred Jensen, el movimiento Americano de Estampado y Decoración (American Pattern and Decoration Movement), estampados contemporaneos, telas confeccionadas con corteza de árbol por los Pigmeos, tartans escoceses, diseño textil, cortinas para cama del siglo 18, y el diseño textil constructivista de Varvara Stepanova.

El siguiente movimiento influyente es el Post-Painterly Abstraction con Abstracción Geométrica, Hard Edge Painting, Concretismo Brasileño, el movimiento Soporte / Superficie de Francia, Op-Art, y el Arte Psicodélico. Los artistas son también influenciados por Arte No-Occidental como Mandalas Budistas, la Pintura Tradicional China, la Pintura Tántrica India, la Iconografía de los Tapices Indios, y el Ukiyo-e de Japón. También están influenciados por el Movimiento Regional Americano, arte Americano del Siglo XIX con el Hudson River School y el Tonalism, y por la pintura clásica con la Pintura Renacentista Italiana y la Pintura Sienesa del Siglo XIV. También por tradiciones americanas como el Arte Folclórico Americano y el arte que puede encontrarse en patios o Yard Art. Otras influencias son el Asemblage o Montaje Folclórico Americano, las Colchas Americanas y las Manualides. Los artistas también se inspiran por el arte Prehistórico con Pinturas Rupestres y Menhirs de piedra.

Los artistas de esta tesis están influenciados por los siguientes elementos en orden de importancia: La tecnología, se inspiran por la era digital del pasado y del presente, sistemas digitales, tecnología y pantallas táctiles, por el diseño gráfico, programas de ordenador como MS Paint de los años 90, la estética de Photoshop, y por el iPhone. La siguiente influencia es la literatura, con artistas prestando atención a

autores como la artista Agnes Martin, Zygmunt Baumann, Magie Nelson y Virginia Woolf. Algunos artistas se fijan en fachadas y superficies de la arquitectura, en publicidad, siendo influenciados por vallas publicitarias, posters, logotipos, diseños en camiones, anuncios en la calle y diseño comercial. También se inspiran en la cultura, prestando atención a la cultura urbana americana y a estereotipos, la cultura y su tensión con la naturaleza, la civilización y su orden pre-cultural, y la cultura doméstica. Estos artistas abstractos están también influenciados por diagramas, movimientos feministas, geografía, humor, el mundo del arte, historia, el mundo industrial, tradiciones orales, caligrafía y tipografía.

Los artistas de esta tesis combinan diferentes materiales en su pintura y combinan la pintura con otras disciplinas como el assemblage o montaje, la escultura y la instalación.

Conclusión:

La pintura abstracta hoy como es retratada por los artistas representados por las galerías del Lower East Side está marcada por dos características: apropiación e hibridización, resultando en un pluralismo de influencias provenientes de diferentes culturas, clases sociales, historia del arte, arte contemporáneo, historia, del mundo contemporáneo, técnicas, y disciplinas. Los artistas abstractos contemporáneos estudiados en esta tesis combinan muchas diferentes técnicas y disciplinas en su pintura que predominantemente son la escultura, el assemblage o montaje, y la instalación.

ABSTRACT

CONTEMPORARY ABSTRACT PAINTING IN THE GALLERIES OF THE LOWER EAST SIDE OF NEW YORK

Introduction:

As a contemporary artist who has studied a Bachelor in Art and a Master in Fine Arts in the City University of New York I also create abstract art. During my eleven years living in New York City I could see that Contemporary Abstract Painting is very prominent in the art galleries of New York City. The United States, specially New York, has a very rich history of abstract painting, and abstract painting today is a way in which artists create new works while being influenced by art history, contemporary art, and by elements from history and the contemporary world. I have researched this topic for years while living in New York City, during my studies; being in an artistic dialog with contemporary abstract art in New York has been an important influence in my art production.

In order to research this phenomenon, I have used the galleries of the Lower East Side of New York as a field of study, because they represent a number of emerging and newly established artists who are mostly young, not very famous, and take risks in their work.

Goals:

This dissertation is an in-depth journey into the fiber of the creation of abstract painting. What inspires artists to create their works, and how they manage to combine these influences in order to create new artworks.

Results:

Abstract artists today represented by galleries of the Lower East Side are influenced by art history as well as from contemporary art. The main influence for artists today is contemporary art, followed by modernism. Artists today are also influenced by the contemporary world, their main influence being technology.

The most influential art movements today for abstract painters in the Lower East Side in order of importance seem to be Contemporary Art, Modernism, Abstract Expressionism, Minimalism, Pop Art, Early American Modernism with Ashcan School, and Harlem Renaissance. Next influential movements are Cubism, the Constructivist movement, Post-Impressionism De Stijl, Dada, Orphism, Synchronism, and Fauvism. Patterns are very important to artists today, being influenced by Arabic tiles, Amish quilts, Alfred Jensen, American Pattern and Decoration Movement, Contemporary patterns, Pygmy bark cloths, Scottish tartans, textile design, 18th Century bed curtains and Varvara Stepanova's Constructivist textile designs.

The following influential movement is Post-painterly abstraction with Geometric Abstraction, Hard Edge Painting, Concrete Art from Brazil, Support / Surface painters of France, Op-Art, and Psychedelic Art. Artists are also influenced by Non-Western art with Buddhist mandalas, traditional Chinese painting, Indian tantric paintings, Indian tapestries iconography, and Japanese Ukiyo-e. They are also influenced by the American Regionalist Movement, 19th Century American Art with the Hudson River School and Tonalism, by Classical Painting with Italian Renaissance painting and Sieneese painting from the 14th Century, by American Folk Art traditions such as Yard art, American Folk Art assemblage, Quilts and Craft, they are also influenced by Pre-historic art with Cave painting and Ancient Stone Menhirs.

Artists today are influenced by the following elements in order of importance: Technology, artists are inspired by the digital era of the past and of the present, by digital media, technology and touch screens, by graphic design, computer programs such as MS Paint program from the 90s, by the aesthetics of Photoshop, by the iPhone. The next influence is writing, artists paying attention to authors such as artist Agnes Martin, Claudia Chaseling, Zygmunt Baumann, Maggie Nelson and Virginia Woolf. Artists also pay attention to architectural facades and surfaces, to advertising being influenced by billboards, posters, logos, designs on trucks, ads out on the street and commercial design. They also are influenced by culture, paying attention to American Urban culture and stereotypes, culture and its tension with nature, civilization and its pre cultural order, domestic culture, and high and low culture. Artists today are influenced by nature and the tension between nature and culture, and nature against man-made theories, they also are inspired by science and formulas. Artists are also interested in diagrams, feminist movements, geography, humor, the art world, history, the industrial world, oral traditions, calligraphy and typography.

Artists also combine different materials in their paintings and combine painting with other disciplines such as assemblage, sculpture and installation.

Conclusion:

Abstract painting today as portrayed by artists represented by galleries in the Lower East Side is marked by two characteristics: appropriation and hybridization, resulting in a pluralism of influences from culture, class, art history, contemporary art, history, the contemporary world, techniques, and disciplines. Artists today combine many different techniques and disciplines in their painting such as sculpture, assemblage, collage and installation.

INTRODUCCIÓN

A.1. PLANTEAMIENTO

A.1.1. UBICACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL EN EL MARCO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL

La Pintura Abstracta en las Galerías del Lower East Side de Nueva York es una tesis doctoral en Bellas Artes escrita para completar un Doctorado en Bellas Artes por Sara Conde Yubero bajo la dirección del Doctor Mariano de Blas Ortega, Profesor de Pintura del Departamento de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, España. Esta tesis es una continuación a mis estudios de Licenciatura y Máster en Estados Unidos: Master in Fine Arts (M.F.A.) y Bachelor in Studio Art (B.A.) que estudié en la City University of New York (CUNY). Durante mi Master me especialicé en pintura abstracta que también combinaba con dibujo, grabado e instalación. Mi interés en la pintura abstracta en las galerías de Nueva York ha sido mi motor para escribir esta tesis doctoral.

A.1.2. MOTIVACIÓN

Hace cinco años, tras completar mi Máster en Bellas Artes en la City University of New York, me mudé a mi país natal, España. Como artista dos años después comencé a trabajar en mi doctorado para mantenerme informada sobre el arte abstracto contemporáneo en Nueva York, mientras que perseguía mi propia carrera artística en Madrid. Es importante para los artistas mantenerse actualizados con lo que está ocurriendo en sus campos de interés y yo relaciono mi obra con lo que está ocurriendo en las galerías de Nueva York ya que son con las que más familiarizada estoy y donde el centro del mundo del arte está. Como artista estoy inspirada por la pintura abstracta contemporánea entre otras cosas, y me gusta participar en el diálogo contemporáneo internacional de la ciudad de Nueva York aún cuando ahora vivo en Madrid; hoy en día esto es posible gracias a la tecnología, donde el arte está accesible en cualquier momento.

Habiendo estudiado arte en Estados Unidos desde el instituto hasta mis estudios de postgrado estoy sobretodo influenciada por el sistema educativo americano de arte donde el arte abstracto americano tiene un papel crucial en la historia del arte.

Mis galerías de arte favoritas son las localizadas en el Lower East Side de Nueva York porque muestran obra de artistas que están empezando a ser conocidos, son mayoritariamente jóvenes, y en mi opinión toman mas riesgos en su trabajo que artistas mas establecidos los cuales muestran su obra en galerías de otros barrios como Chelsea o el Upper East Side de Nueva York.

Estoy interesada en arte que es nuevo y vanguardista, arte que está creado por artistas jóvenes que toman riesgo como los que muestran su trabajo en las galerías del Lower East Side.

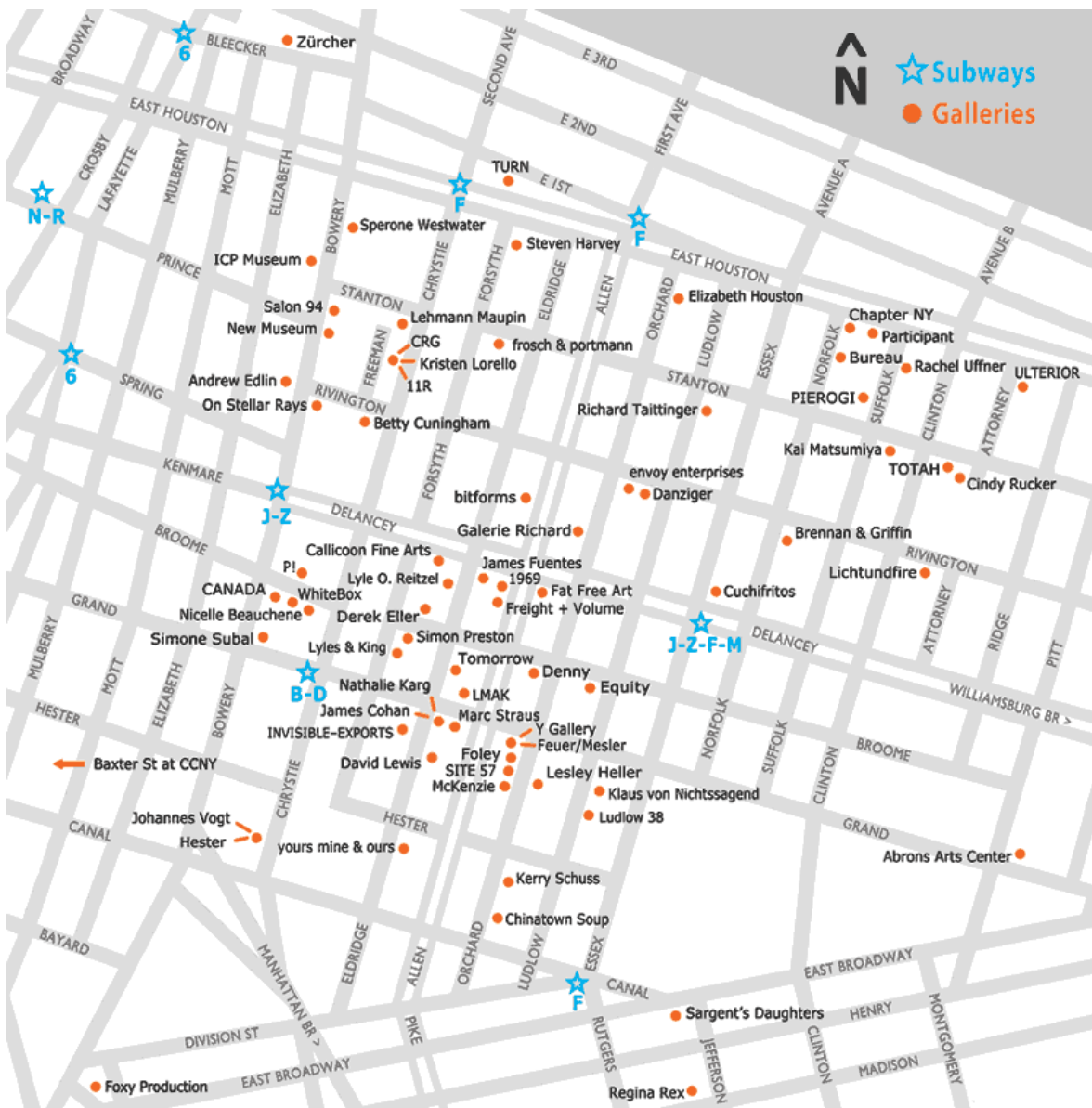

Ilustración 1: Mapa de Galerías del Lower East Side. 2017

La siguiente es una lista de los pintores contemporáneos que muestran su trabajo en las galerías del Lower East Side estudiados en esta tesis y las correspondientes galerías en las que expone cada uno.

FRANCESCA DIMATTIO	SALON 94
TOM SMITH	ROX GALLERY
EMILY NOELLE LAMBERT	LU MAGNUS DENNY GALLERY
SULING WANG	LEHMAN MAUPINN
REED DANZIGER	HOSFELT GALLERY
SHARON BUTLER	POCKET UTOPIA
THOMAS SPOERNDLE	NOVELLA GALLERY
JASON STOPA	NOVELLA GALLERY
JASON KAROLAK	MACKENZIE FINE ART
LAURA WATT	MACKENZIE FINE ART

LAURA SHARPE WILSON	MACKENZIE FINE ART
TOM SMITH	ROX GALLERY
ALAIN BILTEREYST	JACK HANLEY GALLERY
TRUDY BENSON	LISA COOLEY FINE ARTS
SCOTT REEDER	LISA COOLEY FINE ARTS
ALEX OLSON	LISA COOLEY FINE ARTS
CLAUDIA CHASELING	ZÜRCHER
PAUL DEMURO	ZÜRCHER

A.1.3. POSIBLES APLICACIONES DE ESTUDIO

Esta tesis puede proveer a investigadores, historiadores de arte, estudiantes, artistas y profesionales del arte con conocimiento sobre los siguientes temas:

- La influencia de la historia del arte y el arte contemporáneo sobre la pintura abstracta hoy
- La influencia de la historia y del mundo contemporáneo sobre la pintura abstracta hoy
- Los artistas contemporáneos mas influyentes para los artistas abstractos hoy
- Los movimientos artísticos y los artistas mas influyentes de la historia del arte para artistas abstractos hoy
- Cómo los artistas abstractos contemporáneos representan el mundo hoy
- Los 1910 como una era plural através de la pintura abstracta contemporánea

A.2. ASPECTOS INICIALES

A.2.1. MARCO DE INVESTIGACIÓN: ÁREAS DE CONOCIMIENTO ARTÍSTICO, ACADÉMICO E INSTITUCIONAL

Esta tesis se encuentra en las áreas de investigación de la Pintura Abstracta Contemporánea, Historia de la Pintura Abstracta e Historia del Arte Americano

A.2.2. CONSOLIDACIÓN DE TEMA ELEGIDO

La Pintura Abstracta Contemporánea en las galerías del Lower East Side de Nueva York: ¿Vivimos en la Edad Dorada de la Pintura Abstracta? ¿Tienen los Pintores Abstractos Contemporáneos Conocimiento de la Historia del Arte? Cuáles son las Inspiraciones de los Pintores Abstractos Hoy? ¿Cuáles son las Influencias de la Historia del Arte y del Mundo Contemporáneo? ¿Cómo Representa la Pintura Abstracta Contemporánea el Mundo Contemporáneo? ¿Representa la Pintura Abstracta Contemporánea Los 1910 Como Una Era Plural?

A.2.3. ESTADO DEL ARTE DE LA PINTURA ABSTRACTA CONTEMPORÁNEA

Para averiguar si la pintura abstracta hoy en día es un movimiento artístico significativo, autores como Karmel, Nickas, Schwabsky y Godfrey han planteado las siguientes cuestiones: “¿Es esta la edad dorada de la abstracción?” (Karmel, 2013), “¿Evoca la Pintura Abstracta Contemporánea a nuestros distantes ancestros como Picasso?” (Godfrey, 2009), Bob Nickas se pregunta si la pintura abstracta contemporánea es un reflejo de cómo el mundo se siente (2014), “¿Son los 1910 una era plural?” (Schwabski, 2011) a través de esta tesis se contestará a estas preguntas usando la pintura abstracta contemporánea mostrada en las galerías del Lower East Side de Nueva York como campo de investigación.

I. Es Esta la Edad Dorada de la Pintura Abstracta? Evoca la Pintura Contemporánea Abstracta a Nuestros Lejanos Antepasados de Principios del Siglo XX? Tienen Los Pintores Abstractos Contemporáneos Conocimiento de la Historia del Arte?

Según Karmel (2013) el complejo mundo en el que vivimos puede ser representado por la pintura abstracta contemporánea; hasta que el tiempo pase y miremos atrás a la historia del arte, es difícil saber qué artistas o movimientos artísticos son los más influyentes hoy en día. Este capítulo intentará analizar qué artistas o movimientos artísticos de la historia son los más influyentes hoy en la pintura abstracta expuesta en las galerías del Lower East Side de Nueva York. Karmel dice:

“en el pasado, nadie sabía que Mondrian, Malevich y Pollock iban a ser los “gigantes” que son considerados hoy retrospectivamente. Hoy vivimos en la edad dorada de la pintura abstracta porque los artistas hoy pueden obtener inspiración de la historia de la abstracción así como del mundo contemporáneo” (Karmel, 2013)

Según Karmel (2013) hay una cantidad enorme de arte abstracto de excelente calidad hecho hoy y el mejor arte abstracto del pasado es tan bueno como el mejor arte abstracto hecho hoy. “El mercado del arte continúa comprando arte abstracto aun cuando los críticos de los años 60 declararon que la pintura estaba muerta” (Godfrey, 2009).

Nickas dice hablando sobre la pintura abstracta que “la abstracción puede ser su propio tema, su propio mundo, uno que se revela lentamente através del tiempo y que podría no parecernos exactamente el mismo de un día a otro” (Nickas, 2014). Según Godfrey (2009) esto es especialmente debido al colapso del modernismo y otras narrativas históricas. Nickas piensa que la idea de la abstracción como “encontrada” nunca va a cambiar y así lo explica:

“En un momento cuando toda la abstracción puede ser referida como “encontrada”, cuando todos los artistas pueden ser considerados artistas de la apropiación, las cuestiones abordadas sobre los derechos de autor en los años 80, un periodo que ahora empieza a entrar en la historia, podría merecer la pena ser revisadas, y aun así estas cuestiones parecen menos pertinentes que la pintura abstracta que está siendo producida hoy.” (Nickas, 2014)

Nickas también piensa que la pintura abstracta hoy es relevante porque es el antídoto al mundo vertiginoso en el que vivimos en el que estamos bombardeados con inundaciones diarias de imágenes,

pero al mismo tiempo Nickas se encuentra en una contradicción, diciendo que como los artistas hacen lo que quieren ver en el momento, también pueden contribuir a la creación y distribución de imágenes (2014). El tema de la pintura abstracta hoy parece ser cautivador porque cada artista necesita crear su propio lenguaje y mundo y esto probablemente sea debido al colapso de narrativas históricas, especialmente del modernismo. Cada artista abstracto tiene su propia fórmula para crear cuadros hoy, y esta fórmula se compone de elementos históricos así como contemporáneos que pueden “ser encontrados” en la historia del arte o en el mundo contemporáneo, y esto puede cambiar continuamente estéticamente según nos movemos hacia un futuro incierto y que avanza a una velocidad vertiginosa.

Las influencias de la vida contemporánea así como las influencias de la historia del arte y del arte contemporáneo sobre los pintores abstractos contemporáneos serán analizadas en esta tesis, y la evolución de la pintura abstracta como un proceso infinito se estudiará. Un pintor abstracto hoy podría ver la obra de un artista del constructivismo abstracto y ser inspirado por esta para crear su propio trabajo contribuyendo al linaje del constructivismo o hibridizándolo con otro movimiento diferente creando algo completamente nuevo. Parece que los pintores abstractos contemporáneos miran al arte abstracto del pasado, hay una historia de pintura abstracta y los artistas están bien informados sobre ella, si no fuera así podrían ser considerados artistas folclóricos. La verdad es que los pintores abstractos trabajan dentro de la historia de la abstracción y están inspirados por ella. Godfrey se pregunta si regresamos a nuestros lejanos ancestros: “¿Regresamos a los primeros años del siglo pasado y a ese momento del cubismo y de los primeros cuadros abstractos cuando Picasso, Kandinsky o Mondrián parecían abrir la puerta a otro mundo?” (Godfrey, 2009) y se contesta a si mismo en la página anterior: “En la edad de los medios visuales masivos lo que distingue a la pintura es su variedad y flexibilidad, su rico pasado, su memoria colectiva y nuestro aparente hambre de ella.” (Godfrey, 2009) donde dice: “lo que distingue a la pintura es su variedad y flexibilidad, su rico pasado” (Godfrey, 2009) Godfrey se responde a si mismo que si, que regresamos a los primeros años de la pintura abstracta y a la historia en general. Hay una rica historia de pintura abstracta y parece que los artistas trabajando en este campo están definitivamente interesados en llevar la pintura abstracta al siguiente nivel contribuyendo a la historia de la misma.

Los artistas parecen combinar la apropiación con elementos del mundo de hoy, creando una estética siempre cambiante y siempre creciente que cambia con los tiempos en un mundo voluble que se mueve a una velocidad vertiginosa. Parece haber un montón de apropiación cuando los artistas buscan referencias en la historia de la pintura abstracta; en realidad la apropiación toma un papel fundamental en la pintura abstracta contemporánea. Nickas apoya esto viendo asociaciones de la pintura abstracta contemporánea con cuadros abstractos de épocas anteriores relacionados con la apropiación:

“Cuadros que desencadenan asociaciones con otros que vinieron antes y que aún así no son meras repeticiones inconscientes están relacionados con estrategias de apropiación, y así a otra definición de la abstracción, que se relaciona directamente con tomar algo para uno mismo, así como al proceso de descarte, como en la extracción del metal del oro.” (Nickas, 2014).

Nickas piensa que la apropiación de obras mas antiguas de arte ocurre hoy en la pintura abstracta, verificando la pregunta de Godfrey: regresamos a nuestros lejanos ancestros y nuestros ancestros resuenan en nuestras nuevas obras, pero la intención de los artistas hoy es diferente de la intención de los artistas que son referenciados (2014).

Dado que el mundo está constantemente cambiando y que los artistas parecen crear cuadros contemporáneos que son una mezcla de elementos del mundo contemporáneo así como de la tradición de la pintura abstracta, ellos constantemente hacen contribuciones a la historia de la abstracción con diferentes intenciones que las de los pioneros de la pintura abstracta. Por esta razón Nickas da un ejemplo, un cuadro monocromo de Gillian Carnegie y lo compara con Cuadro Negro de Malevich.

Claramente la intención de un pintor pintando un cuadro negro hoy no va a cambiar el mundo ni crear un “nuevo realismo pictórico”, ni negar la tradición nulificada hace tanto tiempo. ¿Qué entonces, significa para un joven pintor crear un monocromo negro hoy? Gillian Carnegie ha creado cuadros de atardeceres, desnudos, árboles, y flores en jarrón, y también ha pintado monocromos negros, que podrían referenciarse en Cuadro Negro de Malevich pero que en realidad son nocturnos: imágenes del bosque por la noche. No estamos tan lejos de la impronta de Cuadro Negro, un trabajo cuya iconocidad – incluso en en el estado agrietado y angustiado en que lo encontramos ahora – aún resuena através del tiempo, aún se cierne, como lo hizo alto en esa pared en 1915, por encima de su ¡descendencia!, cuadros que podrían ser vistas como dos veces, o muchas veces , alejadas de aquellas de las que se puede ver que “descienden”. A pesar del desgaste del modernismo, del llamado fin de la pintura y del mundo post-todo en el que se hace ahora todo el arte, la persistencia de la abstracción es innegable. Y sin embargo está claro que una pintura negra en 2009 no nace de las mismas intenciones que una de cincuenta o casi cien años atrás.” (Nickas, 2014)

Ilustración 2. Kazimir Malevich. Cuadro Negro. 1915

Ilustración 3. Gillian Carnegie. Black Square. 2008

Nickas explica que Gillian Carnegie ha nombrado su pintura "Black Square" el mismo nombre que la pintura de Malevich de hace casi un siglo. Probablemente está inspirada en Malevich, pero ha pintado un paisaje abstracto monocromo que también enlaza con la tradición de la pintura figurativa creando algo completamente nuevo que hibridiza ambas tradiciones: el constructivismo abstracto y la pintura figurativa.

La tradición de la pintura abstracta es infinita porque cada artista puede ahora crear una nueva obra de arte que se inspira en la historia de la abstracción. El 15 de mayo de 1824, Eugène Delacroix escribió en su diario: "Lo que mueve a los hombres de genio, o mejor, lo que inspira su trabajo, no son nuevas ideas, sino su obsesión con la idea de que lo que ya se ha dicho no es suficiente". Eugène Delacroix (1798-1863). Es muy probable que los artistas de hoy sigan pensando que lo que ya se ha dicho acerca de la pintura abstracta aún no es suficiente, como dice Delacroix, y quieren revivir la historia de la pintura abstracta con sus contribuciones; Un artista hoy puede decir algo nuevo hibridando ideas de la historia de la abstracción, así como de los tiempos presentes. Según Godfrey:

"Hay una necesidad de hacer y ver pinturas que se extienden desde el pasado al futuro, que hay tanto necesidad en Polke como en Durero, Beatriz Milhazes como Matisse, Vija Celmins como Fra Angelico. Lo que tenemos que examinar aquí no son las brasas moribundas de una tradición de pintura, sino la continuidad y los cambios en una variedad de tradiciones de pintura - tradiciones que constantemente se entrelazan "(2009)

Esta declaración de Godfrey está de acuerdo con la declaración de Delacroix, afirmando que lo que se ha dicho acerca de la pintura abstracta nunca será suficiente; Según Delacroix y Godfrey, los nuevos artistas seguirán creando nuevas obras de arte y entrelazando diferentes tradiciones, y esto se puede representar como un proceso infinito: la pintura abstracta nunca terminará, las nuevas pinturas siempre se pueden hacer en el presente y en el futuro.

Godfrey (2009) remarca la importancia de tener algún conocimiento sobre cómo está arraigada la pintura, de su pasado y de cómo se remite a ella para reconocer lo que es vital o importante en la pintura; Por lo tanto, según Godfrey, es muy importante que los artistas sean conscientes de su uso de las referencias de la historia del arte, y que sean conscientes de que están contribuyendo a la historia de la abstracción. En cuanto al tema del conocimiento de la historia de la pintura abstracta, Schwabsky dice: "A menudo oigo la queja de que los jóvenes pintores tienen poca comprensión de la historia, de hecho, encuentro lo contrario, tienen una mejor comprensión de la historia que de la el estado actual del arte "(Schwabsky

2011). Según Schwabsky, los artistas conocen muy bien la historia del arte, más que el arte contemporáneo. Esta tesis doctoral analizará si pintores abstractos muestran su trabajo en las galerías de la L.E.S. (Lower East Side) son conocedores de la historia del arte, de la historia del arte contemporáneo o de ambos, y si la teoría de Schwabsky de que los artistas saben más sobre la historia del arte que sobre el arte contemporáneo se aplica a los pintores abstractos representados por galerías del L.E.S.

Schwabsky dice que el significado de una nueva obra es relativo a su pasado y a su presente: "el significado de una nueva obra es relativo a su posición en relación con otras obras en el mismo campo, pasado y presente - su significado emerge en Planos sincrónicos y diacrónicos"(Schwabsky 2011). Según Schwabsky, el significado de una pintura abstracta es tanto en relación con los tiempos contemporáneos como con la historia de la pintura abstracta; Esta disertación analizará si los pintores abstractos representados por galerías de la L.E.S crean pinturas que son significativas en relación con la historia de la pintura abstracta y con los tiempos contemporáneos.

Cómo representa la pintura abstracta el mundo contemporáneo?

“Si un cuadro figurativo nos ofrece una imagen de cómo es el mundo, entonces, ¿no es competencia de la abstracción proveernos de una imagen de cómo el mundo se siente? Como el mundo es estéticamente está constantemente cambiando, especialmente en estos tiempos acelerados las alteraciones y transformaciones se registran en formas visibles y palpables. Cómo el mundo se siente está también constantemente cambiando, pero de segundo a segundo dentro de nosotros, visceralmente, en formas que no pueden verse pero que están inmediatamente a nuestro alcance” (Nickas, 2014)

El arte en general es creado por seres humanos y está influenciado por la tecnología y por ideas contemporáneas. La pintura abstracta hoy está mas abierta a la interpretación personal porque proyecta una imaginaria ambigua que no es fácil de identificar o interpretar; podría por lo tanto decirse que la pintura abstracta es normalmente mas familiar y desconocida al mismo tiempo así como abierta a la interpretación personal que la pintura figurativa. La pintura abstracta podría ser formalmente sensual en comparación con la pintura figurativa porque está compuesta de superficie, color, composición, materiales y formas, y directamente apela a nuestros sentidos sin la distracción de imágenes mas explícitas que pueden ser encontradas en la pintura figurativa.

De acuerdo a Tony Godfrey: “Un cuadro no es solo una imagen en la pared: es una manera en la que los seres humanos encuentran significado; es una manera en la que crean su mundo” (2009). Nickas dice que “Quizá la pintura abstracta se ha convertido en una forma de ficción imaginaria” (Nickas, 2014) Esto podría ser posible en algunos casos, pero en otros la pintura abstracta representa el mundo que no podemos ver con sus diagramas y sistemas. Como dice Nickas: “Es la pintura abstracta, o lo es la vida?” (Nickas, 2014) Vivimos en un mundo que está movido por sistemas y diagramas. Muchos pintores abstractos hoy están muy influenciados por sistemas, diagramas y mapas y crean sus propias visiones de un mundo que no se ve pero que es tan real como la vida misma. Es por esto que mucha pintura abstracta parece familiar y desconocida al mismo tiempo.

Nuestro mundo está afectado por una lista de factores políticos, económicos y sociales, y según Schabsky la pintura abstracta también es afectada por estos factores: “El mundo hoy es mas trágico de lo que lo era en el Siglo XIX, la era del Romanticismo, pero ¿están nuestros pintores contemporáneos abstractos representando un mundo distópico de destrucción? ¿O en vez de eso están representando un punto de

vista optimista del mundo en el que vivimos?” (2011) El medioambiente está siendo destrozado día a día por las fuerzas del capitalismo, y hay guerras en curso en el Oriente Medio entre otros lugares. Hoy vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad que está fuera de nuestro entendimiento; es un mundo errático, cambiante y controlado por empresas, dinero y poder.

Un artista hoy crea una serie de obras que encaja dentro de una declaración artística e igual que el de un diseñador de moda, su trabajo es fácil de identificar. Las galerías y el mundo del arte quiere artistas que sean fáciles de identificar por el público y que tengan una manera específica de crear cuadros para que sean fáciles de vender mediante marketing. Si la gente sabe cómo el trabajo de un artista es estéticamente, pueden desearlo y un mercado para la obra de este artista puede ser creado. El epítome del capitalismo es probablemente la pintura abstracta debido a la materialidad y a la cosificación que representa en si misma. La cosificación, la materialidad y las estructuras así como a la búsqueda de la tendencia (rasgos que pueden encontrarse en la pintura abstracta) podrían representar el mundo controlado superficial, materialista y controlado por el capitalismo. Parece que los cuadros abstractos también son productos en un mundo capitalista porque también son mercancía a ser vendida por galerías de arte, y hoy son creados por artistas así como fabricantes crean sus productos.

Todas las obras vienen de hechos cotidianos, o como dice Nickas “la textura de la experiencia vivida” (Nickas, 2014). Nickas piensa que hay una persistencia en años recientes de pintura abstracta y se pregunta qué aspectos del día a día obligan a un artista a crear pintura abstracta en vez de obras de otro tipo. Las pinturas abstractas pueden ser pintadas al mismo tiempo pero no tener la misma intención: mientras un artista podría estar explorando la relación entre la pintura abstracta y la fotografía, otro artista podría estar explorando la relación entre la pintura abstracta y un programa informático por ejemplo. En esta tesis doctoral asociaciones entre la pintura abstracta e influencias contemporáneas serán analizadas.

Es la pintura abstracta de la década de los 1910 el reflejo de una era plural?

Los 1910 parecen ser una era plural en cuanto a la pintura abstracta porque como dijimos anteriormente los artistas crean pintura hibridizada que está compuesta de elementos de la historia del arte así como de la época contemporánea. Otra razón por la que los 1910 podrían ser una era plural es porque no solo la pintura abstracta entrelaza la tradición con la época contemporánea sino que también incorpora la figuración en muchos casos, tanto como la representación incorpora elementos abstractos. Un ejemplo de pluralismo es el trabajo de Emily Noelle Lambert, que combina figuración y abstracción:

“En realidad creo muchas obras que son figurativas. De hecho pienso en todo mi trabajo conteniendo la figura de forma simbólica o en relación al cuerpo. A veces la figura aparece mas; no estoy preocupada con la división entre la abstracción y la figuración. Cuando estoy creando cuadros y pintando formas, estas cambian constantemente. Empiezan con una sensación emocional encendida por color, pero luego cambian según pasa el tiempo.” (Lambert, 2017)

Según Nickas, algunos artistas rechazan la noción de que su trabajo es en realidad abstracto, “mientras que sería absurdo que un artista que pinta retratos dijera que su trabajo no es figurativo de una manera tradicional” (Nickas, 2014) un ejemplo de esto es la artista Alex Olson, que no piensa que su trabajo sea abstracto:

“Yo no categorizaría mi trabajo como “abstracto”, queriendo decir que no pienso en términos de abstracción versus otras formas. Siempre he usado señales que son familiares o unidades de pinceladas que son imágenes de pinceladas tanto como físicamente lo son. Tales marcas podrían ser consideradas abstractas en el pasado pero ahora pueden funcionar como señales” (Olson, 2016)

La pintura también se enlaza con el performance o acto de pintar, o sirve como instalaciones. Como dice Nickas: “un fenómeno relativamente reciente, uno del cual un idioma está aún siendo escrito.” (Nickas, 2014) pero esto podría no ser un fenómeno tan reciente dado que Dali y Picasso ya hicieron performances y videos que incluían pintura; los constructivistas también crearon instalaciones de pintura. Sin embargo, de acuerdo a esta investigación parece haber un fenómeno de instalación y pintura abstracta en los 1910.

Parece que la pintura abstracta hoy es un reflejo de una era plural en la que los artistas crean obras compuestas de elementos de la historia del arte así como de los tiempos contemporáneos, algunos artistas crean cuadros abstractos que no se preocupan por la división entre la abstracción y la figuración, algunos

artistas abstractos contemporáneos no se consideran artistas abstractos, y la pintura hoy se combina a veces con instalación y escultura.

A.2.4 MODELO DE ESTUDIO. ENFOQUE Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Mis objetivos son aprender lo máximo posible sobre pintura abstracta contemporánea. También estoy interesada en saber en qué se inspiran los artistas abstractos hoy: qué artistas y movimientos artísticos son los que más influyen hoy a la pintura abstracta, y qué temas inspiran mas a los pintores abstractos. También quiero contestar a la preguntas formuladas por los principales historiadores de arte en pintura abstracta contemporánea: Bob Nickas, Pepe Karmel, y Tony Godfrey: “¿Es esta la edad dorada de la abstracción?” (Karmel, 2013), “¿Regresa la abstracción a nuestros lejanos antepasados?” (Godfrey, 2009) “¿es la abstracción contemporánea un reflejo de cómo se siente el mundo?” (Nickas, 2014) (esta pregunta al ser tan poética ha sido cambiada por “¿Cómo representa la pintura abstracta el mundo contemporáneo?”) “¿Es la pintura de la era de los 1910 el reflejo de una era plural?”(Nickas, 2014) esta tesis contesta a todas estas preguntas usando como ejemplo la obra de los artistas contemporáneos que muestran su obra en las galerías del Lower East Side de Nueva York.

ESTRUCTURA

Esta tesis está dividida en tres partes:

la primera parte contesta a las siguientes preguntas: ¿Es esta la edad dorada de la pintura abstracta? ¿Regresa la pintura abstracta a nuestros lejanos ancestros? ¿Cuáles son las principales inspiraciones e influencias de la historia del arte, de la historia, del arte contemporáneo y del mundo contemporáneo?

La segunda parte contesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo representa la pintura abstracta el mundo contemporáneo?

La tercera parte contesta a la siguiente pregunta: ¿Son los 1910 una era plural?

METODOLOGÍA

Como ha sido explicado anteriormente en la sección del Estado de la Cuestión, tras investigar el tema de Pintura Abstracta Hoy, las preguntas que historiadores de arte tienen hoy sobre la pintura contemporánea abstracta son: ¿Vivimos en la Edad Dorada de la pintura abstracta? ¿Tienen los pintores abstractos contemporáneos conocimiento de la historia del arte? ¿Cómo representa la pintura abstracta contemporánea el mundo? ¿Es la pintura abstracta de la década de los 1910 el reflejo de una era plural?

Todas estas preguntas así como las siguientes: ¿En qué se inspiran los pintores abstractos contemporáneos? ¿Cuáles son sus influencias de la historia y del mundo contemporáneo? serán contestadas con ejemplos de pintura abstracta representada por las galerías del Lower East Side de Nueva York.

Primero, con la ayuda de internet las galerías situadas en el Lower East Side de Nueva York fueron identificadas; después los artistas que crean pintura abstracta han sido seleccionados. Luego, información publicada impresa y on-line sobre estos artistas de fuentes como libros, artículos, páginas web y blogs ha sido extraída y analizada, luego los artistas han sido contactados para entrevista y han sido entrevistados. Mucha de la información recogida para esta tesis doctoral procede de las entrevistas realizadas a los artistas.

Pepe Karmel dijo que vivimos en la edad dorada de la pintura abstracta porque los artistas hoy tienen conocimiento de la historia del arte y están inspirados por la época contemporánea. Con esta tesis se va a intentar confirmar esta idea usando a los artistas del Lower East Side como campo de investigación, y averiguando si tienen conocimiento sobre la historia del arte y si están inspirados por la era contemporánea.

Para contestar a la siguiente pregunta de Godfrey: “¿Regresamos hasta los primeros años del siglo pasado y a ese momento del cubismo de las primeras pinturas abstractas, cuando Picasso, Kandinsky o Mondrian parecían abrir la puerta hacia otro mundo?” (Godfrey, 2009) para la realización de esta tesis se ha investigado información escrita sobre estos artistas y cuando no se ha encontrado respuesta a estas preguntas se les ha preguntado directamente durante una entrevista.

En esta tesis también se investiga si los artistas tienen conocimiento de la historia del arte y si el siguiente razonamiento de Schawbsky es verdad: “A menudo escucho la queja de que pintores jóvenes tienen poco

conocimiento de la historia. De hecho, creo que lo opuesto es verdad; tienen mejor conocimiento de la historia que del estado actual del arte” (Schwabsky, 2011). Voy a investigar si los artistas hoy saben sobre el estado presente del arte y cómo de conocedores son del mismo.

RESULTADOS QUE SE ESPERA OBTENER

Se espera probar que los artistas encuentran inspiración de la historia del arte así como de la era contemporánea. Se espera averiguar si los pintores abstractos contemporáneos encuentran inspiración en nuestros ancestros comunes de la pintura abstracta como Picasso o Kandinsky. Se espera también averiguar los movimientos y los artistas históricos y contemporáneos así como los elementos de la historia y del mundo contemporáneo son los más influyentes hoy en la pintura abstracta. Se quiere investigar cómo los artistas abstractos representan el mundo actual y si ver los 1910s son una era plural según la pintura abstracta contemporánea.

PARTE I

PARTE I:

¿ES ESTA LA EDAD DE DORADA DE LA PINTURA ABSTRACTA? ¿REFERENCIA LA PINTURA ABSTRACTA A SUS DISTANTES ANTEPASADOS? ¿TIENEN LOS PINTORES ABSTRACTOS CONTEMPORÁNEOS CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DEL ARTE?

De acuerdo con Karmel (2013), hoy vivimos en la edad de oro de la pintura abstracta porque los artistas contemporáneos pueden inspirarse tanto en la historia de la abstracción como en la contemporaneidad "El mercado del arte continúa comprando arte abstracto aunque los críticos de los años 60 declararon Que la pintura estaba muerta "(Godfrey, 2009). El mundo complejo en el que vivimos puede representarse en la pintura abstracta. Hasta que el tiempo pase y miremos atrás a la historia del arte, es difícil saber qué artistas o movimientos de arte son los más influyentes hoy en día. Según Karmel (2013) hay una enorme cantidad de arte abstracto de excelente calidad que se está haciendo hoy y lo mejor del arte abstracto del pasado es tan bueno como el mejor arte abstracto hecho hoy. En el pasado, nadie sabía que Mondrian, Malevich y Pollock iban a ser los "gigantes" que se consideran hoy en retrospectiva.

Nickas dice hablando sobre la pintura abstracta que "la pintura abstracta puede ser su propio sujeto, su propio mundo, uno que se revela lentamente con el tiempo y que puede no ser exactamente igual para nosotros de un día para otro". (Nickas, 2014) Según Godfrey (2009) esto se debe especialmente al colapso del modernismo y otras narraciones históricas; Por lo tanto, según Nickas y Godfrey el tema de la pintura abstracta hoy es fascinante porque cada artista necesita crear su propio lenguaje y mundo y esto podría ser debido al hundimiento de narrativas históricas, especialmente del modernismo.

Nickas piensa que el sentido de la abstracción como "encontrado" nunca va a cambiar, y así lo dice él:

"En un momento en que toda la abstracción puede ser referida como "encontrada", cuando todos los artistas pueden ser considerados artistas de la apropiación, las preguntas alrededor de las ideas de la autoría planteadas a mediados de los años 80, un período que ahora comienza a entrar en la historia, parecen merecer la pena revisar, y sin embargo estas preguntas parecen menos pertinentes a la pintura abstracta que se está produciendo hoy en día. (Nickas, 2014)

Nickas (2014) también cree que la pintura abstracta hoy en día es relevante porque es un antídoto para el mundo acelerado en el que vivimos donde somos bombardeados con inundaciones diarias de imágenes, pero al mismo tiempo se encuentra conscientemente en una contradicción, diciendo que dado que los

artistas hacen lo que quieren ver en cualquier momento dado, también pueden contribuir a la distribución y creación de imágenes. Parece que cada artista abstracto tiene su propia fórmula para crear pinturas hoy, y esta fórmula se compone de elementos históricos, así como contemporáneos que se pueden "encontrar" en la historia del arte o en el mundo contemporáneo. Al parecer, la pintura abstracta tal como se entiende hoy es la fórmula en la que cada artista crea su propio mundo que está compuesto de elementos "encontrados" de la historia del arte, así como elementos contemporáneos, y esto continuamente cambiará estéticamente mientras nos movemos hacia un desconocido futuro a una velocidad vertiginosa.

Godfrey se pregunta si volveremos a nuestros lejanos antepasados: "¿Volvemos a los primeros años del siglo pasado y ese momento del cubismo y las primeras pinturas abstractas, cuando Picasso, Kandinsky o Mondrian parecían abrir la puerta a otro mundo?" (Godfrey, 2009) y se responde a sí mismo en una página anterior: "En la era de los medios de comunicación masiva lo que distingue a la pintura es su variedad y flexibilidad, su rico pasado, su memoria colectiva y nuestro aparentemente hambre de ella". (Godfrey, 2009) este autor responde que sí, volvemos a los primeros años de pinturas abstractas y a su historia en general. Aparentemente hay una rica historia de la pintura abstracta y los artistas que trabajan en este campo están definitivamente interesados en llevar la pintura abstracta al siguiente nivel contribuyendo a la historia de la misma.

Es probable que haya mucha apropiación cuando los artistas buscan referencias en la historia de la pintura abstracta, aparentemente la apropiación toma un rol crucial en la pintura abstracta de hoy. Los artistas combinan la apropiación con los elementos del mundo de hoy, creando una estética cada vez más cambiante que cambia con los tiempos en un mundo de velocidad rápida que cambia constantemente. Nickas apoya esta idea haciendo asociaciones de pinturas abstractas contemporáneas con pinturas abstractas anteriores, y esto está relacionado con la apropiación:

"Las pinturas que encadenan asociaciones con aquellas que vinieron antes y que no son meras repeticiones inconscientes están relacionadas con estrategias de apropiación, y por lo tanto con otra definición de abstracción, la que se relaciona directamente con la toma de algo por sí mismo, El proceso de remoción, como en la extracción del metal del mineral ". (Nickas, 2014)

Debido a que el mundo está cambiando constantemente y los artistas quieren crear pinturas contemporáneas que son una mezcla de elementos de la época contemporánea, así como de la tradición de la pintura abstracta, contribuyen constantemente a la historia de la abstracción con diferentes intenciones que los pioneros de la pintura abstracta . Nickas piensa que la apropiación de obras de arte más antiguas

ocurre hoy en la pintura abstracta, verificando la pregunta de Godfrey: volvemos a nuestros antepasados lejanos y nuestros antepasados resuenan en nuestras nuevas obras, pero que la intención de los artistas hoy es diferente de la intención de los Artistas a los que hacen referencia.

El 15 de mayo de 1824, Eugène Delacroix escribió en su diario: "lo que mueve a los hombres de genio, o mejor, lo que inspira su trabajo, no son nuevas ideas, sino su obsesión con la idea de que lo que ya se ha dicho no es suficiente" Eugène Delacroix (1798-1863). Esta afirmación de Delacroix podría significar que la tradición de la pintura abstracta es infinita porque cada artista puede ahora crear una nueva obra de arte que se inspira en la historia de la abstracción. Los artistas piensan hoy que lo que ya se ha dicho acerca de la pintura abstracta aún no es suficiente y quieren revivir la historia de la pintura abstracta con sus aportaciones. Un artista tiene que decir algo nuevo al hibridar ideas tanto de la historia de la abstracción como de la actualidad . Según Godfrey: "hay una necesidad de hacer y ver pinturas que se extienden del pasado al futuro, como hay tanta necesidad por Polke como por Durero, Beatriz Milhazes, Matisse, Vija Celmins o Fra Angelico. Lo que hay que examinar aquí no son las brasas moribundas de una tradición de pintura, sino la continuidad y los cambios en una variedad de tradiciones de pintura - tradiciones que constantemente se entrelazan" (Godfrey, 2009).

Para resumir, según Delacroix y Godfrey, lo que se ha dicho acerca de la pintura abstracta nunca será suficiente; Nuevos artistas seguirán creando nuevas obras de arte y entrelazando diferentes tradiciones y esto se puede representar como un proceso eterno: la pintura abstracta nunca será pasada, y nuevas pinturas se pueden hacer siempre en el presente y en el futuro.

Godfrey (2009) señala la importancia de tener algún conocimiento de cómo está arraigada la pintura, de su pasado y de cómo se remite a ella para reconocer lo que es vital o importante en la pintura. Respecto al tema del conocimiento sobre la historia de la pintura abstracta, Schwabsky dice: "A menudo oigo la queja de que los jóvenes pintores tienen poca comprensión de la historia, de hecho, encuentro lo contrario: tienen una mejor comprensión de la historia que del presente estado de la técnica" (Schwabsky, 2011) esta tesis examinará si esta afirmación puede aplicarse a pintores abstractos representados por galerías del Lower East Side. De acuerdo con Godfrey, por lo tanto, es sumamente importante que los artistas sean conscientes de su uso de referencias de la historia de la abstracción y sean conscientes de que están haciendo contribuciones a la historia de la abstracción. En el mundo académico de Bellas Artes se enseña que tener conocimientos sobre la historia del arte y el arte contemporáneo es lo que diferencia a los artistas contemporáneos de artistas "folclóricos" o "populares".

Schwabsky dice que el significado de una nueva obra es relativo a su pasado y a su presente: "el significado de una nueva obra es relativo a su posición en relación con otras obras en el mismo campo, pasado y presente - su significado emerge en Planos diacrónicos y sincrónicos "(Schwabsky, 2011) esto significa que el significado de una pintura abstracta tanto en relación con los tiempos contemporáneos como con la historia de la pintura abstracta. De acuerdo con esta investigación, la afirmación de Bob Nickas de que hay mucha hibridación y apropiación en la pintura abstracta contemporánea es correcta. A continuación, la hibridación se explicará artista por artista, nombrando cada una de las influencias de los artistas de la historia del arte y del mundo contemporáneo.

El arte actual está influenciado por la vida contemporánea, así como por la historia del arte y la pintura abstracta contemporánea; Hay una evolución de la pintura abstracta como un proceso infinito. Los pintores abstractos miran hoy la pintura abstracta del pasado, hay una historia de la pintura abstracta y los artistas son bien conscientes de esta historia, si no serían artistas populares. Un pintor abstracto de hoy puede mirar a un artista constructivista y ser inspirado para crear su propia obra de arte contribuyendo al linaje del constructivismo o hibridándolo con un movimiento diferente y creando algo completamente nuevo. Pero la verdad es que los pintores abstractos trabajan dentro de una historia de abstracción y se inspiran en ella.

INFLUENCIAS DE SCOTT REEDER

EXPRESIONISMO ABSTRACTO, ED RUSCHA, POLLOCK, CY TWOMBLY, MARTIN KIPPENBERGER, WARHOL, SIGMAR POLKE, HUMOR, Y EL MUNDO DEL ARTE

Ilustración 4. Scott Reeder. Mind Club. 2013

Óleo sobre Lienzo. 24 x 30", 60.9 x 76.2 cm.

Scott Reeder y el Expresionismo Abstracto: según el crítico de arte Nadiah Fellah y el New Yorker, n.d. Las referencias de este artista son el expresionismo abstracto (Jackson Pollock y Cy Twombly), así como Ed Ruscha, especialmente en los títulos, utilizando el humor para burlarse del mundo del arte. "El pintor con sede en Detroit aborda la historia del arte con una mezcla de parodia y sinceridad. Los lienzos cubiertos de líneas y garabatos acenan con el expresionismo abstracto pero las marcas se hacen con fideos alfabéticos ... Una fila de pinturas de texto inexpresivas de palabras de cuatro letras: Post Cats, Moot Meme, Cool Shit'ndod a Ed Ruscha (The New Yorker, nd). Éstas son dos de las pinturas que él creó con los tallarines del alfabeto:

Ilustración 5. Scott Reeder. Untitled. 2013

Óleo sobre Lienzo. 54 x 38", 136.1 x 96.5 cm.

Nadia Fellah hablando sobre las influencias de Reeder en la exposición "People Call Me Scott" ("La Gente me Llama Scott") en la galería Lisa Colley:

"Al entrar en la galería, los espectadores se enfrentan inicialmente con grandes lienzos abstractos, patrones similares a los de Jackson Pollock o Cy Twombly por todo el lienzo. En una inspección más cercana, se aprende que las representaciones abstractas de las marcas de Reeder se hacen colocando los tallarines de pasta en los lienzos y rociando pintura sobre ellos - dando por resultado la calidad etérea a través de sus obras. Aunque exquisitamente ejecutado y con un efecto refinado, la revelación de su creación es otra forma en la que socava la estima y el valor que se da a las obras aclamadas por ellos ... De la misma manera, en los numerosos paneles de texto tipo Rusha también a la vista, Reeder ha reemplazado las expresiones profundas o poéticas que uno podría esperar con declaraciones como "Fake Work" y "Post Good". Utilizando humor irónico para alterar las expectativas sobre el llamado alto arte y el significado de su colocación en un espacio comercial, las obras son también indicativas de la importancia que el lenguaje desempeña en la práctica artística. Una herramienta indexal que utiliza, al igual que las formas y los medios que escoge, que evocan a artistas y movimientos, tan profundamente y ubicuosamente arraigados en el canon histórico del arte ". (Fellah, 2013)

Scott Reeder también hace referencia al mundo del arte contemporáneo:

"El trabajo más divertido es una lista de pizarra titulada: 'títulos alternativos para exposiciones recientes que he visto', incluyendo 'Fake Cashed', 'The Mens Movement' y 'Important Art Referenced Unimportantly'. ¿Es ésta la autocrítica preventiva del artista?" (The New Yorker, nd)

"Incluido en Lisa Cooley hay lienzos con listas escritas a mano, como Títulos alternativos para exposiciones recientes que he visto (" Indoor Street Art "y" Painting is Dead, pero estas pinturas están todavía disponibles "(Dillon, 2013)

"Muchas de las obras basadas en texto en el programa se leen como líneas de puñetazos, falsificando la seriedad de los títulos de exposiciones mundiales de arte, y procesan el arte ... Usando el humor irónico para alterar las expectativas sobre lo que se denomina arte importante y el significado de su colocación en un espacio comercial, las obras son también indicativas de la importancia que el lenguaje desempeña en la práctica artística. Una herramienta que funciona como un índice que utiliza como las formas y medios que elige, evoca artistas y movimientos ... Cualquier sutileza o sujeción que Reeder sostiene en sus lienzos se

abandona en las dos grandes pizarras incluidas en la exposición, cada una de ellas titulada "Alternativa Títulos de exposiciones recientes que he visto 'y' Títulos de canciones ". En el primero, el artista ofrece parodias hilarantes para exposiciones de arte contemporáneo. El intento de asignar referentes para algunos de ellos es sencillo, como 'Lo Crea o No, yo Poseo un Ordenador' y 'Arte Callejero Interior', que se burlan de la aparición del arte digital y la aparición reciente del arte de graffiti en museos y galerías , cuya relevancia es especialmente conmovedora dada la residencia de Banksy en octubre en Nueva York. Sin embargo, otros parecen ser críticas generales, como con "Loco en los Museos (Parte 6)" - Tal vez refiriéndose al surgimiento del arte que surgió del Movimiento Ocupa - y "El Movimiento de los Hombres." Estas obras ayudan a establecer el tono De la exposición, y la práctica de Reeder en general, cuya ligereza y humor son alternativas refrescantes a la típica exposición de galería ". (Fellah, 2013)

El trabajo de Reeder referencia a Ed Ruscha y al Expresionismo Abstracto. En una entrevista con Noah Dillon dice que algunos de sus artistas favoritos son "Martin Kippenberger, Warhol, y especialmente Sigmar Polke, con su movimiento entre la imaginación y la abstracción." (Reeder, 2013) estos artistas parecen estar en línea con los antepasados tales Como Picasso o Kandinsky. El arte es una evolución donde los artistas se apropian de los elementos de la historia del arte y los tiempos contemporáneos. Parece ser conocedor de la historia del arte.

INFLUENCIAS DE LAURA SHARPE WILSON

EXPRESIONISMO ABSTRACTO, POP ART, NICHOLAS KRUSHENICK, YAKOI KUSAMA, MINIMALISMO, MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y CONSTRUCTIVISTAS, DISEÑOS TEXTILES DE VARVARA STEPANOVA, POP ART, UKIYO-E, CORTINAS DE CAMA DEL SIGLO XVIII, PHILIP GUSTON

Ilustración 6. Laura Sharpe Wilson. Battle. 2012

Acrílico y Grafito Sobre Papel Sobre Madera on
24.75 x 24.75", 62.7 x 62.7 cm.

Ilustración 7. Laura Sharpe Wilson. My Own Planet (For the Girls). 2011

Acrílico y Grafito Sobre Papel Kozo Sobre Madera

13.8 x 10.8", 35 cm. x 27.4 cm.

Ilustración 8. Laura Sharpe Wilson. Mountain and Wago Weel Pattern. 2011

Acrílico y Grafito sobre Papel Unryu sobre Madera

14.3 x 11.3", 36.3 x 28.7 cm.

Laura Sharpe Wilson y el Pop Art, Minimalismo y Movimientos Feministas: Según el artículo de Thomas Micchelli en *Hyperallergic* (2014), Laura Sharpe Wilson está inspirada en artistas y movimientos abstractos y figurativos. Las influencias abstractas son: el artista Pop abstracto Nicholas Krushenick, Yayoi Kusama que también está asociada con el arte pop, el Minimalismo y los movimientos feministas, y por los diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova. Laura Sharpe Wilson puede demostrar que volvemos a nuestros antepasados distantes porque hace referencia al arte abstracto del pasado y los hibrida con referencias de la historia del arte figurativo como se mencionó anteriormente. Ella también se inspira en los artistas históricos y contemporáneos nombrados anteriormente, y demuestra que tiene conocimiento de la historia del arte. Su trabajo entrelaza tradiciones como el constructivismo, el pop art, el expresionismo vienés, el ukiyo-e, las cortinas de cama del siglo XVIII, así como la figuración contemporánea de Philip Guston entre otros. Influenciada por el pasado y el presente, crea nuevas pinturas que parecen moverse hacia el futuro, mientras contribuyen a la historia de la abstracción.

INFLUENCIAS DE SULING WANG

EXPRESIONISMO ABSTRACTO, ARTE ÓPTICO, BRIDGET RILEY, GEOGRAFÍA DE TAIWÁN Y TRADICIONES ORIENTALES TAIWANESAS, PINTURA Y CALIGRAFÍA CHINA Y TAIWANESA

Ilustración 9. Suling Wang. Transcient Forms. 2006

Óleo y Acrílico sobre Lienzo
96.46 x 78.74", 245 x 200 cm.

Ilustración 10. Suling Wang. Untitled. 2005

Acrílico y Tinta sobre Papel
30.12 x 22.44" , 76.5 x 57 cm.

Ilustración 11. Untitled. 2005

Acrílico y Tinta sobre Papel
30.12 x 22.44", 76.5 x 57 cm.

Ilustración 12. Suling Wang. Untitled. 2005

Acrílico y Tinta sobre Papel
30.12 x 22.44", 76.5 x 57 cm.

Ilustración 13. Suling Wang. Untitled. 2006

Acrílico y Tinta sobre Papel
29.92 x 22.05", 76 x 56 cm.

Según Martin Coomer (2005) las pinturas de Suling Wang se asemejan al Expresionismo Abstracto, Op-Art, y ella vuelve a crear temas y estilos de media docena de artistas contemporáneos ... y secciones tipo Bridget Riley- Pero la declaración de Wang no menciona esto. En cambio, dice:

"La geografía de Taiwán es un tema recurrente en las pinturas de Wang y sus representaciones están influenciadas por las tradiciones orales que experimentó cuando era niña" (Lehman Maupin, nd)

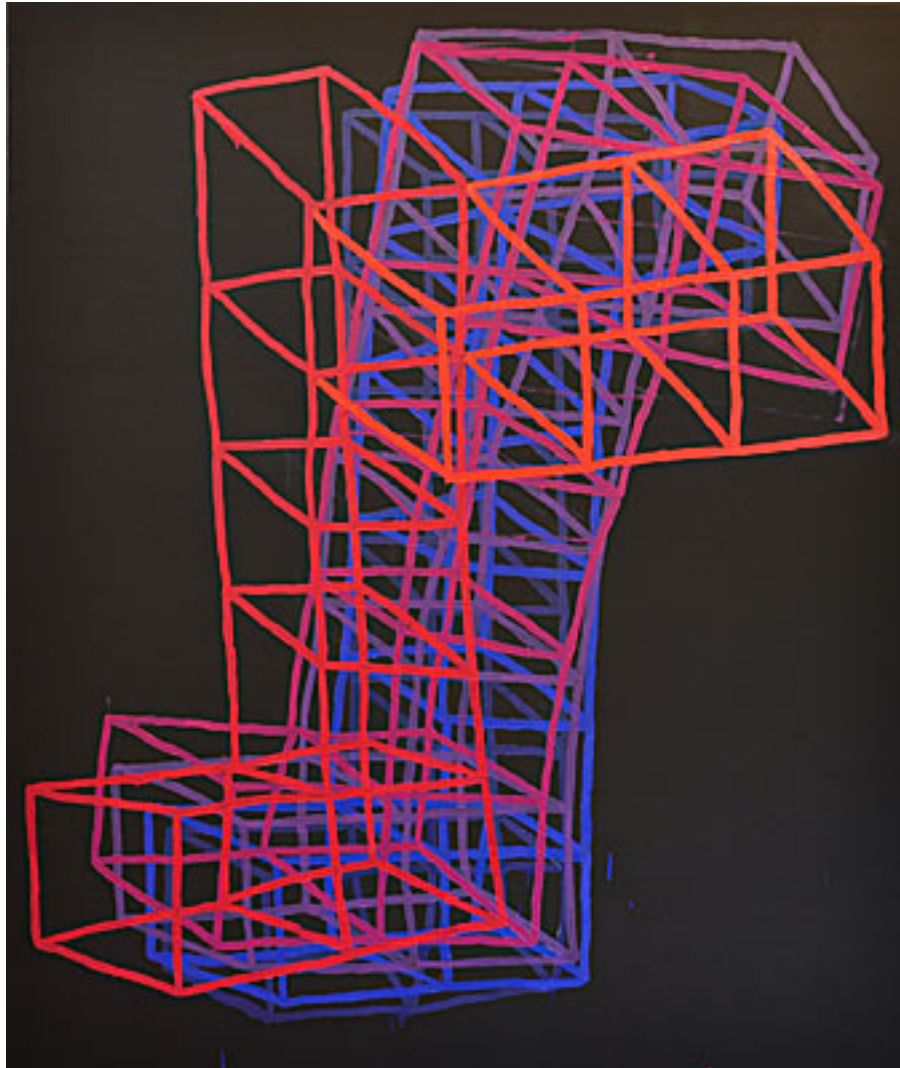
Para entender las pinturas de Wang, es importante saber que ella "creció en la zona rural de Taiwán y se mudó a Londres ... donde estudió arte" (Lehman Maupin, nd) Su trabajo parece influenciado por la pintura tradicional china:

"Dibujos animados y formas caligráficas en las pinturas de Wang se superponen encima de otros y sugieren árboles, tallos y montañas ... La geografía de Taiwán es un tema recurrente en las pinturas de Wang y sus representaciones están influenciadas por las tradiciones orales que experimentó cuando era una niña" (Lehman Maupin, nd)

Al mismo tiempo, Wang tiene un MFA del Royal College of Art de Londres, y tiene conocimiento de la historia del arte y de nuestros antepasados lejanos. Esta artista ha estudiado la tradición occidental del arte.

INFLUENCIAS DE JASON KAROLAK

EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO, LA ESCUELA DEL RÍO HUDSON, LA ESCUELA ASHCAN, EL MODERNISMO, EL CUBISMO, PICASSO, MONDRIAN, LA ABSTRACCIÓN AMERICANA TEMPRANA: STUART DAVIS, MORGAN RUSSELL, ARTHUR DOVE, HELEN TORR, AARON DOUGLAS, MARSDEN HARLEY, JACOB LAWRENCE, EL MINIMALISMO, EL ESTUDIO DEL COLOR, LA ARQUITECTURA EL HIP HOP Y TRADICIONES DE LA MÚSICA AMERICANA, LA TECNOLOGÍA

Ilustración 14. Jason Karolak. Untitled (P.1305). 2013

Óleo sobre Lienzo

84 x 71", 213.36 x 180.34 cm.

Karolak y la Escuela del Río Hudson: Karolak nombra pintores históricos realistas en lugar de pintores abstractos como referencias para su trabajo: dice que sus grandes pinturas están inspiradas por Thomas Cole y Albert Bierstadt que según artcyclopedia.com (2014) pertenecía al Hudson River School, un movimiento que retrató el paisaje americano romántico y el desierto de una manera detallada y realista a mediados del siglo XIX. Debe ser por eso que sus grandes cuadros aparecen llenos de aire y flotando en el espacio; Para sus pequeñas pinturas dibuja la inspiración del color de la paleta de Gauguin para crear sus composiciones compactas y energizadas. Es interesante que un artista que trabaja exclusivamente de

manera abstracta, se inspira en la pintura histórica figurativa, esto contradice la idea inicial de que hoy vivimos en la edad de oro de la abstracción porque el artista hoy puede inspirarse en la historia de la abstracción, Desde tiempos contemporáneos. Según Self (2011), las pinturas de Karolak le recuerdan la obra del pintor contemporáneo principal Terry Winters. Incluso si Karolak afirma que los artistas figurativos históricos le inspiran, ha estudiado un BFA y un MFA es muy consciente de la historia de la abstracción, así como de la obra realizada por pintores abstractos contemporáneos. Cuando le pregunto en la entrevista para esta tesis si está inspirado en la historia de la abstracción, contesta:

"Sí. Tengo un gran apetito por la historia del arte, pintando la historia de la abstracción. Mis principales influencias son Stuart Davis, Willen de Kooning, Agnes Martin, Lana de Christopher, y Mary Hailmann. La influencia de mis profesores también es significativa. Como estudiante en Pratt Institute estudié color con Herbert Beermann (que estudió con Josef Albers en Yale) y pintura con Howard Buchwald. En la escuela de posgrado de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, trabajé con varios grandes artistas, incluyendo a Richard Reza y Susanne Doremus. "(2017)

Está interesado en la Escuela Ashcan, el artista modernista y cubista Stuart Davis, su trabajo realmente parece conectarse a Davis debido a Las estructuras que crea Karolak. Karolak, en su entrevista (2017) dice que también está interesado en la arquitectura, el estudio del color, las aves, la tecnología digital, el hip hop y otras tradiciones musicales americanas.

Jason Karolak, para sus pequeñas pinturas, como se mencionó anteriormente, se inspira el color de la paleta de Gauguin para crear sus composiciones compactas y energizadas. Cuando se le pregunta si regresa a nuestros lejanos antepasados como Picasso y Mondrian, él contesta: "Sí, esos son todos artistas esenciales a los que mirar. El enfoque de Mondrian en la estructura interna de una pintura sigue siendo importante para mí. También estoy interesado en los hilos americanos de la abstracción temprana, que quizás eran menos "puristas" en el enfoque. Esta historia incluye a Stuart Davis, a Morgan Russell, a Arthur Dove, a Helen Torr, a Aaron Douglas, a Marsden Hartley y a Jacob Lawrence. "(Karolak, 2017) cuando se le pregunta en la misma entrevista si utiliza la apropiación en su trabajo, Ha utilizado la apropiación en su trabajo durante mucho tiempo, pero que ahora menos. Ahora está mas interesado acerca de las referencias sociales y más acerca de extraer en particular elementos experienciales o perceptuales. Estos elementos pueden provenir de una reserva natural cerca de la ciudad, de la calle, de una obra de arte, etc. Utiliza la tecnología y la fotografía para ayudar a llevar este material al estudio, pero es sobre todo atrayendo que estos elementos sean absorbidos En su trabajo: realiza muchos dibujos utilizando tinta

sobre papel firme y lápiz en papel de bloc de dibujo, y utiliza el dibujo como una forma de construir un vocabulario más personal que se puede utilizar en las pinturas.

Ilustración 15. Jason Karolak. Untitled (P-1308). 2013

Óleo sobre Lienzo

16 x 14", 40.64 cm. x 35.56 cm.

INFLUENCIAS DE ALEX OLSON

EXPRESSIONISMO ABSTRACTO, MINIMALISMO, ROBERT RYMAN, AGNES MARTIN, JACK WHITTEN, SECADOR DE MOIRA, MILTON AVERY, MARSDEN HARLEY, LEE LOZANO, SIMONE FORTI, Y LA ESCRITURA DE MAGGIE NELSON, CLAUDIA RANKING Y VIRGINIA WOOLF. EL READY-MADE, POP ART Y EL USO DE ROY LINCHTENSTEIN DE LA PINCELADA, EL GRUPO BMPT, EL LENGUAJE, ROTHKO, DISEÑO TEXTIL, DISEÑO GRÁFICO, SUPERFICIES ARQUITECTÓNICAS.

Ilustración 16. Alex Olson. Proposal 10. 2012

Óleo sobre Lienzo

61 x 43", 154.94 x 109.22 cm.

Alex Olson no categoriza su trabajo como abstracto. Ella no piensa en términos de abstracción versus otras formas. "Siempre he utilizado signos que son familiares o unidades de pinceladas que son imágenes de pinceladas tanto como lo son físicamente. Tales marcas podrían haber sido consideradas abstractas en el pasado, pero ahora también pueden funcionar como signos." (Olson, 2017). Los artistas abstractos anteriores la inspiran tanto como ella es inspirada por otros medios como la escritura. Como sus pinceladas son su lengua, ella está muy interesada en la superficie creada con la pincelada, el color y la composición; Tal vez este interés por la escritura viene de su interés en el lenguaje de las pinceladas, porque la escritura trata con el lenguaje y sus pinceladas son su propio idioma. Cuando le pregunto por qué está interesada en el trabajo de Maggie Nelson como escritora responde:

"He estado muy entusiasmada con la escritura de Maggie Nelson debido a las formas que toma y cómo se desarrolla, así como la forma en que teje lo personal y lo teórico. A menudo me intereso por otras formas de arte y trato de crear analogías para mi propia obra" (Olson, 2017).

Olson no se inspira en una sola fuente, dice en la misma entrevista que sólo sigue lo que atrae su interés en un momento dado, ella suele buscar cómo algo actúa o se comporta o piensa en lo que hace en lugar de lo que parece. Cuando le pregunto acerca de sus pinceladas, dice que usa sus pinceladas como marcas genéricas, que son como una letra en un alfabeto, por lo tanto confirmando mi hipótesis inicial, que utiliza sus pinceladas como un alfabeto.

"Utilizo marcas muy genéricas y pinceladas claramente articuladas debido a lo accesibles que son. Es como una letra en el alfabeto: es familiar, cualquiera puede usarlo o producirlo, pero cómo lo usan y lo producen es lo que es variable. Así que pienso en pinceladas como físicamente, literalmente, una pincelada, pero también un signo en sí mismo. Se lee como una imagen de sí misma. Esto obviamente viene de la historia del ready-made y el uso de Pop y Linchtenstein de la pincelada y el grupo BMPT. Esto me interesa porque quiero que mis cuadros sean leídos, por lo que la pincelada pide ser leída como un signo. Las pinceladas también pueden abarcar aspectos de la historia del arte y usarse, como lenguaje, como una referencia a una idea que el pintor quiere plantear en el diálogo" (Olson, 2017)

De acuerdo con esta declaración, quiere que sus pinturas sean leídas como signos. Su trabajo podría ser estudiado entre otros artistas que crean un lenguaje a través de pinceladas. Como mencioné anteriormente, la biografía de Alex Olson dice que "el diseño textil, las superficies arquitectónicas, las

fachadas y el diseño gráfico ..." la inspiran. Según el ensayo de Kristine M. Jones "Escala moderada, elegancia formal y contención" (2012) algunas de las características de las pinturas de Olson son:

"Sus pinturas también sugieren una serie conflictiva de acciones que incluyen la difusión, el vertido, la limpieza, el raspado, abrasión y esponjado, sino también la escritura y el hojear de libros. Estas acciones sugieren la historia de la pintura abstracta formal. Jones menciona a Olson creando una "composición tipo-Rothko " (Laura Barlett Gallery, 2012)

Parece claro que aunque Olson no se considera una pintora abstracta, las cualidades estéticas de su obra demuestran que su obra está inspirada en la historia de la abstracción formal. Pero, ¿qué hay de nuevo en la pintura formal en cuanto a la obra de Olson? La combinación de la amplia gama de técnicas que emplea, así como sus fuentes de inspiración: fachadas, diseño textil, diseño gráfico y superficies arquitectónicas. Todos estos combinados crean un nuevo lenguaje artístico. Cuando entrevisté a Alex Olson me dijo que no consideraba a Picasso y sus compañeros como los primeros pintores abstractos:

"La abstracción, dependiendo de cómo se define, se puede encontrar a lo largo de la historia visual. Y toda la historia visual es inspiradora "(Olson, 2016)

cuando le pregunté acerca de sus influencias de la historia de la abstracción dijo que

"hay demasiados artistas para enumerar: Robert Ryman y Agnes Martin son especialmente importantes para mí, así Como Jack Whitten, Moira Dryer, Milton Avery, Marsden Hartley ... Sin embargo, el trabajo en otros medios y en otros géneros también me inspiran, como la obra escrita y las pinturas de Lee Lozano y las actuaciones de Simone Forti. Durante los últimos años, el trabajo creativo fuera del arte ha sido el más inspirador, especialmente escrito: Maggie Nelson, Claudia Rankine, Virginia Wolfe, por nombrar algunos. "(Olson, 2016)

Cuando la pregunto sobre la apropiación en su trabajo contesta:

"Sí, en el sentido de que cada pincelada y marca ha sido explicada en la historia del arte, y por lo tanto cada uno viene con un significado que puede ser construido sobre o desplazado en diferentes direcciones. Pienso en éstos como bloques constructivos visuales ". (Olson, 2016).

INFLUENCIAS DE EMILY NOELLE LAMBERT

MARK ROTHKO, KAZIMIR MALEVICH, LOS PINTORES ABSTRACTOS AMERICANOS ARTHUR DOVE Y ALBERT PINKHAM RIDER, EL COLOR DE MILTON AVERY, LA PINTURA SIENESA DEL SIGLO XIV, SUSAN GOTHENBURG, ELIZABETH MURRY, LA PINTURA TÁNTRICA INDIA, MENHIRS PREHISTORICOS, EL TRABAJO ENSAMBLADO DE SCHWITTERS, PICASSO Y SAAR, LOS RECORTES DE MATISE. AMY SILLMAN

Ilustración 17. Emily Noelle Lambert. Grind Whirl Stream. 2012

Acrílico y Madera sobre Madera

91 x 9", 231.14 x 231.14 cm.

Emily Noelle Lambert se inspira en la historia de la abstracción. Lambert trabaja en el enfoque de ensamblaje usando pintura, lona, madera, espuma de poliestireno, plástico y objetos encontrados. Este enfoque ha sido utilizado desde los tiempos de Picasso, por lo tanto, como confirmará más tarde en su entrevista, se inspira en la historia de la abstracción. Según Becky Brown (2016), Lambert sintetiza todo en un lenguaje cohesivo que invita a una experiencia en gran parte no objetiva e inmersiva. Ella está en el linaje de Rothko, Hesse, Malevich, Bengalis y Silman, creando un "cosmos visual único que exige la participación plena en sus propios términos". Lambert crea muchas obras abstractas donde incorpora la figuración y esto será analizado en la Parte III De esta tesis.

"Estoy inspirada por la historia del arte - desde los antiguos menhires de piedra, estoy interesada en ver la mano y la mente en el arte - el proceso visible a través de la marca" (Lambert, 2017)

Cuando se le pregunta si utiliza la apropiación en su trabajo, ella responde:

Estoy influenciada por la historia, así que por supuesto que eso se filtra en mi trabajo, pero no uso conscientemente la apropiación" (Lambert, 2017)

En su entrevista para esta disertación (2017) ella dice que en sus esculturas pintadas abstractas usa restos de madera de lugares donde ha trabajado y donde se ha conectado con personas, amigos y familiares, NJ, NH, WV, PA, VT y NY (siglas para distintos estados de los Estados Unidos). Reflexionando sobre su propia historia. Estos restos industriales de madera son descartes de nuestra cultura comercial, y ella quiere darles una segunda o tercera vida. A pesar de referirse a los artistas modernistas norteamericanos y al arte del mundo como la pintura tántrica, se ha colocado en este capítulo en la sección de expresiones abstractas, porque gran parte de la obra de Emily es abstracta y llena de expresión; Sin embargo el trabajo de Lambert es ecléctico y será analizado posteriormente a través de la disertación. Ella también crea el arte abstracto que bordea con la figuración y esto parece conectar con los artistas tales como Arthur Dove, Albert Pinkham Rider, y Milton Avery a los que ella hace referencia.

INFLUENCIAS DE THOMAS SPOERNDLE

PATRICK HENRY BRUCE, JOSEF ALBERS, IVAN SERPA, CHARLES BURCHFIELD, ROBERT
INDIDANA, SOL LEWITT, DAN WALSH

Ilustración 18. Thomas Spoerndle. Bookends. 2013

Acrílico y Grafito sobre Lienzo

50 x 54", 127 x 137.16 cm.

Ilustración 19. Thomas Spoerndle. Lightening. 2013

Acrílico y Grafito Sobre Lienzo

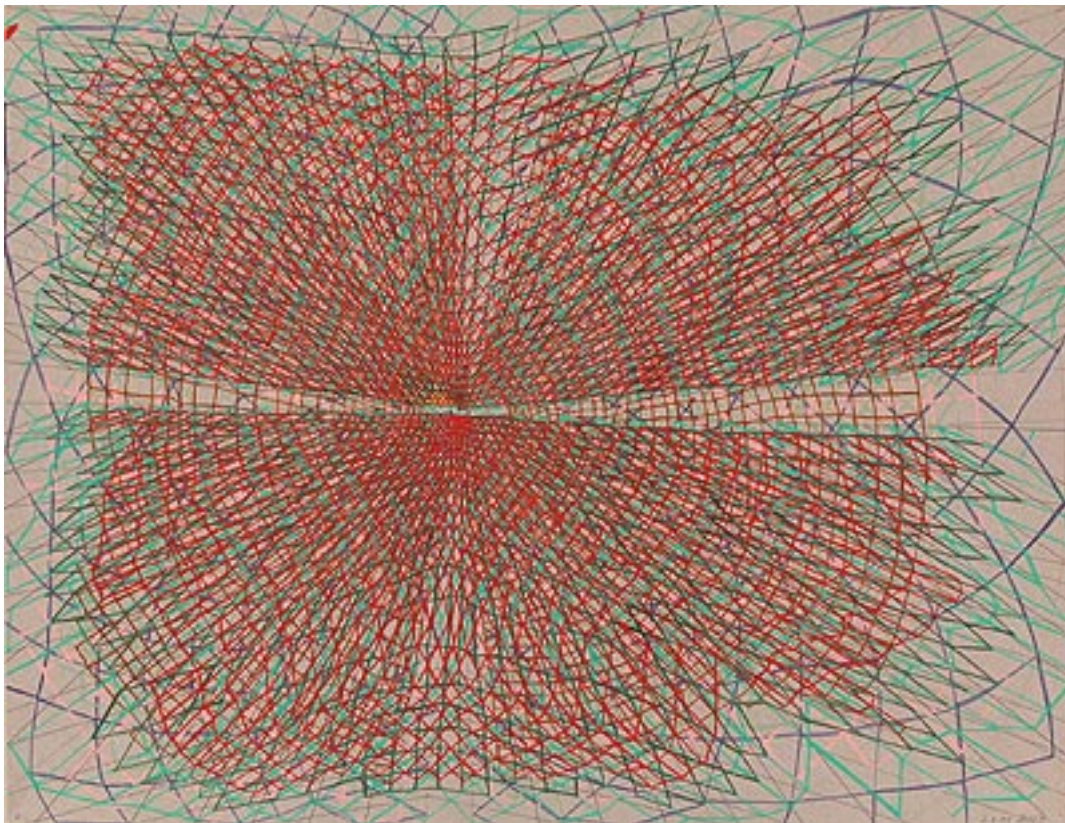
35.25 x 35.25", 89.5 x 89.25 cm.

De acuerdo con PS1 Studio Visit (2014) Thomas Spoerndle se considera un pintor que gravita hacia la abstracción porque está interesado en cómo un lenguaje visual complejo puede ser construido a través del uso de variables simples. Su trabajo es óptico y gráfico al mismo tiempo, trabajando principalmente en pintura y dibujo; Está interesado en cómo la comprensión de las relaciones internas que componen una imagen se relaciona con la construcción del significado colectivo e individual. Thomas Spoerndle encuentra inspiración en el uso del color de: "Patrick Henry Bruce, Josef Albers, Ivan Serpa, Charles Burchfield, Roberto Indiana, Sol Lewitt y Dan Walsh" (Thomas Spoerndle, 2016)

INFLUENCIAS DE LAURA WATT

MEDITACIÓN, AZULEJOS ÁRABES, MANDALAS BUDISTAS, COLCHAS AMISH, TARTANS ESCOCESSES, ARTE ÓPTICO, ARTE PSICODÉLICO

Las pinturas de Laura Watt son para ella una forma de meditar. La declaración de artista de Laura Watt publicada en McKenzie Fine Art (2009) detalla que las pinturas abstractas de Laura Watt hacen referencia a la meditación ya que también se inspiran en cuadrículas que se encuentran en azulejos árabes, mandalas budistas, edredones Amish, telas de corteza de los pigmeos escoceses y tartanes escoceses. Op y arte psicodélico, ella obviamente tiene conocimiento de historia del arte y se remonta a nuestros antepasados lejanos incluso antes de los tiempos de Picasso o Matisse.

Ilustración 20. Laura Watt. Sound System. Study #3. 2012

Gouache sobre Papel

19.5 x 25", 49.53 x 64.77 cm.

INFLUENCIAS DE TRUDY BENSON

LA TECNOLOGÍA, LA ERA DIGITAL DEL PASADO Y EL PRESENTE, PROGRAMA DE PINTURA DE LOS 90, ESTÉTICA DE PHOTOSHOP, EXPRESSIONISMO ABSTRACTO, ABSTRACCIÓN DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, PINTURA CLÁSICA Y PENSAMIENTO ABSTRACTO E INFLUENCIA OCCIDENTAL CONTEMPORÁNEA

Ilustración 21. Trudy Benson. Jah Coil. 2012

Acrílico, Esmalte, Spray y Óleo sobre Lienzo

63 x 68", 160 x 172.7 cm.

Trudy Benson y la tecnología: Trudy Benson podría demostrar que esta es la Edad de Oro de la pintura abstracta porque se inspira en la historia de la abstracción, así como de la época contemporánea. Las citas de los críticos de abajo muestran que Trudy Benson ha creado su propio mundo, lenguaje y estilo de

pintura inspirado en la historia de la pintura expresionista abstracta, el pensamiento abstracto y la abstracción de principios del siglo XX, al tiempo que crea una relación entre la pintura y la era digital: hace referencia al programa MS Paint de los años 90 y a la estética de Photoshop. En primer lugar, se citarán referencias: Según el sitio web de Horton Gallery Las pinturas de Benson están influenciadas no sólo por el pensamiento abstracto, sino también por la historia del arte, la pintura clásica y la influencia occidental contemporánea:

"Cada obra contiene ondas de trazos desenfrenados y marcas de pintura spray que enfatizan una afluencia de información y pensamiento abstracto inconexo ... con sub-pinturas de cuadraturas y gradientes, la artista utiliza símbolos sinónimos a los de la historia del arte y la tecnología moderna. Esta dicotomía en el trabajo de Benson continúa mientras que ella se relaciona fácilmente con las alusiones clásicas de la pintura, manteniendo un diálogo mecánico. Este complejo tejido de influencia contemporánea occidental a través de técnicas de pintura arquetípica, dentro de la marca intuitiva de Benson, no proporciona una manera fácil de entrar en uno de sus enormes lienzos. "(Hortongallery.com, 2015)

Tina Rivers en Artforum compara una de las pinturas de Trudy Benson con la abstracción de principios del siglo XX:

"El trabajo de Trudy Benson es similarmente bilingüe, hablando tanto del arte del pasado como de las formas digitales del presente, mientras nos pide que consideremos la relación entre los dos. A primera vista, Selection, Delete, 2013 tiene la exuberancia colorida de la abstracción de principios del siglo XX " (Rivers, 2015)

Según Joseph Woling, Trudy Benson es una de las mujeres artistas que vuelve a imaginar la pintura expresionista abstracta: " Añadiendo a la creciente lista de mujeres que actualmente re-imaginan el expresionismo abstracto" (Wolin, 2015)

Parece que Trudy Benson se inspira en la historia de la pintura expresionista abstracta, el pensamiento abstracto y la abstracción de principios del siglo XX. Trudy Benson también está inspirada en la tecnología digital de la época contemporánea: Según Hortongallery.com:

"Benson explora el mundo del espacio digital, que se manifiesta detrás de las pantallas ... La traducción de Benson de la tecnología y las pantallas en el arte se sembró a una edad temprana. Sus

primeras pinturas abstractas fueron hechas como un niño en un Mac blanco y negro antiguo con las herramientas integradas de Microsoft Paint: el lápiz, el pincel, la lata del aerosol, el cubo del terraplén, y el gradiente. Esta exposición primaria a la creación de arte digital, indudablemente informó a la artista en la transición a una práctica basada en material. "(2015)

Según Kathy Grayson de ID Magazine:

“Sus intrincados lienzos son moldeados por la lógica de la imagen digital, las estructuras y la estética de las opciones de Photoshop, como las herramientas de spray, relleno, selección y borrado que se aproxima a un lienzo en blanco con su imaginación digitalmente mitigada. Usando pinceles, rociando o pintando a menudo de forma directa, Trudy crea composiciones con escala y alcance que mantienen la pintura relevante en la era digital "(Grayson, 2014).

Tina Rivers en Artforum también apoya la idea de que Benson hace referencia a la tecnología digital:

"Cualquiera que usara un PC en los años noventa identificará los materiales heterogéneos del trabajo (incluyendo pintura en aerosol y pintura acrílica) como un catálogo de la gama de efectos que uno podría incrustar en un solo cuadro en MS Paint" (2015).

El trabajo de Benson parece estar inspirado en el programa MS Paint de los años 90 y la estética de Photoshop, creando una relación entre la pintura y la era digital. Según Joseph Wolin, Trudy Benson es una de las mujeres artistas que vuelven a imaginar la pintura expresionista abstracta: "Añadiendo a la creciente lista de mujeres que actualmente reimaginan el expresionismo abstracto" (Wolin, 2015) De acuerdo a esta investigación Trudy Benson se inspira en la historia de la pintura expresionista abstracta, el pensamiento abstracto y la abstracción de principios del siglo XX. Benson tiene conocimiento de la historia de la pintura abstracta, vuelve a nuestros antepasados distantes, teniendo diferentes intenciones que los pioneros de la historia de la pintura abstracta, cuyas intenciones de pintura están relacionadas con el mundo digital contemporáneo y la historia de la pintura abstracta.

INFLUENCIAS DE PAUL DEMURO

TECNOLOGÍA, PANTALLAS TÁCTILES DIGITALES, COMPUTADORAS, IPHONE, PINTORES DE SUPERFICIE EN FRANCIA, PATRÓN Y DECORACIÓN AMERICANA, COMICS, NUEVO EXPRESIONISMO, PINTURAS ITALIANAS DE RENACIMIENTO, JASPER JOHNS, ALFRED JENSEN Y DONA NELSON, SHAMANISMO TECNOLÓGICO

Ilustración 22. Paul DeMuro. Individual God Identity. 2012

Óleo sobre Lienzo
112 x 91", 284,5 x 231 cm.

Paul DeMuro y la tecnología: Paul DeMuro de acuerdo a la investigación se inspira en la historia de la abstracción, así como de los tiempos contemporáneos. Según John Yau:

"El vocabulario distintivo de De Muro proviene de una inmersión en una amplia e impredecible gama de arte, incluyendo los pintores Support / Surface en Francia, American Pattern and Decoration, cómics, pinturas renacentistas italianas, Alfred Jensen y Dona Nelson" (Yau, 2012)

Según esta afirmación, sus influencias son abstractas y figurativas, pero se inspira en la historia de la abstracción. Este artista, como Yau (2012) dice, interroga nuestra relación dividida entre la pantalla de la computadora y el mundo físico, y demuestra que ésta es la edad de oro de la pintura abstracta. Y como dice Rosenberg (2012), combina los movimientos de la historia del arte con las últimas tendencias de la música, por ejemplo.

DeMuro se inspira en la tecnología y las pantallas de la época contemporánea según las siguientes declaraciones de Zürcher, Yau y Rosenberg:

"Imágenes de pantallas que se refieren sólo a sí mismas; Imágenes brillantes compuestas de pantallas vacías. Pero el vacío se construye en profundidad. Y la luz se origina en la profundidad de la pintura en sí ... DeMuro revela una conexión misteriosa con la intimidad detrás de la pantalla - la de la computadora o el iPhone. " (Valerie Zürcher, 2016)

"La síntesis de superficies táctiles con efectos ópticos de DeMuro está dirigida a la tecnología de la que cada vez dependemos más: pantallas táctiles, ordenadores personales, cámaras de vigilancia, televisores y vallas publicitarias animadas. Éste es un fenómeno que encontramos en el trabajo de varios artistas contemporáneos: vemos e interactuamos con la luz coloreada, pero las formas físicas y la intimidad están ausentes ... Integrando lo táctil y lo óptico, De Muro implícitamente critica e interroga nuestra relación dividida con La pantalla de la computadora y el mundo físico "(Yau, 2012)

El debut en solitario de Paul DeMuro en Nueva York provoca chispas con todo tipo de electricidad pictórica, combinando el Nuevo Expresionismo de los años 80, por ejemplo, con el techno-chamanismo al minuto "(Rosenberg, 2012).

DeMuro, según la investigación, demuestra volver a nuestros antepasados lejanos (él incluso va mas allá):

"Las manos silueteadas traen a la mente la pintura rupestre, las interacciones físicas entre las pantallas táctiles digitales y sus dueños, y las pinturas de varios maestros modernos como Jackson Pollock y Jasper Johns ... El vocabulario distintivo de DeMuro surge de una inmersión en una amplia serie de obras de arte impredecibles, incluyendo los pintores Soporte / Superficies en Francia, los artistas del movimiento American Pattern and Decoration (Patrón y Decoración Americano), Alfred Jensen y Dona Nelson" (Yau, 2012)

Ilustración 23. Paul DeMuro. Something. 2011

Óleo sobre Lienzo

97.6 x 78", 248 x 198 cm.

Ilustración 24. Paul DeMuro. Inverted Halloween Painting. 2012

Óleo sobre Lienzo
60 x 50", 153 x 127 cm.

Ilustración 25. Paul DeMuro. Inverted Indigo Painting (Palisades Park). 2012

Óleo sobre Lienzo

30 x 40", 76 x 101,5 cm.

INFLUENCIAS DE ALAIN BILTEREYST

PUBLICIDAD, CARTELES, LOGOS, DISEÑO COMERCIAL, DISEÑOS EN CAMIONES, ANUNCIOS EN LA CALLE, TIPOGRAFÍA, HARD-EDGE Y ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DE LOS 60S, JOSEF ALBERS, KENNETH NOLAND, FRANK STELLA, MINIMALISMO

Ilustración 26. Alain Biltereyst. Untitled. 2016

9 x 6.5", 22.86 x 16.51 cm.

Ilustración 27. Alain Biltreyst. Untitled. 2016

9 x 6.5", 22.86 x 16.51 cm.

Alain Biltreyst se inspira en la historia de la abstracción, así como de la época contemporánea de acuerdo a la investigación: Según Dust Magazine Online (2013) Alain Biltreyst se inspira en Hard-Edge de los años sesenta, así como por la abstracción geométrica. Estos movimientos eran sobre la pintura pura, pero las abstracciones de Biltreyst evocan referencias a la vida cotidiana contemporánea. Biltreyst se inspira en carteles, logotipos, diseños en camiones y anuncios en la calle que forman parte de un lenguaje cotidiano que desdibuja las líneas entre la subcultura y la cultura.

Las pinturas de Biltreyst reflejan el complejo mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo saturado de logotipos, anuncios, carteles y diseños. Biltreyst toma de todos estos diagramas o representaciones para crear sus abstracciones. La fórmula de Biltreyst para crear pinturas se compone de elementos "encontrados" en el mundo contemporáneo (diseños encontrados en la vida cotidiana), así como en la historia del arte (abstracción Hard-Edge de los años 60 así como abstracción geométrica). Con estos elementos crea su propia lengua y mundo.

Según esta investigación, Biltreyst es muy conocedor de la historia del arte:

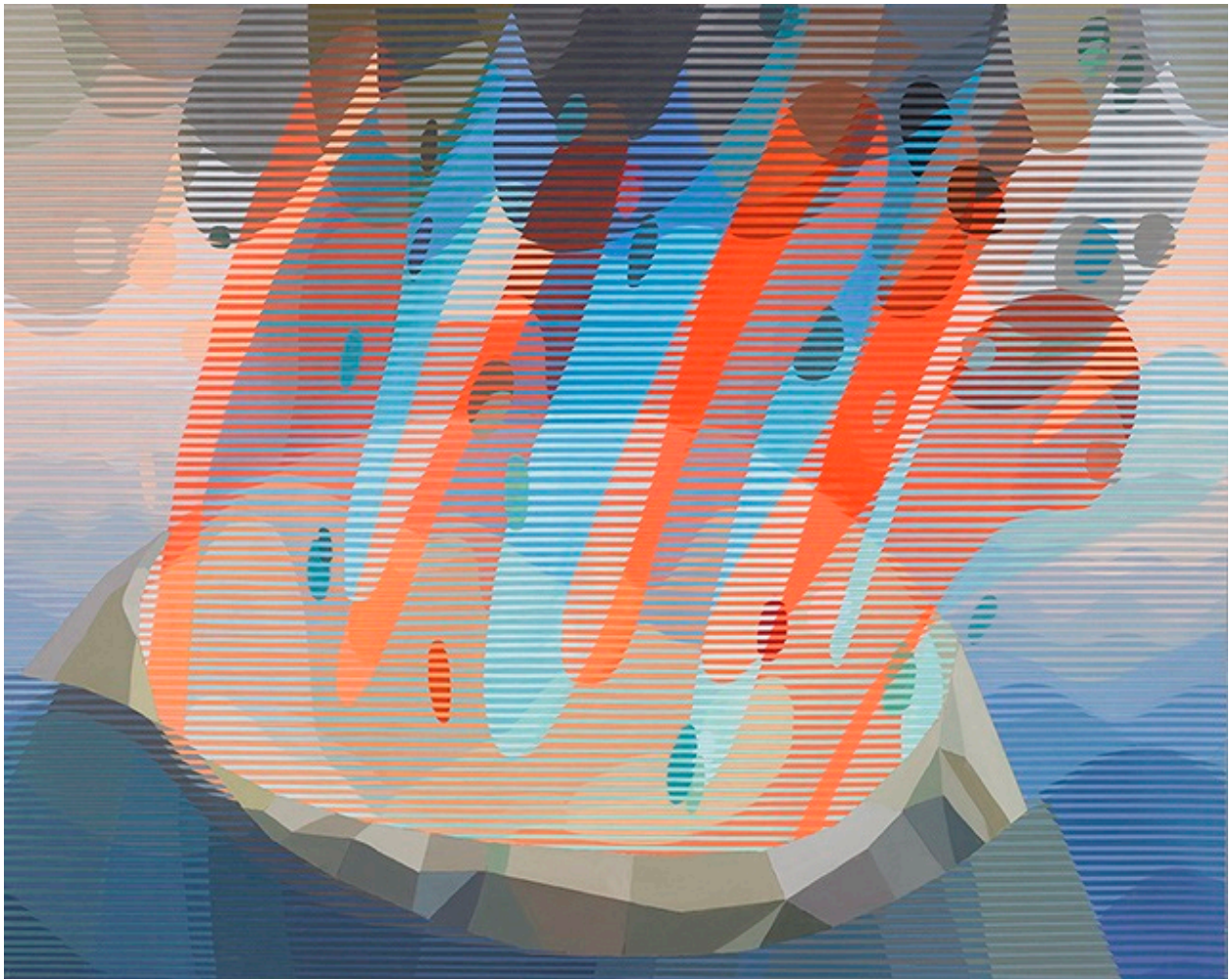
"Las series de pinturas de madera contrachapada se refieren a la abstracción geométrica y pinturas de borde duro de los años sesenta. (Josef Albers, Kenneth Noland, Frank Stella) "(Dust Magazine Online, 2013).

Aunque Biltreyst no vuelve directamente a Picasso, Kandinsky o Mondrian, él toma de los artistas que tomaron también de la tradición de la abstracción y este linaje vuelve siempre a nuestros antepasados lejanos. Esto parece estar en línea con lo que Delacroix dijo (1798-1863): "lo que mueve a los hombres de genio, o más bien, lo que inspira su trabajo, no son ideas nuevas, sino su obsesión con la idea de que lo que ya se ha dicho es aún no es suficiente".

Biltreyst parece llevar la pintura abstracta al siguiente nivel, contribuyendo a la historia de la misma, creando una estética cada vez más cambiante que se transforma con los tiempos en un mundo variable y rápido. Según J. Hudson (nd) Las obras de Biltreyst están influenciadas por la tipografía, el diseño comercial y el minimalismo.

INFLUENCIAS DE TOM SMITH

PUBLICIDAD, MEDIOS DIGITALES, VÍDEO, MOVIMIENTO, MINIMALISMO, IMPRESIONISMO, MANUALIDADES Y ARTE POPULAR AMERICANO, PINTURA CUBISTA

Ilustración 28. Tom Smith. Blue Ripple. 2012

Acrílico y Collage sobre Madera

24 X 30", 60.96 x 76.2 cm.

Tom Smith (2016) dice que está influenciado por el arte de diferentes períodos. Le encanta el período minimalista por la forma en que crearon el arte "desprovisto de naturaleza ... que un objeto podría ser indudablemente hecho por el hombre". Los impresionistas también tienen una influencia en él. "Me encanta cómo la pintura se convirtió en una forma para que los individuos describan su experiencia de la realidad". En la época contemporánea está influenciado por la publicidad, los medios digitales, el video y el cine: el movimiento.

"Recuerdo haber ido a ver la exposición de Tino Sehgal en el Guggenheim, toda la exposición involucró conversación mientras me guiaban por el museo vacío. El arte estaba en la interacción y la gente. Luego entré en una galería lateral que alberga la colección de pintura del museo. Había pinturas cubistas y Mondrians. Me di cuenta de que esos artistas estaban en la misma pista que Sehgal, pero mucho antes, estaban explorando el modernismo en la pintura y Sehgal está utilizando la interacción. Puso el arte en un nuevo contexto para mí. Amo los objetos de arte, así que para mí la pintura sigue siendo una exploración muy valiosa. Esas pinturas cubistas son parte de esa historia, no puedo separarme de ella. "(Tom Smith, 2016)

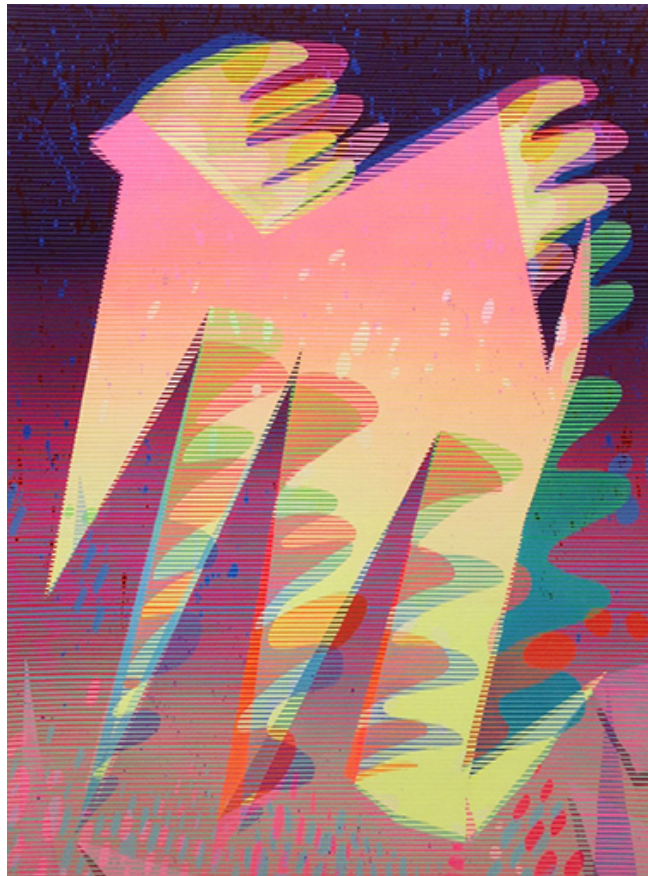
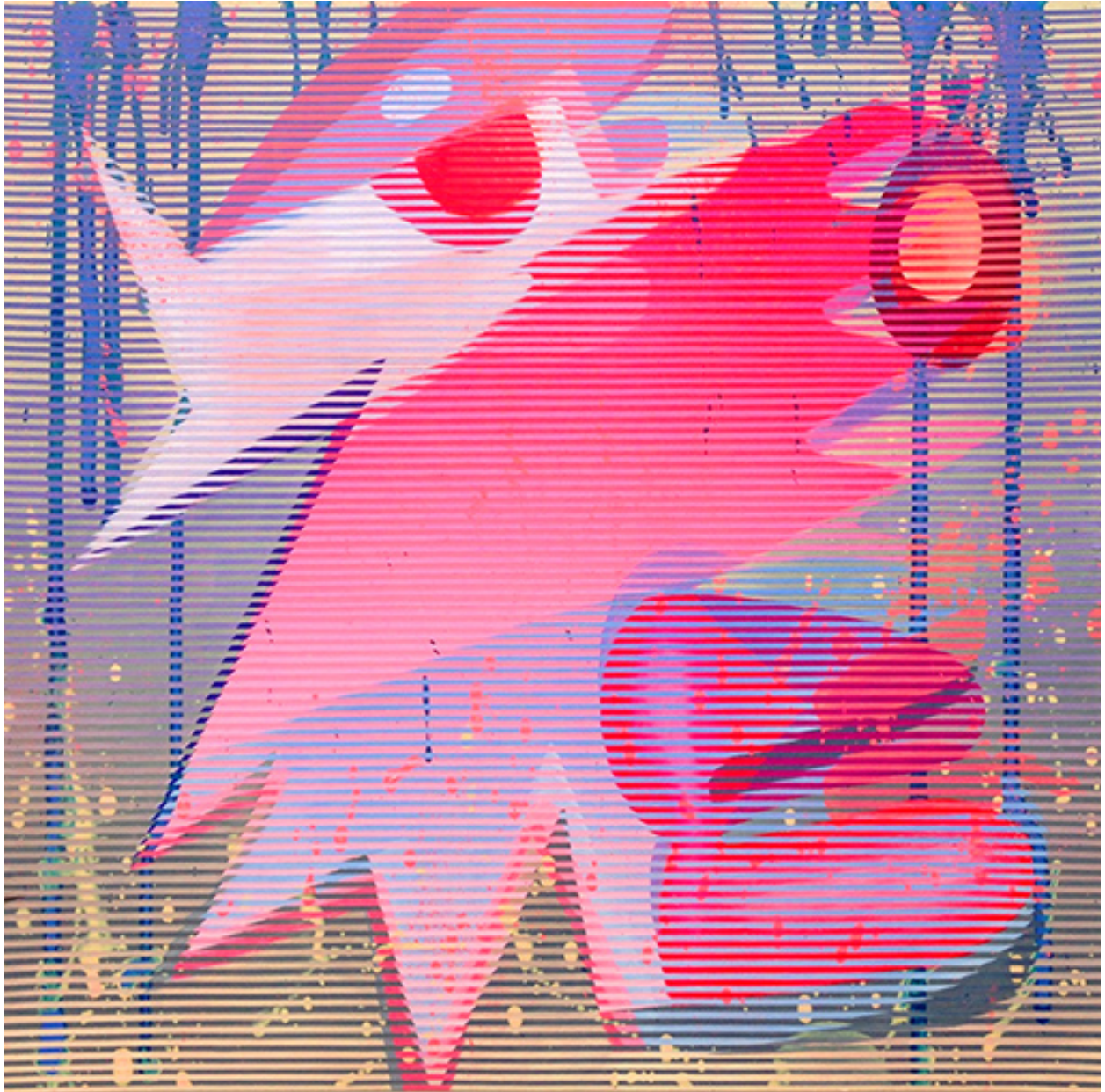

Ilustración 29. Tom Smith. Coming and Going Detail Green/Orange Frequency. 2012

Acrílico y Collage sobre Madera

24 X 30", 60.96 x 76.2 cm.

Ilustración 30. Tom Smith. Pinky. 2013

Acrílico y Collage Sobre Madera

18 X 18", 45.72 x 45.72 cm.

No utiliza la apropiación, dice que pinta sin inspirarse en nada, pero como se mencionó anteriormente, está influenciado por la publicidad y los medios digitales.

Tom Smith, cuando se le preguntó si utiliza la hibridación o entrelaza diferentes tradiciones en su trabajo responde: Está involucrado tanto en el arte como en la artesanía:

"La artesanía es muy importante para mí, y me refiero a que lo es tanto como una construcción física como una tradición en el arte estadounidense. Mi madre era artesana mientras yo estaba creciendo. Ella pinta escenas en madera y adornos. Hago mis pinturas en papel, luego las corto en tiras pequeñas y las combino en cuadros. Creo que la artesanía y el arte son dos cosas separadas, pero estoy realmente involucrado en ambos. Aprecio la habilidad y el trabajo y así tengo un sistema de artesanía para trabajar dentro, como una disciplina. La parte artística de la conversación es mucho más misteriosa para mí y es la razón por la que hago las cosas. " (Tom Smith, 2016)

INFLUENCIAS DE SHARON BUTLER

PRECISIONISMO CHARLES SHEELER Y CHARLES DEMUTH, DUCHAMP, Y LOS NUEVOS CASUALISTAS

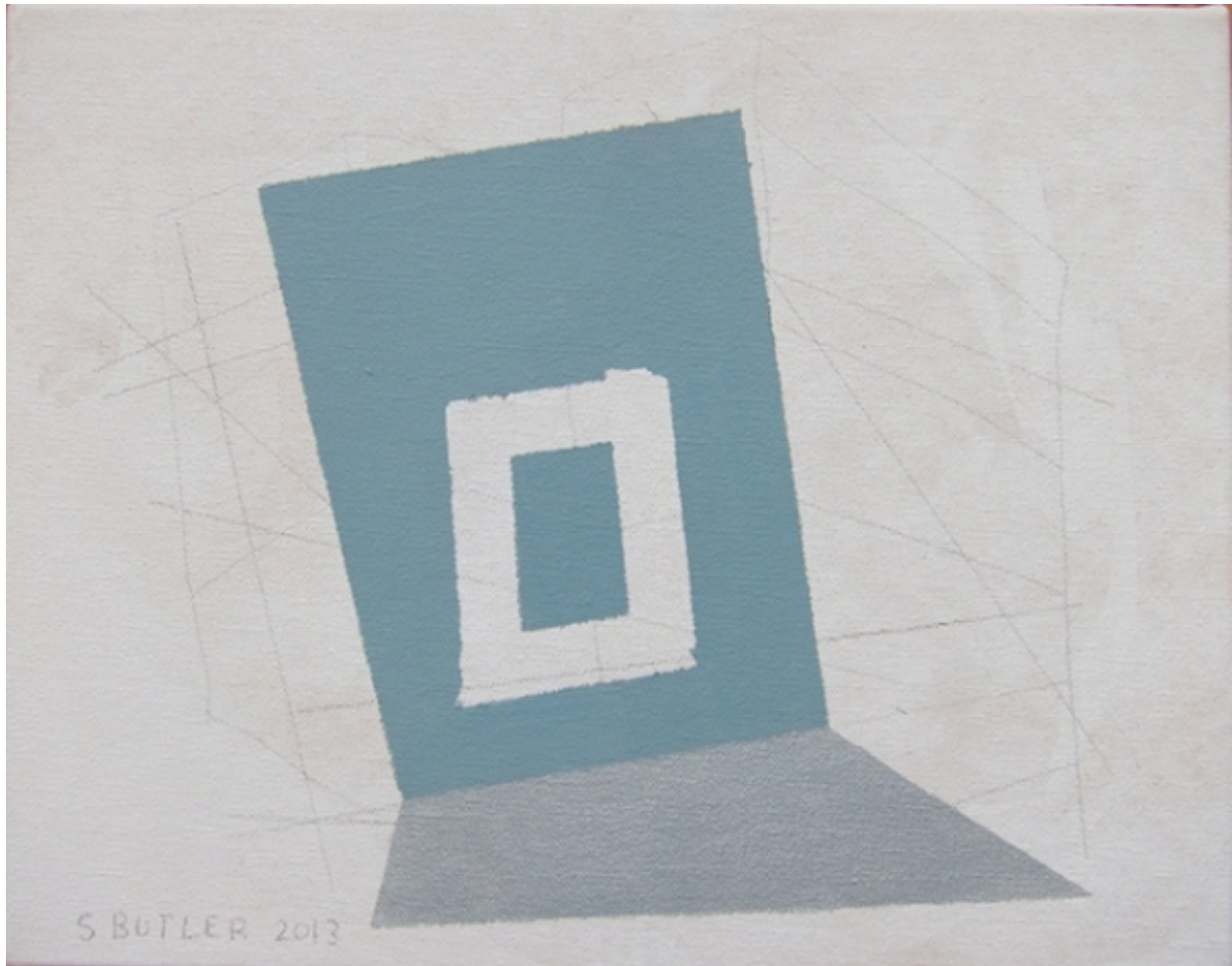

Ilustración 31. Sharon Butler. Weld 7. 2013

Pigmento, Aglutinante de Sílica, Lápiz sobre Lienzo

11 x 14", 27.94 x 35.56 cm.

Sharon Butler de acuerdo a esta investigación se inspira en la historia de la abstracción. Al igual que el trabajo de Claudia Chaseling, el trabajo de Butler de acuerdo con Thomas Micchelli (2013), hace referencia al movimiento modernista estadounidense Precisionismo, que fue practicado por Charles Sheeler y Charles Demuth en el título de su exposición Precisionist Casual. También está inspirada en los "Nuevos Casualistas", un término que acuñó en un ensayo publicado en Brooklyn Rail (junio de 2011):

"Hay una incompletitud estudiada, pasiva-agresiva en gran parte del trabajo abstracto más interesante que los pintores están haciendo hoy. Pero la subversión del cierre no es su única prioridad. También albergan una preocupación más amplia con múltiples formas de imperfección: no sólo lo que no está terminado, sino también lo inconstante, lo abiertamente improvisado, lo que no es absolutamente correcto. La idea es dejar a un lado los fundamentos limpios pero rígidos aprendidos en la escuela de arte y abrazar todo lo que parece prestarse a la intriga visual, incluyendo el fracaso."(Butler, 2011)

"La combinación de los dos conceptos, Precisionista y Casual, se convierte en un descriptor perceptivo para esta exposición, mientras que permite amplias franjas de ambigüedad" (Micchelli 2013) .Los Precisionistas siendo el primer movimiento modernista indígena de los Estados Unidos, los Casualistas acuñado por Butler como un movimiento abstracto contemporáneo.

Es interesante que Sharon Butler haya acuñado un nuevo estilo para artistas abstractos contemporáneos que trabajan con lo incompleto, lo inacabado y lo que no está bien. Butler ha creado su propio idioma y el mundo compuesto por el estilo industrial Precisionist, así como el estilo informal inacabado. Sus pinturas que son abstracciones formales parecen demostrar lo que Nickas dijo:

"La pintura abstracta puede ser su propio tema, su propio mundo, uno que se revela lentamente con el tiempo y puede no ser exactamente igual para nosotros de un día para otro". (Nickas, 2014)

debido al colapso del modernismo esta artista está creando un nuevo estilo de pinturas al que ha acuñado el estilo Casual.

Como mencioné anteriormente, Sharon Butler está inspirada por el movimiento Precisionista histórico, así como en lo que ella ha acuñado el movimiento Casualista y ella hibrida ambos. Según esta investigación, Butler definitivamente tiene conocimiento de la historia del arte. En su entrevista con Thomas Micchelli para Hyperallergic, ella admite que hay un parentesco con Duchamp en su obra de arte. (2015)

INFLUENCIAS DE CLAUDIA CHASELING

LA TENSIÓN ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA, EL MUNDO INDUSTRIAL, LA ARQUITECTURA, LA NATURALEZA VIRTUAL Y FLUIDA DE LOS TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS, Y HOLGER POETZSCH, EL MUNDO INDUSTRIAL, LA ARQUITECTURA, LA NATURALEZA VIRTUAL Y LÍQUIDA DE LOS TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS, EL ANÁLISIS DE ZYGMUNT BAUMANN DE LA PRESENTE CONDICIÓN DE CLAUDIA CHASELING: CIVILIZACIÓN Y SU ORDEN PRECULTURAL

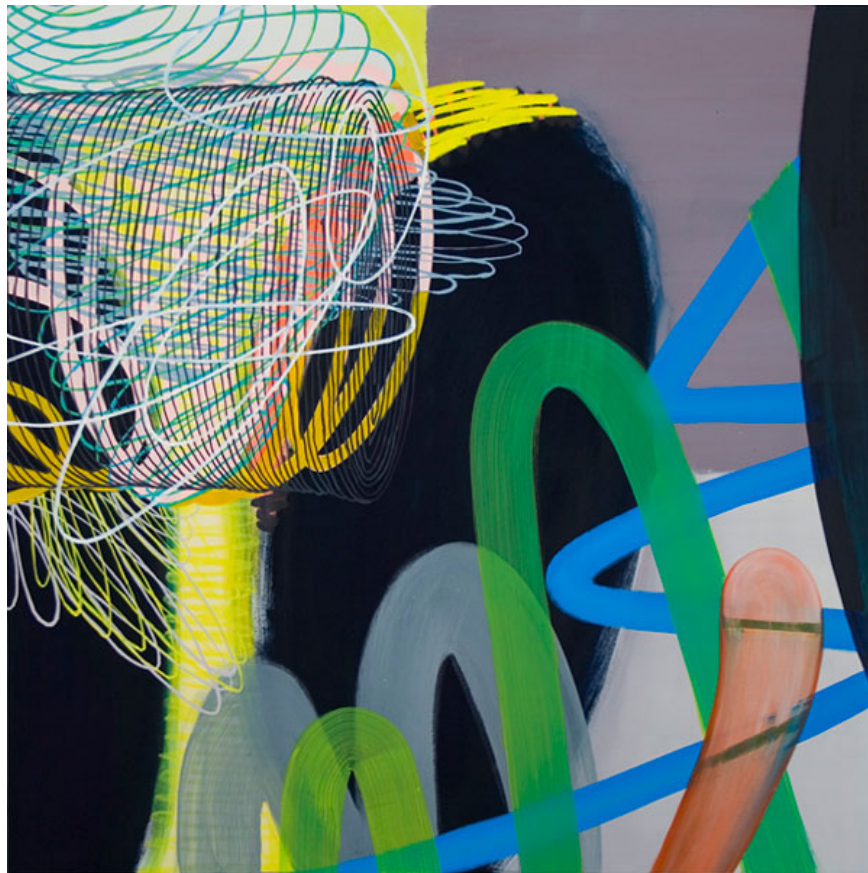

Ilustración 32. Claudia Chaseling. Scape 2. 2010

Témpera al Huevo y Óleo sobre Lienzo

57 x 57", 145 x 145 cm.

De acuerdo con la crítica de arte Barbara Steiner (2007), Chaseling se inspira en los artistas estadounidenses Charles Demuth y Charles Scheeler de los años 20. Charles Demuth trabajó en el estilo Precisionista, y Charles Scheeler trabajó en los estilos Fauvista y Cubista. Estos artistas pintaron paisajes industriales entre otros temas durante la Revolución Industrial.

Claudia Chaseling también se inspira en los tiempos contemporáneos: según el crítico de arte Holger Poetzsch, su trabajo está en la proximidad del "análisis de Zygmunt Baumann de la condición presente" (Poetzsch, 2010)

La obra de Claudia Chaseling parece representar el mundo complejo en que vivimos. Según Poetz, representa la tensión entre la naturaleza y la cultura, así como entre lo real y lo virtual y la naturaleza fluida de la época contemporánea:

"Inevitable y constante tensión entre lo real y lo virtual ... Arquitectura monumental, edificios industriales, máquinas, carreteras o puentes son rasgos recurrentes de sus pinturas. Sin embargo, a través de su peculiar técnica de estratificación y su manera de dispersar la perspectiva, éstas se vuelven alienadas y descontextualizadas. Como tales, los edificios masivos se disuelven aparentemente como meros reflejos en el agua, los puentes parecen terminar en el cielo abierto, y los monumentos aparecen debajo de las superficies líquidas que brillan en luz. Según la artista es su intención exponer y contemplar la aporía de la modernidad - la relación intrínsecamente contradictoria entre naturaleza y cultura, entre lo que a menudo se denomina civilización y su otro precultural. Este tema de superación se ha desarrollado a través de los años y proporciona a las obras de chaseling una relevancia aparentemente atemporal y un fundamento concreto en las órdenes económicas de hoy en día confiadas a un crecimiento ilimitado, un consumo ilimitado y una velocidad cada vez mayor. Explorar los espacios líquidos de Chaseling significa tomar conciencia de la extraña presencia de un otro privado en nuestra relación con la naturaleza " (Poetzsch, 2010).

El trabajo de Claudia Chaseling se refiere a los artistas estadounidenses modernistas Charles Demuth y Charles Scheeler de los años 20. Charles Demuth trabajó en el estilo precisionista, y Charles Scheeler trabajó en los estilos fauvista y cubista. Estos artistas pintaron paisajes industriales entre otros temas durante la Revolución Industrial. Ambos artistas fueron influenciados por estilos cubistas y fauvistas europeos.

INFLUENCIAS DE REED DANZIGER

LAS INFLUENCIAS DE REED DANZIGER: ESTAMPADOS CONTEMPORÁNEOS, CIENCIA, ARTES DECORATIVAS, ARQUITECTURA, DIAGRAMAS, FÓRMULAS, NATURALEZA CONTRA LAS TEORÍAS CONSTRUÍDAS POR EL HOMBRE, GENE DAVIS, JULES DE BALINCOURT Y LA ESCRITURA DE AGNES MARTIN

Ilustración 33. Reed Danziger. A Differential Coherence. 2012

Técnica Mixta sobre Papel sobre Madera

36 x 36", 91.4 x 91.4 cm.

Reed Danziger ha sido situada en esta tesis después de Claudia Chaseling porque según la investigación el trabajo de ambas artistas habla de la naturaleza contra las teorías hechas por el hombre. Reed Danziger demuestra que vivimos en la edad de oro de la pintura abstracta porque se inspira tanto en la historia de la abstracción como en la contemporánea:

"motivos visuales de los mundos de la ciencia, la arquitectura, las artes decorativas y la naturaleza en composiciones densamente modeladas "(McKenzie Fine Art Inc., 2012)

"Es difícil acotar lo que es y lo que me ha inspirado a lo largo de los años, hay tantas influencias. Pero hay dos fuentes a las que siempre puedo volver cuando necesito conectarme y encontrar inspiración: los escritos de Agnes Martin y los estampados y complejidades que observo en el mundo que me rodea "(Danziger, nd).

El mundo complejo en que vivimos parece estar representado en la pintura abstracta en las pinturas de Danziger, con una fórmula que combina dibujo, pintura y grabado: los mundos de la ciencia, la arquitectura, las artes decorativas y la naturaleza se combinan en sus obras de arte.

"La naturaleza contra las teorías y las tecnologías artificiales. Un centro negro, como un corazón afilado, ancla una asombrosa colisión de energías, diagramas y fórmulas dispares e incontrolables ... Inicialmente hace subdibujos, luego sella la imagen y usa óleo para iniciar un proceso de "construcción" , Incorporando características del mundo natural, así como matemáticas y ciencias "(Jones, 2011)

Reed Danziger parece tener conocimiento de la historia del arte: "las pinturas verticales de bandas multicolores del abstracto geométrico Gene Davis se fusionan con el empuje de Jules de Balincourt" (Jones, 2011)

Ilustración 34. Reed Danziger. Two and Three Space. 2013

Acuarela, Goache, Tinta y Grafito sobre Papel

26 x 25", 66 x 63.5 cm.

INFLUENCIAS DE JASON STOPA

CULTURA URBANA AMERICANA, KENNETH NOLAN, BONNARD, HODKIN, ICONOGRAFÍA DE TAPICES INDIOS

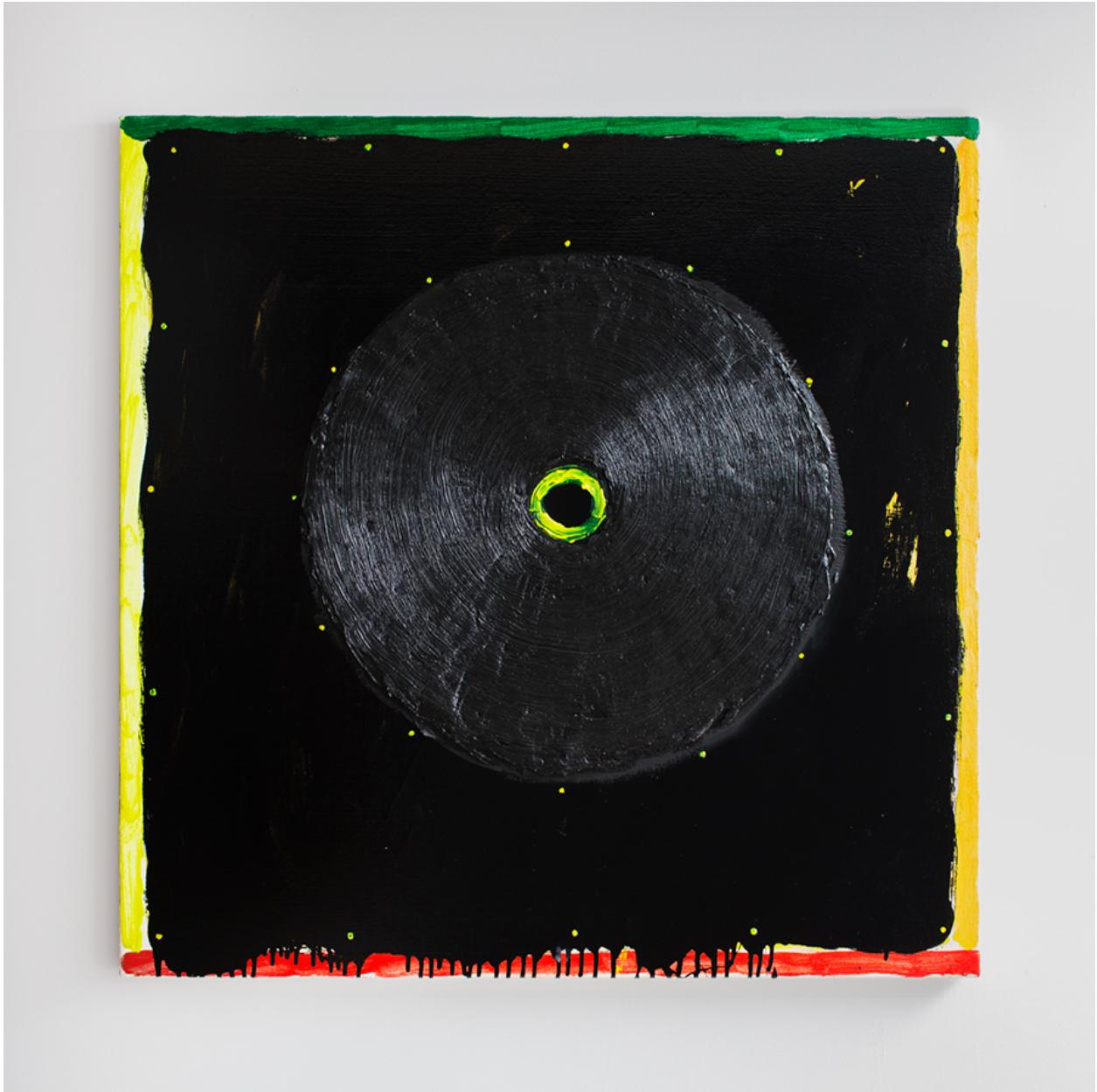

Ilustración 35. Jason Stopa. Jahhh Love. 2013

Óleo y Esmalte sobre Lienzo

36 x 36", 91.4 x 91.4 cm.

Jason Stopa demuestra que vivimos en la edad de oro de la pintura abstracta porque se inspira tanto en la historia de la abstracción como en la contemporánea. Se inspira en Kenneth Nolan, Bonnard, Hodgkin ... iconografía de tapices indios y cultura urbana americana. (Jason Stopa's Brooklyn Zoo, 2014) El complejo mundo en que vivimos puede estar representado en las obras de Jason Stopa:

“Creo que los iconos o las imágenes reconocibles pueden ser un punto de acceso para hablar de ideas más grandes ... Con Jahhh Love, 2013 estaba pensando en la gran población de Jamaica en Crown Heights. Y Enemigo Público viene de Long Island ... Normalmente tengo una referencia, pero quiero ir más allá del mimetismo. "(Jason Stopa's Brooklyn Zoo, 2014)

Stopa tiene conocimiento de la historia del arte y sus influencias se remontan a nuestros distantes antepasados porque él Menciona Bonnard y la iconografía de los tapices indios (Jason Stopa's Brooklyn Zoo, 2014).

INFLUENCIAS DE FRANCESCA DIMATTIO

CULTURA ALTA Y BAJA, HISTORIA Y ACTUALIDAD, CULTURA DOMÉSTICA Y URBANA. INFLUENCIADA POR SONIA DELAUNAY, EL CUBISMO, ALBERT OEHLLEN, DAVID SALLE, LAURA OWENS, MUJERES ARTISTAS Y ELEMENTOS DE LO DOMÉSTICO EN SU ARTE.

Ilustración 36. Francesca DiMattio. Toile de Jouy. 2013

Óleo, Acrílico y Collage sobre Lienzo

84 x 112", 213 x 284 cm.

La obra de Francesca DiMattio demuestra que vivimos en la edad de oro de la pintura abstracta porque se inspira por la historia de la abstracción (Sonia Delaunay) por la contemporánea (otros artistas contemporáneos como Albert Oehlen, David Salle y Laura Owens):

"Recientemente he estado pensando mucho en mujeres artistas que de alguna manera han expandido su práctica incorporando elementos de lo doméstico. Sonia Delaunay amplió sus lienzos abstractos haciendo textiles en bufandas y ropa. También me encanta la pintura que trata de cambios en el lenguaje como Albert Oehlen, Laura Owens o David Salle. Pero realmente, podría hacer una lista que dure para siempre. "(Francesca DiMattio responde preguntas de los FAD, 2013)

De acuerdo con esto, no sólo DiMattio se inspira en la historia de la abstracción, sino que también crea su propio lenguaje y mundo que se compone de elementos históricos, así como contemporáneos que se pueden encontrar en la historia del arte o en el mundo contemporáneo:

"Me gustaría que haya apariciones extrañas en el trabajo y de alguna manera confundir, distorsionar y volver a organizar nuestras suposiciones de lenguaje visual. A través de capas e imágenes colgantes de diferentes partes de la cultura: tanto altas como bajas, históricas y actuales, domésticas y urbanas, quiero hacer algo inestable "(Francesca DiMattio responde a las preguntas de los FAD, 2013).

Francesca DiMattio parece volver a nuestros lejanos antepasados; Cuando le preguntan cuál es su movimiento artístico favorito en una entrevista, responde: "Tendría que decir cubismo porque amo la simultaneidad" (Francesca DiMattio responde a las preguntas de los FAD, 2013) En la misma entrevista, menciona que está inspirada en Sonia Delaunay .

Ilustración 37. Francesca DiMattio. Table Top. 2013

Óleo, Acrílico y Collage sobre Lienzo

84 x 70", 213 x 178 cm.

Ilustración 38. Francesca DiMattio. Vulture. 2006

Óleo sobre Lienzo
120x83", 305 x 211 cm.

Dado que el tema de la hibridación ha sido tratado artista por artista, ahora las influencias del arte van a ser analizadas según el orden de importancia. Las influencias del arte para pintores abstractos en las galerías del Lower East Side son: Arte contemporáneo, Modernismo, Modernismo americano, Expresionismo abstracto, Minimalismo, Diseño, Arte pop, Abstracción temprana del siglo XX, Arte no occidental, Abstracción pictórica, Artes decorativas , El arte popular, la pintura clásica, el movimiento regionalista americano, el arte americano del siglo XIX y el arte prehistórico. A continuación, la explicación de cada una de estas influencias y los artistas que las hacen referencia. Los artistas abstractos en las galerías del Lower East Side son muy conocedores del arte contemporáneo. Todos los artistas de esta investigación hacen referencia a un artista contemporáneo o más.

**INFLUENCIAS ARTÍSTICAS DE LOS ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS
ABSTRACTOS REPRESENTADOS EN LAS GALERÍAS DEL LOWER EAST
SIDE DE NUEVA YORK**

INFLUENCIAS ARTÍSTICAS DE LOS ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS ABSTRACTOS REPRESENTADOS EN LAS GALERÍAS DEL LOWER EAST SIDE DE NUEVA YORK

De acuerdo a mi investigación, estos son los factores mas influyentes para la Pintura Abstracta Contemporánea en orden de importancia:

1. Arte Contemporáneo

Parece que los pintores abstractos representados en las galerías del Lower East Side hoy consideran el contemporáneo como una fuente de inspiración más que en cualquier otra cosa. Los artistas contemporáneos más influyentes de hoy son: Amy Sillman, Albert Oehlen, Betye Saar, Bridget Riley, Christopher Wool, Ed Ruscha, David Salle, Dan Walsh, Elizabeth Murray, Dona Nelson, Ed Ruscha, Herbert Beerman, Howard Hodkin, Jack Whitten Jules de Balincourt, Lee Lozano, Martin Kippenberger, Mary Hailmann, Moira Dryer, Philip Guston, Robert Ryman, Sigmar Polke, Simone Forti, Susanne Dorns, Susan Rothenberg, Laura Owens y Yayoy Kusama.

AMY SILLMAN

Ilustración 39. Amy Sillman. P. 2007

Óleo sobre Lienzo
45 × 39", 114.3 × 99.1 cm.

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 40. Emily Noelle Lambert. Back In. 2015

Acrílico sobre Lienzo con Madera
60 x 86 inches, 152.5 x 218.5 cm.

Hay un uso similar de la línea y el pincel en estas pinturas de Amy Silvan y Emily Noelle Lambert

BETYE SAAR

Ilustración 41. Betye Saar. Green Vision at the Villa. 1994

Técnica Mixta

14 x 11 x 1.7", 35.56 x 27.94 x 4.44 cm.

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 42. Emily Noelle Lambert. Letter Writers. 2016

Acrílico sobre Lienzo con Madera

40 x 35", 102 x 89 cm.

Hay un sentido similar de color y composición en *Green Vision at the Villa* de Betye Saar y *Letter Writers* de Emily Noelle Lambert. Figuración y abstracción se mezclan en ambas pinturas.

ELIZABETH MURRAY

Ilustración 43. Elizabeth Murray. *Tune*. 1999

Óleo sobre Lienzo
63 × 47", 160 × 119.4 cm

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 44. Emily Noelle Lambert. *Whip Smart*. 2015

Acrílico y Madera sobre Tabla

26 x 24", 66 x 61 cm.

Como se puede ver en *Tune* de Elizabeth Murray y *Whip Smart* de Emily Noelle Lambert, ambas artistas utilizan formatos no tradicionales para sus pinturas. Las formas de sus obras no son las típicas formas cuadradas o rectangulares. Elizabeth Murray corta el lienzo en dos partes irregulares curvilíneas en las que pinta, y Lambert crea una pintura en 3 d, uniendo piezas de madera de diferentes formas a la superficie y pintándolas

SUSAN ROTHENBERG

Ilustración 45. Susan Rothenberg. Red Pillow Dog. 2009-2010

Óleo sobre Lienzo
29 5/8 x 34", 75,2 x 86,4 cm.

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 46. Emily Noelle Lambert. The Observer (Interbeings). 2009

Acrílico y mylar sobre papel
42 x 28.25"/107 x 72 cm.

Emily Noelle Lambert combina figuración (especialmente anatomía) y abstracción en muchas de sus pinturas. A la izquierda podemos ver una de sus influencias que también combina abstracción y anatomía: Susan Rothenberg.

ALBERT OEHLLEN

Ilustración 47. Albert Oehlen. Untitled. 1992

Óleo sobre Lienzo y Tela Africana
60 x 60", 152.4 x 152.4 cm

FRANCESCA DIMATTIO

Ilustración 48. Francesca DiMattio. Mezzanine. 2010

Óleo y Acrílico sobre Lienzo
96 x 108", 244 x 274 cm.

Francesca DiMattio está influenciada por Albert Oehlen. En la obra de Albert Oehlen *Untitled* de 1992 podemos ver un patrón que se asemeja a papel de pared y recuerda al espectador un ambiente hogareño. Logra esto pintando en tela African. En la obra de Oehlen también hay capas de pinceladas que a veces son transparentes. Al emplear la superposición de pinceladas Oehlen crea una profundidad en sus pinturas. El trabajo *Mezzanine* de Francesca DiMattio también recuerda a los espectadores un entorno hogareño, con imágenes que se asemejan a los muebles y papel de pared. Como en el trabajo de Oehlen, también hay profundidad y estratificación de imágenes en el trabajo de DiMattio. Como Emily Noelle Lambert, es otra artista que combina figuración y abstracción. Se inspira en la arquitectura y la decoración de interiores.

DAVID SALLE

Ilustración 49. David Salle. Freak Flag. 2015

Óleo, Acrílico, Cera, Impresión Digital de
Archivo, y Feltro sobre Lino
84 x 96", 213.36 x 238.76 cm.
© David Salle and VAGA, NY

FRANCESCA DIMATTIO

Ilustración 50. Francesca DiMattio. Millefleur. 2012

Óleo, Acrílico, y Collage sobre Lienzo
112 x 84", 284 x 213 cm.

Como se puede ver en el trabajo de David Salle y Francesca DiMattio, hay una integración de formas figurativas de un entorno hogareño y formas abstractas. En ambas pinturas se ha combinado el collage. Las pinturas parecen familiares y desconocidas al mismo tiempo. En la pintura *Freak Flag* de David Salle también hay una combinación de períodos de tiempo. A pesar de que la pintura se ha pintado en 2015, los colores parecen venir de los años 50 y el teléfono no es de la década de 1910 sino de una época pasada también.

LAURA OWENS

Ilustración 51. Laura Owens. Untitled. 2012

Acrílico, Óleo, Pintura Flashe, Resina, Piedra
Pómez y Collage sobre Lienzo
108 x 84", 274.32 x 213.36 cm.

FRANCESCA DIMATTIO

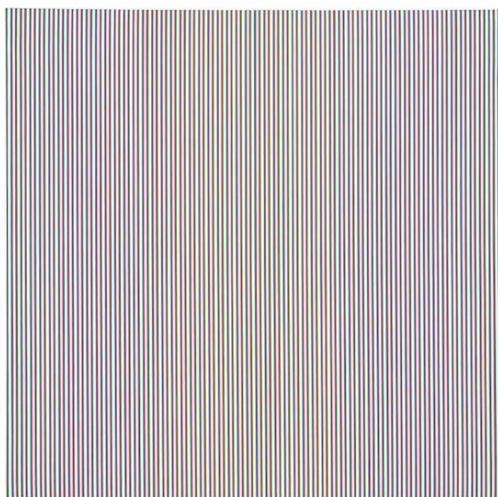

Ilustración 52. Francesca DiMattio. Broken Arch. 2006

Óleo sobre Lienzo
120 x 85", 305 x 211 cm.

Francesca DiMattio está influenciada por Laura Owens, y hay un paralelismo en estas dos pinturas. En ambas pinturas la rejilla sostiene la estructura del cuadro juntos. Hay varios tipos de rejillas en la pintura de Laura Owens *Untitled* a partir de 2012 en rosa, así como una arquitectura de información en segundo plano que también es de rejilla. Este texto ha sido aplicado mediante collage al lienzo y ella ha pintado en rejillas superiores en diversos tamaños. También ha pintado un garabato grande encima. En el trabajo de Francesca DiMattio, la rejilla se asemeja a los rascacielos de los que surgen explosiones o fuegos artificiales como formas irreconocibles. En ambas pinturas la rejilla es la base sobre la cual los artistas hacen sus pinturas.

BRIDGET RILEY

Ilustración 53. Bridget Riley. Late Morning, I. 1967

Acrílico sobre Lino

89.5 x 89.5", 227.33 x 227.33 cm.

© Bridget Riley 2015

SULING WANG

Ilustración 54. Suling Wang. Untitled. 2006

Acrílico y Tinta sobre Papel

29.92 x 22.05", 76 x 56 cm.

Según Martin Coomer (2005), Las pinturas de Suling Wang recrean "secciones de Bridget Riley que modelan y se disuelven ..." (Commer, 2005). Tal vez podamos ver una similitud con las pinturas de Bridget Riley en la calidad de dibujo de las líneas azules en Untitled, 2006. Al mismo tiempo, las líneas de Bridget Riley son estrictamente rectas en Late Morning I, mientras que las líneas en Untitled no lo son, Y se retuercen y se curvan en diferentes puntos.

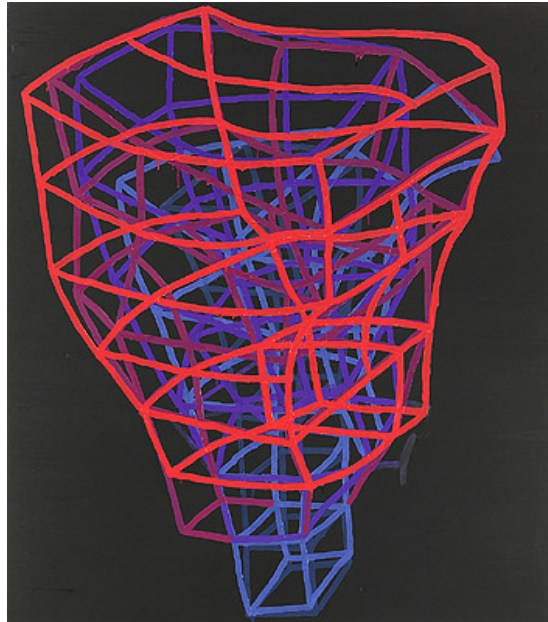
CHRISTOPHER WOOL

Ilustración 55. Christopher Wool. Untitled. 2001

Tinta de Serigrafía sobre Lienzo
90 x 60", 228.6 x 152.4 cm.
© Christopher Wool Institution
Guggenheim Museum, New York

JASON KAROLAK

Ilustración 56. Jason Karolak. Untitled 8P-1206). 2012

Óleo sobre Lienzo
85 x 75 inches, 215.9 x 190.5 cm.

Hay un paralelismo entre *Untitled*, 2001 de Christopher Wool y *Untitled (P-1206)* de Jason Karolak porque ambas obras están compuestas por líneas que se entrelazan, el tamaño es similar, y ambos se llaman *Untitled*

MARY HEILMANN

**Ilustración 57. Mary Heilmann. Installation View:
To Be Someone. 2008-2009**

New Museum, New York

Photo: Benoit Pailley

JASON KAROLAK

**Ilustración 58. Jason Karolak. Untitled (P-1016).
2010**

Óleo sobre Lino

15 x 13", 38.1 x 33 cm.

Es obvio que Jason Karolak está influenciado por Mary Heilmann. La paleta de Karolak es muy similar a la paleta de Heilmann con colores brillantes sobre un fondo negro.

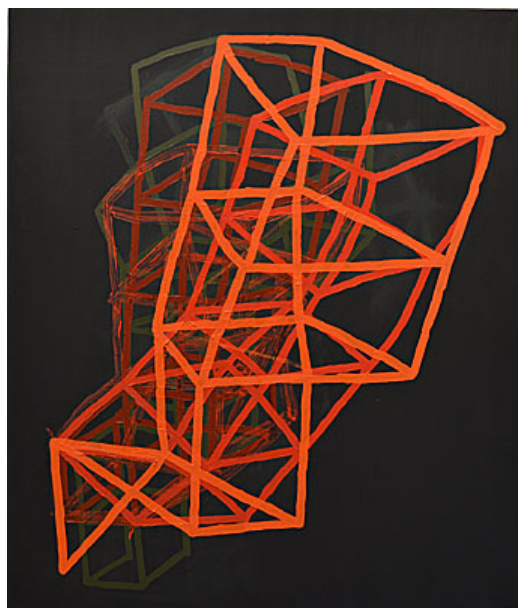
SUSANNE DOREMUS

Ilustración 59. Susanne Doremus. Waterfall. 2011

Óleo y Acrílico sobre Lienzo
42 x 42", 106.6 x 106.6 cm.

JASON KAROLAK

**Ilustración 60. Jason Karolak. Untitled (P-1304).
2013**

Óleo sobre Lienzo
46 x 40", 116.84 x 101.6 cm.

Hay una similitud en la pintura *Waterfall*, 2011 por Susanne Dorms y *Untitled (P-1304)*, 2013 por Jason Karolak. Ambas pinturas tienen un fondo negro, uso transparente de color, movimiento y parecen ser estructuras hechas de líneas flotando en el aire.

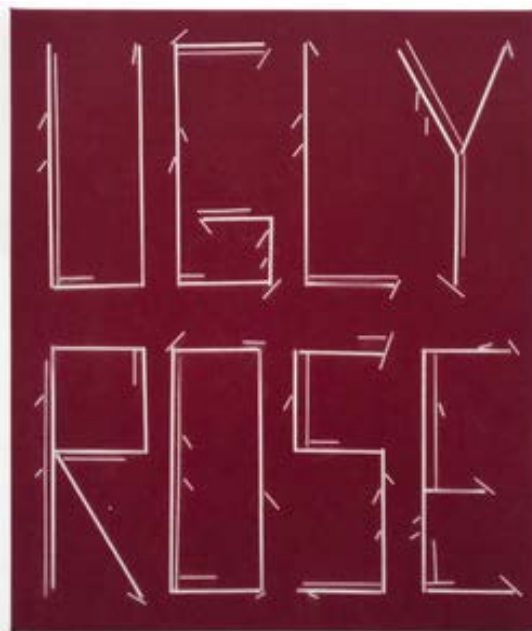
ED RUSCHA

Ilustración 61. Ed Ruscha. Hawaiian Music. 1974

Yema de Huevo en Tafetán
36 x 40", 91,4 x 101.6 cm.

SCOTT REEDER

Ilustración 62. Scott Reeder. Ugly Rose. 2015

Acrílico sobre Lienzo
20 x 17", 50.8 x 43.2 cm.

Tanto Scott Reeder como Ed Ruscha usan el texto en muchas de sus pinturas. Las pinturas *Ugly Rose* de Scott Reeder y *Hawaiian Music* de Ed Ruscha son similares en que ambos están usando una especie de color rosa y que ambos utilizan declaraciones sencillas que no son citas importantes.

SIGMAR POLKE

Ilustración 63. Sigmar Polke. Pille. 1976

Gouache, Pintura acrílica, Pintura Metálica y
esmaltes

81.5 x 116.1", 207 x 295 cm.

SCOTT REEDER

Ilustración 64. Scott Reeder. Landlord Painting. 2015

Acrílico sobre Lienzo

84 x 72", 213.4 x 182.9 cm.

Scott Reeder trabaja en muchos diversos estilos, de pinturas textuales a pinturas abstractas, a pinturas figurativas. Sus paletas son similares también.

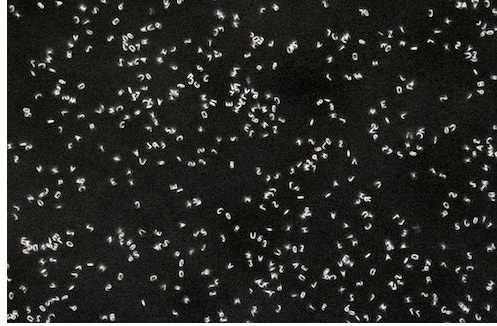
MARTIN KIPPENBERGER

Ilustración 65. Martin Kippenberger. Das Ende del Alphabets. 1989

Goma sobre Madera, Corcho sobre Madera,
Acrílico sobre Madera
31.5 x 31.5 x 8", 80 x 80 x 20 cm.

SCOTT REEDER

Ilustración 66. Scott Reeder. Untitled (detalle). 2013

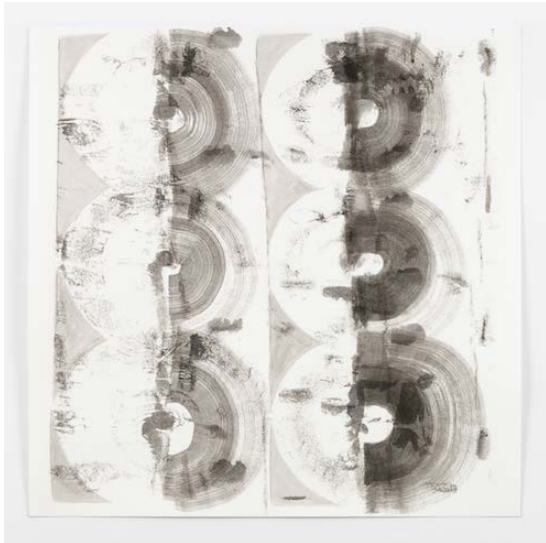
Scott Reeder

Untitled (Pasta Painting detail)
2013

Óleo y Esmalte sobre Lienzo
96 x 108", 243.84 x 274.32 cm.

Scott Reeder está influenciado por Martin Kippenberger. Tanto Martin Kippenberger como Scott Reeder usan el alfabeto como fuente de inspiración. Martin Kippenberger crea pinturas que son letras mayúsculas individuales del alfabeto en un color cada una, y son pinturas esculturales que cuelgan en la pared; Son pinturas monocromáticas en forma de letra gruesa. Scott Reeder utiliza alfabeto de pasta fideos como plantillas para sus pinturas y los crea en blanco y negro. Ambos artistas utilizan un enfoque mínimo para crear sus obras alfabéticas

DAN WALSH

Ilustración 67. Dan Walsh. Blotter G. 2015

Tinta sobre papel secante Neehah
20 x 20", 50.8 x 50.8 cm.

THOMAS SPOERNDLER

Ilustración 68. Thomas Spoerndler. Untitled. 2016

Pintura acrílica y esmalte, lienzo, grafito, hilo
encerado y armaduras metálicas
34 x 30", 86.36 x 76.2 cm.

Tanto Thomas Sponerndle como Dan Walsh usan geometría y formas de repetición en estos ejemplos y están influenciados por el minimalismo. Ambos usan degradados de color.

DONA NELSON

Ilustración 69. Dona Nelson. Line Light (front). 2016

Acrílico y cuerda pintada sobre lienzo.

50 x 51", 127 x 129.5 cm.

PAUL DEMURO

Ilustración 70. Paul DeMuro. Slippery. 2012

Óleo sobre lienzo

24 x 36", 61 x 91.5 cm.

Paul DeMuro está influenciado por Dona Nelson. El trabajo de DeMuro parece estar influenciado por Nelson en la aplicación de líneas creando una textura "de estuco". También ambos artistas combinan la figuración y la abstracción. Dona Nelson pinta lo que podría ser un par de gafas de sol en *Line Light* de 2016, y DeMuro, manos en *Slippery* desde 2012. DeMuro dibuja las manos con pintura que parece salir del tubo de pintura al óleo.

HERBERT BEERMANN

Ilustración 71. Herbert Beerman. Dibujos en tinta sobre papel. Fecha desconocida

Distintos tamaños

JASON STOPA

Ilustración 72. Jason Stopa. Red Cup, Ice. 2014

Óleo y esmalte sobre lienzo

3 x 3 pies, 91.4 x 91.4 cm.

Jason Stopa menciona a Herbert Beerman como una influencia en su trabajo. Ambos artistas están en la división entre arte abstracto y figuración y hay una calidad aireada en el trabajo de ambos. Los dibujos de hielo dentro de la pintura de Stopa *Red Cup, Ice* parecen estar flotando alrededor. La calidad inacabada y etérea de esta pintura la conecta tanto con el dibujo como con la pintura

HOWARD HODGKIN

Ilustración 73. Howard Hodgkin. Water. 2016

Acrílico sobre madera
16.5 x 19", 41.9 x 48.3 cm.

JASON STOPA

Ilustración 74. Jason Stopa. "Buttercup" 2014-2015

Óleo y esmalte sobre lienzo
5 x 5 pies, 152.4 x 152.4 cm.

Hay una similitud en la que Hodgkin y Stopa aplican pintura al lienzo. Parecen utilizar pinceles gruesos y empujar pinceladas onondas a través del cuadro. Ambas pinturas parecen estar parcialmente cubiertas. Mientras que Hodgkin deja los bordes de la madera sin pintar, Stopa deja áreas del lienzo sin pintar. Jason Stopa hace un garabato repetitivo con el pincel y dibuja otros elementos con pintura sobre el lienzo. "Buttercup" parece estar tan relacionada con la pintura como con el dibujo, ya que dibuja con la pintura grabateando sobre el lienzo y dejando áreas blancas.

JACK WHITTEN

Ilustración 75. Jack Whitten. Dead Reckoning I. 1980

Acrílico sobre lienzo

84 x 84", 213.4 x 213.4 cm.

©Jack Whitten/Artists Rights Society (ARS),

New York

Walker Art Center, Minneapolis

ALEX OLSON

Ilustración 76. Alex Olson. Transformer. 2016

Óleo sobre lienzo

71 x 50", 180.3 x 127 cm.

Alex Olson está influenciada por Jack Whitten. Ambos artistas, influenciados por el expresionismo abstracto, producen obras gestuales

LEE LOZANO

Ilustración 77. Lee Lozano. Instalación: Win First Don't Last-Win Last Don't Care. 2006

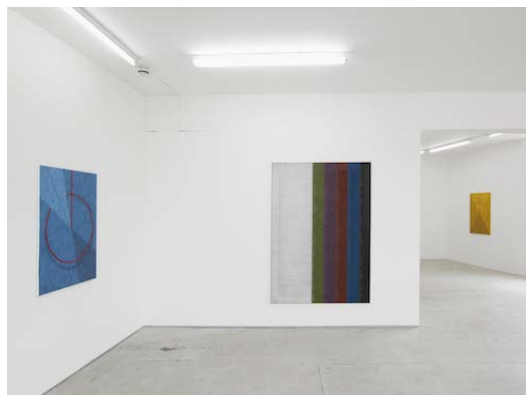
Kusthalle Basel, Switzerland

2006

© Kunsthalle Basel

Photo: Stefan Meier

ALEX OLSON

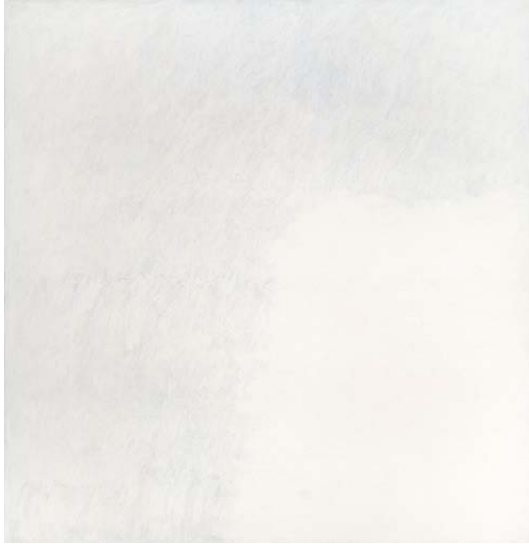
Ilustración 78. Alex Olson. Instalación: Scene of Elastic Sight. 2015

Laura Bartlett Gallery

Londres

Alex Olson referencia a Lee Lozano, Lozano creó muchos dibujos animados como composiciones, así como pinturas abstractas. Aunque el trabajo de Lozano en la instalación *Win First Last Don't Care* es en su mayoría monocromo, el trabajo de Alex Olson es más colorido. Las obras de Lozano son del mismo tamaño, mientras que Alex Olson crea obras que algunas veces son del mismo tamaño y otras no. En *Scene of Elastic Sight* las pinturas son de diferentes tamaños.

ROBERT RYMAN

Ilustración 79. Robert Ryman. Surface Veil I. 1970

Óleo y tiza azul sobre lino

143.9 x 144", 365.6 x 365.8 cm.

© 2016 Artists Rights Society (ARS), New

York

ALEX OLSON

Ilustración 80. Alex Olson. Untitled. 2013

Óleo y pasta de modelado sobre lienzo
17 x 14", 43.18 x 35.56 cm.

Alex Olson está influenciada por el trabajo de Robert Ryman. Robert Ryman siempre se ha centrado en las "propiedades fundamentales de los materiales que emplea" (Blessing, 2017) y Alex Olson también se centra en la materialidad de su pintura. En *Surface Veil I* de Robert Ryman y *Untitled* de 2013 por Alex Olson, hay una calidad similar de pincelada; La pincelada en ambas pinturas se ha aplicado creando velos y transparencias: En el trabajo de Alex Olson podemos ver pinceladas azules que son transparentes. Mientras que las obras de Robert Ryman son siempre blancas, Alex Olson utiliza diferentes colores. Ambos artistas tienen un gran vocabulario de pinceladas.

SIMONE FORTI

Ilustración 81. Simone Forti. Slant Board. 1961

Photograph

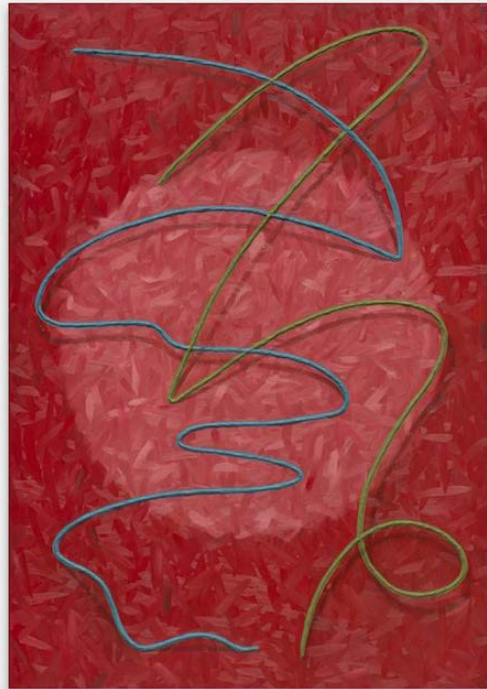
Performed at the Stedelijk Museum

Amsterdam, 1982

The Museum of Modern Art, New York. ©

2016

ALEX OLSON

Ilustración 82. Alex Olson. Gesture. 2015

Óleo y pasta de modelado sobre lienzo
61 x 43", 154.94 x 109.22

Alex Olson nombra a Simone Forti como una de sus inspiraciones. En esta pintura parece que Olson ha pintado una cuerda. Esta imagen hace eco con la performance *Slant Board* de Simone Forti que según Nancy Lim: "usó objetos simples como la cuerda" (2016) en sus actuaciones.

MOIRA DRYER

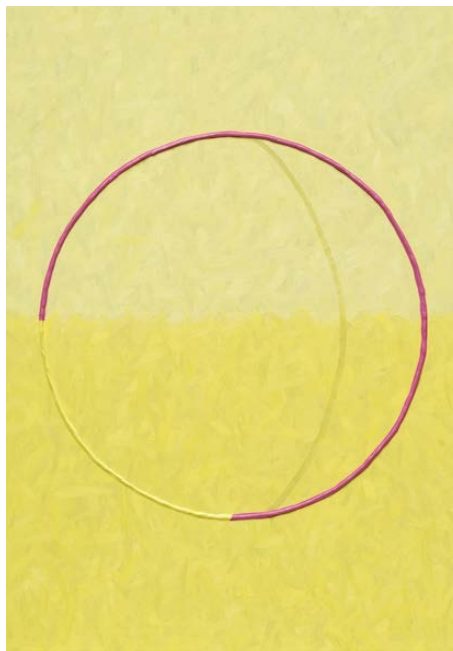

Ilustración 83. Moira Dryer. Captain Courageous. 1987-1988

Caseína sobre papel y collage

d: 24", 61 cm.

ALEX OLSON

Ilustración 84. Alex Olson. Lure (4). 2014

Óleo y pasta de modelaje sobre lino

41 x 29", 104.14 x 73.66 cm.

La paleta de Moira Dryer y Alex Olson es similar en *Captain Courageous* y *Lure*; Ambas pinturas son amarillas y redondas, con acentos de color rosa, ambas artistas utilizan la misma tonalidad de amarillo en estas pinturas. Pero Moira Dryer tiene un enfoque muy diferente para crear su trabajo, ella usa collage y utiliza papel cortado en su obra. El material es diferente también: Dryer utiliza caseína mientras que Olson utiliza el óleo.

PHILIP GUSTON

Ilustración 85. Philip Guston. 1978

Óleo sobre lienzo

76 × 102.25", 193 × 259.7 cm.

© The Estate of Philip Guston
San Francisco Museum of Modern Art
(SFMOMA), San Francisco

LAURA SHARPE WILSON

Ilustración 86. Laura Sharpe Wilson. Mirror, Mirror. 2011

Acrílico y Grafito sobre Papel Unryu sobre
Aluminio

18 x 15", 45.7 x 38.1 cm.

Una de las influencias de Laura Sharpe Wilson es Philip Guston; Pero las pinturas de Philip Guston y Laura Sharpe Wilson son muy diferentes. Aunque Philip Guston pintó pinturas abstractas expresionistas en los años 50, esas pinturas eran sobre el movimiento del cepillo, el color, y la expresión; Las pinturas de este período son muy diferentes a las pinturas de Laura Sharpe Wilson. Mientras que Philip Guston pinta figuración, Laura Sharpe Wilson pinta abstracción. Pero la figuración de Philip Guston es a veces muy abstracta y combina elementos abstractos y figurativos; Tal es el caso de *As It Goes* donde pinta un paisaje abstracto con una arquitectura hecha de cilindros, y un par de gafas y un reloj en primer plano. Laura Sharpe Wilson también incorpora elementos que parecen ser del mundo natural, formas que pueden recordar al espectador a células, e incluye elementos como alambres en sus pinturas, por lo que hay algo que podría estar asociado al arte figurativo en sus pinturas.

YAYOI KUSAMA

Ilustración 87. Yayoi Kusama. Instalación: Infinity Mirror Room Phalli's Field. 1965

“Yahoo Kusama” at Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek

LAURA SHARPE WILSON

Ilustración 88. Laura Sharpe Wilson. Hiroshima My Love (Frelin). 2013

Acrílico y Grafito sobre Papel Unryu sobre Madera

24 x 16”, 60.96 x 40.64 cm.

Laura Sharpe Wilson es influenciada por Yayoi Kusama. El trabajo de ambos artistas es ricamente decorado, ocupado y tiene una sensación orgánica. También hay un sentido de continuidad y la idea del infinito en la obra de ambos artistas que parece ser parte de algo más grande.

JULES DE BALINCOURT

Ilustración 89. Jules de Balincourt. Illuminated. 2012

Óleo, ceras, spray y acrílico sobre lienzo
96 x 96", 244 x 244 cm.

REED DANZIGER

Ilustración 90. Reed Danziger. Reflected Occurrence. 2013

Acuarela, gouache, tinta y grafito sobre papel
26 x 26", 66.04 x 66.04 cm.

Reed Danziger está influenciada por Jules Balincourt. En *Illuminated* de Balincourt y *Reflected Occurrence* de Danziger se puede ver que utilizan líneas paralelas en diferentes colores de una manera similar. Ambas artistas crean pinturas con un elemento etéreo: algunas de las pinturas de Jules de Balincourt parecen ser explosiones en el aire, y muchas de las obras de Reed Danziger también.

2. Modernismo.

Los artistas abstractos de hoy están muy influenciados por la historia del modernismo en el siguiente orden: Expresionismo abstracto, Minimalismo, Pop Art, Modernismo americano, Cubismo, Constructivismo, y un poco influenciados por el postimpresionismo, De Stijl, Dada, Orphism, El fauvismo y el expresionismo vienés. Dado que estos son movimientos de arte separados, ejemplos de estos movimientos serán analizados uno por uno en orden de importancia.

3. Early American Modernism

Los modernistas estadounidenses Arthur Dove, Marsden Harley, Milton Avery, Charles Sheeler y Charles Demuth, siendo los dos últimos artistas precisionistas.

4. Expresionismo Abstracto

Es el movimiento de arte más referenciado por los artistas de hoy, haciendo referencia a los siguientes artistas: Agnes Martin, Cy Twombly, Gene Davis, Jasper Johns, Willem de Kooning, Jackson Pollock y Mark Rothko. Estos son los artistas influyentes y el artista contemporáneo que influyen:

AGNES MARTIN

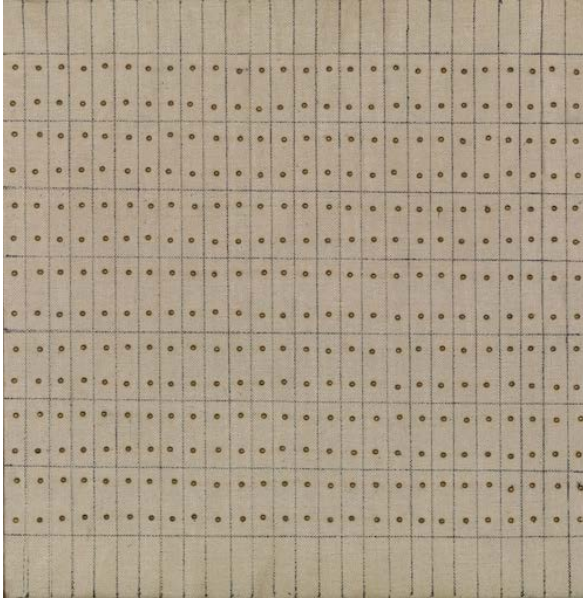

Ilustración 91. Agnes Martin. *Little Sister*. 1962

Clavos de latón, Óleo y Tinta sobre Lienzo y
Madera

9.8 x 11.6 pulgadas (25.1 x 24.6 cm.)

Salomon R. Guggenheim Museum, New York

© 2017 Agnes Martin/Artists Rights Society (ARS),

New York

ALEX OLSON

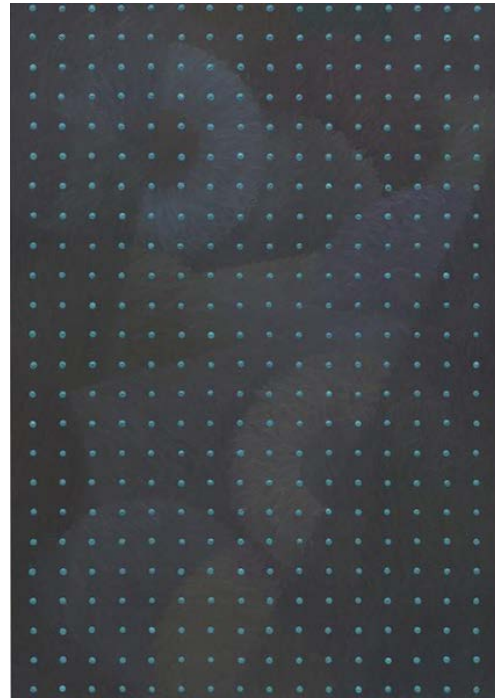
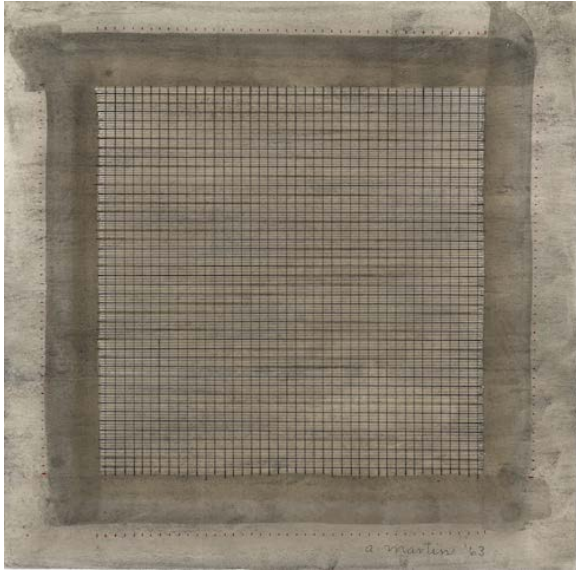

Ilustración 92. Alex Olson. *Marquee*. 2015

Óleo y pasta de modelar sobre lienzo 71 x 50 pulgadas,
180,34 x 127 cm.

Alex Olson está influenciada por Agnes Martin. El cuadro *Marquee* de Alex Olson es una pintura de puntos en dos tonos de azul: el fondo es azul oscuro y Olson ha pintado líneas rectas con puntos que están a la misma distancia el uno del otro verticalmente y horizontalmente. Agnes Martin hizo una obra similar mucho antes, en 1962 llamada *Little Sister*. En esta pintura ella creó un fondo beige y dibujó las líneas paralelas horizontales y verticales con grafito. Más verticales que líneas horizontales, creando un patrón de rectángulos dibujados a mano donde clavó clavos de latón, estos clavos son los puntos de la obra. Hay dos puntos marrones en cada uno de los rectángulos. Las líneas de rectángulos en la parte inferior y superior de la pintura están vacías de puntos. Ambas pinturas son muy diferentes en color. Martin normalmente pintó en tonos blanco y beige, mientras que Olson pinta en diferentes colores. La pintura de Olson tiene una composición diferente a la pintura de Martin, y mientras Martin utiliza una combinación de pintura y dibujo en *Little Sister*, Olson sólo utiliza la pintura en *Marquee*. Mientras que Agnes Martin utiliza el óleo, la tinta, y las clavos de cobre amarillo sobre lienzo y la madera, Olson utiliza el óleo y la pasta de modelado sobre lienzo.

AGNES MARTIN

Ilustración 93. Agnes Martin. Wood I. 1963

Tinta china, tinta de colores, bolígrafo y lápiz sobre papel 15 x 15,5 pulgadas, 38,1 x 39,4 cm.

© 2017 Estate of Agnes Martin / Artists Rights Society (ARS)

JASON KAROLAK

Ilustración 94. Jason Karolak. Untitled (P-1649). 2016

Aceite en el lino sobre el panel 16 x 14 pulgadas, 40,6 x 35,5 cm.

Agnes Martin es una artista de referencia para Jason Karolak. Pero las pinturas de Karolak son muy diferentes a las pinturas y dibujos de Martin. Karolak tiene un interés en la geometría imperfecta, mientras que según Artsy (2017) las pinturas de Martin son sobre la serenidad y la belleza sublime. Las pinturas de Karolak son también muy coloridas y tienen generalmente un fondo negro mientras que las obras de Martin son generalmente en blanco, gris y beige, más neutrales en color.

WILLEM DEKOONING

Ilustración 95. Willem de Kooning. Untitled XVII. 1984

Óleo sobre lienzo, 80 x 70, pulgadas, 203,2 x 177,8 cm.

JASON KAROLAK

Ilustración 96. Jason Karolak. (P-1403). 2015

Aceite en lino 88 x 78 pulgadas, 223,52 x 198,12 cm.

Jason Karolak dice inspirarse en De Kooning. Después de investigar los periodos de De Kooning y los cambios de estilo, parece que los años 80 son los más similares a las pinturas de Jason Karolak. Untitled XVII de Willem de Kooning es de 1984. He aquí una descripción de la obra de este período de la Fundación Willem De Kooning:

"Año tras año a lo largo de los años ochenta, de Kooning exploró nuevas formas de espacio pictórico reveladas por obras con espacios etéreos con lazos flotando; por lo que las líneas rectas pueden flotar o detenerse bruscamente y equilibrarse contra amplias áreas abiertas; U otros de espacios abarrotados, audaces y líricos. Elementos predominantemente lineales de colores vivos se juxtaponían contra zonas blancas sutilmente tonificadas "(The Willem De Kooning Foundation, 2017)

También se puede ver cómo Jason Stopa en *Untitled (P-1503)* crea nuevas formas de espacio pictórico a través de geometría imperfecta y líneas rectas imperfectas. También crea fondos y primeros planos con el uso de los bloques del color azul y de las líneas brillantes que parecen ir delante de un fondo negro.

GENE DAVIS

Ilustración 97. Gene Davis. Royal Curtain. 1980

(Washington Color School/Color Field)

Serigrafía en el papel de archivo Arches Edición: 250
30 x 21,5 pulgadas, 76,2 x 54,6 cm.

REED DANZIGER

Ilustración 98. Reed Danziger. A Varying Divergency. 2012

Técnicas mixtas sobre papel sobre madera 34 x 32
pulgadas, 86,3 x 81,28 cm.

Reed Danziger está influenciada por Gene Davis en la combinación de colores y el uso de líneas. Pero el trabajo de Reed Danziger es mucho más orgánico, paisajístico e inspirado por la naturaleza. En *A Varying Divergency* de Danziger hay algunas líneas horizontales coloridas que son similares en color a *Royal Curtain* de Gene Davis. Pero el uso de las líneas es muy diferente en cada uno de los artistas: Reed Danziger pinta muchas líneas horizontales diferentes agrupadas constituyendo una forma, las líneas están en colores contrastantes, aplicadas con diferentes pinceladas unas junto a otras en la misma dirección y forman una forma en su conjunto. Gene Davis en *Royal Curtain* por otro lado crea una pintura de líneas verticales. La pintura de Gene Davis es más mínima que la pintura de Danziger, que parece ser una explosión en el universo. Ambas pinturas son expresionistas.

JASPER JOHNS

Ilustración 99. Jasper Johns. Flag. 1945-55

(dated on reverse 1954)

Encáustica, óleo y collage en la tela montada en la madera contrachapada, tres paneles 42,25 x 60,6 pulgadas, 107,3 x 153,8 cm.

© 2017 Jasper Johns / Licensed by VAGA, New York, NY

PAUL DEMURO

Ilustración 100. Paul DeMuro. Inverted Hand Painting. 2012

Óleo sobre lienzo 34 x 28,8 pulgadas, 86,5 x 73,5 cm.

Tanto Jasper Johns como Paul DeMuro están interesados en aplicar textura con pintura a sus cuadros. Las pinturas de Jasper Johns están cubiertas con pinceladas carnosas y goteos exuberantes que logra a través de capas transparentes de encáustica y óleo. Las pinturas de Paul DeMuro por otro lado parecen tener pinceladas escultóricas que comienzan en el centro de la pintura y empuja la pintura hasta los bordes creando surcos concéntricos de pintura. La pintura en el trabajo de DeMuro se aplica creando degradados que representan el resplandor de la computadora y las pantallas de teléfonos móviles.

CY TWOMBLY

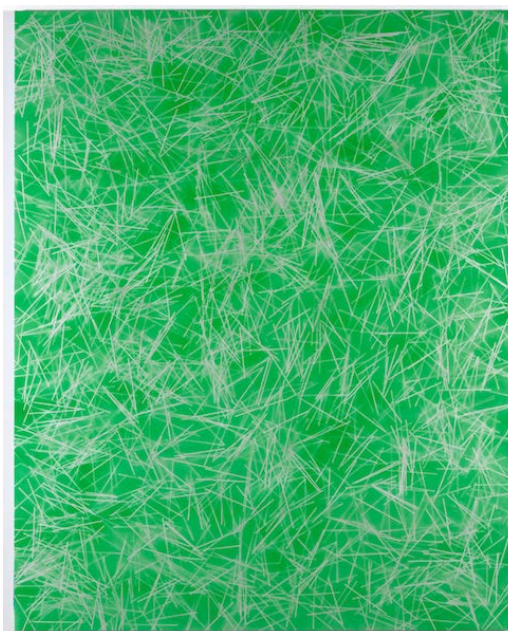

Ilustración 101. Cy Twombly. From 8 Odi di Orazio. 1968

(series I)

Litografía sobre papel negro
15,5 x 23,25 pulgadas, 39,37 x 59 cm.
Edición de 30

SCOTT REEDER

Ilustración 102. Scott Reeder. Untitled. 2014

Esmalte pulverizado sobre esmalte sobre lienzo
120 x 96 pulgadas, 304,8 x 243,8 cm.

Scott Reeder es un artista que usa el juego como elemento en su obra al así como Cy Twombly. Cy Twombly, según Artsy.net una vez dijo: "Mi línea es infantil, pero no infantil", dijo una vez. "Es muy difícil falsificar ... para obtener esa calidad que necesita para proyectarse en la línea del niño. Tiene que ser sentido."(Artsy, 2017) Ambos artistas usan el humor y el juego en sus pinturas. Mientras Cy Twombly utiliza garabatos infantiles en algunas de sus obras de arte, Scott Reeder utiliza pasta como plantillas para sus lienzos pintados con spray.

JACKSON POLLOCK

Ilustración 103. Jackson Pollock. Autumn Rhythm (Number 30). 1950

Esmalte sobre lienzo 105 x 207, 266,7 x 528,8 cm.

© 2017 Artists Rights Society (ARS), New York

SCOTT REEDER

Ilustración 104. Scott Reeder. Untitled. 2015

Acrílico sobre lienzo
86 x 60 pulgadas, 218,4 x 152,4 cm.

Según el crítico de arte Nadiah Fellah y el New Yorker, n.d. Reeder hace referencias al Expresionismo abstracto (Jackson Pollock y Cy Twombly) En *Untitled* de 2015 se pueden apreciar goteos de pintura, siendo el “abuelo” de la pintura por goteo Jackson Pollock.

MARK ROTHKO

Ilustración 105. Mark Rothko. The Omen of the Eagle. 1942

Óleo y grafito sobre lienzo 25,75 x 17,75 pulgadas, 65,4 x 45,1 cm

© 1998 Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko

Según la National Gallery of Art:

Durante la década de 1940, las imágenes de Rothko se hicieron cada vez más simbólicas. En el clima social de ansiedad que dominó la década de 1930 y los años de la Segunda Guerra Mundial, las imágenes de la vida cotidiana -a pesar de lo antinaturalista- comenzaron a aparecer algo anticuadas. Si el arte fuera a expresar la tragedia de la condición humana, Rothko sintió que nuevos temas y un nuevo idioma tuvo que ser encontrado. Él dijo: "Fue con la mayor reticencia que encontré que la figura no podía servir a mis propósitos ... Pero llegó un momento en que ninguno de nosotros podía usar la figura sin mutilarla". (2017)

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 106. Emily Noelle Lambert. Desire Collection 2009-12

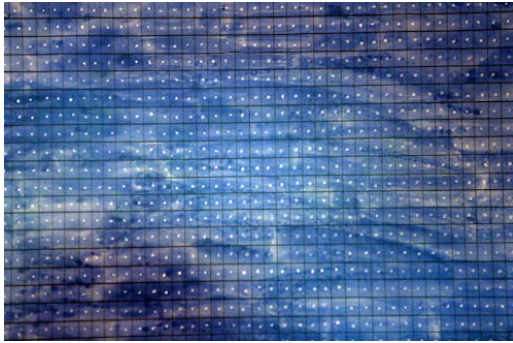
Media Mixta Medio, Acrílico, Collage y Tinta sobre Papel, enmarcado 33 x 45 pulgadas, 84 x 114 cm. Enmarcado

Desire Collection de Emily Noelle Lambert parece tener simbología en común con las imágenes de Rothko de los años 40. Al igual que en *The Omen of the Eagle* de Mark Rothko, en *The Desire Collection* podemos ver imágenes antinaturales de la vida cotidiana. Al igual que en la pintura de Rothko hay diferentes escenas en un cuadro, diferentes composiciones y la inclusión de la figura humana se pueden apreciar en *Desire Collection*.

5. Minimalismo

El siguiente movimiento abstracto más influyente en la actualidad es el Minimalismo, con artistas que hoy hacen referencia a: Agnes Martin, el Grupo BMPT de Francia, Josef Albers, Kenneth Noland, Robert Ryman y Sol Lewitt. Estos son los artistas influyentes y los artistas contemporáneos a los que influyen:

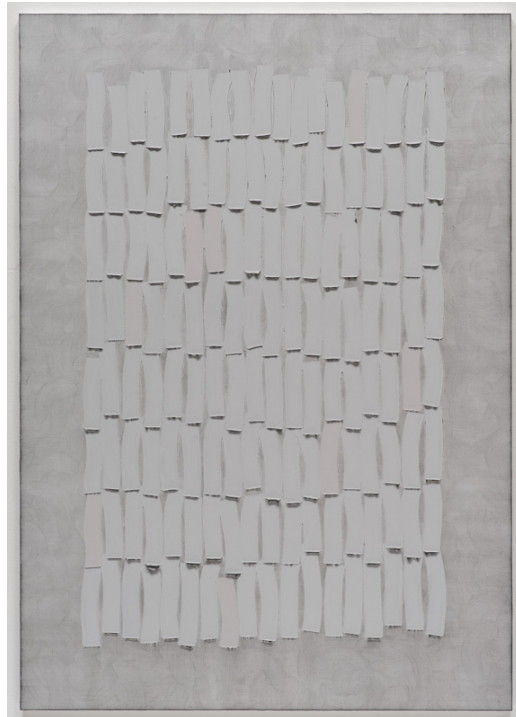
AGNES MARTIN

Ilustración 107. Agnes Martin. A detail from Summer. 1964

2016 Agnes Martin/Artists Rights Society (ARS), New York; Hiroko Masuike/The New York Times

ALEX OLSON

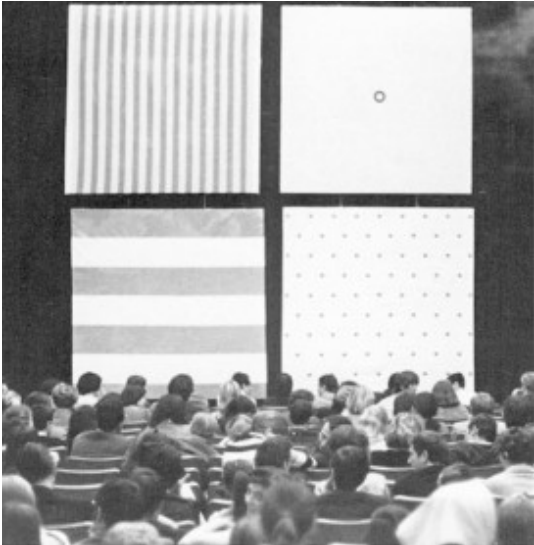

Ilustración 108. Alex Olson. Proposal 10. 2012

Óleo sobre lino
61 x 43 pulgadas, 154,94 x 109,22 cm.

Aquí hay otro ejemplo de Alex Olson que nombra a Agnes Martin como referencia. En *Summer* de Agnes Martin y en *Proposal 10* de Alex Olson podemos ver la repetición y el minimalismo. En *Summer* Agnes Martin sincretiza el minimalismo y el expresionismo abstracto.

BMPT GROUP OF FRANCE

**Ilustración 109. BMPT Group of France.
Performance Documentation of BMPT:
Manifestation no. 3. 1967**

Paris

ALEX OLSON

Ilustración 110. Alex Olson. Proposal 13. 2013

Óleo y pasta de modelado en lino
60,9 x 42,9 x 0,74 pulgadas
154,9 x 109,2 x 1,9 cm.

Las pinturas de Alex Olson, que son muchas veces minimalistas, son similares a algunas pinturas como las del grupo BMPT de Francia. Como se puede ver en la foto *Documentación de Performance de BMPT: Manifestación no. 3, Proposal 13* de Alex Olson es muy similar a dos de los cuadros de BMPT con rayas.

ROBERT RYMAN

Ilustración 111. Robert Ryman. Untitled. 1958

Óleo sobre lienzo
43 x 43 pulgadas
109,2 x 109,2 cm.

© Robert Ryman Institution

ALEX OLSON

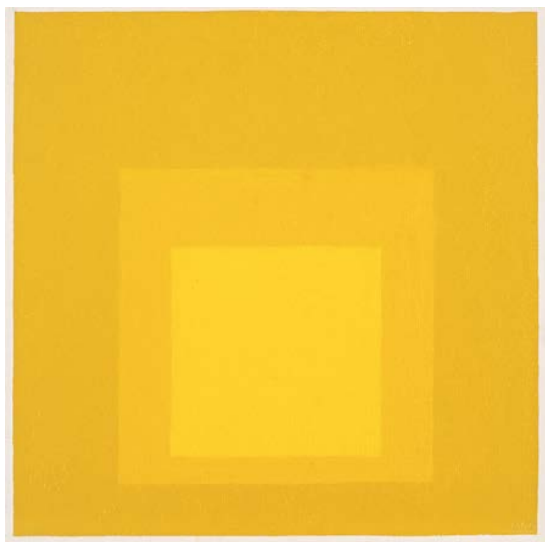

Ilustración 112. Alex Olson. Sunrise on Mars. 2014

Óleo y pasta de modelado en lino
60,9 x 42,9 x 0,78 pulgadas
154,9 x 109,2 x 2 cm.

Como se mencionó anteriormente, Alex Olson está inspirada por Robert Ryman. Robert Ryman que creó principalmente pinturas blancas texturadas está claramente conectado con las pinturas de Alex Olson debido a la calidad textural de la superficie de las pinturas en ambos artistas.

JOSEF ALBERS

Ilustración 113. Josef Albers. Study for Homage to the Square (Autumn Scents/Smell). 1966

Óleo sobre Masonita
16 x 16 pulgadas, 40,6 x 40,6 cm.

THOMAS SPOERNDLER

Ilustración 114. Thomas Spoerndler. FP/Generator: 3. 2015

Acrílico y grafito sobre lienzo 42,25 x 42,25
pulgadas, 107,3 x 107,3 cm.

Parece muy claro que Thomas Spoerndler está influenciado por Josef Albers en la forma en que mezcla colores para sus cuadros, con tonos más claros y más oscuros de los mismos colores dentro de sus composiciones.

SOL LEWITT

Ilustración 115. Sol Lewitt. *Composition Pour Les JO*. 1992

Serigrafía en colores sobre papel Arches 35,5 x 24,75 pulgadas, 90,2 x 62,9 cm Edición de 250

THOMAS SPOERNDLER

Ilustración 116. Thomas Spoerndler. *Cajole*. 2013

Acrílico y grafito sobre lienzo 28 x 28 pulgadas, 71,12 x 71,12 cm.

Hay una semejanza directa en la obra de Sol Lewitt y la obra de Thomas Spoerndler. Las obras *Composition Pour Les JO* de Lewitt y *Cajole* de Spoerndler tienen una estrella en el centro de la composición desde la cual la pintura evoluciona hacia afuera. Ambas pinturas son similares en color que combina azul, amarillo y rojo en diferentes tonos.

KENNETH NOLAND

Ilustración 117. Kenneth Noland. *Mysteries: Infanta*. 2000

Acrílico sobre lienzo
60,12 x 60,12 pulgadas, 152,7 x 152,7 cm

JASON STOPA

Ilustración 118. Jason Stopa. *Public Enemy*. 2013

Óleo y esmalte sobre lienzo
36 x 36 pulgadas, 91,4 x 91,4 cm.

Hay un paralelismo entre Kenneth Noland y Jason Stopa. *Mysteries: Infanta* de Kenneth Noland y *Public Enemy* de Jason Stopa son cuadros muy similares en composición. Ambos están hechos de círculos concéntricos.

6. Estampado

El siguiente factor al que se hace referencia hoy en día por los artistas es el estampado. Los artistas están hoy inspirados en los azulejos árabes, colchas Amish, el artista Alfred Jensen, el patrón americano y el movimiento de la decoración, patrones contemporáneos, telas de corteza de pigmeos, tartán escocés, diseño textil y diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova. La mayoría de estos están ya ilustrados en otras secciones.

7. Pop Art

Artistas referenciados: Andy Warhol, Ed Ruscha, Jasper Johns, Roy Liechtenstein, Nicholas Krushenick, Yakov Kusama, and Robert Indiana.

ANDY WARHOL

Ilustración 119. Andy Warhol. Soup Can, Vegetarian Vegetable. 1964

Serigrafía 32 x 18 3/4 pulgadas, 81,3 x 47,6 cm
© 2012 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York / Image provided by the Harn Museum of Art

SCOTT REEDER

Ilustración 120. Scott Reeder. Minds Fads. 2013

Acrílico sobre lienzo 20 x 16 pulgadas, 50,8 x 15,24 cm.

Hay una conexión directa entre Andy Warhol y Scott Reeder. La obra de Scott Reeder contiene texto o utiliza pasta como plantilla para sus cuadros. Andy Warhol creó imágenes de las latas de sopa como Sopa de Alfabeto de Campbell, mientras que Scott Reeder crea imágenes con texto o utiliza fideos alfabéticos como plantillas para crear sus pinturas. Ambos artistas están interesados en el texto, alfabeto y fideos de pasta como una forma de crear obra.

ED RUSCHA

Ilustración 121. Ed Ruscha. Pay Nothing Until April. 2003

Acrílico sobre lienzo 60 x 60 pulgadas, 152,4 x 152,4 cm.

SCOTT REEDER

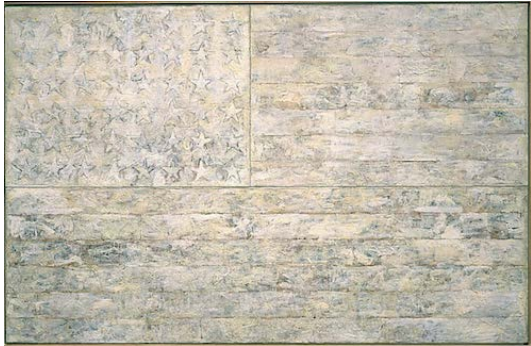

Ilustración 122. Scott Reeder. Installation View: People Call Me Scott. 2013

Lisa Cooley

Ed Ruscha y Scott Reeder usan mensajes de la vida cotidiana para crear su pintura. Ambos artistas usan mensajes que no son comunes en las pinturas. Scott Reeder usando mensajes como *Cops Kiss*, *Post Cats*, *Fake Rich*, *Mind Fads*, *Slow Fade*, *Just Gold* y *Lost Keys* que podrían seleccionarse de una conversación con amigos, o *Lost Keys*, que podría ser de una experiencia reciente del artista Perdiendo sus llaves. Scott Reeder escribe solamente el texto encima de un lienzo monocromático, en letras blancas, y en una fuente muy contemporánea de los 1910. Ed Ruscha, por otro lado, pinta texto a veces sobre un lienzo monocromático, y a veces sobre un paisaje como en la pintura *No pagues hasta abril* su trabajo, y el texto viene a veces en blanco y a veces en un color diferente.

JASPER JOHNS

Ilustración 123. Jasper Johns. White Flag. 1955

Encáustica, aceite, papel de periódico, y carbón de leña en lona 78,3 x 120,7 pulgadas, 198,9 x 306,7 cm.

PAUL DE MURO

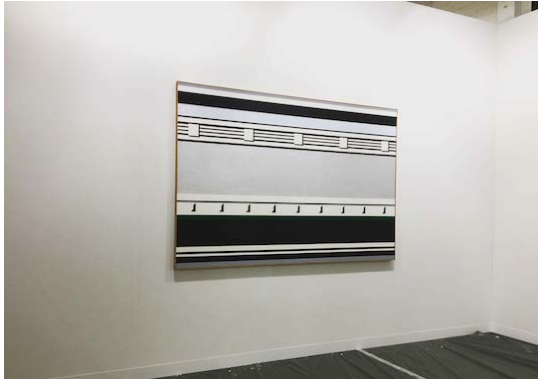
Ilustración 124. Paul DeMuro. Inverted Dark Painting (Sister Act 2). 2012

Óleo sobre lienzo

48 x 36 pulgadas, 122 x 91.5 cm.

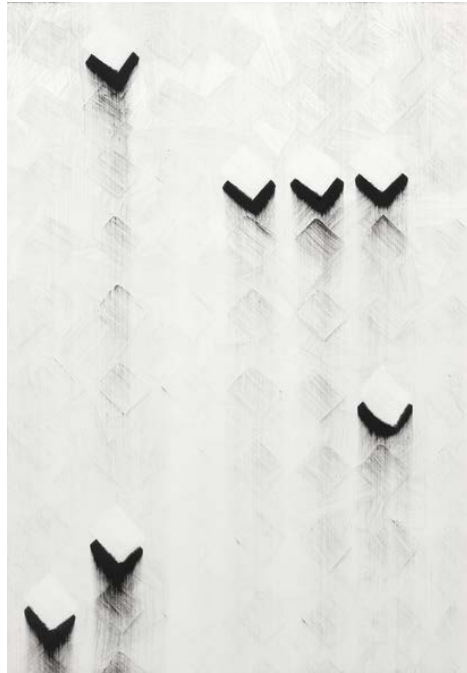
Paul DeMuro está inspirado en Jasper Johns. En *Inverted Dark Painting (Sister Act 2)* hay estrellas como en la bandera americana. La pintura es muy textural, y blanca con acentos en rojo y azul mezclados sutilmente con el blanco. Esta pintura parece hacer eco a *White Flag* de Jasper Johns que es también una pintura muy textural con blanco como su color prominente, mezclado sutil y suavemente con otros colores.

ROY LINCHTENSTEIN

Ilustración 125. Roy Linchtenstein. Installation View: Castelli Gallery in Art Basel. 2016

ALEX OLSON

Ilustración 126. Alex Olson. Articulation. 2009

Óleo sobre lienzo

41 x 29 pulgadas, 104.14 x 73.6 cm.

Alex Olson está inspirada en Roy Linchtenstein. En *Articulation* podemos ver los cuadrados repetitivos que son similares a los puntos de las pinturas de Roy Linchtenstein. Algunos de los puntos son más oscuros que otros, hay una calidad gráfica en esta pintura al igual que en la obra de Roy Linchtenstein.

NICHOLAS KRUSHENICK

Ilustración 127. Nicholas Krushenick. Grill. 1980

Serigrafía, firmada y numerada a lápiz
Edición: 200, AP 30
40 x 34 pulgadas, 101.6 x 86.36 cm.

LAURA SHARPE WILSON

Ilustración 128. Laura Sharpe Wilson. The I Want To Be Somewhere Else Option. 2007

Acrílico y grafito con collage en papel Unryu
montado en madera 38 x 38 pulgadas, 96,52 x
96,52 cm.

Nicholas Krushenick es una inspiración para Laura Sharpe Wilson. Las pinturas de Nicholas Krushenick así como las pinturas de Laura Sharpe Wilson tienen componentes repetitivos tales como rejillas, cercas, barreras y repetición. Ambos artistas tienen elementos industriales y también están inspirados por la naturaleza.

LAURA SHARPE WILSON

YAKOI KUSAMA

Ilustración 129. Yayoi Kusama. MA, Compulsion Furniture (Accumulation). 1964

Fotocolage y Pintura 8 x 9,1 pulgadas, 20,4 x 25,1 cm.

Ilustración 130. Laura Sharpe Wilson. Niger River Delta.

Acrílico y Grafito sobre Unryu Papel sobre Madera 18.75 x 14.75 pulgadas 47,6 x 37,4 cm.

Laura Sharpe Wilson está influenciada por Yayoi Kusama. Ambas artistas crean obras de arte que están realmente llenas de formas y patrones repetitivos.

ROBERT INDIANA

Ilustración 131. Robert Indiana. *The Triumph of Tira*. 1960-1961

Óleo sobre lienzo 72 x 60 pulgadas, 182,8 x 152,4 cm.

THOMAS SPOERNDLER

Ilustración 132. Thomas Spoerndler. *DHF:2*. 2015

Acrílico y grafito sobre lienzo
20 por 20 pulgadas, 50,8 x 50,8 cm.

Thomas Spoerndler está inspirado por Robert Indiana. *The Triumph of Tira* de Indiana y *DHF: 2* de Spoerndler son similares en color y formas. La paleta en ambas pinturas está compuesta por negro, gris, amarillo, azul y rojo. Y hay repetición de la forma del círculo. Al mismo tiempo, Spoerndler crea más mezclas y transparencias en su pintura, mientras que la obra de Indiana es más gráfica, aunque pinta con óleo sobre lienzo.

8. Principios del Siglo XX

Viene a continuación en orden de importancia. De acuerdo con mi investigación, el Modernismo Americano Temprano es uno de los periodos mas influyentes hoy en día desde principios del siglo XX. Se trata de los artistas Arthur Dove, Helen Torr, Marsden Harley, Milton Avery, el artista de la escuela Ashcan Stuart Davis, Harlem Renaissance Social Realists Aaron Douglas y Jacob Lawrence, y los artistas Precisionist Charles Sheeler y Charles Demuth. No tan influyentes, sino que siguen siendo influyentes son el cubismo con Pablo Picasso y Jacob Lawrence (artista estadounidense), el movimiento constructivista con Varvara Stepanova y Kasimir Malevich, postimpresionismo con Pierre Bonnard. Un poco influyentes son De Stijl con Piet Mondrian, Dada con Kurt Schwitters y Marcel Duchamp, Orphism con Sonia Delaunay, Synchronism con Morgan Russell, Fauvism con Matisse, y Expressionism vienés. La mayoría de estos artistas están en otros campos con sus respectivas imágenes en esta tesis.

8.1 MODERNISMO AMERICANO

HELEN TORR

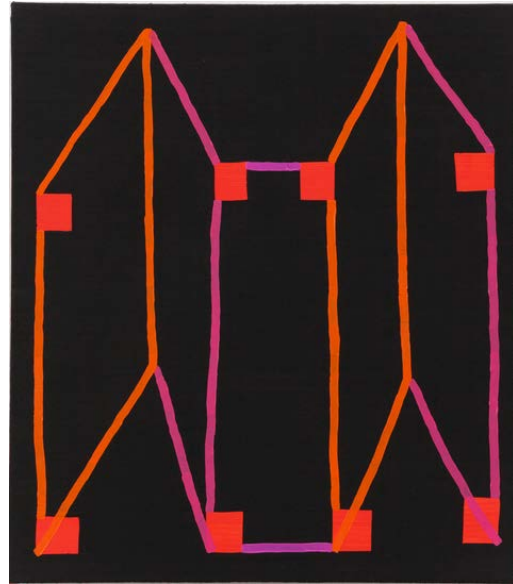

Ilustración 133. Helen Torr. White Cloud (Light House). 1932

Óleo sobre lienzo

26,25 x 18 pulgadas, 66,7 x 45,7 cm.

JASON KAROLAK

Ilustración 134. Jason Karolak. Untitled (P-1608). 2016

Aceite en el lino sobre el panel

16 x 14 pulgadas, 40,6 x 35,5 cm.

Jason Karolak menciona a Helen Torr como una de sus influencias. Es interesante que Karolak nombre artistas figurativos estadounidenses como Helen Torr o la escuela del Río Hudson por sus pinturas. Las pinturas de Jason Karolak son muy abstractas. Helen Torr pintó paisajes, retratos, naturalezas muertas y formas marinas. Su pintura *Light House* es similar en composición a *Untitled (P-1608)* de Jason Karolak. El faro es una representación arquitectónica puntiaguda, y *Untitled (P-1608)* también se asemeja a un edificio con dos techos puntiagudos.

STUART DAVIS

Ilustración 135. Stuart Davis. Owh! in San Pao. 1951

Óleo sobre lienzo

52,1 x 42 pulgadas, 132,6 x 106,7 cm.

JASON KAROLAK

Ilustración 136. Jason Karolak. Untitled (P-1516). 2015

Óleo sobre lienzo

88 x 78 pulgadas, 223,5 x 198,1 cm.

Jason Karolak también es influenciado por Stuart Davis. Ambos artistas son muy gráficos en sus pinturas y utilizan colores planos en sus cuadros. Las pinturas de Jason Karolak son más mínimas que las pinturas de Stuart Davis, pero hay un sentido similar de perspectiva, creando una dualidad de planicie y espacio.

AARON DOUGLAS: HARLEM
RENAISSANCE /SOCIAL REALISM

Ilustración 137. Aaron Douglas. *Let My People Go*.
ca. 1935-39

Aceite en Masonita

48 x 36 pulgadas, 121,9 x 91,4 cm.

JASON KAROLAK

Ilustración 138. Jason Karolak. *Untitled (P-1402)*.
2014

Óleo sobre lienzo sobre panel

16 x 13 pulgadas, 40,6 x 33 cm.

Jason Karolak está influenciado por Aaron Douglas. En *Let My People Go* de Aaron Douglas y *Untitled (P-1402)* hay una paleta similar en verdes pistacho, grises y púrpuras. Ambos artistas están interesados en la teoría del color, y mientras Aaron Douglas trabaja con matices más claros y oscuros de los mismos colores, Jason Karolak está más interesado en poner colores contrastantes uno al lado del otro. Además, mientras que la pintura de Aaron Douglas es más espacial, siendo un paisaje abstracto, Jason Karolak es más denso y formal, siendo sobre superficies planas, y de color.

JACOB LAWRENCE: HARLEM
RENAISSANCE/SOCIAL REALISM

Ilustración 139. Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41

Panel 40: The migrants arrived in great numbers

Témpera de caseína en tableros duros
18 x 12 pulgadas, 45,7 x 30,5 cm.

JASON KAROLAK

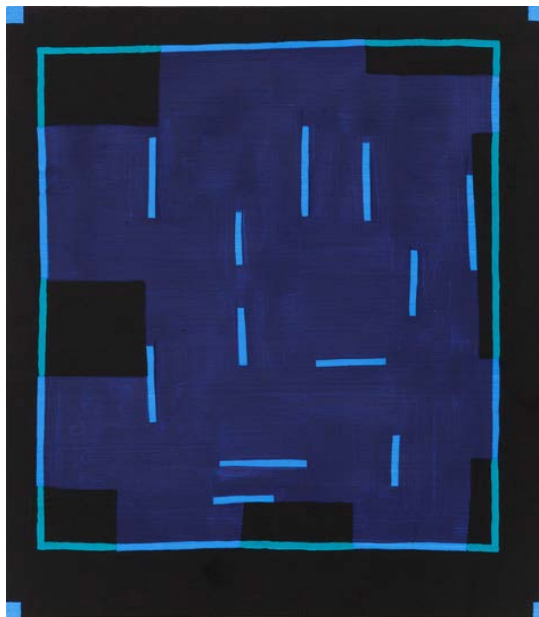

Ilustración 140. Jason Karolak. Untitled (P-1623). 2016

Aceite en el lino sobre el panel

17 x 15 pulgadas, 43,1 x 38,1 cm. Jason Karolak también está influenciado por Jacob Lawrence que era un realista social y según él un cubista, documentando la historia contemporánea afroamericana de su tiempo. En su trabajo de la serie de migración *Los Migrantes Llegaron en Grandes Números* personas caminando en una misma dirección pintados en colores similares caminan con su equipaje rectangular. Hay unidad y movimiento en su composición. Jason Karolak *Untitled (P-1623)* es similar en composición, esta pintura parece que podría ser un diagrama o simplificación de *Los migrantes llegaron en grandes números*. Las líneas rectas verticales azules en la parte superior en longitudes similares están a través de la Lienzo, y algunos de ellos son horizontales en la parte inferior hay también un patrón de rectángulos negros que son horizontales y verticales. Aunque la pintura de Jason Karolak es más abstracta y formal, ambos artistas crean un sentido similar de movimiento.

8.2 CUBISMO

JACOB LAWRENCE: CUBISM

Ilustración 141. Jacob Lawrence. *Builders-Green Hills*. 1998

Guache en papel
24 x 18 pulgadas, 60,9 x 45,7 cm.

JASON KAROLAK

Ilustración 142. Jason Karolak. *Untitled (P-1642)*. 2016

Aceite en el lino sobre el panel
16 x 14 pulgadas, 40,6 x 35,5 cm.

Jacob Lawrence en su pintura *Builders-Green Hills* trabaja con verdes, azules y negros. La paleta de este cuadro es muy similar a la de *Untitled (P-1642)* de Jason Karolak.

PABLO PICASSO

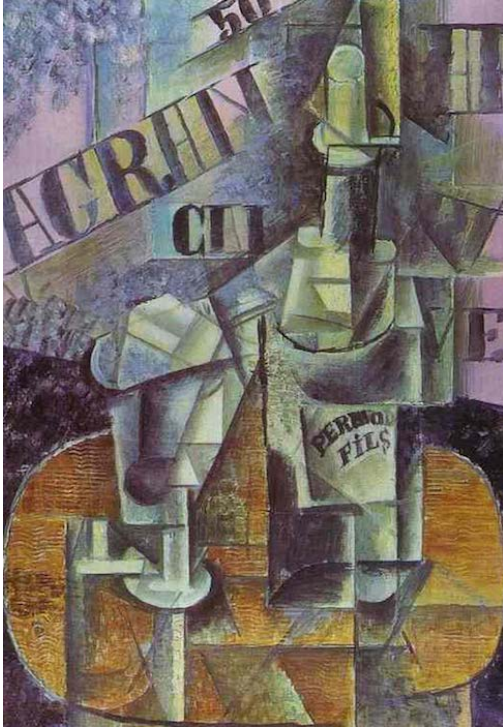

Ilustración 143. *Bottle of Pernod (Table in a Cafe)*. 1912

Óleo sobre lienzo

St. Petersburg. The State Hermitage Museum

JASON KAROLAK

Ilustración 144. Jason Karolak. *Untitled (P-1517)*. 2015

Óleo sobre lienzo

85 x 75 pulgadas, 215,9 x 190,5 cm.

Jason Karolak está influenciado por Picasso.

En la *Botella de Pernod* de Picasso y *Sin título (P-1517)* de Karolak los colores son similares, con una paleta de violetas, rosas, azules y negros. También hay una combinación de perspectiva, planitud y espacio en ambas pinturas. Las figuras parecen emerger del fondo del cuadro.

8.3 CONSTRUCTIVISMO

DISEÑOS TEXTILES DE VARVARA STEPANOVA

**Ilustración 145. Varvara Stepanova. Textile
Pattern Design for Production. 1924**

LAURA SHARPE WILSON

**Ilustración 146. Laura Sharpe Wilson. Desert.
2010**

Acrílico y Grafito sobre Unryu Papel sobre
Madera

12 x 12 pulgadas, 30,48 x 30,48 cm.

Laura Sharpe Wilson se inspira en los diseños textiles de Varvara Stepanova. En sus pinturas hay repetición de patrones, aunque por supuesto hay más variedad en las pinturas de Laura Sharpe Wilson que en los estampados repetitivos de Stepanova.

KAZIMIR MALEVICH

Ilustración 147. Kazimir Malevich. 0.10. 1915

Una sección de obras de Malevich se muestra en 0,10 mostrando 21 de las 39 pinturas que figuran en el catálogo

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 148. Emily Noelle Lambert. Curio Logic Instalación. 2014

Lu Magnus Art Gallery

Emily Noelle Lambert está inspirada por Kasimir Malevich. Malevich es una gran influencia para los artistas que crean instalaciones de pintura hoy. Emily Noelle Lambert también crea instalaciones de pintura donde los cuadros son de diferentes tamaños e instaladas en diferentes alturas. Pero Noelle Lambert va un paso más allá, porque incorpora el montaje y crea pinturas escultóricas de 3-d. El color y la variedad de formas en las pinturas de Lambert son también más diversas que en las pinturas de Malevich.

8.4 POST IMPRESIONISMO

PIERRE BONNARD

Ilustración 149. Pierre Bonnard. Danseuses ou Le Ballet. c. 1896

Óleo sobre tarjeta

11 × 14,5 pulgadas, 28 x 36 cm.

JASON STOPA

Ilustración 150. Jason Stopa. Loie's Diamond. 2013

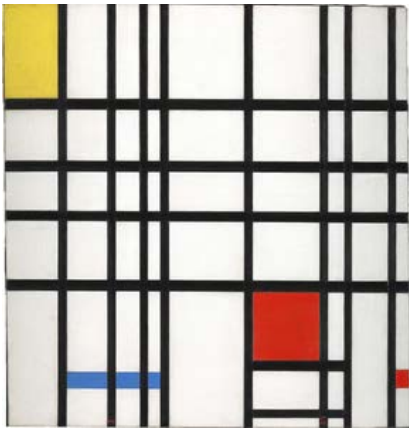
Óleo y purpurina sobre lienzo

36 x 36 pulgadas, 91,4 x 91,4 cm.

Jason Stopa está inspirado en Pierre Bonnard. Hay una similitud de pincelada en la obra de Jason Stopa y Bonnard. En *Loie's Diamond* de Stopa y *Dancers o The Ballet* de Pierre Bonnard podemos ver una pincelada similar y el uso de colores pastel.

8.5 DE STIJL

PIET MONDRIAN

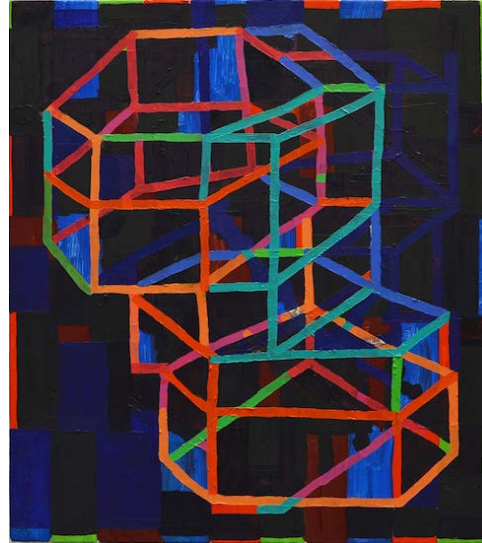

Ilustración 151. Piet Mondrian. Composition with Yellow, Blue and Red. 1937-1942

Pintura al óleo sobre lienzo

28,6 x 27,2 pulgadas, 72,7 x 69,2 cm.

JASON KAROLAK

Ilustración 152. Jason Karolak. Untitled (P-1419). 2014

Óleo sobre lino

16 x 14 pulgadas, 40,6 x 35,5 cm.

Jason Karolak está inspirado por Piet Mondrian. Esto se puede ver en el uso de Jason Karolak de cuadrículas. Pero Jason Stopa utiliza colores secundarios, mientras que Mondrian utiliza colores primarios y blanco y negro. Las pinturas de cuadrícula de Jason Karolak son más vívidas, pintadas gruesamente, mientras que las pinturas de cuadrícula de Mondrian son más gráficas. La pintura de Jason Karolak *Untitled (P-1419)* representa una estructura de cuadrícula pintada en colores vivos. Hay profundidad y perspectiva en esta pintura a diferencia de la de Mondrián que es una cuadrícula plana.

8.6 DADA

KURT SCHWITTERS

Ilustración 153. Kurt Schwitters. Build mit Raumgewächsen-Bild mit 2 Kleinen Hunden. 1920

Óleo, madera, papel, cartón y cerámica combinados.

45,47 x 33,9 x 5,1 pulgadas

115,5 x 86,3 x 13,1 cm.

Soporte: 38,1 x 27,1 x 4,3 pulgadas, 97 x 69 x 11 cm. Tate Collection

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 154. Emily Noelle Lambert. Pattern Recognition. 2015

Acrílico sobre tabla con madera

42,1 x 42,9 pulgadas, 107 x 109 cm.

Emily Noelle Lambert está inspirada en Kurt Schwitters. Esto se puede ver en muchas de sus pinturas de la asamblea. Kurt Schwitters, como Lambert incorporó piezas de madera en sus composiciones. Pero el color es muy diferente en las pinturas de Schwitters y Lambert. Mientras que Schwitters trabajó más con colores neutros y acentos de color, Emily Noelle Lambert trabaja con vibrantes colores brillantes.

8.7 ORFISMO

SONIA DELAUNAY

Ilustración 155. Sonia Delaunay. Prismas Eléctricos. 1913

Óleo sobre lienzo
22 x 18,5 pulgadas, 56 x 47 cm.

FRANCESCA DIMATTIO

Ilustración 156. Francesca DiMattio. Guilloche. 2012

Óleo, acrílico y collage sobre lienzo
108 x 180 pulgadas, 274 x 457 cm.

Francesca DiMattio está inspirada en Sonia Delaunay. En el cuadro *Guilloche* de DiMattio hay algunas áreas que son similares a la pintura de Sonia Delaunay *Prismas Eléctricos*. En la parte inferior-centro-derecha hay un área de color abstracto que se parece a uno de los círculos de color en *Prismas Eléctricos*.

8.8 SINCRONISMO

MORGAN RUSSELL

Ilustración 157. Morgan Russell. *Synchrony in Orange: To Form*. 1913-14

Óleo sobre lienzo

11,3 x 10,5 pies, 342,9 x 308,6 cm.

JASON KAROLAK

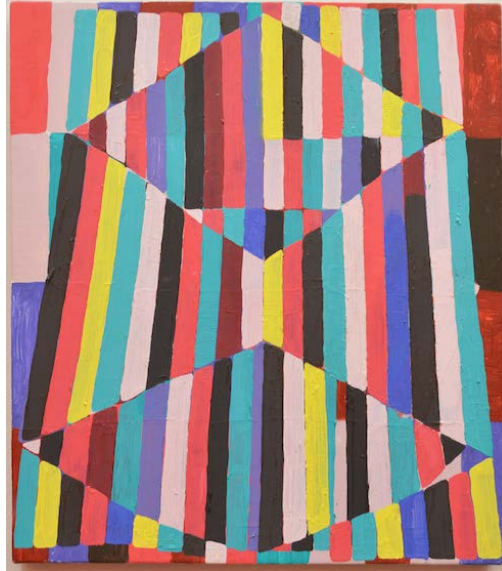

Ilustración 158. Jason Karolak. *Untitled (P-1319)*. 2013

Óleo sobre lienzo

11,3 x 10,5 pies, 342,9 x 308,6 cm.

Jason Karolak está inspirado en Morgan Russell. Esto parece verse muy claro en la pintura *Untitled (P-1319)* de Jason Karolak que es muy similar en color a *Synchrony in Orange: To Form* de Morgan Russell. Ambos artistas trabajan con formas geométricas, interacción de colores brillantes y pinceladas.

8.9 FAUVISMO

MATISSE

Ilustración 159. Henry Matisse. Bonheur de Vivre. 1905-6

Óleo sobre lienzo

69,5 x 94,7 pulgadas, 176,5 x 240,7 cm

Barnes Foundation, Philadelphia

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 160. Emily Noelle Lambert. Watching the Waves. 2016

Acrílico sobre lienzo

45 x 40 pulgadas, 114 x 102 cm.

Emily Noelle Lambert integra la figura en muchas de sus pinturas abstractas. En *Watching the Waves* de Lambert hay una figura humana distorsionada que parece estar de pie en sus manos. Hay un paisaje marino abstracto también. Este uso de la figura humana e integración con el paisaje abstracto se inspira en Matisse y sus pinturas fauvistas.

8.10 EXPRESIONISMO VIENÉS

GUSTAV KLIMT

Ilustración 161. Gustav Klimt. Portrait of Adele Bloch Bauer. 1907

Óleo, plata y oro sobre lienzo

54 pulgadas × 54 pulgadas

138 cm x 138 cm.

Neue Galerie, New York

LAURA SHARPE WILSON

Ilustración 162. Laura Sharpe Wilson. A Monolith for Bill Traylor. 2008

Acrílico y grafito en papel Unryu montado en un ensanchador de madera

57 x 39 pulgadas, 144,78 x 99 cm.

Laura Sharpe Wilson está influenciada por Gustav Klimt. *A Monolith for Bill Traylor* es un cuadro muy modernista con patrones repetitivos que se asemejan a libélulas. *Retrato de Adele Bloch Bauer* de Gustav Klimt por ejemplo es una pintura con un patrón muy repetitivo, el vestido de la mujer retratada se compone de muchos patrones diferentes. Las pinturas de Laura Sharpe Wilson tienen un vocabulario de formas que se repiten igual que las pinturas de Gustavo Klimt. Laura Sharpe Wilson es también más abstracta que Klimt porque no incorpora figuración en sus pinturas; Klimt por otro lado incorpora retratos en sus pinturas

9. Arte No-Occidental

Viene a continuación en orden de importancia. Artistas que se centran actualmente en azulejos árabes, mandalas budistas, pintura china, taiwanesa y caligrafía, pinturas tántricas indias, tapices indios y Ukiyo-e japonés.

ARABIC TILES

Ilustración 163. Azulejo cerámico. Siria, Siglo XVII

Elemento arquitectónico
Fritware, pintado bajo el cristal
23,5 x 23,5 pulgadas, 59,69 x 59,69 cm.
The Nasli M. Heeramaneck Collection, Gift of
Joan Palevsky

LAURA WATT

Ilustración 164. Laura Watt. Mandala Crossed #2. 2009

Óleo sobre lino
40 x 40 pulgadas, 101,6 x 101,6 cm.

Laura Watt se inspira en azulejos árabes. Los azulejos árabes se adornan generalmente con formas orgánicas repetitivas. En *Mandala Crossed* se produce una repetición de lo que parecen formas de células orgánicas.

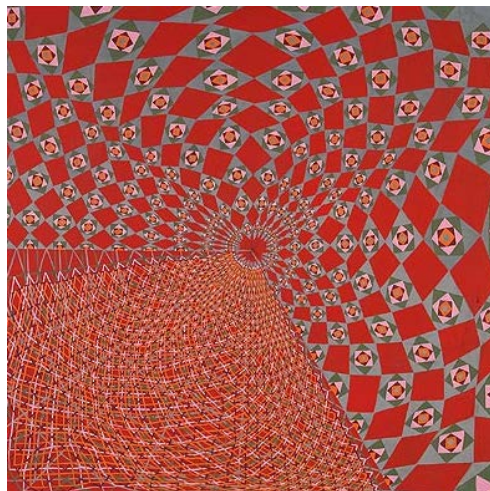
BUDDHIST MANDALAS

Ilustración 165. Mandala Kalachakra. 2007

Johnson Museum, Ithaca
De monjes del monasterio Namgyal de
Dharmasala, India

LAURA WATT

Ilustración 166. Laura Watt. Mandala Crossed #4. 2009

Óleo sobre lino

40 x 40 pulgadas, 101,6 x 101,6 cm.

Laura Watt se inspira en mandalas budistas, cualquiera de sus pinturas parece empezar en el centro del lienzo y se extiende como un mandala; Pero la diferencia entre las pinturas de Watt y los mandalas budistas es que los mandalas budistas cambian continuamente de patrón, y los patrones de Laura Watt son repetitivos y cambian de tamaño y aumentan a medida que se acercan al borde del lienzo.

TRADITIONAL CHINESE PAINTING AND
CALLIGRAPHY

Ilustración 167. Atribuido a Zhao Kexiong. Peces Jugando. Siglo XII-XIII

Hoja de Album; Tinta y color en seda
Metropolitan Museum of Art

SULING WANG

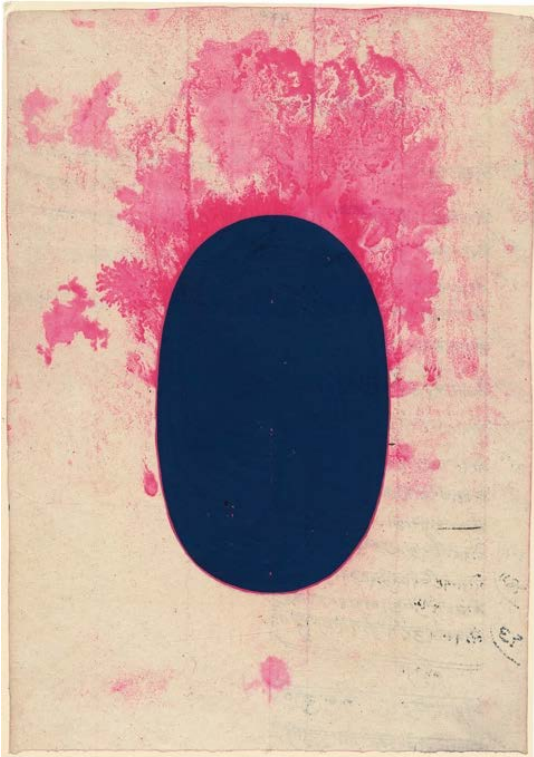

Ilustración 168. Suling Wang. Untitled. 2005

Acrílico y tinta sobre papel
30,12 x 22,44 pulgadas, 76,5 x 57 cm.

Suling Wang se inspira en la pintura y la caligrafía tradicionales chinas. Como se puede ver en *Fish at Play* atribuido a Zhao Kexiong, hay una fluidez en esta pintura monocromática; Los peces nadan bajo el agua en medio de la vida vegetal, y también hay larvas nadando alrededor y activando la composición a través de variedad de tamaño y la incorporación de formas pequeñas. La composición resultante con cinco peces grandes es fluida y curva. De manera similar, Suling Wang crea composiciones curvas y fluidas. Aunque sus pinturas son más coloridas que la pintura tradicional china, su proceso es similar: tinta sobre papel. Añade acrílico a su tinta en las pinturas sobre papel, y pinceladas que se pueden conectar con el expresionismo abstracto. Crea paisajes etéreos abstractos que son bastante etéreos como la pintura china, y a veces también incorpora una pequeña figuración. En *Untitled*, 2005, en el centro inferior de la pintura pinta una figura buda.

PINTURA INDIA TÁNTRICA

Ilustración 169. Pintura Tántrica Anónima. Bikaner. 2002

14 x 10 pulgadas, 35,5 x 25,4 cm.

Técnicas mixtas sobre papel

Courtesy Franck André Jamme, Paris

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 170. Emily Noelle Lambert. Contained. 2015

Acrílico sobre lienzo

10 x 8 pulg / 25 x 20 cm.

Emily Noelle Lambert se inspira en la pintura tántrica india. En *Bikaner* de un artista anónimo, hay una gran forma oval en el centro de la página y luego hay un gran derroche de pintura rosa en la parte superior que parece salir de la forma ovalada. La forma ovalada también está rodeada por una línea rosa. Esta pintura es misteriosa y ritualista, es una de las pinturas que se ha mostrado en un templo tántrico en Jaipur, India. Esta pintura resuena en *Contained* donde también hay un vaso rojo central y ondas de pintura gris parecen salir de él. La forma roja parece estar también llena de energía contenida, y las líneas grises alrededor le dan importancia y parecen ser un símbolo de vibración que sale de la forma roja. En *Bikaner* el lavado rosado de la pintura da a la forma oval un aura de importancia y energía también.

ICONOGRAFÍA DE TAPICES DE LA INDIA

Ilustración 171. Tienda Sultan Tipu. 1799

Un premio de batalla tomado por el ejército británico

Parte de la exposición "The Fabric of India" en el Victoria and Albert Museum de Londres

Crédito El National Trust, Castillo de Powis, Gales

Fotografía de Erik Pelham

JASON STOPA

Ilustración 172. Estudio de Jason Stopa. 2014

Pencil in the Studio Blog

8 de diciembre de 2014

Park Slope, New York

Jason Stopa dice que se inspira en la iconografía de los tapices indios. En las pinturas de Jason Stopa hay elementos repetitivos como los cubitos de hielo o cerezas que forman patrones, probablemente por eso se inspira en la iconografía de los tapices indios, porque le gusta la repetición y el elemento de patrón en sus pinturas.

JAPANESE UKIYO-E

Ilustración 173. Katsushika Hokusai. 1830-32

Período de Edo (1615-1868)

1830-32

Tokio, Japón

Impresión policromada xilográfica

Tinta y color en papel

10,2 x 14 pulgadas, 25,7 x 37,9 cm.

Colección H. O. Havemeyer

legado de la Sra. H. O. Havemeyer, 1929

LAURA SHARPE WILSON

Ilustración 174. Laura Sharpe Wilson. Passing Through the Veil. 2011

Acrílico y Grafito en Papel Impreso sobre
Madera

12 x 9,8 pulgadas, 30,48 x 24,89 cm.

Laura Sharpe Wilson está inspirada en Hatsushika Hokusai. Sus cuadros se hacen sobre papel impreso sobre madera y Hokusai utiliza la técnica de impresión policromada de madera, con xilografía, por lo tanto hay una conexión en la obra de estos dos artistas, utilizando la impresión como medio. El trabajo de Laura Sharpe Wilson es también muy gráfica, usando principalmente colores planos como Hokusai.

10. Abstracción Post Pictórica (Post-Painterly Abstraction)

El siguiente período influyente es la Abstracción Geométrica de los años 60: Alfred Jensen, Josef Albers, Kenneth Noland y Frank Stella, Hard Edge con los mismos artistas que acabo de nombrar más Robert Indiana, Concrete Art o Neo-Concretism de Brasil con Ivan Serpa , El Apoyo / Surface Painters de Francia, Op-Art con Bridget Riley, y el Arte Psicodélico.

10.1 ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA

ALFRED JENSEN

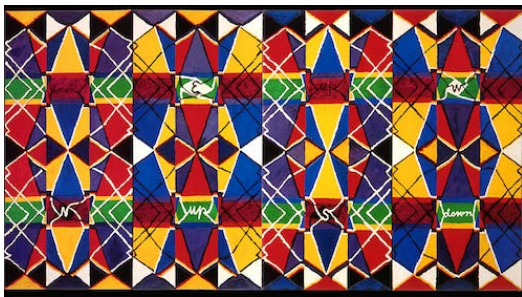

Ilustración 175. Alfred Jensen. A Glorious Circle. 1959

Óleo sobre lienzo

78 x 144 pulgadas, 198,12 x 365,7 cm.

PAUL DEMURO

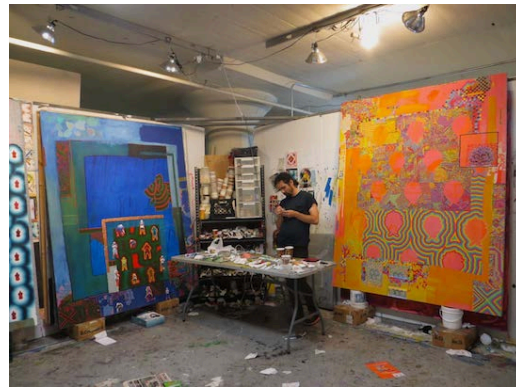

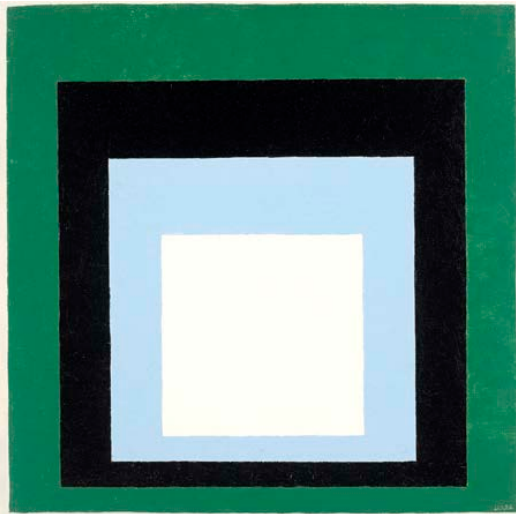
Ilustración 176. Paul DeMuro trabajando en su estudio. Fotografiado por María Calandra. 2017

Pencil in the Studio

Brooklyn, NY

Paul DeMuro está inspirado en Alfred Jensen. Alfred Jensen crea pinturas a través del patrón, la repetición y la aplicación de impasto grueso. Paul DeMuro, como se puede ver en la fotografía de su estudio hecha por María Calandra, también crea patrones como en el cuadro en proceso que está creando en el lado derecho de la fotografía. Paul DeMuro, al igual que Alfred Jensen también aplica impasto grueso a sus pinturas creando efectos texturales

JOSEF ALBERS

Ilustración 177. Josef Albers. Homage to the Square: Advancing Spring. 1952

Óleo en Masonita
16 x 16 pulgadas, 40,6 x 40,6 cm.

ALAIN BILTEREYST

Ilustración 178. Alain Biltereyst. Untitled. 2016

Acrílico sobre madera contrachapada
10,25 x 7,5 pulgadas, 26 x 19,2 cm.

Alain Biltereyst está inspirado por Josef Albers aunque las pinturas de ambos artistas son muy diferentes. Josef Albers utilizó más comúnmente el cuadrado para sus composiciones y su foco primario era el estudio del color. Alain Biltereyst *Untitled* de 2016 es una pintura similar a *Homenaje a la Plaza: Avance de la Primavera* podemos ver que tal vez Biltereyst está inspirado en Albers en el uso del cuadrado en el centro de la composición, pero luego crea una nueva pintura, un caracol hecho de cuadrados en lugar de cuadrados concéntricos como Albers. Además, Alain Biltereyst utiliza los colores blanco y rosa, mientras que Albers utiliza cuatro colores diferentes: verde, negro, azul y blanco.

KENNETH NOLAND

Ilustración 179. Kenneth Noland. Via Fill. 1968

Acrílico sobre lienzo
37 x 120 pulgadas, 94 x 304,8 cm.

ALAIN BILTEREYST

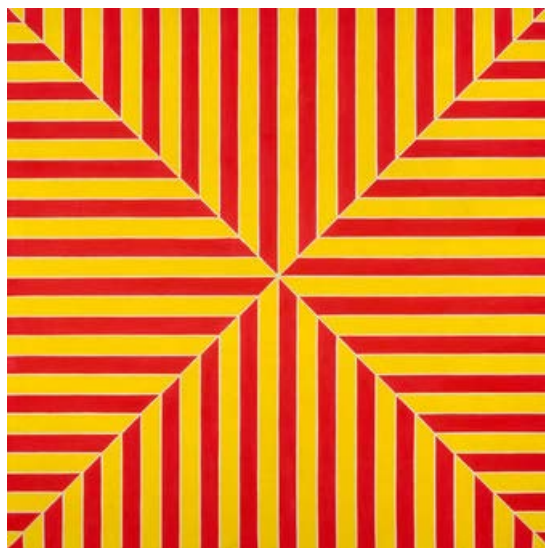

Ilustración 180. Alain Biltreyst. Untitled. 2016

Acrílico sobre madera contrachapada
10 1/5 x 7 3/5 pulgadas, 26 x 19,2 cm.

Alain Biltreyst está inspirado en el artista del Campo de Color o Color Field Kenneth Noland. Alain Biltreyst normalmente usa dos colores, blanco y otro color. Kenneth Noland utilizó imperfecciones y líneas en muchas de sus pinturas, y Alain Biltreyst usa líneas imperfectas en sus pinturas también. Ambos artistas usaron líneas horizontales en muchas de sus pinturas.

FRANK STELLA

Ilustración 181. Frank Stella. Marrakech. 1964

Alquídeo fluorescente sobre lienzo

77 × 77 × 2,8 pulgadas

195,6 × 195,6 × 7,6 cm.

Museo Metropolitano de Arte, Nueva York

Regalo del Sr. y la Sra. Robert C. Scull

1971 (1971.5)

© 2015 Frank Stella / Sociedad de Derechos de los Artistas (ARS), Nueva York

ALAIN BILTEREYST

Ilustración 182. Alain Biltereyst. Untitled. 2016

Acrílico sobre madera contrachapada

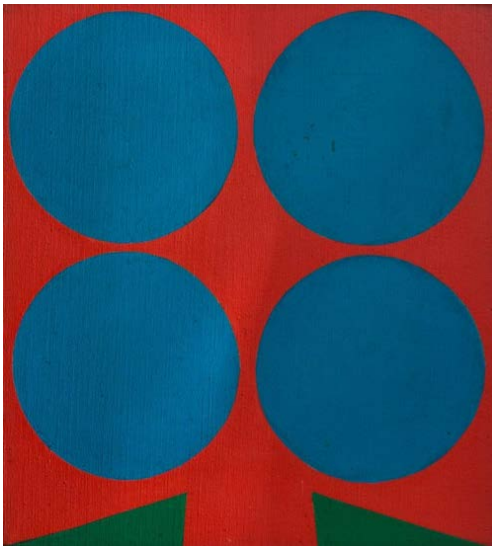
9 2/5 × 7 1/2 in

24 × 19 cm.

Alain Biltereyst está inspirado en Frank Stella. Frank Stella tiene muchas pinturas donde pinta en un color y crea líneas blancas finas. Alain Biltereyst, por otro lado, pinta líneas gruesas y blancas y líneas de color finas en muchas de sus pinturas. Mientras que Stella es a veces muy colorida como en *Marrakech* donde dibuja líneas en amarillo y rojo, y divide la forma cuadrada de el lienzo en cuatro triángulos.

10.2 PINTURA HARD EDGE

ROBERT INDIANA

Ilustración 183. Robert Indiana. RA. 1960

Óleo sobre lienzo (tríptico) 12 x 11 pulg. (Cada uno) (30,5 x 27,9 cm.) *

Panel derecho de Ra ilustrado
Colección del Artista

THOMAS SPOERNDLER

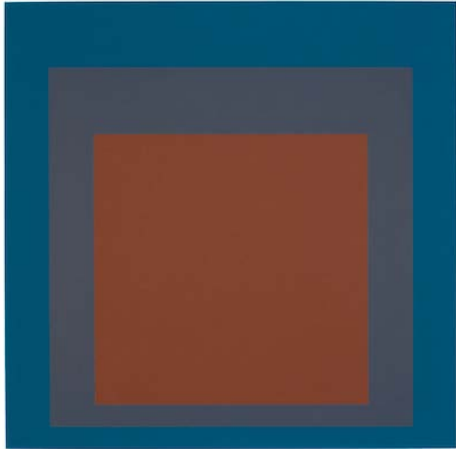

Ilustración 184. Thomas Spoerndle. Die (grey). 2014

Acrílico y grafito sobre lienzo
20 por 20 pulgadas, 50,8 x 50,8 cm.

Thomas Spoerndle se inspira en el uso del color y las composiciones de Robert Indiana. Hay un paralelismo en color y formas en las obras *RA* de Robert Indiana y en *Die* de Thomas Spoerndle. Ambos artistas usan rojo, verde y azul en estas pinturas, y también utilizan cuatro círculos idénticos que están contenidos en un cuadrado.

JOSEF ALBERS

Ilustración 185. Josef Albers. SP VII. 1967

Serigrafía en el tablero del martillo de
Schöllers
19,5 x 19,5 pulgadas, 49,5 x 49,5 cm.
Edición de 125

ALAIN BILTEREYST

**Ilustración 186. Alain Biltreyst. Instalación en
Hugo Voeten**

Herentals
Bélgica

Alain Biltreyst está inspirado en Josef Albers en el uso del color y el uso del cuadrado y la línea. En *SP VII* de Albers y en la instalación de Biltreyst en el Hugo Voeten Art Center, ambos artistas usan marrón y azul, y sus cuadros están contenidos dentro de un cuadrado. De algún modo, la calidad formal de las obras de Josef Albers resuena en la obra de Alain Biltreyst.

KENNETH NOLAND

Ilustración 187. Kenneth Noland. Globe. 1956

Acrílico sobre lienzo
60 x 60 pulgadas, 152,4 x 152,4 cm.

ALAIN BILTEREYST

Ilustración 188. Alain Biltreyst. Untitled. 2016

Acrílico sobre madera contrachapada
10,25 x 7,5 pulgadas, 26 x 19,2 cm.

Alain Biltreyst está inspirado en el trabajo de Kenneth Noland. Biltreyst suele crear líneas sobre un contrachapado de acrílico blanco pintado. Pero esta superficie blanca no suele ser completamente blanca, tiene manchas de un color diferente, como el azul. Kenneth Noland también creó superficies que eran irregulares y manchadas, y pintó formas geométricas en la parte superior.

FRANK STELLA

Ilustración 189. Frank Stella. Gray Scramble. 1968-69

Óleo sobre lienzo

69 x 69 pulgadas, 175,3 x 175,3 cm.

Fundación Solomon R. Guggenheim

ALAIN BILTEREYST

Ilustración 190. Alain Biltreyst. Untitled. 2016

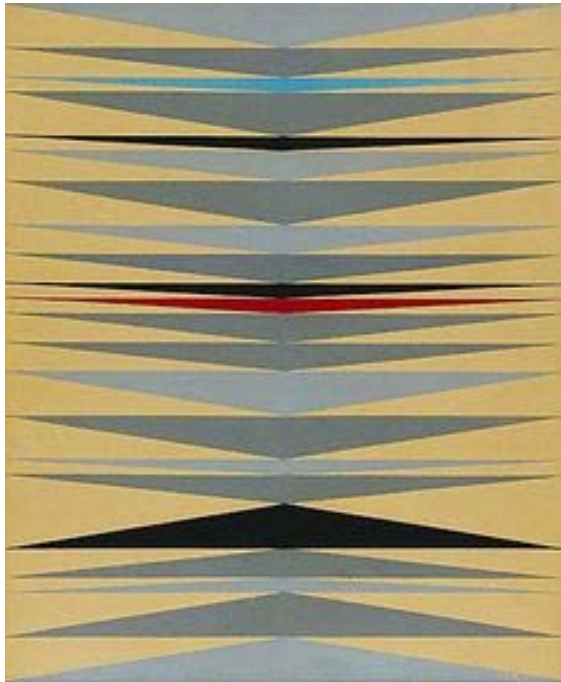
Acrílico sobre madera contrachapada

11,3 x 7,5 pulgadas, 29 x 19 cm.

Este es otro ejemplo de Alain Biltreyst siendo inspirado por Frank Stella. Como se puede ver el uso de la línea en ambos artistas es muy diferente, pero ambos son muy creativos en el uso de líneas, utilizando infinitas variaciones en sus estilos diferentes y similares. Mientras que Frank Stella utiliza abstracciones muy regulares y simétricas, Biltreyst no está tan interesado en la simetría, está más interesado en el uso irregular de líneas que crean abstracciones irregulares pero ordenadas.

10.3 CONCRETISMO BRASILEÑO

IVAN SERPA

Ilustración 191. Ivan Serpa. Sin Título. 1953

Óleo sobre tabla
18,5 x 14 pulgadas, 47 x 38 cm.

THOMAS SPOERNDLER

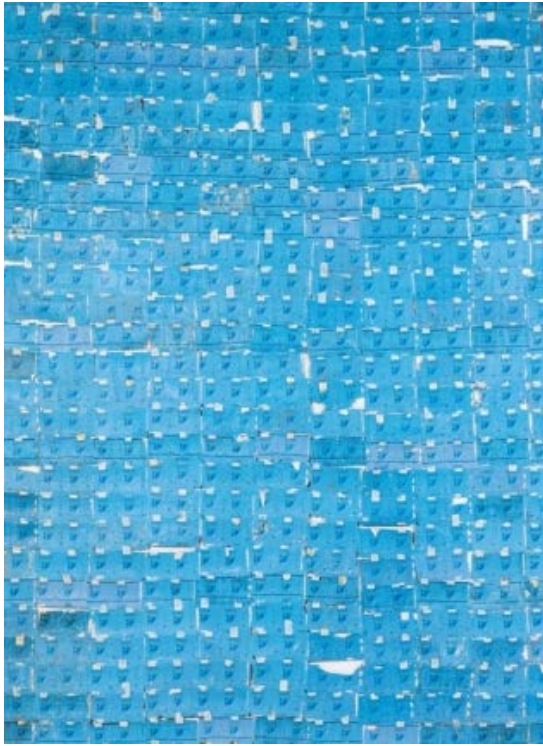
Ilustración 192. Thomas Spoerndler. Along the Island. 2011

Acrílico sobre lienzo
Dos lienzos, cada uno 18 por 16 pulgadas
45,7 x 40,6 cm.

Thomas Spoerndler está interesado en Ivan Serpa, el uso de la línea, el color y la forma en Thomas Spoerndler es similar a la de Ivan Serpa en que ambos utilizan diferentes mezclas de color, y la pintura en bloques de color, la producción es de pinturas muy gráficas en ambos artistas.

10.4 MOVIMIENTO APOYO SUPERFICIE (SUPPORT SURFACE) DE FRANCIA

PIERRE BURAGLIO

Ilustración 193. Pierre Buraglio. Gaugloises. 1978

Paquetes de cigarrillos en collage
94 por 78 pulgadas, 238,7 x 198,1 cm.
Cortesía Musée d'art contemporain du Val-de-
Marne

© Jacqueline Hyde

PAUL DEMURO

Ilustración 194. Estudio de Paul DeMuro. Maria Calandra. 2017

Pencil in the Studio

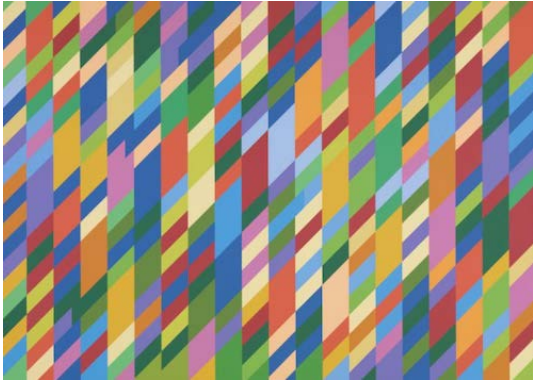
Brooklyn, NY

2017

Paul De Muro está inspirado en los artistas del movimiento Superficie y Apoyo de Francia (Support Surface). Como podemos ver en la foto de su estudio de Maria Calandra, hay repetición en la obra de Paul DeMuro y similitud en color con el collage *Gaugloises* de Pierre Buraglio. Aunque el Movimiento de Soporte y Superficie usó objetos de la vida cotidiana tales como "telas impresas comercialmente, ... paquetes de cigarrillos" (Rubinstein, 2014) y Paul DeMuro utiliza pintura sobre lienzo.

10.5 OP ART

BRIDGET RILEY

Ilustración 195. Bridget Riley. Nataraj. 1993

Óleo sobre lienzo

65 x 89,4 pulgadas, 165,1 x 227,7 cm.

SULING WANG

Ilustración 196. Suling Wang. Untitled. 2005

Acrílico y Tinta sobre Papel

30,12 x 22,44 pulgadas, 76,5 x 57 cm.

Suling Wang está inspirado en Bridget Riley. Como se puede ver en *Untitled* de 2005, el cuadro es principalmente negro, blanco y gris, pero hay acentos muy coloridos que se pueden encontrar en las pinturas de Bridget Riley como *Nataraj*

10.6 ARTE PSICODÉLICO

ISAAC ABRAMS

Ilustración 197. Isaac Abrams. Walking Through Oneness. 2007

Óleo sobre lienzo

48 x 63 pulgadas, 122 cm x 160 cm.

LAURA WATT

Ilustración 198. Laura Watt. What's Caught on the Way Down. 2011

48 x 38 pulgadas, 121,92 x 96,52 cm.

Laura Watt se inspira en el arte psicodélico. Como podemos ver en sus pinturas, hay una fuerte conexión con el arte psicodélico porque utiliza muchos colores diferentes, cuadrículas, perspectiva y mundos que están hechos de patrón. La idea de lo infinito y lo espiritual resuenan en sus obras que crea como una forma de meditar. El arte psicodélico suele ser distorsionado, psicológico y divertido de ver, lleno de detalles y patrones, y también lo es el trabajo de Laura Watt, como un viaje dentro de otro mundo.

11. El Estudio del Color

Thomas Spoerndle busca inspiración en el color de los artistas Charles Burchfield, Dan Walsh, Iván Serpa, Josef Albers, Patrick Henry Bruce, Robert Indiana, Sol Lewitt y Milton Avery.

CHARLES BURCHFIELD

Ilustración 199. Charles Burchfield. Winter Sunburst. 1960

Acuarela, carbón y tiza blanca sobre papel
unido montado sobre tabla
33 x 39.75 pulgadas

THOMAS SPOERNLE

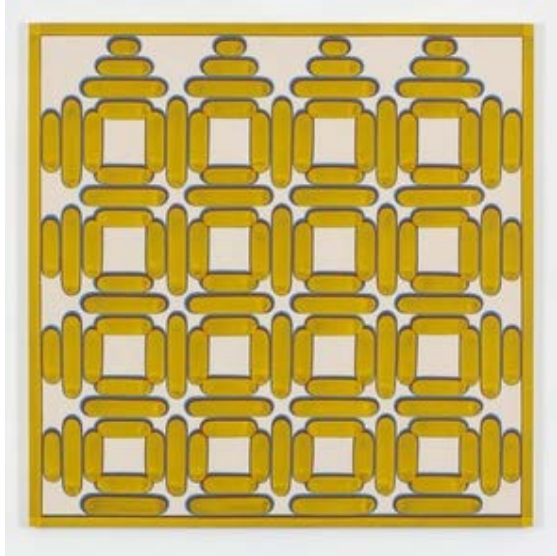

Ilustración 200. Thomas Spoerndle. Trabajo reciente. 2016

Pintura acrílica y esmaltada, lienzo, grafito,
hilo encerado y armaduras metálicas
34 "por 30"

Thomas Spoerndle está claramente influenciado en el uso del color de Charles Burchfield en su obra reciente. Las mezclas de colores son las mismas que las mezclas de color de Charles Burcxhfield en *Winter Sunburst*.

DAN WALSH

Ilustración 201. Dan Walsh. Threshold. 2013

Acrílico sobre lienzo
70 x 70 pulgadas, 177,8 x 177,8 cm.

THOMAS SPOERNLE

Ilustración 202. Thomas Spoerndle. Two Windows: Light Frame/Dark Window, Dark Frame/Light Window. 2010

Acrílico sobre lienzos
34 por 28 pulgadas cada una, 86,3 x 71,1 cm.

Thomas Spoelde está inspirado por Dan Walsh. Ambos crean muchas pinturas de cuadrícula, y mientras que Thomas Spoerndle crea las pinturas de ventanas, Dan Walsh crea las cuadrículas con lo que parecen ser bloques.

IVAN SERPA

Ilustración 203. Ivan Serpa. Madrid. 1958

13 x 13 cm.

THOMAS SPOERNDLE

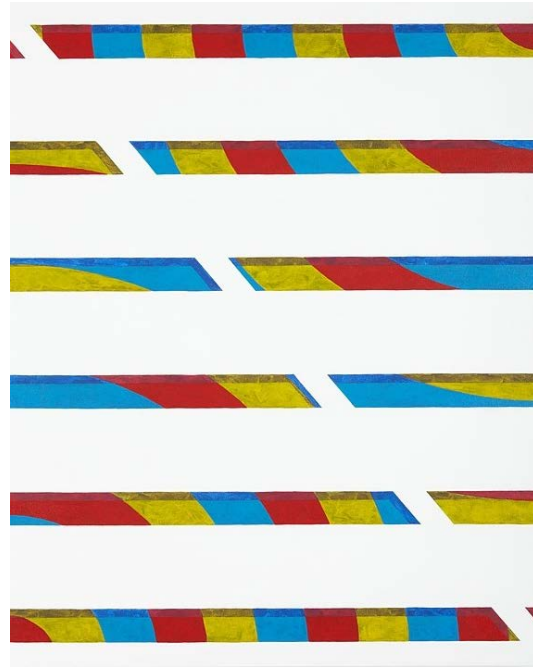

Ilustración 204. Thomas Spoerndle. Horizontal Fence with Diagonal. 2011

Acrílico sobre lienzo

40 "por 32"

"El problema clave del arte concreto no sólo implica el color, sino más bien sus modulaciones infinitas" Iván Serpa (Phillips, 2017). El arte de Thomas Spoerndle implica infinitas modulaciones de colores primarios en sus obras de 2010 a 2013 y de colores primarios y secundarios en sus obras de 2013 a 2015. Thomas Spoerndle durante estos años está muy centrado en el problema clave del Concretismo, por lo que él es definitivamente influenciado por el Concretismo e Iván Serpa.

PATRICK HENRY BRUCE

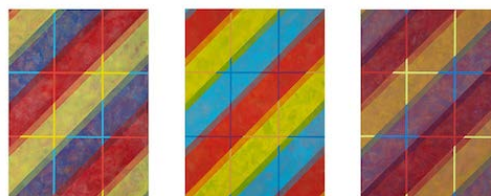
Ilustración 205. Patrick Henry Bruce. Objects on a Table. 1920-21

Óleo sobre lienzo

35 x 45 3/4 pulgadas, 88,9 x 116,2 cm.

El Museo Metropolitano de Arte

THOMAS SPOERNDLÉ

Ilustración 206. Thomas Spoerndle. Three Variations on a Small Window in R.Y.B. 2011

Acrílico sobre lienzo, 3 partes

Cada 30 por 22 pulgadas, 11.8 x 8.6 cm., En general varía

Thomas Spoerndle está influenciado por Patrick Henry Bruce en el uso del color. En la serie *Tres Variaciones en una Ventana Pequeña en R.Y.B.* Thomas Spoerndle utiliza tonalidades frías similares a las de *Objects on a Table* de Patrick Henry Bruce. Ambas pinturas exhuden una tranquilidad lógica.

ROBERT INDIANA

Ilustración 207. Robert Indiana. The American Sweetheart. 1959-1961

Óleo sobre lienzo
96 x 48 pulgadas
243,8 x 121,9 cm.

THOMAS SPOERNDLE

Ilustración 208. Thomas Spoerndle. Enquiry/Fragment: Blue. 2012

Acrílico sobre lienzo
34 x 30 pulgadas
86,3 x 76,2 cm.

Thomas Spoerndle está inspirado en Robert Indiana. Su paleta es similar, y también la calidad gráfica de las pinturas es similar.

SOL LEWITT

Ilustración 209. Sol Lewitt. Wall Drawing #1091: Arcs, Circles and Bands (room). 2003

Art Gallery of New South Wales

THOMAS SPOERNDLER

Ilustración 210. Thomas Spoerndler. Genus (Open Corners / Cool Grey). 2014

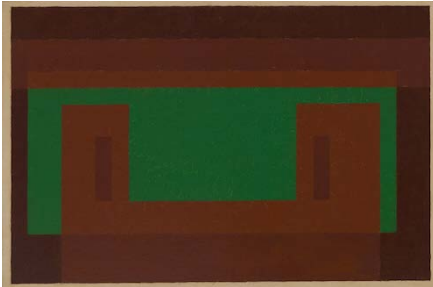
Acrílico y grafito sobre lienzo

40 por 40 pulgadas

101,6 x 101,6 cm.

Thomas Spoerndler se inspira en el color de Sol Lewitt especialmente en sus obras de 2013 a 2015 como *Genus* del 2014. Pero el color de Thomas Spoerndler es aún más sofisticado porque utiliza los mismos colores que *Wall Drawing # 1091* de Sol Lewitt, y hace nuevas variaciones y tonalidades mezclándolas y creando tonalidades más oscuras y más claras.

JOSEF ALBERS

Ilustración 211. Josef Albers. Variant on Ancient Ground. 1947-54

Óleo en Masonita
18,25 x 27,1 pulgadas
46,3 x 69,1 cm.

THOMAS SPOERNLE

Ilustración 212. Thomas Spoerndle. DHF:1. 2015

Acrílico y grafito sobre lienzo
20 por 20 pulgadas, 50,8 x 50,8 cm.

Thomas Spornle también está influenciado por Josef Albers, porque ambos artistas están interesados en la teoría del color y la interacción de los colores.

12. Varios factores influyentes en igual medida:

12.1 Artes Decorativas

18TH CENTURY BED CURTAINS

Ilustración 213. Cortinas de Cama. Islas Griegas, Patmos. del Siglo XVIII

Seda sobre lino

Dimensiones: 1) L. 87,5 x W. 20.75 pulgadas (222,3 x 52,7 cm); 2) L. 87,75 x W. 21 pulgadas (222,9 x 53,3 cm)

Clasificación: Textiles-Bordados
Metropolitan Museum of Art

LAURA SHARPE WILSON

Ilustración 214. Laura Sharpe Wilson. Leaving the Land of the Geoducks. 2008

Acrílico y grafito sobre papel Unryu montado sobre panel de madera

45,5 x 38,5 pulgadas, 115,57 x 97,79 cm.

Laura Sharpe Wilson está influenciada por las cortinas de la cama del siglo XVIII. Las cortinas occidentales de este período son densamente decoradas con formas abstractas bordadas con diseños y formas naturales de la vida animal y vegetal. Laura Sharpe Wilson también crea abstracciones de la naturaleza, y obtiene algunas ideas de estos textiles.

12.1 – Arte Popular Americano (Folk Art)

Yard Art, American Folk Art Assemblage, Quilts Americanas, Amish Quilts, and Craft.

YARD ART

Ilustración 215. Richard Dial. The Comfort of Moses and the Ten Commandments. 1988

Bessemer, Alabama

Acero y madera con cáñamo y esmalte
57 x 33 x 32,5 pulgadas, 144,7 x 83,8 x 82,5
cm.

Museo de Arte Popular Americano

EMILY NOELLE LAMBERT

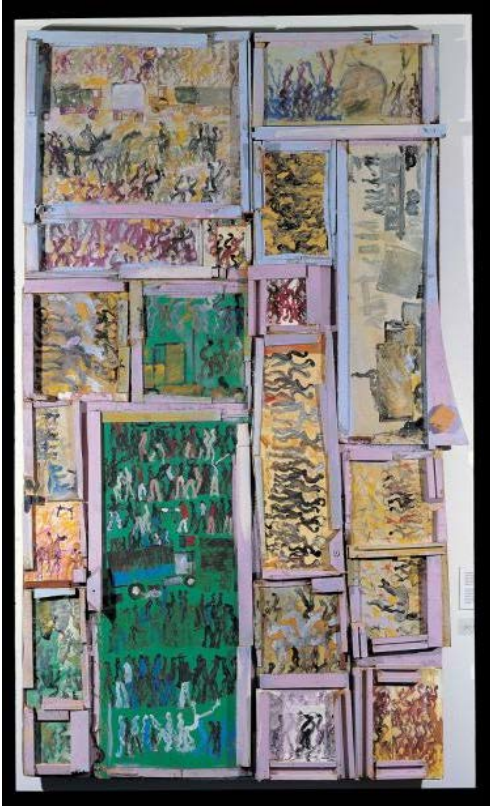
Ilustración 216. Emily Noelle Lambert. These Cacophonous Days. 2013

Emily Noelle Lambert with her table environment These
Cacophonous Days

Photo Flash: Behind the Scenes at the 2013 Brooklyn
Artists Ball, Brooklyn Museum

Emily Noelle Lambert está inspirada en el arte popular que puede encontrarse en jardines y patios de Estados Unidos. Sus pinturas y esculturas se conectan: muchas de sus pinturas son esculturales, y sus esculturas son pictóricas, siendo pinturas en sí mismas, o pinturas en el espacio. El trabajo de Emily Noelle Lambert está lleno de paradojas: las pinturas son esculturas y las esculturas son pinturas que ella combina en instalaciones. También va desde lo abstracto hasta lo figurativo. Ella utiliza madera encontrada para crear sus obras de arte y toma la inspiración del arte de arte encontrado en jardines, los artistas que dejan su obra en patios y jardines son generalmente artistas locales que crean esculturas muchas veces con objetos encontrados. En el trabajo de Emily Noelle Lambert el juego parece ser un elemento importante. En términos de materiales, y tema su arte es muy interdisciplinario.

AMERICAN FOLK ART ASSEMBLAGE

Ilustración 217. Purvis Young. Assemblage of Crowd Scenes. De los 1970 tardíos

Assemblage of Crowd Scenes

Purvis Young

1970s

Miami, Florida, United States

Pintura sobre la madera encontrada

98,5 x 58 x 2,5 pulgadas

250,19 x 147,32 x 6,35 cm.

American Folk Art Museum

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 218. Emily Noelle Lambert. Jungle. 2016

Acrílico sobre lienzo con madera

68 x 54 pulgadas, 172,7 x 137,2 cm.

Emily Noelle Lambert se inspira en la construcción de arte folclórico americano porque su trabajo se centra mucho en el assemblage con madera pegada para crear sus pinturas escultóricas y esculturas pictóricas.

AMERICAN QUILTS

Ilustración 219. Colcha Star of Bethlehem. Artista no-identificado. 1880-1900

Seda

Posiblemente Condado de Sullivan

Nueva York

94,25 x 99 pulgadas, 239,3 x 251,4 cm.

Museo de Arte Popular Americano

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 220. Emily Noelle Lambert. Instalación. School of Visual Arts. 2017

Emily Noelle Lambert

Instalación usada para anunciar John M.

Anderson Endowed Lecture Series

Emily Noelle Lambert está inspirada por las colchas americanas. Su trabajo es a veces decorado con un patrón parecido al de una colcha americana de patchwork, como en la instalación utilizada para anunciar una serie de conferencias en School of Visual Arts utilizó diferentes obras de arte rectangular pegadas a la pared una al lado del otra, que también crean una sensación parecida a la de una cocha.

AMISH QUILTS

Ilustración 221. Amanda Lehman. Sailboats Quilt. 1955-1965

Topeka, Indiana

Algodón

86,25 x 72 pulgadas, 219 x 182,8 cm.

Museo de Arte Popular Americano

LAURA WATT

Ilustración 222. Laura Watt. Primary Forms, Blue. 2008

Óleo sobre lienzo

66 x 33 pulgadas, 167,64 x 83,82 cm.

Laura Watt está inspirada en colchas de la cultura Amish. Al igual que en los edredones Amish hay una repetición de formas en sus pinturas, una repetición de cuadrícula, y una repetición de patrón y color

CRAFT

Ilustración 223. Miles Carpenter. Beast. Después de 1966

Waverly, Virginia, Estados Unidos
Pintura sobre madera con orejas de goma
26 x 39,5 x 33 pulgadas, 66 x 100,3 x 83,8 cm.
Museo de Arte Popular Americano

TOM SMITH

Ilustración 224. Tom Smith. Rods and Cones (#3). 2013

Esculpido de espuma de poliestireno y pintura
acrílica
80 x 50 x 36 pulgadas
203 x 127 x 91,4 cm.

Tom Smith, cuya madre que es una artista popular, se inspira en el arte. Su obra puede ser muy artesanal a veces como en sus pinturas que están hechas de esferovitra tallada y pintura acrílica, y sus pinturas que se han creado con papel cortado pintado.

12.2. Pintura Clásica

Todavía tiene una influencia en los artistas de hoy. Artistas que hacen referencia a la pintura renacentista italiana y la pintura sienesa del siglo XIV

ITALIAN RENAISSANCE PAINTING

Ilustración 225. Francesco Francia. Retrato de Federico II Gonzaga a la edad de 10 años. 1510

Tempera sobre la madera, transferida de la madera a la lona y entonces otra vez a la madera

En general 18,8 x 14 pulgadas

47,9 x 35,6 cm

Superficie pintada 17,75 x 13,5 pulgadas, 45,1 x 34,3 cm.

Metropolitan Museum of Art

PAUL DEMURO

Ilustración 226. Paul DeMuro. Individual God Identity, Detalle. 2012

Óleo sobre lienzo

112 x 91 pulgadas, 284,48 x 231,14 cm.

(C) Adam Reich

Paul DeMuro está inspirado en pinturas renacentistas italianas. Podría haber una conexión entre el claroscuro de las pinturas renacentistas y las pinturas de Paul DeMuro. En los retratos renacentistas italianos, por ejemplo, la luz se refleja en la cara y las manos del sujeto, mientras que los colores del resto de la pintura son más oscuros; Esto produce un efecto de contraste. Hay un resplandor contrastante en las pinturas de Paul DeMuro también, con degradados que van de más oscuro a más claro y donde los matices más claros reflejan la luz de una manera similar en la cual la cara y las manos de temas pinturas del renacimiento hacen.

PINTURA SIENESA DEL SIGLO XIV

Ilustración 227. Giovanni di Paolo. Paraíso. 1445

(Giovanni di Paolo di Grazia)
Témpera y oro sobre lienzo, transferidos de madera
En general 18,5 x 16 pulgadas, 47 x 40,6 cm.
Superficie pintada 17,5 x 15,1 pulgadas
44,5 x 38,4 cm.
Metropolitan Museum of Art

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 228. Emily Noelle Lambert. Passage. 2012

Instalación Lu Magnus
Técnica mixta

Emily Noelle Lambert se inspira en la pintura Sienesa del siglo XIV. Puesto que las instalaciones de Lambert son pinturas en el espacio creado con esculturas pictóricas y pinturas esculturales que se colocan a través de la habitación como menhires, la instalación *Passage* creada en Lu Magnus en 2012 tiene algo en común con la pintura *Paradise* De Giovanni di Paolo que es una pintura muy cargada de imágenes, llena de color como las obras de arte de Emily Noelle Lambert, y figuras verticales, al igual que las esculturas pictóricas de Lambert. Hay una calidad vertical en esta pintura, al igual que hay una verticalidad en la instalación de Lambert.

12.3. Arte Americano del Siglo XIX

Con el Hudson River School y Tonalismo con Albert Pinkham Rider

HUDSON RIVER SCHOOL

Ilustración 229. Thomas Cole. View on the Catskill- Early Autumn. 1836-37

Óleo sobre lienzo

39 x 63 pulgadas, 99,1 x 160 cm.

Metropolitan Museum of Art

JASON KAROLAK

Ilustración 230. Jason Karolak. Trabajo en progreso en su estudio. 2011

Las grandes pinturas de Jason Karolak están inspiradas en la Escuela del Río Hudson. Sus pinturas que son abstracciones formales son completamente diferentes de las de la Escuela del Río Hudson, y no está muy claro por qué está inspirado en la Escuela del Río Hudson, pero tal vez está inspirado en cómo el espacio se representa en estas pinturas.

TONALISM- ALBERT PINKHAM RIDER

Ilustración 231. Albert Pinkham Ryder. Moonlit Cove. Los 1880

Óleo sobre lienzo

14,13 x 17,13 pulgadas, 35,9 × 43,5 cm.

The Phillips Collection

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 232. Emily Noelle Lambert. Vessel. 2015

Acrílico sobre lienzo

60 x 48 pulgadas, 152,4 x 121,9 cm.

Emily Noelle Lambert está influenciada por Albert Pinkham Ryder cuyas pinturas son bastante oscuras como se puede ver en *Moonlight Cove*. La pintura de Lambert *Vessel* es también muy oscura, y su obra tiene un elemento oscuro a pesar de que utiliza colores muy saturados.

12.4. Arte Prehistórico

Con pintura rupestre y menhires

PINTURA RUPESTRE

Ilustración 233. Cueva de las Manos. Prehistoria

Sobre Río Pinturas, cerca del pueblo Perito
Moreno
Provincia de Santa Cruz
Argentina

PAUL DEMURO

Ilustración 234. Paul DeMuro. Rites of Spring, Detalle. 2012

Óleo sobre lienzo
(c) Adam Reich

Paul DeMuro se inspira en la pintura rupestre prehistórica. Pinta manos en muchas de sus pinturas.

MENHIRES DE PIEDRA

Ilustración 235. Menhir. Cork, Irlanda. Prehistoria

Menhir grande situado entre Millstream y
Ballinagree
Condado de Cork
Irlanda

EMILY NOELLE LAMBERT

Ilustración 236. Emily Noelle Lambert. Top Off.
2015

Madera, acero y acrílico

109 "x14" x12 "

Muchas de las pinturas autónomas de Lambert están inspiradas en Menhires, pero a diferencia de los menhires, están hechas de madera y pintadas con colores vivos. Hay una verticalidad en la mayoría de sus “pinturas escultóricas”.

INFLUENCIAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Y OTRAS FUENTES DE INSPIRACIÓN

1. Tecnología: Los artistas están inspirados por la era digital del pasado y del presente, por los medios digitales y tecnología, por pantallas táctiles digitales, el diseño gráfico, el programa MS Paint de los años 80, la estética de Photoshop, el iPhone, Tecno-chamanismo, video, cine, la naturaleza virtual y fluida de los tiempos contemporáneos.
2. Literatura: los artistas de hoy están influenciados por los escritos de la artista Agnes Martin, Claudia Ranking, el análisis de Zygmunt Baumann de la condición actual, Maggie Nelson y Virginia Woolf.
3. Arquitectura: fachadas y superficies arquitectónicas.
4. Publicidad: Carteleros, carteles, logotipos, diseños en camiones, anuncios en la calle y diseño comercial.
5. Cultura: la cultura urbana americana, la cultura y su tensión con la naturaleza, la civilización y su orden pre cultural, la cultura doméstica y la cultura alta y baja
6. Naturaleza: La tensión entre la naturaleza y la cultura, la ciencia, las fórmulas, la naturaleza contra las teorías hechas por el hombre.
7. Los siguientes temas son igualmente importantes hoy en día: Cómics, Influencia Occidental Contemporánea, Mundo del Arte Contemporáneo, Diagramas, Geografía, Humor, Historia, Mundo Industrial, Tradiciones Orales, Caligrafía, Tipografía, Mujeres Artistas.

DIAGRAMA DE INFLUENCIAS ARTÍSTICAS

ARTE CONTEMPORÁNEO: Todos los artistas abstractos contemporáneos de esta disertación están inspirados en los artistas contemporáneos de hoy

- Amy Sillman- Emily Noelle Lambert
- Albert Oehlen (contemporary German artist)- Francesca DiMattio
- Betye Saar- Emily Noelle Lambert
- Bridget Riley-Suling Wang
- Casualist movement- _Coined by Susan Butler
- Christopher Wool- Jason Karolak
- Ed Ruscha- Scott Reeder
- Elizabeth Murray- Emily Noelle Lambert
- David Salle (Contemporary American Artist)-Francesca DiMattio
- Dan Walsh -Thomas Spoerndle-Color
- Elizabeth Murray-Emily Noelle Lambert
- Dona Nelson- Paul DeMuro
- Ed Ruscha-Scott Reeder
- Herbert Beerman- Jason Stopa
- Howard Burchwaold
- Howard Hodkin- (Artista inglés abstracto contemporáneo)- Jason Stopa
- Jack Whitten - Alex Olson
- Jules de Balincourt- Reed Danziger
- Lee Lozano- Alex Olson
- Martin Kippenberger-Scott Reeder
- Mary Heinemann- Jason Karolak
- Maira Dryer-Alex Olson
- Philip Guston- Laura Sharpe Wilson (figuración)
- Richard Rezac
- Robert Ryman- Alex Olson
- Sigmar Polke- Scott Reeder
- Simone Forti- Alex Olson
- Susanne Dorms- Jason Karolak

- Susan Rothenburg-Emily Noelle Lambert
- Laura Owens (Artista americana) - Francesca DiMattio
- Susan Gotherburg- Emily Noelle Lambert
- Yayoi Kusama-Laura Sharpe Wilson

MODERNISMO - Todos los artistas abstractos contemporáneos de esta tesis se inspiran en el Modernismo

Expresionismo abstracto: Reed Danziger, Emily Noelle Lambert, Scott Reeder, Laura Sharpe Wilson, Suling Wang, Trudy Benson, Paul de Muro, Jason Karolak, Alex Olson

- Agnes Martin's writings-Reed Danziger
- Agnes Martin- Alex Olson, Jason Karolak
- Cy Twombly-Scott Reeder
- Gene Davis- Reed Danziger
- Jasper Johns- Paul DeMuro
- Willem de Kooning- Jason Karolak
- Jackson Pollock - Scott Reeder
- Mark Rothko- Emily Noelle Lambert

Minimalismo- Laura Sharpe Wilson, Tom Smith, Alain Biltreyst, Reed Danziger, Alex Olson, Jason Stopa, Thomas Spoerndle

- Agnes Martin's writings-Reed Danziger
- Agnes Martin- Alex Olson
- BMPT group of France- Alex Olson
- Josef Albers- Thomas Spoerndle
- Kenneth Noland- Jason Stopa
- Robert Ryman- Alex Olson
- Sol Lewitt- Thomas Spoerndle- Color

Pop Art-Alex Olson, Scott Reeder, Paul DeMuro, Laura Sharpe Wilson, Thomas Spoerndle

- Andy Warhol- Scott Reeder
- Ed Ruscha-Scott Reeder
- Jasper Johns- Paul DeMuro
- Roy Lichtenstein- Alex Olson - Use of the brushstroke

-Nicholas Krushenick- Laura Sharpe Wilson

-Yakoi Kusama-Laura Sharpe Wilson

-Robert Indiana- Thomas Spoerndle- Color

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX- Francesca DiMattio, Emily Noelle Lambert, Jason Karolak, Sharon Butler, Alex Olson, Laura Sharpe Wilson

Modernismo americano temprano - Emily Noelle Lambert, Jason Karolak, Alex Olson, Susan Butler, Claudia Chaseling

Arthur Dove- Emily Noelle Lambert, Jason Karolak

-Helen Torr- Jason Karolak

-Marsden Harley- Alex Olson, Jason Karolak

-Milton Avery- Emily Noelle Lambert- Color, Alex Olson

-Escuela Ashcan- Jason Karolak

-Stuart Davis- Jason Karolak

-Harlem Renaissance / Realismo Social- Jason Karolak

-Aaron Douglas- Jason Karolin

-Jacob Lawrence- Jason Karolak

-Precisionismo- Susan Butler, Claudia Chaseling

-Charles Sheeler- Susan Butler, Claudia Chaseling

-Charles Demuth-Susan Butler, Claudia Chaseling

Cubismo- Francesca DiMattio- her favourite movement because she loves simultaneity. Jason Karolak

-Pablo Picasso- Jason Karolak

-Jacob Lawrence- Jason Karolak

Constructivismo- Laura Sharpe Wilson, Emily Noelle Lambert

-Varvara Stepanova's textile designs-Laura Sharpe Wilson

-Kazimir Malevich- Emily Noelle Lambert

Post- Impressionismo- Tom Smith, Jason Stopa

-Pierre _Bonnard- Jason Stopa

De Stijl

-Piet Mondrian- Jason Karolak - Mondrian's focus on the internal structure of a painting remains important to him

Dada

-Kurt Schwitters- Emily Noelle Lambert- Assemblage work

-Marcel Duchamp- Sharon Butler- Alex Olson

Orfismo- Francesca DiMattio

-Sonia Delaunay- Francesca DiMattio

Sincronismo- Jason Karolak

-Morgan Russell- Jason Karolak

Fauvismo- Emily Noelle Lambert

-Matisse- Emily Noelle Lambert- cut outs

Expresionismo vienés- Laura Sharpe Wilson

ESTAMPADOS- Laura Watt, Alfred Jensen, Paul de Muro, Reed Danziger, Alex Olson, Laura Sharpe Wilson

-Azulejos Árabes Laura Watt

-Colchas Amish- Laura Watt

-Alfred Jensen- Paul DeMuro

- Movimiento Patrón americano y decoración - Paul de Muro

- Estampados contemporáneos- Reed Danziger

- Telas fabricadas con corteza de los pigmeos- Laura Watt

- Tartanes escoceses - Laura Watt

-Diseño textil- Alex Olson

-Los diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova-Laura Sharpe Wilson

POST PAINTERLY ABSTRACTION- Alain Biltereyst, Thomas Spoerndle, Paul _DeMuro, Suling Wang,
Laura Watt

Abstracción Geométrica- Alain Biltereyst- of the 60s, Paul DeMuro

-Alfred Jensen- Paul DeMuro

-Josef Albers- Alain Biltereyst

-Kenneth Noland- Alain Biltereyst

-Frank Stella- Alain Biltereyst

Hard Edge- Alain Biltereyst, Thomas Spoerndle

-Robert Indiana- Thomas Spoerndle- Color

-Josef Albers- Alain Biltereyst

-Kenneth Noland- Alain Biltereyst

-Frank Stella- Alain Biltereyst

Concretismo Brasileño- Thomas Spoerndle

-Ivan Serpa - Thomas Spoerndle

Movimiento Apoyo /Superficie de Francia (Support /Surface movement)- Paul DeMuro,

Op Art- Suling Wang, Laura Watt, Suling Wang

-Bridget Riley-Suling Wang

Arte Psicodélico- Laura Watt

ARTE NO-OCCIDENTAL- Laura Watt, Suling Wang, Emily Noelle Lambert, Jason Stopa, Laura Sharpe Wilson

Azulejos árabes- Laura Watt

Mandalas Budistas- Laura Watt

Pintura china, taiwanesa y caligrafía - Suling Wang

Pintura tántrica de la India - Emily Noelle Lambert

La tapicería de la India- Jason Stopa

Japonés Ukiyo-e Laura Sharpe Wilson

EL ESTUDIO DEL COLOR Jason Karolak, Thomas Spoerndle, Emily Noelle Lambert, Alex Olson

-Charles Burchfield- Thomas Spoerndle

-Dan Walsh- Thomas Spoerndle

-Ivan Serpa- Thomas Spoerndle

-Josef Albers- Thomas Spoerndle

-Patrick Henry Bruce- Thomas Spoerndle

-Robert Indiana- Thomas Spoerndle

-Sol Lewitt- Thomas Spoerndle

-Milton Avery- Emily Noelle Lambert, Alex Olson

EL MOVIMIENTO DE ESCENA O REGIONALISTA AMERICANO (AMERICAN SCENE OR REGIONALIST MOVEMENT) Thomas Spoerndle, Jason Karolak

-Charles Burchfield- Thomas Spoerndle- Color

-Marsden Hartley- Alex Olson, Jason Karolak

ARTE AMERICANO DEL SIGLO XIX- Jason Karolak, Emily Noelle Lambert

Hudson River School- Jason Karolak

Tonalism- Emily Noelle Lambert

-Albert Pinkham Rider- Emily Noelle Lambert

PINTURA CLÁSICA- Trudy Benson, Paul DeMuro, Emily Noelle Lambert

Italian Renaissance Paintings- Paul DeMuro

Sieneese Painting from the 14th Century- Emily Noelle Lambert

ARTE POPULAR AMERICANO- Emily Noelle Lambert, Tom Smith

- Arte de jardines y patios - Emily Noelle Lambert

-Arte Americano Popular combinando Assemblage- Emily Noelle Lambert

-Colchas americanas- Emily Noelle Lambert

-Colchas Amish- Laura Watt

-Artesanía- Tom Smith- Su madre es una artista popular

ARTE PREHISTÓRICO- Paul DeMuro, Emily Noelle Lambert

-Pintura Rupestre- Paul DeMuro

-Menhires de piedra - Emily Noelle Lambert

ARTES DECORATIVAS- Reed Danziger, Laura Sharpe Wilson

Cortinas de cama del siglo XVIII- Laura Sharpe Wilson

DIAGRAMA DE INFLUENCIAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

TECNOLOGÍA-Trudy Benson, Tom Smith, Jason Karolak, Paul DeMuro, Alex Olson, Claudia Chaseling

- La era digital del pasado y del presente-Trudy Benson
- Comunicación digital- Tom Smith
- Tecnología digital - Jason Karolak
- Pantallas táctiles digitales- Paul DeMuro
- Diseño gráfico - Alex Olson
- MS Paint programa de pintura de los años 90-Trudy Benson
- Photoshop-Trudy Benson
- Iphone- Paul DeMuro
- Ordenadores- Paul DeMuro
- Tecno-chamanismo- Paul DeMuro
- vídeo, película y movimiento- Tom Smith
- La naturaleza virtual y fluida de la contemporaneidad-Claudia Chaseling

LITERATURA- Reed Danziger, Alex Olson, Claudia Chaseling, Alex Olson

- Los escritos de Agnes Martin-Reed Danziger
- Claudia Ranking- Alex Olson
- Zygmunt Baumann´s Analysis of the Present Condition (contemporary writer)- Claudia Chaseling
- Maggie Nelson -Alex Olson
- Virginia Woolf- Alex Olson

ARQUITECTURA- Claudia Chaseling, Reed Danziger, Jason Karolak, Alex Olson

- Superficies de arquitectura- Alex Olson
- Fachadas- Alex Olson

PUBLICIDAD- Alain Biltereyst, Tom Smith

- Carteleras-Alain Biltereyst
- Posters- Alain Biltereyst
- Logotipos- Alain Biltereyst
- Diseños en camiones- Alain Biltereyst
- Anuncios en la calle - Alain Biltereyst
- Diseño comercial- Alain Biltereyst

CULTURA-Claudia Chaseling, Francesca DiMattio

- Cultura Urbana Americana- Jason Stopa, Francesca DiMattio
- Cultura y su tensión con la naturaleza-Claudia Chaseling
- Civilización y su orden pre cultural- Claudia Chaseling
- Cultura doméstica- Francesca DiMattio
- Alta by baja cultura- Francesca DiMattio

NATURALEZA- Claudia Chaseling, Reed Danziger

- Tensión entre naturaleza y cultura-Claudia Chaseling
- Ciencia-Reed Danziger
- Fórmulas-Reed Danziger
- Naturaleza contra las teorías hechas por el hombre- Reed Danziger

COMICS- Paul DeMuro

INFLUENCIA OCCIDENTAL CONTEMPORÁNEA- Trudy Benson

ARTE CONTEMPORÁNEO- Scott Reeder

DIAGRAMAS- Reed Danziger

MOVIMIENTOS FEMINISTAS-Laura Sharpe Wilson

GEOGRAFÍA-Suling Wang

HUMOR-Scott Reeder

HISTORIA- Francesca DiMattio
Historia y contemporaneidad - Francesca DiMattio

MUNDO INDUSTRIAL-Claudia Chaseling

TRADICIONES ORALES-Suling Wang

CALIGRAFÍA- Suling Wang

TIPOGRAFÍA - Alain Biltereyst

MUJERES ARTISTAS- Francesca DiMattio

CONCLUSIÓN PARTE I

Estos hallazgos responden a la pregunta de Godfrey (2009): "¿Volvemos a los primeros años del siglo pasado y a ese momento del cubismo y de las primeras pinturas abstractas, cuando Picasso, Kandinsky o Mondrian parecían abrir la puerta a otro mundo? Y la respuesta es que sí, volvemos a ese tiempo y aún más atrás en la historia. Además, los artistas utilizan la hibridación y la apropiación al mirar a estos artistas, y por lo tanto vivimos en la Edad de Oro de la Abstracción. Los artistas abstractos hoy miran al arte contemporáneo como una fuente de inspiración más que a cualquier otra cosa. Y los artistas contemporáneos más influyentes hoy son: Amy Sillman, Albert Oehlen, Betye Saar, Bridget Riley, Lana de Christopher, Ed Ruscha, Elizabeth Murray, David Salle, Dan Walsh, Elizabeth Murray, Dona Nelson, Ed Ruscha, Herbert Beerman, Howard Hodgkin, Jack Whitten, Jules de Balincourt, Lee Lozano, Martin Kippenberger, Mary Hailmann, Moira Dryer, Philip Guston, Richard Rezac, Robert Ryman, Sigmar Polke, Simone Forti, Susanne Dorms, Susan Rothenburg, Laura Owens y Yayoi Kusama. Los artistas abstractos de hoy están muy influenciados por la historia del modernismo en el siguiente orden: Expresionismo abstracto, Minimalismo, Pop Art, Modernismo americano, Cubismo, Constructivismo, y un poco influenciados por el postimpresionismo, De Stijl, Dada, Orfismo, El fauvismo y el expresionismo vienés. Un dato interesante es que los artistas históricos de lo más influyentes son los modernistas estadounidenses Arthur Dove, Marsden Harley, Milton Avery, Charles Sheeler y Charles Demuth, siendo los dos últimos artistas del movimiento Precisionista. Puede decirse que estos son los más influyentes según mi investigación porque son los que han sido mencionados por más de un artista como referencias. Por lo tanto, el Modernismo temprano americano y el Precisionismo son influyentes movimientos de arte en la pintura abstracta contemporánea. El Expresionismo abstracto es el movimiento de arte más referenciado por los artistas de hoy, haciendo referencia a los siguientes artistas: Agnes Martin, Cy Twombly, Gene Davis, Jasper Johns, Willem de Kooning, Jackson Pollock y Mark Rothko. El siguiente movimiento abstracto más influyente en la actualidad es el Minimalismo, con los artistas que hoy hacen referencia: Agnes Martin, el Grupo BMPT de Francia, Josef Albers, Kenneth Noland, Robert Ryman y Sol Lewitt. El siguiente factor al que se hace referencia hoy en día por los artistas es el estampado. Los artistas están hoy inspirados en los azulejos árabes, las colchas Amish, el artista Alfred Jensen, el movimiento Pattern and Decoration (Estampado y Decoración), estampados contemporáneos, telas hechas de corteza de los pigmeos, tartán escocés, diseño textil y diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova. El siguiente estilo más referenciado es el Pop Art, los artistas a los que se hace referencia son: Andy Warhol, Ed Ruscha, Jasper Johns, Roy Liechtenstein, Nicholas Krushenick, Yayoi Kusama y Robert Indiana. La abstracción del Siglo XX viene después en orden de importancia. De acuerdo con la investigación, el Modernismo Americano Temprano es el período más influyente hoy en día desde

principios del siglo XX. Se trata de los artistas Arthur Dove, Helen Torr, Marsden Harley, Milton Avery, el artista de la Escuela Ashcan Stuart Davis, Realistas Sociales Aaron Douglas y Jacob Lawrence del Harlem Renaissance, y los artistas precisionistas Charles Sheeler y Charles Demuth. No tan influyentes, sino que siguen siendo influyentes son el cubismo con Pablo Picasso y Jacob Lawrence (artista estadounidense), el movimiento constructivista con Varvara Stepanova y Kasimir Malevich, postimpresionismo con Pierre Bonnard. Un poco influyentes son De Stijl con Piet Mondrian, Dada con Kurt Schwitters y Marcel Duchamp, Orphism con Sonia Delaunay, Synchronism con Morgan Russell, Fauvismo con Matisse, y Expresionismo vienés. El arte no occidental viene después en orden de importancia. Artistas que se centran actualmente en azulejos árabes, mandalas budistas, pintura china y taiwanesa, caligrafía, pinturas tántricas indias, tapices indios y Ukiyo-e japoneses. Post Painterly Abstraction (Abstracción Post-Pictórica) es el siguiente período influyente con la abstracción geométrica de los años 60: Alfred Jensen, Josef Albers, Kenneth Noland y Frank Stella, pintura Hard Edge con los mismos artistas que acabo de nombrar mas Robert Indiana, Concretismo Art o Neo-Concretismo de Brasil con Ivan Serpa, el movimiento Apoyo / Superficie de Francia (Support / Surface Movement), Op-Art con Bridget Riley, y el arte psicodélico. El siguiente factor más influyente en el arte abstracto hoy es el Estudio del Color. Los artistas hoy buscan la inspiración en el color de los artistas Charles Burchfield, Dan Walsh, Ivan Serpa, Josef Albers, Patrick Henry Bruce, Roberto Indiana, Sol Lewitt y Milton Avery. Después, las artes decorativas con las cortinas de cama del siglo XVIII y los azulejos árabes, varios estilos del arte son igualmente influyentes: La pintura clásica todavía tiene una influencia en los artistas hoy.

Artistas referenciando la pintura renacentista italiana y la pintura sienesa del siglo XIV, el arte prehistórico con la pintura rupestre y los antiguos menhires de piedra, las tradiciones de arte popular americano: arte de patio, ensamblaje de arte popular americano, edredones de América, edredones amish y arte regionalista, el movimiento es influyente con los artistas Charles Burchfield y Marsden Hartley, el arte americano del siglo XIX con la escuela del Hudson River y el tonalismo con Albert Pinkham Rider.

Respondiendo a la pregunta de Karmel: "¿Es esta la Edad de Oro de la Abstracción?" Según la investigación, sí, es porque los artistas toman la historia del arte y el arte contemporáneo como fuente de inspiración e influencias del mundo contemporáneo. Las referencias de arte recién nombradas, y las influencias del mundo contemporáneo así como otras fuentes de inspiración son las siguientes: Tecnología: Los artistas de hoy se inspiran en los medios digitales y la tecnología, la era digital del pasado y del presente, por el diseño gráfico, pantallas táctiles digitales, la estética de Photoshop, el iPhone, MS Paint programa de los años 80, Tecno-chamanismo y la naturaleza virtual y fluida de los tiempos contemporáneos. La segunda fuente de inspiración para los artistas de hoy es la literatura: los

escritos de Zygmunt Baumann, especialmente el Análisis de la Condición Actual, los escritos de Agnes Martin, la literatura de Virginia Woolf, Claudia Rankin y Maggie Nelson. La tercera influencia en los artistas de hoy es la arquitectura, superficies arquitectónicas y fachadas arquitectónicas. La cuarta influencia es la publicidad, inspirándose en carteles, carteleros, logotipos, anuncios en la calle, diseños en camiones y diseño comercial. La quinta influencia hoy en día es la cultura: la cultura urbana americana, la cultura y su tensión con la naturaleza, la civilización y su orden pre cultural, la cultura alta y baja, y la civilización y su orden pre cultural. La sexta influencia es la naturaleza, la tensión entre la cultura y la naturaleza, la naturaleza contra las teorías hechas por el hombre, las fórmulas y la ciencia. Por último, los siguientes temas son igualmente importantes hoy en día: la influencia occidental contemporánea, los cómics, los diagramas, el mundo del arte contemporáneo, el humor, los diagramas, la geografía, la historia, el humor, las tradiciones orales, la caligrafía y la tipografía.

PARTE II

PARTE II: Cómo Representa la Pintura Abstracta Contemporánea el Mundo de Hoy?

El arte en general es creado por los seres humanos y puede ser influenciado por la tecnología y por las ideas contemporáneas. La pintura abstracta tiene la posibilidad de ser formalmente sensual en comparación con la pintura figurativa porque está compuesta de superficies, colores, composiciones, materiales y formas, y atrae directamente a nuestros sentidos sin la distracción de las imágenes más explícitas que se pueden encontrar en la pintura figurativa. Las pinturas abstractas de hoy también son más abiertas a la interpretación personal que las imágenes figurativas porque proyectan imágenes más ambiguas que no son fáciles de identificar o interpretar.

"Si un cuadro figurativo ofrece una imagen de cómo se ve el mundo, entonces ¿no corresponde a la abstracción proporcionarnos una imagen de cómo se siente el mundo? cómo el mundo se ve cambia constantemente, especialmente en estos tiempos acelerados, y las alteraciones y transformaciones se registran de maneras visibles y palpables, como el mundo siente también está cambiando continuamente, pero de segundo a segundo dentro de cada uno de nosotros, visceralmente, en formas que no se ven y no están inmediatamente a nuestro alcance ". (Nickas 2014, página 7)

Vivimos en un mundo movido por sistemas y diagramas. Muchos pintores abstractos de hoy parecen estar muy influenciados por sistemas, diagramas y mapas y crean sus propias visiones de un mundo que no se ve pero que puede ser tan real como la vida. Esta es la razón por la cual muchas pinturas abstractas de hoy parecen familiares y desconocidas al mismo tiempo. Según Godfrey: "Una pintura no es sólo un cuadro en la pared: es una forma en que los seres humanos encuentran sentido, es una manera en la que crean su mundo" (2011). Nickas dice que "quizás la pintura abstracta se ha convertido en una forma de ficción imaginativa" (Nickas, 2014) La pintura abstracta puede representar el mundo invisible con sus diagramas y sistemas. Como dice Nickas: "¿Es la pintura abstracta, o es la vida?" (Nickas, 2014). Reed Danziger es un ejemplo de una artista inspirada en diagramas:

Ilustración 237. Reed Danziger. T.I.W.C.L. 2009

Técnicas mixtas sobre papel sobre madera
36 x 44 pulgadas, 91,4 x 111,7 cm.

Ilustración 238. Reed Danziger. Untitled. 2009

Técnicas mixtas sobre papel sobre madera

32 x 46 pulgadas, 81,2 x 116,8 cm.

Hoy vivimos en un mundo que se mueve a una velocidad que está más allá de nuestra comprensión. Es un mundo que es errático, cambiante y controlado por las empresas, el dinero y el poder. El medio ambiente está siendo destruido día a día por las fuerzas del capitalismo, y hay guerras que suceden en Medio Oriente entre otros lugares. Nuestro mundo se ve afectado por una serie de factores políticos, económicos y sociales, y de acuerdo con Schabsky la pintura abstracta también se ve afectada por estos factores:

"El mundo de hoy es más trágico hoy que en el siglo XIX, época del romanticismo, pero ¿son nuestros pintores abstractos contemporáneos que representan un mundo trágico y distópico de destrucción? ¿O están representando una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos? "(2011)

Laura Watt

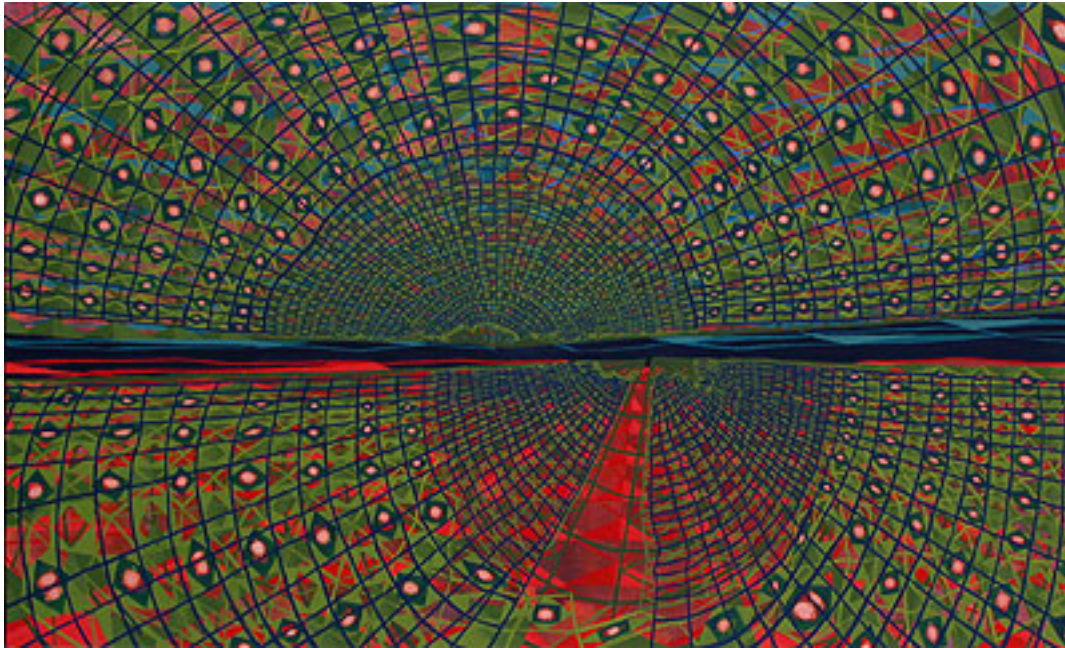
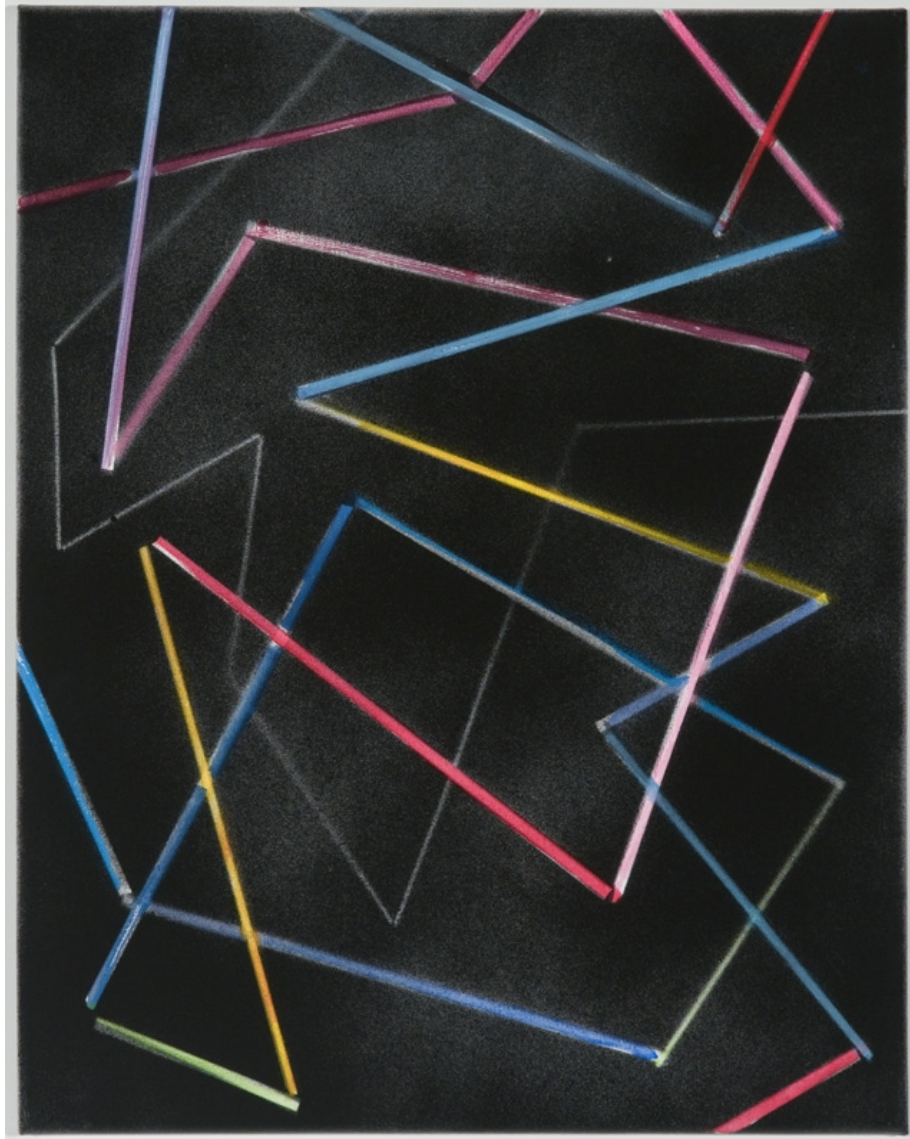

Ilustración 239. Laura Watt. Source (after P.G.) 2011

Óleo sobre lienzo

36 x 60 pulgadas, 91,4 x 152,4 cm.

Laura Watt utiliza la pintura como una forma de meditar, tal vez como una alternativa al mundo de velocidad rápida en el que vivimos. La materialidad y las estructuras, así como la búsqueda de tendencias (rasgos encontrados en la pintura abstracta contemporánea) pueden representar el capitalismo controlado materialista y superficial en que vivimos. Las pinturas abstractas son también productos en un mundo capitalista porque son mercancías para las galerías para vender, y hoy parecen ser creadas por artistas al igual que los productos son creados por los fabricantes. Un artista crea hoy una serie de pinturas que caben en una declaración del artista y apenas como un diseñador de ropa, su trabajo es fácilmente identificable. Las galerías y el mundo del arte parecen querer artistas que sean fácilmente identificables por el público y tengan una forma específica de crear pinturas para que puedan ser fácilmente comercializables. Si las personas saben cómo es el trabajo de un artista, pueden desearlo y crear un mercado para las pinturas de este artista. El epítome del capitalismo parece ser todavía la pintura abstracta por la materialidad y cosificación que representa.

Ilustración 240. Scott Reeder. Sin Título. 2012

Óleo sobre lienzo

20 x 16 pulgadas, 50,8 x 40,64 cm.

Ilustración 241. Scott Reeder. Penny Painting. 2013

Óleo sobre lienzo

20 x 16 pulgadas, 50,8 x 40,64 cm.

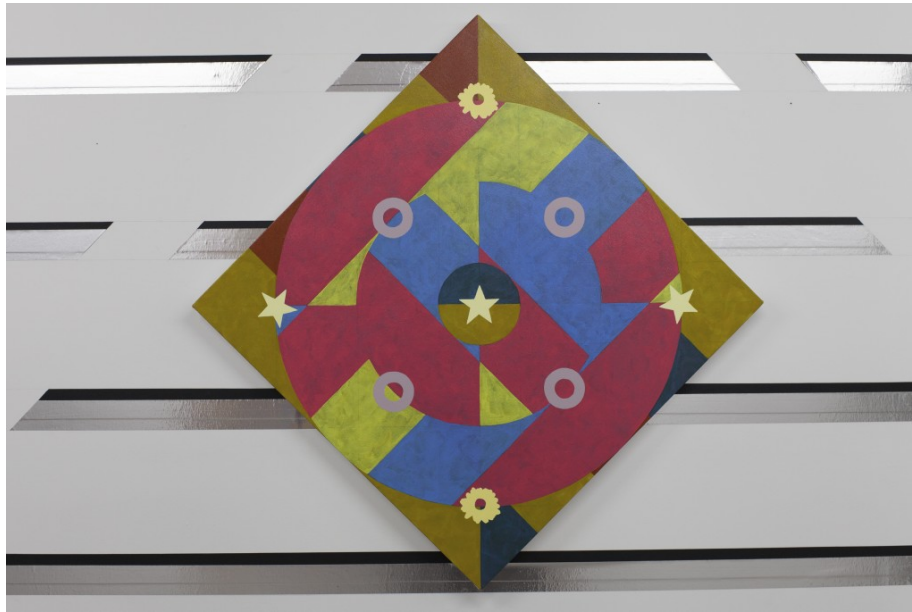
Las pinturas abstractas se pueden pintar al mismo tiempo, pero no tienen la misma intención: mientras un artista puede estar explorando la relación entre la pintura abstracta y la fotografía, otro artista puede estar explorando la relación entre un programa de ordenador y la pintura abstracta por ejemplo. Al mismo tiempo, Nickas dice que el arte viene de "la textura de la experiencia vivida" (Nickas, 2014) todas las obras pueden venir de hechos de la vida, o como Nickas piensa que hay una persistencia en los últimos años de abstracción y se pregunta qué aspectos de lo cotidiano obligan a un artista a hacer pinturas abstractas en lugar de obras de cualquier otro tipo.

Respondiendo a esta pregunta, en su entrevista para esta tesis Emily Noelle Lambert dice:

"Estoy interesada en el hecho de que la vida y las pinturas contienen tragedia y belleza. No hay vida sin ambos elementos y espero que mis pinturas contengan ambos elementos también"(Lambert, 2016)

Thomas Spoerndle

Thomas Spoerndle crea una historia de abstracción que se basa en un mundo que se mueve por sistemas y diagramas, y se inspira en banderas. Las banderas en sí mismas son diagramas gráficos con fuertes asociaciones militares y nacionales y al mismo tiempo abstracciones mentalmente construidas que representan países, culturas e ideologías. Crea pinturas que reconcilian las banderas con la pintura, creando variables mediante la elaboración de marcas y el sombreado, lo que da como resultado pinturas que poseen un lenguaje gráfico así como geométrico en diferentes tonos de rojo, azul y amarillo.

Ilustración 242. Thomas Spoerndle. Buoy. 2013

Acrílico y grafito sobre lienzo

35,25 x 35,25 pulgadas, 89,5 x 89,5 cm.

"Estoy interesado en las banderas porque son esencialmente símbolos abstractos a los que se les han asignado significados específicos. Una vez asignado un significado se convierten en representaciones de las personas que se identifican con ese símbolo. Mis pinturas son representaciones de la abstracción. No tienen una identidad estable. La interpretación es inherentemente diferente para cada individuo que los ve. Esta apertura alienta al espectador a ser un participante activo en el acto de mirar y creo que esto es algo positivo y tal vez incluso un poco optimista "(Thomas Spoerndle, 2016)

Según GN8PROJECT (2012) Spoerndle utiliza ventanas, verjas y banderas como inspiración. Utilizando un lenguaje visual anclado en la abstracción geométrica y basada en el color, compone sistemas de contradicciones significativas que juegan con las concepciones de la forma y el espacio para crear

sistemas y, al mismo tiempo, crear una mayor conciencia de los procesos de percepción. Spoerndle está claramente tan interesado en las cualidades formales de la pintura como en su efecto en los procesos de percepción. En su proceso usa banderas para crear sus sistemas. Las banderas son abstracciones políticas creadas mentalmente y la forma en que las conecta con la pintura es tomando algo de su simbolismo y luego creando una historia de abstracción fuera de su significado inherente teniendo la necesidad de reconciliar a los dos construyendo una abstracción.

Las pinturas de Thomas Spoerndle son familiares y desconocidas al mismo tiempo, son una manera en que Spoerndle encuentra significado. Dado que las banderas representan esencialmente a los países, Thomas Spoerndle crea su mundo o su interpretación del mundo. Nuestro mundo se ve afectado por una serie de factores económicos, políticos y sociales, así como la pintura abstracta, las pinturas de Spoerndle se ven afectadas por estos factores, pero ¿representa un mundo distópico de destrucción o una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos? Él está explorando la relación entre la pintura abstracta y los símbolos políticos que crean composiciones geométricas con una complejidad de sombreado de color. Mientras que las banderas son generalmente más simples, las pinturas de Spoerndle son más complejas e implican teoría del color y geometría. Tal vez sus pinturas representan una hermosa y nostálgica visión del mundo con esos tonos y tonos de azul, amarillo y rojo. Cuando le hago esta pregunta responde:

"Esto ha surgido antes y aunque estoy de acuerdo en que mis colores tienen un aura de nostalgia por las obras de arte más antiguas, no es necesariamente algo en lo que estoy pensando mientras trabajaba en mi estudio. Mi uso del color es muy sencillo. Hace muchos años tomé la decisión de reducir mi paleta a rojo amarillo y azul, haciendo variaciones con negro, blanco y mezclas de menor importancia. Encontré un mayor número de posibilidades limitando las variables con las que trabajaba." (Spoerndle, 2016)

Thomas Spoerndle dice:

"Estoy interesado en la creación de obras de arte que inician un diálogo interno con los espectadores. Quiero que la experiencia de mi trabajo sea una meditación sobre cómo las partes individuales constituyen la imagen como un todo. Creo obras de arte abstractas para lograr esto porque permite que este proceso de exploración permanezca continuo; Las obras nunca se limitan a una sola definición "(2016).

De acuerdo a PS1 Studio Visit (2014) Thomas Spoerndle se considera un pintor que gravita hacia la abstracción porque está interesado en cómo un lenguaje visual complejo puede ser construido a través del uso de variables simples. Su trabajo es óptico y gráfico al mismo tiempo, trabajando principalmente en

pintura y dibujo; Está interesado en cómo la comprensión de las relaciones internas que componen una imagen se relacionan con la construcción del significado colectivo e individual.

Jason Karolak

Karolak afirma que sus grandes pinturas están inspiradas en el romanticismo de los pintores paisajistas Thomas Cole y Albert Bierstadt, pero, como dice Schabsky (2011), el mundo de hoy es más trágico que el del siglo XIX. Tal vez Karolak vea la Escuela Hudson River como un antídoto para el mundo de alta velocidad en que vivimos, y sus temas abstractos enfocados que son siempre los mismos: las grandes abstracciones estructurales y las cuadrículas también pueden ser un antídoto para este mundo a alta velocidad. Cuando se le pregunta en su entrevista para esta tesis a Karolak si su trabajo representa un mundo trágico, distópico de destrucción o una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos, él contesta:

"Esto es algo en lo que pienso mucho cuando miro el trabajo de otras personas. ¿Cuál es el tema aquí, y qué tipo de energía está poniendo este artista? Me gustaría que los espectadores se fuera tras ver mi trabajo sintiéndose bien, tal vez inspirados" (Karolak, 2017).

Cuando le pregunto a Karolak por qué crea obras de arte abstractas en lugar de obras de otro tipo, responde:

"He trabajado de forma abstracta durante muchos años, aunque con fragmentos de elementos reconocibles a lo largo del camino. Estoy interesado en cómo la información entra en el taller, en la pintura, y se procesa, no sólo reproducir. Este proceso de destilación se presta a una cierta cantidad de abstracción. Dado que las imágenes o elementos figurativos no son explícitos en la obra, puedo enfatizar otras cualidades como el color, la marca dibujada y la escala" (Karolak, 2017).

Ilustración 243. Jason Karolak. Untitled (P-1210). 2012

Aceite en lino

15 x 13 pulgadas, 38,1 x 33 cm.

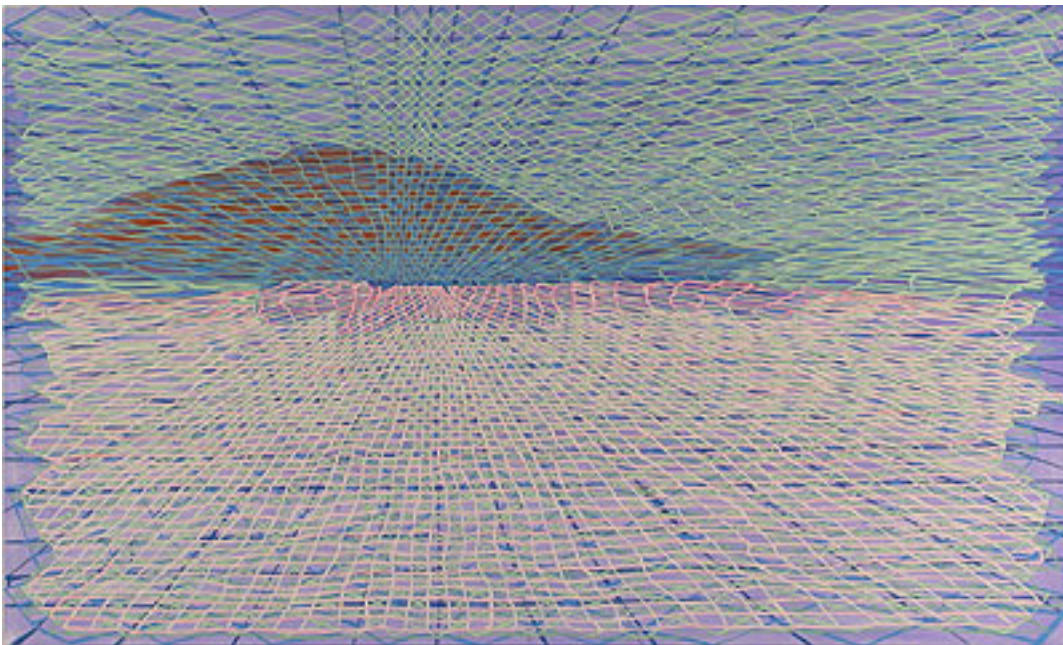
Ilustración 244. Jason Karolak. Untitled (P-1105). 2011

Aceite en lino

12 x 14 pulgadas, 30,48 x 35,56 cm.

Laura Watt

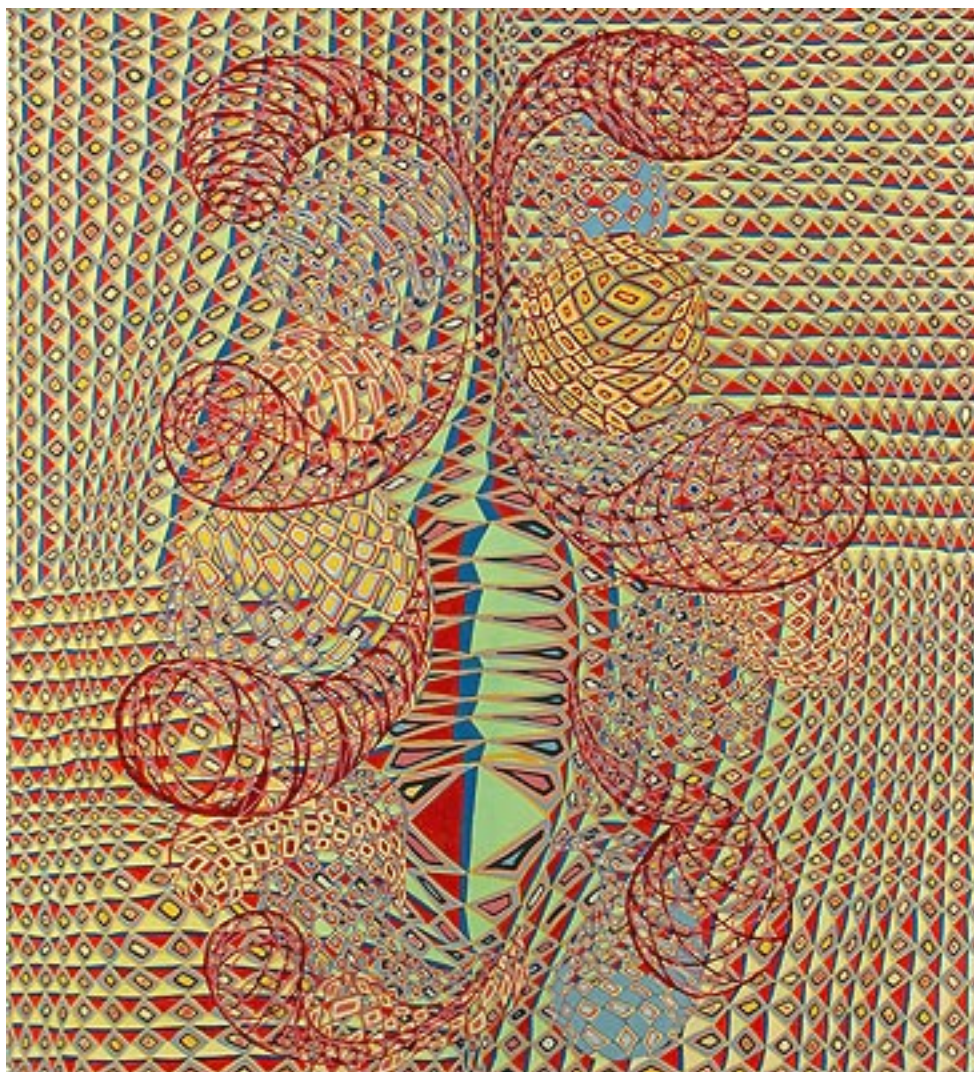
Laura Watt se inspira en las cuadrículas que se encuentran en azulejos árabes, mandalas budistas, edredones Amish, telas pigmeas hechas de corteza y tartanes escoceses, así como arte Op y psicodélico. Crea un mundo a través de un elemento universal y unificador: la cuadrícula. Este es un mundo complejo, pero al mismo tiempo organizado a través de la geometría y el patrón, y busca cuadrículas de todo el mundo, una manifestación humana que muchas culturas tienen en común, un elemento unificador. La cuadrícula es un tema abstracto utilizado por nuestros antepasados distantes y utilizado por artistas contemporáneos, parece que Laura Watt unifica el mundo y sus culturas a través de la red y que muestra una visión positiva, universal, ecléctica y unificada del mundo actual .

Ilustración 245. Laura Watt. Red Hill Rising. 2012

Óleo sobre lienzo

36 x 60 pulgadas, 91,4 x 152,4 cm.

Ilustración 246. Laura Watt. Histrionic Prologue. 2011

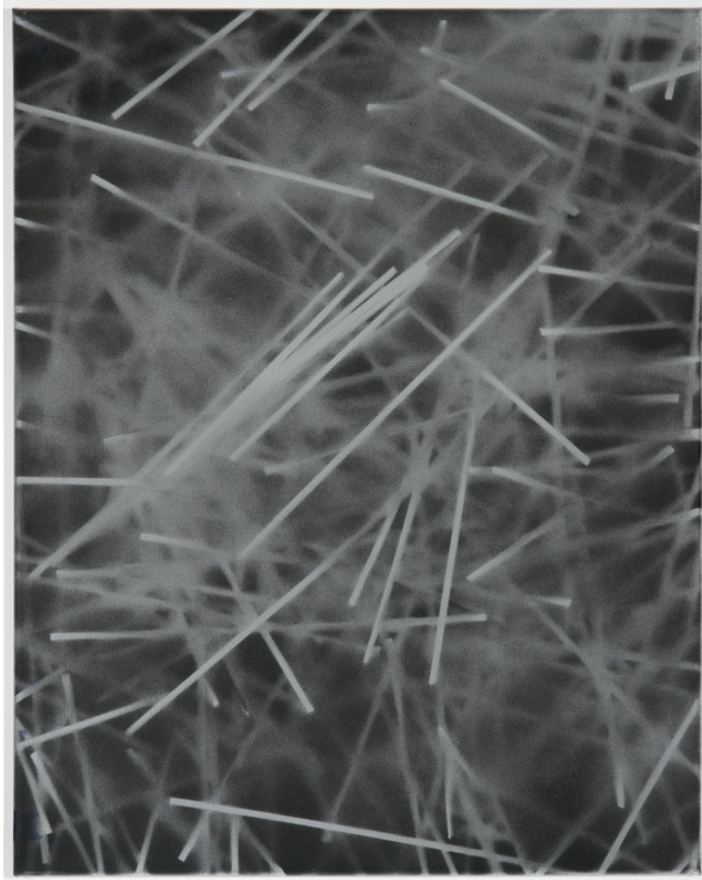
Óleo sobre lienzo

48 x 44 pulgadas, 121,9 x 111,7 cm.

Las pinturas de Watt se crean de manera meditativa a través de la repetición y la creación de patrones y su interés en la abstracción como medio de expresión espiritual es claramente un antídoto para el mundo de alta velocidad en el que vivimos hoy, donde somos bombardeados con todo tipo de información. Pero sus intenciones son completamente diferentes de las intenciones de los antepasados lejanos que crearon tela tartán escocesa o azulejos árabes; Aunque sus antepasados resuenan en sus obras y estas tradiciones se entrelazan constantemente, Watt crea su propio lenguaje y su propio mundo que es contemporáneo y que cambia de una pintura a la siguiente, su trabajo extiende la cuadrícula del pasado al futuro. Puesto que Watt está interesada en la cuadrícula y el estampado, así como en la meditación y la espiritualidad, parece claro que es por eso que crea pinturas abstractas y no obras de arte de cualquier otra clase.

Scott Reeder

La obra de Reeder se burla de la seriedad del mundo del arte. Pero las obras de arte resultantes que crea son sensuales y siguen las tendencias; también son mercancía para el mundo del arte para comerciar. Participa en el mercado del arte mientras se burla de él con sus títulos ingeniosos. Parece que él representa cómo se siente sobre el mundo del arte, burlándose de él mientras participa en él. En la tradición de la pintura abstracta americana, parece que la obra de Reeder representa claramente al capitalismo y la obra de arte como producto, porque aunque se burla del mundo del arte, participa en él. Su obra está aislada de otras cosas del mundo además del mundo del arte de la pintura abstracta americana. Representa cómo se siente una zona del mundo: el mundo del arte abstracto y sus tendencias.

Ilustración 247. Scott Reeder. Untitled. 2012

Óleo y esmalte de plata sobre lienzo

20 x 16 pulgadas, 50,8 x 40,64 cm.

El trabajo de Reeder es sobre el mundo del arte, burlándose de él. *Untitled* se ha creado usando espaguetis como plantillas. Ha creado su propio lenguaje que expresa el colapso de las narraciones históricas - de acuerdo con él usando el humor y burlándose del mundo del arte. El trabajo de Reeder es un ejemplo de pintura abstracta que puede ser su propio tema, su propio mundo. Su trabajo revela una rápida evolución de la pintura abstracta haciendo referencia a la historia del arte, así como a las tendencias recientes en el mundo del arte, y las tendencias avanzan en un futuro a alta velocidad. Al mismo tiempo, Reeder está contribuyendo a la creación y distribución de nuevas imágenes en el mundo del arte.

Laura Sharpe Wilson

Las Pinturas de Wilson según Michelli:

"Las imágenes de alto contraste se derivan en parte de su mezcla de materiales: acrílico y grafito sobre papel Unryu, morera o seda, que aplica a paneles de madera, pintando a veces el verso de la lámina translúcida para lograr un efecto de distanciamiento, o pegando un recorte para hacer vulto hacia fuera la superficie de la pintura, o dejar una zona sin pintar de modo que el panel de madera debajo suministra un tono al papel. " (2014)

Están abiertos a la interpretación porque son insólitos. Parecen familiares y desconocidos para nosotros al mismo tiempo. Como dice Nickas: "Tal vez la pintura abstracta se ha convertido en una forma de ficción imaginativa" (2014) esto significa que las pinturas de Sharpe Wilson son una forma de ficción imaginativa, cuando Nickas pregunta: "¿Es la pintura abstracta o es la vida? " Tal vez las pinturas de Sharpe Wilson muestran que la vida es abstracta porque, según Micchelli, muestran "tallos, vides, hojas, cables, cercas, etc." (2014) y las formas de estas cosas pueden considerarse figurativas o abstractas.

Ilustración 248. Laura Sharpe Wilson. Western Vase With Piercing Arrows. 2011

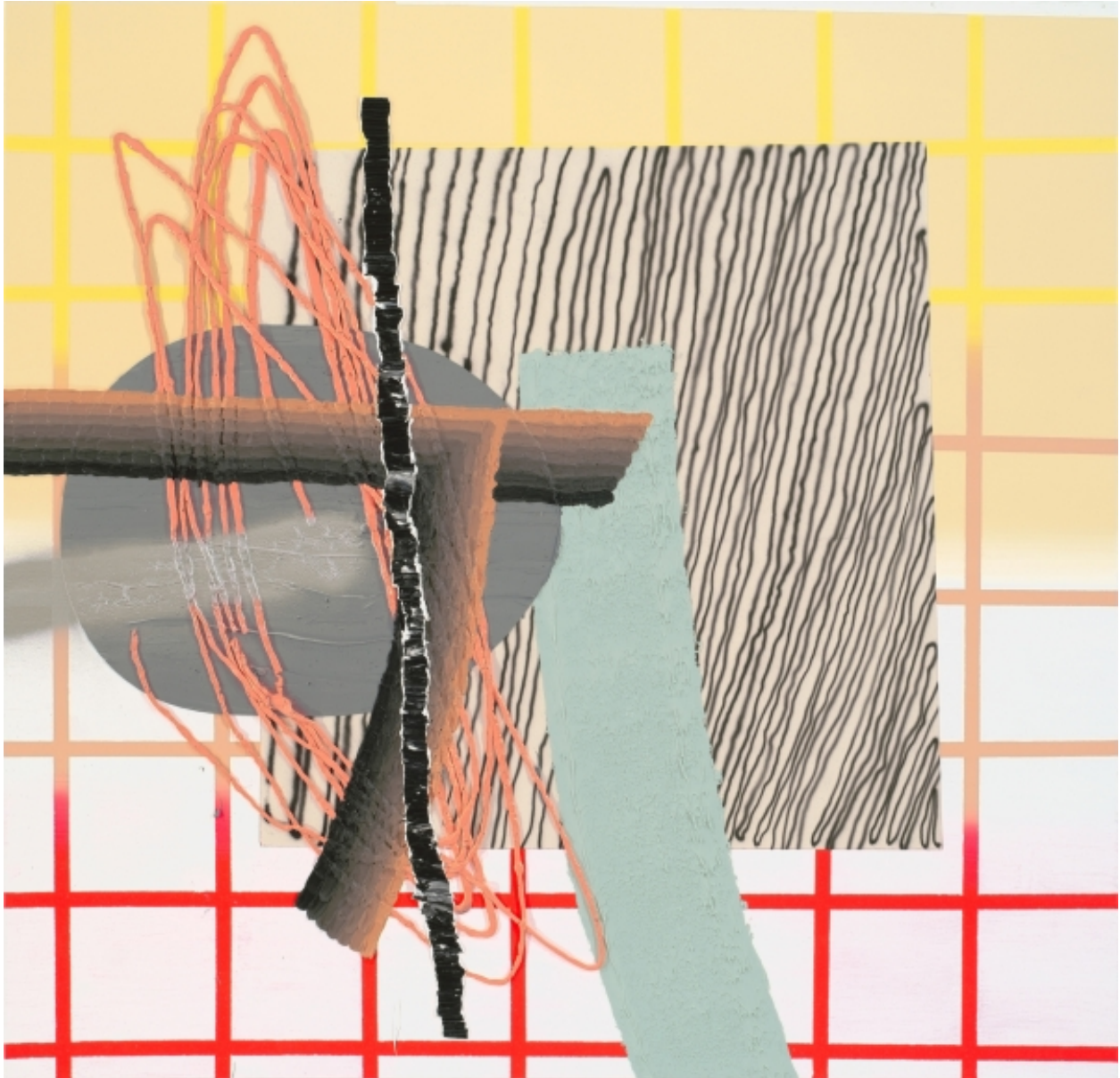
Acrílico y Grafito sobre Unryu Papel sobre Madera

12 x 12 pulgadas, 30,48 x 30,48 cm.

Trudy Benson

El trabajo de Trudy Benson es formalmente sensual porque está compuesto de superficies, colores, composiciones, materiales y formas, y apela directamente a nuestros sentidos sin la distracción de las imágenes más explícitas que se pueden encontrar en la pintura figurativa. Su obra demuestra la idea de Nickas de que muestra cómo el mundo está cambiando constantemente y que esto se hace de una manera visceral que no se percibe inmediatamente. Su trabajo hace referencia a la era digital de los años 90 con el programa MS Paint, y al Photoshop de los 2010.

Benson demuestra que vivimos en un mundo que es movido por diagramas y sistemas. Los programas informáticos son tipos de sistemas y diagramas que no se ven pero que son tan reales como las cosas tangibles. Las pinturas de Benson son enigmáticas: nos parecen familiares y desconocidas al mismo tiempo.

Ilustración 249. Trudy Benson. Pan.

Acrílico, esmalte, pintura en aerosol y aceite sobre lienzo
64 x 66 pulgadas, 162,6 x 167,6 cm.

Claudia Chaseling

“La obra de Claudia Chaseling representa un mundo líquido y cambiante de rápida velocidad controlado por la tecnología y la industria, y la relación contradictoria entre la naturaleza y la cultura, un mundo de crecimiento y consumo ilimitados. ..revela el oscuro vientre de la modernidad y el progreso ”(Poetzsch, 2010)

Ilustración 250. Claudia Chaseling. Zero 1. 2010

Tempera de huevo y óleo sobre lienzo

80,7 x 62,9 pulgadas, 205 x 160 cm.

Al igual que Claudia Chaseling, la obra de Reed Danziger es similar en el concepto de naturaleza contra la tecnología y las teorías hechas por el hombre. Las pinturas de Danziger combinan la naturaleza, el diseño, la tecnología y las energías: hechos del mundo de hoy.

Ilustración 251. Reed Danziger. Broken Symmetry. 2013

Acuarela, guache, tinta y grafito sobre papel
38 x 35,5 pulgadas, 96,5 x 91,17 cm.

Sharon Butler

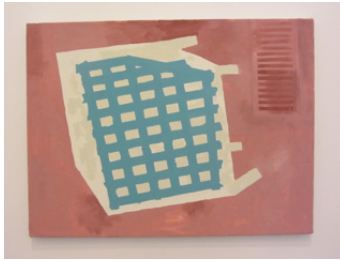
El trabajo de Sharon Butler es acerca de las cualidades formales de las obras de arte. "Como pinturas destacan los materiales con los que fueron hechas (los bordes deshilachados del lienzo, las grapas en la cara de la pintura, las vislumbres de los bastidores debajo) y se afirman como objetos en el espacio. Escultura, negando a ambos, y su construcción, especialmente el uso desagradable de grapas, les da una sensación anti-arte. (Micchelli, 2013)

Ilustración 252. Sharon Butler. Stacked Unit. 2013

Pigmento y Carpeta de Sílice, Grapas en Lino Lavado

18 x 24 pulgadas, 45,72 x 60,9 cm.

Ilustración 253. Sharon Butler. Blown Over (Sandy). 2013

Óleo sobre lienzo

18 x 24 pulgadas, 45,7 x 60,9 cm.

Su trabajo da una sensación industrial, se trata de cualidades formales de la pintura y cuestiona a la pintura y sus posibilidades. Este es arte sobre el arte, la pintura relacionada con la pintura y sus elementos formales, pero ¿es quizá un poco materialista? Al mismo tiempo sus pinturas son tan industriales, humildes y cuidadosamente ejecutadas que no parecen ser materialistas.

Alex Olson

El trabajo de Alex Olson es formalmente sensual porque está compuesto de superficies, colores, composiciones, materiales y formas, y apela directamente a nuestros sentidos sin la distracción de las imágenes más explícitas que se pueden encontrar en la pintura figurativa. Su trabajo no representa un mundo trágico, distópico de destrucción. Tampoco representa una visión alegre y optimista del mundo en el que vivimos, su obra trata de la cosificación y la materialidad. Cuando se le pregunta si sus cuadros representan un mundo trágico, distópico de destrucción o una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos, ella responde:

"Ninguna de las dos cosas. Las pinturas reflejan mis experiencias en el mundo, y son únicamente desde mi perspectiva. No tratan de describir cualidades universales. En vez de eso, me distancio de mis observaciones diarias y trato de construir una experiencia visual basada en esas observaciones sin intentar dictar una respuesta singular. El trabajo no es cínico de ninguna manera: es sincero y a veces aspiracional, pero siempre trabajando hacia una experiencia compleja y contemplativa para el espectador en el que puedan reflexionar sobre cómo analizar el significado de una superficie" (Olson, 2016)

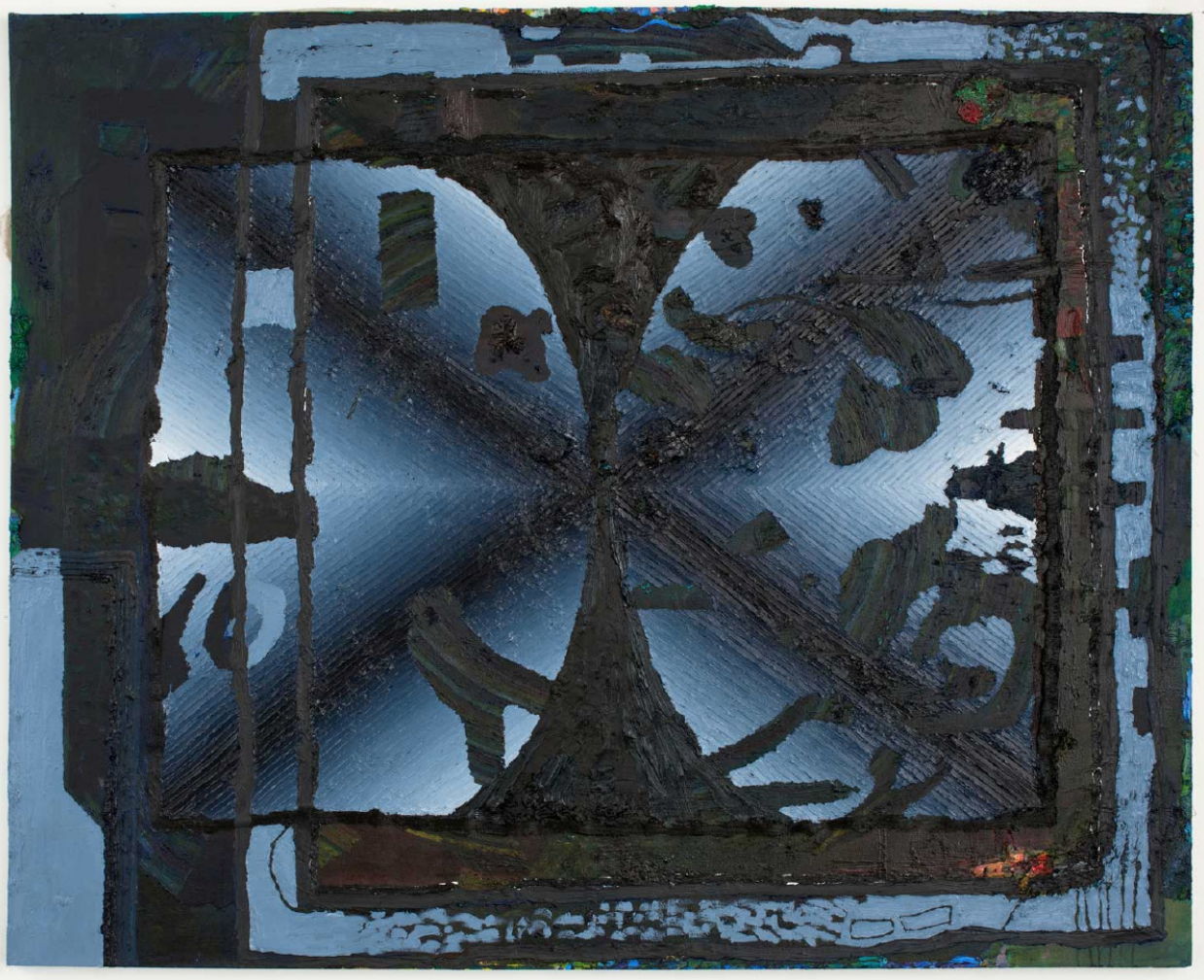

Ilustración 254. Alex Olson. Proposal 1. 2012

Óleo sobre lino
61 x 43 pulgadas, 154,94 x 109,22 cm.

Paul DeMuro

La obra de De Muro muestra que el mundo en que vivimos es un mundo que también se ve a través de las pantallas. Las imágenes vistas a través de las pantallas pueden representar el mundo en que vivimos, cómo tenemos acceso a la información e interactuamos unos con otros, gran parte de nuestro mundo íntimo se vive a través de las pantallas hoy. El trabajo de De Muro también puede representar la intimidad que experimentamos con nuestros teléfonos celulares y pantallas de ordenador. Él representa el mundo complejo en el que vivimos: un mundo donde constantemente miramos las pantallas de los ordenadores y teléfonos móviles porque dependemos de estos aparatos. Este artista, como Yau (2012) dice, interroga nuestra relación entre las pantallas digitales y el mundo físico.

Ilustración 255. Paul DeMuro. Untitled. 2012

Óleo sobre lienzo

51 x 63 pulgadas, 129,54 x 160 cm.

Ilustración 256. Paul DeMuro. Black Night. 2012

Óleo sobre lienzo
24 x 36 pulgadas, 61 x 91,5 cm.

Jason Stopa

Según la investigación, Jason Stopa quiere pintar el sonido como lo hizo Kenneth Nolan, pero a su manera; Lo hace en tiempos contemporáneos pensando en la cultura urbana, la población jamaicana en Crown Heights, NY y el reggae, por ejemplo. Sus pinturas *Sandía* y *Jahhh Love* son un ejemplo de esto.

"Hay una broma bien conocida sobre los negros comiendo sandía, que me parece graciosa. Quiero decir, es sólo una fruta, ¿a quién le importa? Pero esa pintura tampoco es una fruta. Es una capa rosada de pintura con un borde neón verde y un patrón negro dentro ". (Jason Stopa's Brooklyn Zoo, 2014)

en este comentario está haciendo referencia a un estereotipo afroamericano, y demostrando que los estereotipos siguen vivos en el mundo. Su trabajo parece ser también acerca de la tendencia urbana persiguiendo. Sus pinturas representan un disco de vinilo, un diamante, una sandía, un aro de baloncesto, o un CD... Explora la relación entre el sonido reggae, la cultura urbana y la pintura.

Ilustración 257. Jason Stopa. Watermelon With KB. 2013

Óleo sobre esmalte sobre lienzo
36 x 36 pulgadas, 91,44 x 91,44 cm.

Suling Wang

Suling Wang trabaja dentro de las tradiciones del arte oriental y occidental, y parece ejemplificar la globalización en el mundo de hoy. Es inmigrante en Inglaterra de Taiwán, ha estudiado en Londres y trae consigo la riqueza de la pintura tradicional china, su inspiración en la geografía taiwanesa y las tradiciones orales que experimentó cuando era niña. Ella combina su conocimiento de la pintura abstracta occidental con la pintura china y la tradición taiwanesa. Esta mezcla de culturas a través de la pintura abstracta representa una forma de globalización. Sus pinturas parecen tener una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos.

Ilustración 258. Suling Wang. *Open Paths of Origin*. 2006

Óleo y acrílico sobre lienzo

96,46 x 78,74 pulgadas, 245 x 200 cm.

Francesco DiMattio

En el trabajo de Francesca DiMattio los conceptos culturales como lo doméstico y lo urbano, la alta y baja cultura, lo histórico y lo contemporáneo se reúnen en parejas impares de lenguaje visual:

"Me gusta que haya apariciones extrañas en el trabajo para de alguna manera confundir, distorsionar y volver a organizar nuestras suposiciones del lenguaje visual. A través de capas e imágenes de diferentes partes de la cultura: tanto altas como bajas, históricas y actuales, domésticas y urbanas, quiero hacer algo inestable "(Francesca DiMattio responde a las preguntas de los FAD, 2013)

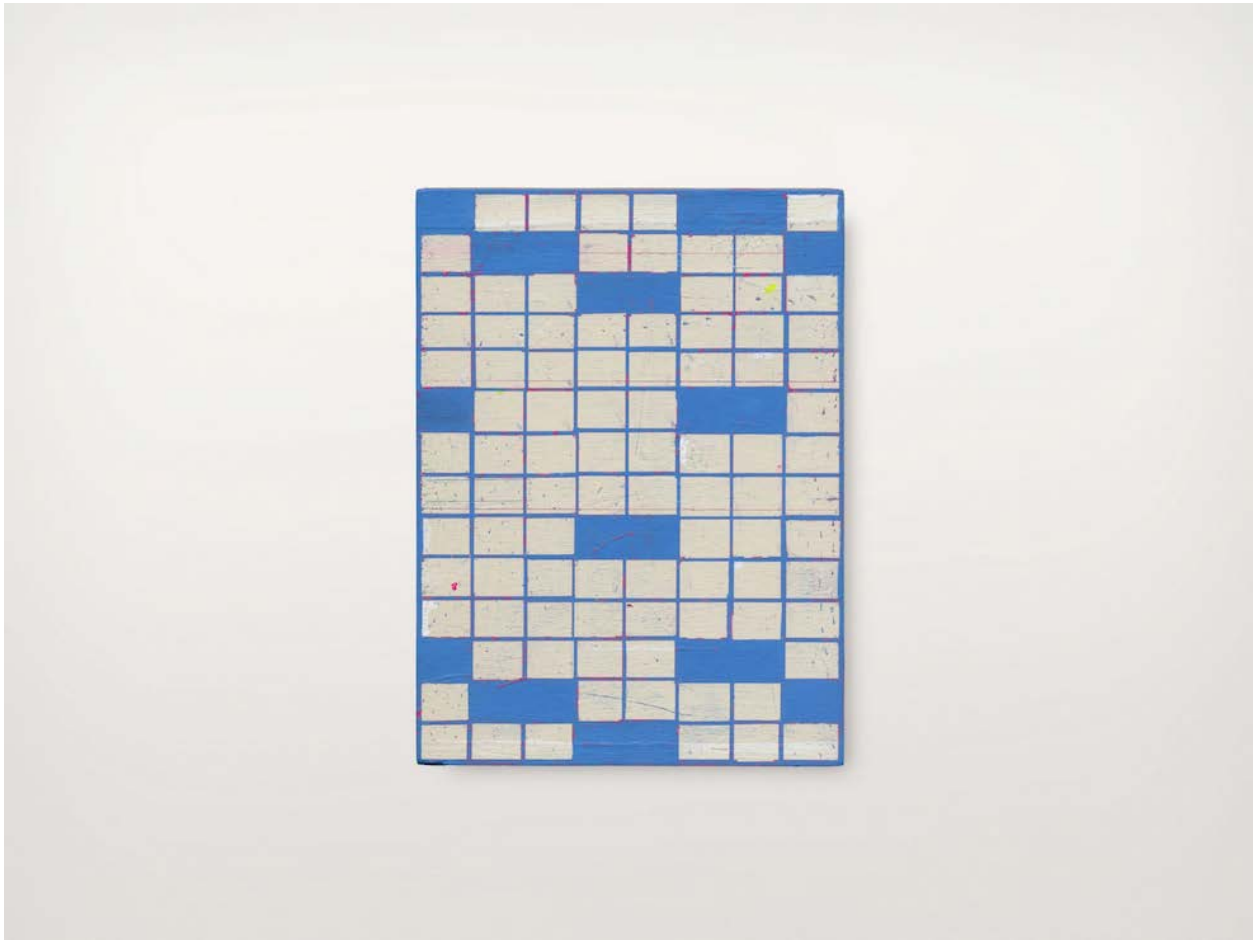

Ilustración 259. Francesca DiMattio. Black Ship. 2006

Óleo sobre lienzo
84 x 12 pulgadas, 213 x 305 cm.

Alain Biltereyst

Biltereyst tiene experiencia en el diseño gráfico, por lo tanto su trabajo es influenciado por la tecnología y las tendencias. Su trabajo está inspirado por el diseño gráfico de los años 60 y 80; también se inspira en la abstracción geométrica y el Hard-Edge de los años 60. Sus cuadros resultan en abstracciones minimalistas híbridadas con influencias y mezclas de diferentes disciplinas: minimalista, geométrica y Hard-Edge, y el diseño de los años 60 y 80, de diferentes décadas. La forma en que las personas se visten y la música que se escucha y es creada hoy también está influenciadas por diferentes tendencias de décadas anteriores y de diferentes categorías o estilos de diseño y música.

Ilustración 260. Alain Biltereyst. Untitled. 2016

9 x 6,5 pulgadas, 22,86 x 16,51 cm.

Las obras de Bilthereyst son familiares y desconocidas al mismo tiempo: Según Dust Magazine Online (2013), la obra de Bilthereyst se refiere a la dinámica del graffiti debido a los errores pre-meditados en las formas geométricas, la madera sin tratar en la que ejecuta sus pinturas, Las inexactitudes y los errores deliberados en las formas geométricas. También está fascinado por los signos comerciales y otros signos públicos que forman parte de un "lenguaje cotidiano, difuminando las líneas entre la cultura y la subcultura" (Dust Magazine Online, 2013). Las obras de Bilthereyst son poco familiares porque combina formas de abstracción geométrica y de contornos precisos del Hard Edge, con logotipos comerciales, signos y graffiti, que también resultan de nuevo en la mezcla de cultura y subcultura. Esto parece representar al mundo, hay una mezcla de cultura y subcultura, y la cultura de graffiti está muy representada en la calle de la moda de hoy, por ejemplo. Según J. Hudson (n.d.) Bilthereyst muestra evidencia de proceso y permite que el grano de madera se muestre a través de la pintura. Está de acuerdo con Dust Magazine en que esto evoca una estética de graffiti DIY y añade que esto fue muy evitado por los minimalistas.

Bilthereyst no representa un mundo trágico, distópico de destrucción. En cambio, está creando pinturas que están influenciadas por las tendencias, por lo tanto se centra más en la estética de la pintura abstracta, el diseño, los logotipos y el graffiti que en la política. Pero el diseño y los logotipos son creados para vender algo, y quizá esto está relacionado con el capitalismo. Diseño gráfico, carteleras y carteles son un aspecto de lo cotidiano que obligan a Bilthereyst a crear pinturas abstractas en lugar de obras de arte de cualquier otra índole.

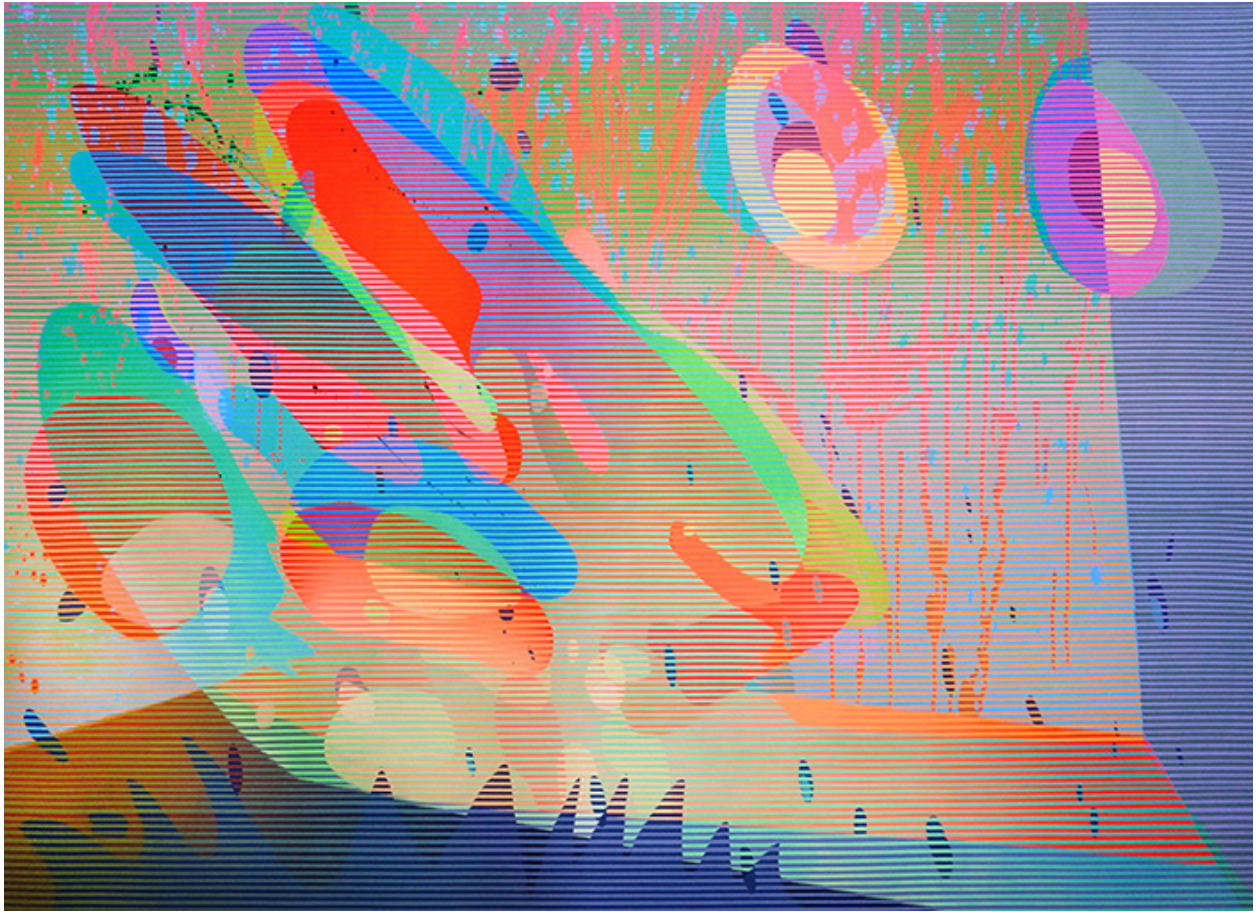
Tom Smith

A Tom Smith, cuando se le pregunta para esta tesis si sus pinturas representan un mundo trágico, distópico de destrucción o una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos, responde:

"Creo que necesito ambos. Yo diría que el trabajo está más en el lado alegre y optimista debido a los colores y formas, pero hay un aspecto violento allí también. La paradoja es una cosa muy poderosa y quiero que esté presente en cada imagen. Creo que la energía entre la paz y la destrucción mantiene a las personas interesadas." (Tom Smith, 2016).

El trabajo de Tom Smith es abstracción porque él piensa que nuestro subconsciente funciona en abstracciones.

"No sé de antemano de qué estoy haciendo una imagen, prefiero el misterio de algo emergente e ineninteligible que expresa lo que es vivir hoy". (Tom Smith, 2016)

Ilustración 261. Tom Smith. Spectator. 2013

Acrílico y collage en el panel
38 x 51 pulgadas, 96,52 x 129,54 cm.

CONCLUSION PART II

El mundo de hoy, representado a través de la pintura abstracta, puede ser formalmente sensual al estar compuesto de superficies, colores, composiciones, materiales y formas, y apelar directamente a nuestros sentidos sin la distracción de las imágenes más explícitas que se pueden encontrar en la pintura figurativa. Algunos artistas que crean una pintura abstracta que es formalmente sensual son: Laura Sharpe Wilson, Trudy Benson y Alex Olson. Laura Sharpe Wilson con sus imágenes que contrastan y su mezcla de materiales: pintura acrílica, grafito, o papel de seda sobre madera. El trabajo de Trudy Benson es sensual debido a los brillantes colores, el grosor con el que aplica pintura, sus texturas y las estructuras de sus pinturas compuestas de líneas, círculos, cuadrados, rectángulos, goteos, degradado y colores de los años 80 y 90. También su uso de pintura de esmalte, pintura al óleo y acrílicos en combinación con pintura en spray. El trabajo de Alex Olson es muy formal, se enfoca en la superficie de sus pinturas:

"pero siempre trabajando hacia una experiencia compleja y contemplativa para que el espectador pueda reflexionar sobre cómo analizar el significado de una superficie" (Olson, 2016)

Esta declaración también muestra que esta obra aunque formal está abierta a la interpretación personal. Otra artista cuyo trabajo está claramente abierto a la interpretación personal es el trabajo de Laura Sharpe Wilson de la que hablaré más adelante.

Los artistas actuales abstractos pueden representar sistemas y diagramas. Muchos artistas crean sus propias visiones de un mundo que no se ve, algunos de los artistas que representan sistemas y diagramas son: Trudy Benson porque trabaja con programas de ordenador (sistemas), y Thomas Spoerndle que trabaja con banderas. Thomas Spoerndle compone sistemas de contradicciones significativas que juegan sobre las concepciones de forma y ritmo para crear sistemas mientras se construye una mayor conciencia de los procesos de percepción. Él usa banderas para crear sus sistemas, y las banderas en sí mismas son sistemas para identificar países.

Laura Sharpe Wilson representa ambientes que parecen familiares y desconocidos al mismo tiempo. Tal vez las pinturas de Sharpe Wilson representan "tallos, vides, hojas, cables, cercas, etc." (2014) y las representaciones de estas cosas pueden ser consideradas abstractas o figurativas creando abstracciones ambiguas. Esto podría responder a la pregunta de Nickas "¿Es la pintura que es abstracta o es la vida?".

El mundo es familiar y desconocido también en las pinturas de Trudy Benson y Alain Bilthereyst. Las pinturas de Trudy Benson están influenciadas por el programa Paint de los años 80 y photoshop de los años 2010 y estos programas informáticos formulados a través de la pintura son familiares y desconocidos al mismo tiempo. Alain Bilthereyst integra abstracciones estilo hard-edge y geométricas con logotipos comerciales, signos y graffiti, y esta mezcla también resulta en cuadros familiares y desconocidos.

En respuesta a la pregunta de Nickas: "El mundo de hoy es más trágico hoy que el del siglo XIX, la época del Romanticismo, pero ¿representan los pintores abstractos contemporáneos un mundo trágico, distópico de destrucción o están representando un mundo alegre y una visión optimista del mundo en que vivimos? En respuesta a esta pregunta, Emily Noelle Lambert responde en la entrevista para esta tesis que está interesada en el hecho de que la vida y las pinturas contienen tragedia y belleza. Piensa que no hay vida sin ambos elementos y espera que sus pinturas contengan ambos elementos también (2016)

Karolak, que se inspira en las pinturas del Romanticismo de la Escuela Hudson River, entre otras referencias responde que le gustaría que los espectadores se fueran sintiéndose bien tras ver su trabajo, tal vez incluso inspirados (2017) por lo tanto su obra no representa un mundo trágico, sino que quizá representa una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos. Alex Olson responde a la misma pregunta diciendo que las pinturas reflejan sus experiencias en el mundo y son únicamente de su perspectiva. No intentan describir cualidades universales, en su lugar, trata de construir una experiencia visual basada en sus observaciones diarias sin tratar de dictar una respuesta singular. Su trabajo según ella no es cínico en ninguna manera, sino sincero y a veces aspiracional, pero siempre trabajando hacia una experiencia contemplativa y compleja para que el espectador pueda reflexionar sobre como analizar el significado de una superficie (2016)

Laura Watts crea su trabajo a través de un elemento universal y unificador: la cuadrícula y se inspira en las cuadrículas de todo el mundo. Es posible que Laura Watts unifique visualmente el mundo y sus culturas a través de la cuadrícula y que muestra una visión positiva, universal y unificada del mundo. La obra de Scott Reeder representa el mundo del arte como un tema en sí mismo, riéndose de su seriedad mientras participa en el, lo cual es ambiguo. El mundo de hoy todavía tiene sus estereotipos, un ejemplo de esto es la pintura de una sandía abstracta de Jason Stopa, la sandía siendo un estereotipo conectado con el pueblo afroamericano. Las pinturas de Wang no se ocupan de un trágico mundo distópico de destrucción, sus obras parecen ser bastante optimistas, siendo una mezcla de las tradiciones oriental y occidental y esto puede ser algo positivo, la mezcla de culturas a través de la pintura creando algo nuevo. Dimattio dice que quiere crear inestabilidad mezclando diversas partes de la cultura: tanto la alta cultura

como la baja, la historia y la actualidad, y la doméstica y la urbana. Pero el resultado que ella refleja en sus cuadros no es inestable, sin embargo su combinación de esos factores es compleja y da lugar a composiciones muy ricamente formadas y perfectamente elaboradas, que finalmente están equilibradas. Tal vez sus pinturas muestran que vivimos en un mundo equilibrado donde todo se mezcla pero el resultado final es un equilibrio de todos los aspectos de la cultura. Alain Bilthereyst está creando pinturas que están influenciadas por las tendencias, por lo que parece estar más centrado en la estética de la pintura abstracta, el diseño, los logotipos y el graffiti que en la política. Tom Smith dice en entrevista para esta tesis que hay un lado alegre y optimista de su trabajo, pero que la violencia también existe en su trabajo (2016).

La vida contiene tragedia y belleza según las pinturas de Emily Noelle Lambert, mientras que las pinturas de Karolak parecen estar destinadas a hacer que los espectadores se sientan bien e inspirados. Según Alex Olson, sus pinturas no se preocupan por un mundo distópico de destrucción ni por una visión alegre y optimista del mundo en que vivimos. Laura Watts parece representar una visión positiva, diversa y globalizada del mundo en que vivimos. Reeder se ríe de la seriedad del mundo del arte mientras participa en él. Su humor puede ser sarcástico a veces y su trabajo se centra exclusivamente en el mundo del arte. Su visión del mundo del arte es algo para burlarse, y para participar en él. Hay un sentimiento dulce y amargo en el trabajo de Scott Reeder que representa el mundo del arte. Vivimos en un mundo de estereotipos, como se representa en la pintura de una sandía de Jason Stopa. El trabajo de Wang muestra que vivimos en un mundo globalizado hoy, sus pinturas muestran el aspecto positivo de la globalización, la mezcla de las tradiciones de arte oriental y occidental en el arte es una cosa positiva porque el resultado es muy atractivo. DiMattio quiere crear algo inestable combinando diferentes factores de la cultura, pero parece que el mundo que ella crea es un mundo complejo donde existe el equilibrio de estructuras y patrones. El trabajo de Tom Smith representa un lado alegre y optimista, pero otro donde también existe violencia y la energía entre paz y destrucción mantiene a las personas comprometidas según él.

La materialidad, lo cotidiano y las estructuras, así como la persistencia de las tendencias (características que se encuentran en la pintura abstracta contemporánea) pueden representar el mundo superficial y materialista controlado por el capitalismo en el que vivimos. Las pinturas abstractas son también productos en un mundo capitalista porque son mercancía para la venta en galerías, y hoy parecen ser creadas por artistas de una forma parecida en la que los productos son creados por fabricantes. Parece que los artistas hoy crean series de cuadros que encajan en una declaración de artista, y al igual que un diseñador de ropa, su trabajo es fácilmente identificable. Las galerías y el mundo del arte quieren artistas

que sean fácilmente reconocibles por el público y tengan una forma específica de crear pinturas para que puedan ser fácilmente comercializables; Si la gente sabe cómo es el trabajo de un artista, puede desearlo y crear un mercado para las pinturas de este artista. El epítome del capitalismo parece todavía ser la pintura abstracta debido a la materialidad que representa.

Lo que podría ser un claro ejemplo del mundo superficial y materialista controlado por el capitalismo en el que vivimos es la obra de Scott Reeder, que se burla de la seriedad del mundo del arte, mientras que también su obra también es mercancía para comercializar el mundo del arte. Participa en el mercado del arte mientras se burla de él con sus títulos. En la tradición de la pintura abstracta americana, la obra de Reeder podría representar el capitalismo y la obra de arte como producto, porque aunque se burla del mundo del arte, participa en él. Su obra parece estar aislada de otras cosas del mundo además del mundo del arte abstracto americano.

Alain Bilthereyst parece estar también conectado con el mundo superficial y materialista controlado por el capitalismo en el que vivimos. Se centra en la creación de pinturas que están influenciadas por tendencias, centradas en la estética de la pintura abstracta, el diseño, los logotipos y el graffiti. Pero muchos diseños y logotipos están relacionados con la cultura comercial, creada para vender algo y por eso su trabajo podría de alguna manera estar relacionado con el capitalismo.

Artistas como Sharon Butler y Alex Olson parecen interesarse sólo por las cualidades formales de sus pinturas y no por representar el mundo en que vivimos, sus pinturas son objetos y sólo se ocupan de las cualidades de la pintura. Sus obras son acerca de la fisicalidad y la materialidad también.

Estos pintores abstractos representan un mundo movido por sistemas y diagramas, sus obras pueden ser familiares y desconocidas al mismo tiempo, sus pinturas tienen la posibilidad de ser imaginativos paisajes de ficción. El mundo que representan puede ser un mundo donde la tragedia y la belleza puedan convivir, donde las culturas y las clases sociales pueden estar conectadas a través de la globalización, la historia y la tecnología. Podría ser un mundo ambiguo donde el sarcasmo existe a veces, y donde la violencia y los estereotipos tienen lugar. Parece un mundo donde la diversidad de la cultura puede mezclarse: alta y baja, doméstica y urbana, histórica y actual, puede ser un mundo complejo e inestable donde existe un equilibrio cultural de estructura y patrones. Pueden representar un mundo paradójico donde la energía entre la paz y la destrucción mantiene a las personas enganchadas. Y muy posiblemente es un mundo materialista centrado en la persecución de la tendencia, un mundo superficial controlado por el capitalismo representado materialidad, fisicalidad y estructuras.

PARTE III

PARTE III: ¿Es La Pintura Abstracta de los 1910 el Reflejo de una Era Plural?

La década de 1910 puede considerarse una época plural en lo que se refiere a la pintura abstracta porque como dijimos anteriormente, los artistas crean sus propias pinturas-cócteles que están compuestas por elementos de la historia del arte, del arte contemporáneo, de la historia y del mundo contemporáneo. También es una época plural porque no sólo la pintura abstracta entrelaza la tradición con los tiempos contemporáneos, sino que también incorpora la figuración en muchos casos tanto como la representación incorpora elementos abstractos. Un ejemplo de este pluralismo es la obra de Emily Noelle Lambert:

"En realidad creo muchas obras que son figurativas; de hecho, pienso en todo mi trabajo como conteniendo la figura, ya sea en forma simbólica o en relación con el cuerpo. A veces la figura aparece más ... No me preocupa mucho la división entre abstracción y figuración cuando estoy creando imágenes y formas de pintura, estas cambian continuamente. Empiezan con un sentido emocional alimentado por el color, pero luego cambia con el paso del tiempo" (Lambert, 2016).

Según Nickas, algunos artistas rechazan la noción de que su trabajo es de hecho abstracto, mientras que "sería absurdo por otra parte, para un artista que pinta retratos decir que su trabajo es de alguna manera no figurativo en un sentido tradicional. " (Nickas, 2014) Un ejemplo de esto es Alex Olson:

"Yo no categorizaría el trabajo que hago como "abstracto", lo que significa que no pienso en términos de abstracción en comparación con otras formas. Siempre he utilizado signos que son familiares o unidades de pinceladas que son imágenes de pinceladas tanto como lo son físicamente. Tales marcas podrían haber sido consideradas abstractas en el pasado, pero ahora también pueden funcionar como signos "(Olson, 2016)

Ilustración 262. Alex Olson. Proposal 4. 2012

Óleo sobre lino

61 x 43 pulgadas, 154,94 x 109,22 cm.

La pintura también sirve como parte fundamental en las instalaciones. Como dice Nickas: "un fenómeno relativamente reciente, para el cual todavía se está escribiendo un lenguaje". Pero según la historia, parece que esto no es un fenómeno tan reciente ya que Dali y Picasso ya realizaban instalaciones, performances y videos que involucraban la pintura, y también los constructivistas hicieron instalaciones que involucraron

la pintura. Sin embargo, es cierto que hay un fenómeno de pintura abstracta en la década de 1910 que puede ser visto en asociación con la instalación.

Ilustración 263. Tom Smith. Desilusions. 2013

Instalación en Rox Gallery

Ilustración 264. Laura Sharpe Wilson. My 1908 House's Vision. 2011

Acrílico y Grafito sobre Unryu Papel sobre Madera

14,25 x 11,25 pulgadas, 36,19 x 28,57 cm.

Laura Sharpe Wilson

Laura Sharpe Wilson no se inspira sólo en la historia de la abstracción, sino también en la historia de la figuración histórica y contemporánea.

Las esculturas e instalaciones de Lambert parecen tener una influencia en sus pinturas tanto como hay una influencia de la pintura en sus esculturas e instalaciones. Su obra tiene la apariencia de ser muy plural y se muestra en instalaciones que también se parecen a una de sus pinturas, al igual que sus pinturas se parecen a sus esculturas e instalaciones. La obra de Lambert también puede considerarse plural porque incorpora la figuración en muchos casos. Ella también tiene la "destreza lúdica de traducir sus habilidades de pintura a la escultura y viceversa." (Colucci, 2012)

Emily Noelle Lambert

"La belleza del arte de Lambert radica en su talento para encontrar un equilibrio perfecto tanto en sus esculturas como en sus pinturas, que fácilmente podría convertirse en demasiado caótico con sus vibrantes, a veces contrastantes opciones de colores, sus pinturas en capas y los diversos objetos que incorpora en sus esculturas " (Colucci, 2012)

En su entrevista para esta tesis dice acerca de sus esculturas e instalaciones que encuentra madera en distintos lugares de Estados Unidos donde ha trabajado y donde se conecta con gente, amigos y familia. Encuentra estos pedazos de madera en graneros, talleres, chatarrerías y playas. Da a estos descartes de la cultura comercial con sus obras una segunda o tercera vida (2016)

Ilustración 265. Emily Noelle Lambert. Curio Logic II. 2014

Instalación en galería Lu Magnus

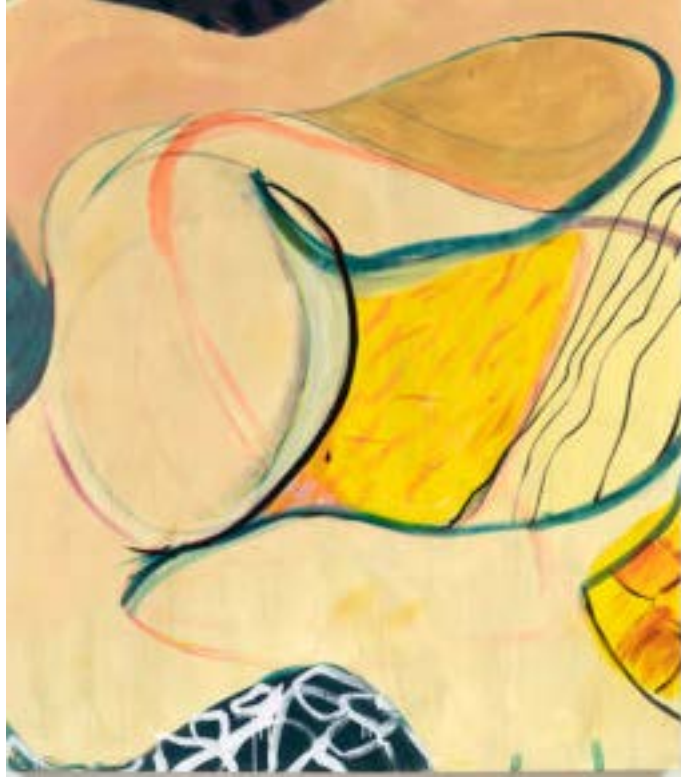

Ilustración 266. Emily Noelle Lambert. Rêve. 2016

Acrílico sobre lienzo
80 x 70 pulgadas, 203 x 178 cm.

Thomas Spoerndle

Thomas Spoerndle explica en su entrevista para esta tesis (2016) que en su instalación tomó dos tipos de obras diferentes y los combinó para crear un ambiente para los cuadros y para dirigir la estructura total del espacio expositivo en sí mismo. En cuanto a cómo interactuaron los dos, él encontró que la naturaleza reflexiva de la cinta adhesiva que adherió a la pared creó una consciencia de cómo los cuadros existen como objetos, agregando por lo tanto otra capa de la complejidad a la experiencia de ellos como pinturas abstractas.

Ilustración 267. Thomas Spoerndle. Guide. 2013

Acrílico y grafito sobre lienzo

35,25 x 35,25 pulgadas, 89,53 x 89,53 cm.

Ilustración 268. Thomas Spoerndle. Novella Fence. 2013

Valla de Novella: Diagonales alternas

Dibujo de pared específico del sitio a partir de una exposición individual en la Galería Novella

Metallic Foil y cinta adhesiva en la pared

Ilustración 269. Thomas Spoerndle. Novella Fence. 2013

Valla de Novella: Diagonales alternas
Dibujo de pared específico del sitio de exposición individual en Novella Gallery
Metallic Foil y cinta adhesiva en la pared
2013

Jason Karolak

Lo que podría considerarse plural en la obra de Karolak es que hace referencia a pintores históricos realistas por sus grandes pinturas, dice que está inspirado en Thomas Cole y Albert Bierstadt, que según artcyclopedia.com (2014) pertenecía al Hudson River School. Este era un movimiento que retrató el paisaje americano romántico y el desierto de una manera detallada y realista a mediados del siglo XIX; Esta debe ser la razón por la que sus grandes pinturas aparecen llenas de aire y flotando en el espacio. Sobre sus pequeñas pinturas dice que toma la inspiración de color de la paleta de Gauguin para crear sus composiciones compactas y energizadas. Es interesante que un artista que trabaja exclusivamente de manera abstracta, se inspire en la pintura histórica figurativa.

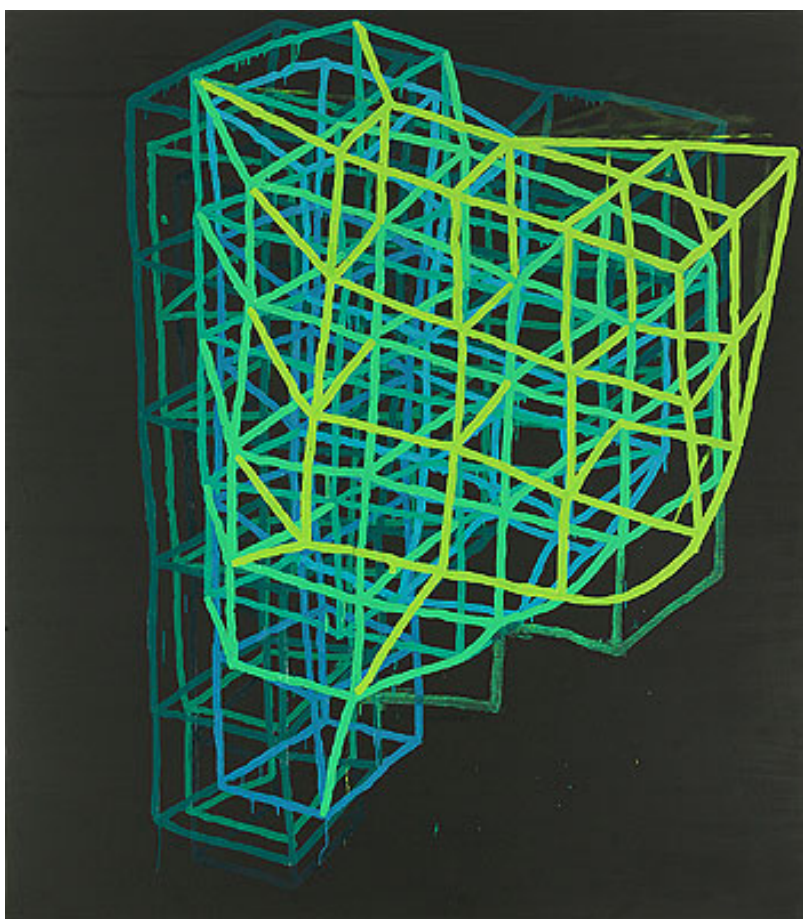

Ilustración 270. Jason Karolak. Untitled (P-1301). 2013

Óleo sobre lienzo

85 x 75 pulgadas, 215,9 x 190,5 cm.

Ilustración 271. Jason Karolak. Untitled (P-1306). 2013

Óleo sobre lienzo

14 x 11 pulgadas, 35,56 x 27,94 cm.

Ilustración 272. Jason Karolak. Untitled 8 (P-1201). 2012

Óleo sobre lino

14 x 12 pulgadas, 35,56 x 30,48 cm.

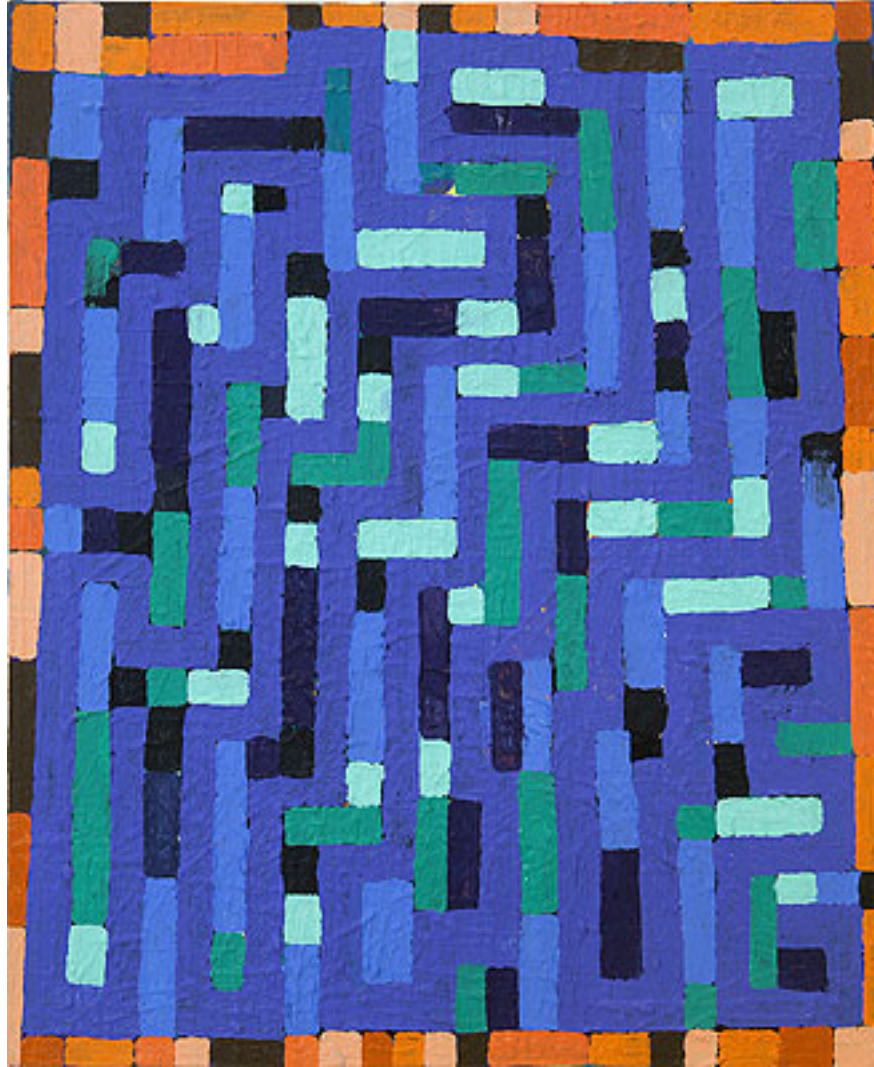

Ilustración 273. Jason Karolak. (0-1102). 2011

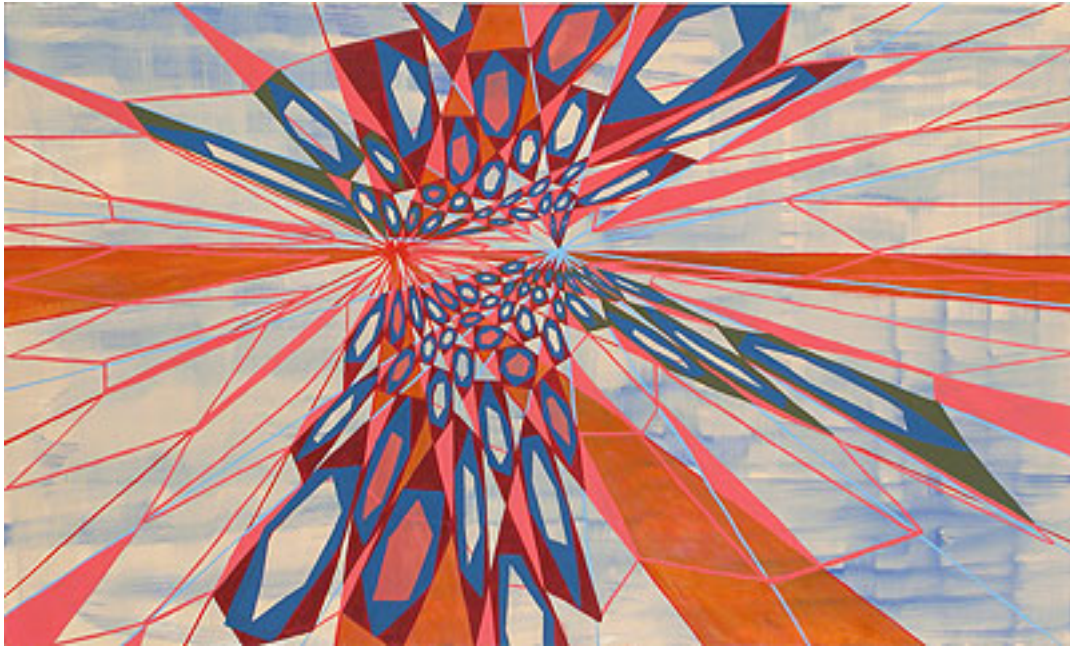
Óleo sobre lino
16 x 14 pulgadas, 40,64 x 35,56 cm.

Laura Watt

De acuerdo con McKenzie Fine Art (2009) los cuadros y los dibujos a gouache de Laura Watt son de colores brillantes, de formas geométricas, y densamente modelados. Su obra está compuesta de estructuras repetidas que son predominantemente rectangulares y con forma de diamante, y formas dentro de formas. Estas estructuras están organizadas en composiciones giratorias y en espiral, casi caleidoscópicas, y nunca son completamente exactas; los cuadros tienen irregularidades de pintura y movimiento orgánico. Otros cuadros tienen una calidad lineal distintiva, con cuadrículas encerrando formas geométricas que oscilan a través de la superficie. Aunque sus pinturas están relacionadas con la pintura psicodélica y el Op Art, Watt dice que desde hace mucho tiempo se ha interesado en la pintura como una actividad trascendente y la abstracción como medio de expresión espiritual. Las referencias de su obra son tan remotas como azulejos árabes, mandalas budistas, edredones amish, telas de corteza pigmea y tartán escocés para nombrar algunas. Watt cree que estos procesos crean una conexión entre el fabricante y el receptor, y dice que

"trabajar repetitivamente, con intención, pone a uno en un estado meditativo, Tal como lo hace la contemplación de estos patrones, nos encontramos en el patrón "(Mckenziefineart.com, 2014).

Para Laura Watt, el patrón parece ser una metáfora y un recordatorio del infinito. Supongo que podríamos decir que su obra creada en la década de 1910 claramente proyecta una era pluralista y ecléctica. Sus pinturas, tan influenciadas por los movimientos artísticos y las tradiciones que se relacionan con la cuadrícula, pueden representar un mundo donde diferentes culturas trabajan sobre el mismo tema: la cuadrícula.

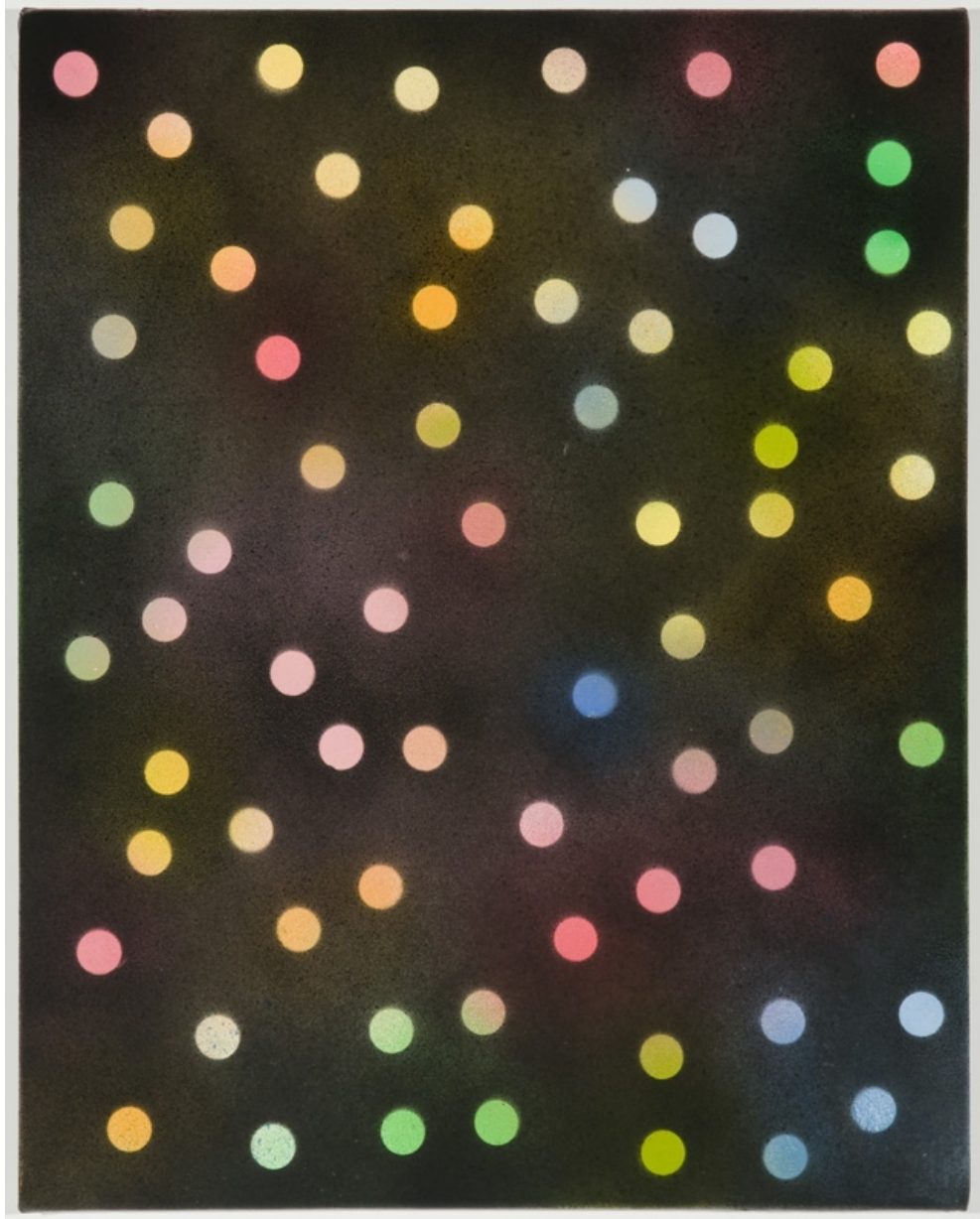

Ilustración 274. Laura Watt. Image After Impact.

36 x 60 pulgadas, 91,44 x 152,4 cm.

Scott Reeder

Scott Reeder ha creado obras que se componen de elementos de la historia del arte, así como las tendencias contemporáneas en el mundo del arte. En este sentido parece reflejar una era plural. La pintura siguiente se ha creado con peniques americanos, su trabajo está claramente influenciado por el arte pop, el expresionismo abstracto, el minimalismo y el ready-made. Él crea cuadros muy grandes que pueden por sí mismos ser asociadas con la instalación como la que instaló en el Museo de Arte Contemporáneo en Chicago en 2011.

Ilustración 275. Scott Reeder. Penny Painting. 2013

Óleo sobre lienzo
20 x 16 pulgadas, 50,8 x 40,64 cm.

Ilustración 276. Scott Reeder. Chicago Works. 2011

Instalación: Chicago Works
Museum of Contemporary Art, Chicago, Illinois

Ilustración 277. Scott Reeder. People Call Me Scott. 2013

Instalación
 Lisa Cooley, New York

Laura Sharpe Wilson

De acuerdo con el artículo de Thomas Micchelli en *Hyperallergic* (2014), Laura Sharpe Wilson está inspirada en el artista pop abstracto Nicholas Krushenick, Yayoi Kusama, asociado al arte pop, el minimalismo y los movimientos feministas, y los diseños constructivistas de Varvara Stepanova. También se inspira en el trabajo figurativo: de acuerdo con Micchelli, Sharpe Wilson se inspira en el expresionismo vienés, grabados japoneses, "la tímida sensualidad de Gustav Klimt y la extravagante belleza de Utagawa Kuniyoshi" (Micchelli, 2014), las cortinas de cama indias del siglo XVIII, Keith Haring, Chris Ofili, los colores cristalinos de los grabados de xilografía del estilo ukiyo-e, y la figuración tardía de Philip Guston.

El trabajo de Laura Sharpe Wilson parece ejemplificar claramente que los años 1910 son un reflejo de una era plural. Ella hace referencia tanto al arte contemporáneo como al histórico de diferentes partes del mundo: Japón, India, Estados Unidos y Europa. Sus pinturas son un cóctel de tradiciones históricas de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas de la historia. Su obra parece referirse a la historia de la figuración, así como a la historia de la abstracción, para ser muy abierta y ecléctica cronológicamente, históricamente, globalmente, conceptualmente, culturalmente y estilísticamente.

Ilustración 278. Laura Sharpe Wilson. *The Dive Bomber Ghost Flower Crushers*. 2013

Acrílico y Grafito sobre Unryu Papel sobre Madera

11 x 8,75 pulgadas, 27,94 x 22,22 cm.

Ilustración 279. Laura Sharpe Wilson. Screen. 2010

Acrílico y Grafito sobre Unryu Papel sobre Madera
27,25 x 26,75 pulgadas, 69,21 x 67,94 cm.

Trudy Benson

Tina Rivers en Artforum compara una de las pinturas de Trudy Benson con la abstracción de principios del siglo XX:

"La obra de Trudy Benson es igualmente bilingüe, hablando tanto del arte del pasado como de las formas digitales del presente, considerando la relación entre los dos. A primera vista, su *Selection, Delete*, tiene la exuberancia colorida de la abstracción de principios del siglo XX "(Rivers, 2015)

Ilustración 280. Trudy Benson. Postcard. 2012

Acrílico, esmalte, pintura en aerosol y óleo sobre panel

16 x 20 pulgadas, 40,6 x 50,8 cm.

Ilustración 281. Trudy Benson. Oval Callout. 2012

Acrílico, esmalte, pintura en aerosol y óleo sobre lienzo
63 x 68 pulgadas, 160 x 172,2 cm.

Ilustración 282. Trudy Benson. Berg. 2012

Acrílico, esmalte, pintura en aerosol y óleo sobre lienzo
63 x 68 pulgadas, 160 x 172,2 cm.

Ilustración 283. Trudy Benson. Paint. 2012

Acrílico, esmalte, pintura en aerosol y óleo sobre lienzo
63 x 68 pulgadas, 160 x 172,7 cm.

Ilustración 284. Trudy Benson. Great White Spot. 2011

Acrílico, esmalte, pintura en aerosol y óleo sobre lienzo
60 x 56 pulgadas, 152,4 x 142,2 cm.

Claudia Chaseling

Como se dijo antes, la obra abstracta de Claudia Chaseling incorpora elementos de figuración a veces como puentes, edificios o elementos industriales. Entrelaza la tradición del arte abstracto con elementos del arte figurativo, y esta es una característica plural. Su obra se inspira tanto en la pintura abstracta como en la contemporánea y combina pintura, dibujo e instalación.

Ilustración 285. Claudia Chaseling. Stadion. 2010

Tempera de huevo y óleo sobre lienzo
35,43 x 39,37 pulgadas, 90 x 100 cm.

Ilustración 286. Claudia Chaseling. Tadigrade 1. 2012

Témpera de huevo y aceite sobre lienzo
31,49 x 31,49 pulgadas, 80 x 80 cm.

Ilustración 287. Claudia Chaseling. Frecuence 3. 2010

Tempera de huevo y óleo sobre lienzo
31,49 x 31,49 pulgadas, 80 x 80 cm.

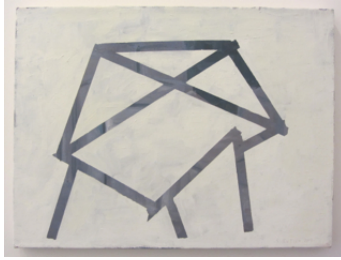
Sharon Butler

El trabajo de Sharon Butler, como se mencionó anteriormente, está inspirado por el Precisionismo, Duchamp y lo que ella llama el movimiento Casualista que ha acuñado, y estar trabajando en conexión con la historia de la abstracción es un reflejo de una era pluralista. También crea instalaciones.

Ilustración 288. Sharon Butler. Precisionist Casual. 2012

Instalación: Precisionist Casual
Pigmento y Carpeta de sílice en lino
Tamaño variable

Ilustración 289. Sharon Butler. Blue Unit. 2013

Óleo sobre lienzo
18 x 24 pulgadas, 45,72 x 60,96 cm.

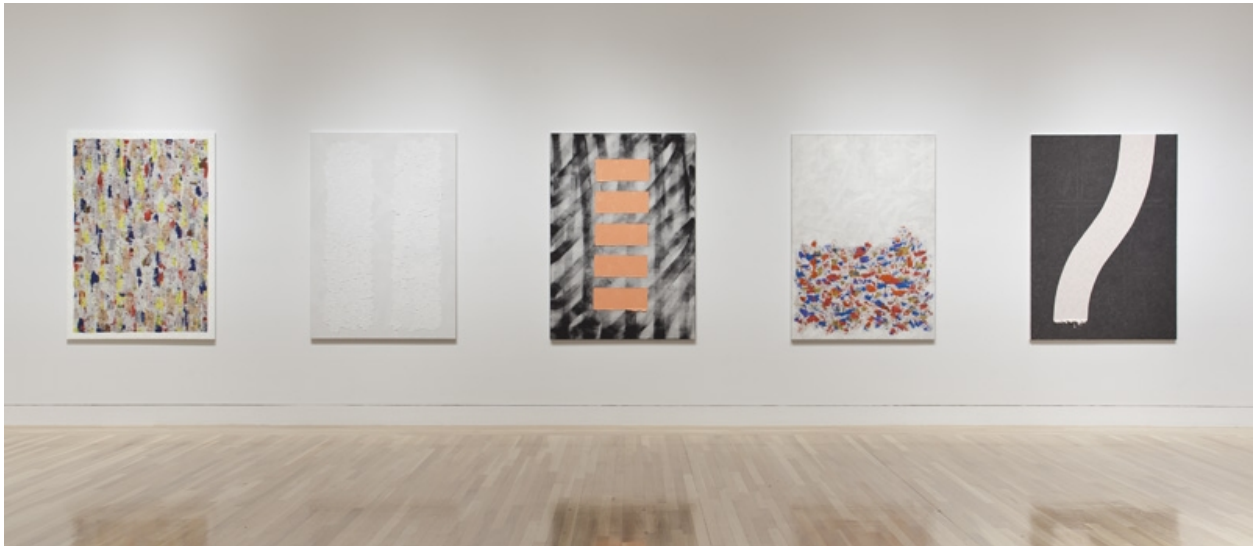

Ilustración 290. Sharon Butler. Parking Gate. 2013

Pigmento, Carpeta, Óleo sobre lona-cartón
11 x 14 pulgadas

Alex Olson

Las obras de Alex Olson parecen ser de una época plural porque crea sus propias pinturas que están compuestas de elementos de la historia del arte, así como de otros campos como el textil y el diseño gráfico. También está interesada en autores como Virginia Woolf, y superficies de arquitectura y fachadas. Su trabajo es muy formal, y también crea instalaciones como ésta expuesta en el Museo Hammer de Los Angeles en 2012:

Ilustración 291. Alex Olson. Made in L.A. 2012

Hamer Museum, Los Angeles, California

Ilustración 292. Alex Olson. Nest. 2011

Óleo sobre lienzo
18 x 14 pulgadas, 45,72 x 35,56 cm.

Paul DeMuro

De Muro, como se explicó anteriormente, combina elementos de la historia del arte como las manos prehistóricas con pantallas de ordenador de la época contemporánea, por ejemplo.

"El vocabulario distintivo de De Muro surge de una inmersión en una amplia e impredecible gama de arte, incluyendo los pintores del movimiento Support / Surface en Francia (apoyo /superficie), American Pattern and Decoration (Movimiento americano Estampado y Decoración), cómics, pinturas renacentistas italianas, Alfred Jensen y Dona Nelson" (Yau, 2012)

La obra de De Muro puede demostrar que la década de los 1910 es una época plural porque combina la figuración y la abstracción: incluye estrellas, el arco iris, corazones o manos en sus composiciones abstractas. Incluso el fondo para sus pinturas, que representa las pantallas del ordenador o del teléfono celular podría ser considerado figuración porque está pintando pantallas que también son objetos. Su trabajo abstracto incluye elementos figurativos, y también crea dípticos que podrían considerarse instalaciones.

Ilustración 293. Paul DeMuro. Rites of Spring. 2012

Óleo sobre lienzo
9 x 9 pies, 274 x 274 cm.
(C) Adam Reich

Ilustración 294. Paul DeMuro. Pinhead. 2012

Óleo sobre lienzo

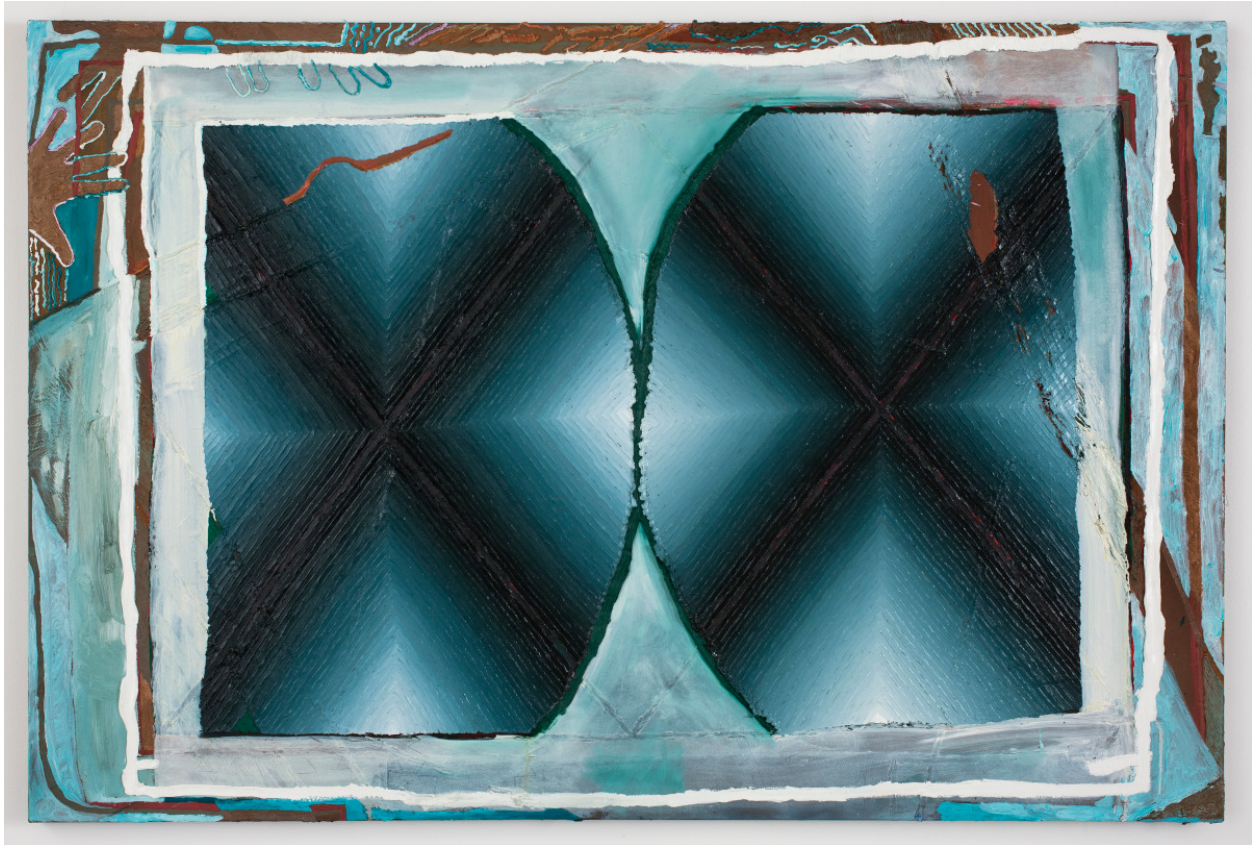
70 x 80 pulgadas, 178 x 221 cm.

Ilustración 295. Paul DeMuro. Underworld. 2012

Óleo sobre lienzo

60 x 74 pulgadas, 152,5 x 188 cm.

Ilustración 296. Paul DeMuro. Double Copper Sea. 2012

Óleo sobre lienzo

48 x 72 pulgadas, 122 x 183 cm.

Ilustración 297. Paul DeMuro. Untitled (Diptych). 2012

Óleo sobre lienzo
48 x 36 pulgadas, 122 x 91,5 cm.

Jason Stopa

Jason Stopa incorpora la figuración en la abstracción: "Me interesan las imágenes que se disuelven en abstracciones. Creo que los iconos o las imágenes reconocibles pueden ser un punto de acceso para hablar de ideas más grandes "(Jason Stopa's Brooklyn Zoo, 2014). El arte de Jason Stopa es un ejemplo de pintura abstracta que también tiene elementos figurativos.

Ilustración 298. Jason Stopa. Pink Rim. 2013

48 x 44 Óleo y esmalte sobre lienzo
pulgadas, 121,9 x 111,7 cm.

Reed Danziger

El hecho de que Danziger combine el grabado, dibujo y pintura podría reflejar que la década de 1910 es una era plural donde formalmente distintas técnicas pueden incluirse. Sus principales fuentes de inspiración son la ciencia y la naturaleza, que podrían reflejar que también vivimos en una era plural.

Ilustración 299. Reed Danziger. Broken Symmetry. 2013

Acuarela, guache, tinta y grafito sobre papel

38 x 35.5 pulgadas, 96,5 x 90,1 cm.

Ilustración 300. Reed Danziger. *The Increasing Lightness*. 2013

Acuarela, Guache, Tinta y Grafito sobre Papel

34 x 33 pulgadas, 86,3 x 83,8 cm.

Ilustración 301. Reed Danziger. A Single Collapse. 2013

Acuarela, guache, tinta y grafito sobre papel
32 x 32 pulgadas, 81,2 x 81,2 cm.

Ilustración 302. Reed Danziger. Black Ice. 2013

Acuarela, Goache, tinta y grafito sobre papel

27 x 28 pulgadas, 68,57 x 71,12 cm.

Suling Wang

Suling Wang, como se mencionó anteriormente, se inspira en la pintura tradicional china, la geografía de Taiwán y las tradiciones orales, y en la historia de la abstracción occidental. Como una persona de Taiwán que se trasladó a Londres durante su vida adulta y estudió Bellas Artes allí, su trabajo puede reflejar su historia personal viviendo en Taiwán y Londres, y sus influencias culturales orientales y occidentales.

Ilustración 303. Suling Wang. Untitled. 2005

Acrílico y tinta sobre papel
30 x 10,5 pulgadas, 76,2 x 26,7

Ilustración 304. Suling Wang. Irrigation Plots. 2005

Óleo y acrílico sobre lienzo
94,49 x 78,74 pulgadas, 240 x 200 cm

Ilustración 305. Suling Wang. Untitled. 2005

Acrílico y tinta sobre papel
29,92 x 22,24 pulgadas, 76 x 56,5 cm.

Francesca DiMattio

"Yo" copio "a muchos artistas diferentes en mi trabajo. Pienso mucho en cómo el lenguaje visual se mueve a través de la cultura. Cómo una impresión en un vestido hortera puede estar conectado a un papel pintado hermoso en una pintura de Matisse, cómo la belleza puede cambiar tan fácilmente. Yo trabajo desde lo visual para que cada elemento sea de alguna manera una copia de otra cosa. Estoy más interesada en la forma en que todo se une para hacer algo nuevo que en enfocarme en la autenticidad de partes aisladas "(Francesca DiMattio responde a las preguntas de los FAD, 2013)

Esta declaración puede demostrar que los años 1910 son claramente un reflejo de una era plural, cómo el lenguaje visual se mueve a través de la cultura y cómo los diferentes elementos visuales se unen para crear algo nuevo. Francesca DiMattio combina figuración y abstracción en muchas de sus obras y también crea instalaciones como el siguiente díptico:

Ilustración 306. Francesca DiMattio. Diptych. 2008

Óleo y acrílico sobre lienzo

108 x 168 pulgadas, 274 x 427 cm.

Ilustración 307. Francesca DiMattio. Ladder. 2006

Óleo sobre lienzo

112 x 68 pulgadas, 284 x 173 cm.

Ilustración 308. Francesca DiMattio. Tunnel. 2007

Óleo y acrílico sobre lienzo
112 x 360 pulgadas, 284 x 914 cm.

Alain Biltreyst

Biltreyst crea sus propias pinturas hibizadas que están influenciadas por la abstracción geométrica, abstracción hard-edge, graffiti, diseño de los años 60 y 80, y las tendencias en el diseño de hoy. Esto significa que la década de 1910 es un reflejo de una era plural.

Ilustración 309. Alain Biltreyst. Untitled. 2012

Acrílico sobre madera contrachapada

8,2 x 11,4 pulgadas, 21 x 29 cm.

Tom Smith

El trabajo de Tom Smith es interdisciplinario. Está involucrado tanto en el arte como en la artesanía. En una entrevista para esta tesis dice:

"El arte es muy importante para mí, y lo digo tanto como una construcción física como una tradición en el arte americano. Mi madre era una artesana mientras yo estaba creciendo, ella pinta escenas sobre madera y adornos. Pinto sobre papel, luego lo divido en tiras pequeñas y lo combino en cuadros. Creo que el arte y la artesanía son dos cosas separadas, pero estoy realmente involucrado en ambos. Aprecio la habilidad y el trabajo así que tengo un sistema artesanal para trabajar, como una disciplina. La parte artística de la conversación es mucho más misteriosa para mí y es la razón por la que hago las cosas." (Tom Smith, 2016)

Su trabajo incluye la pintura, el collage, la escultura y la instalación. También crea instalaciones:

"Los cuadros son objetos para mí, supongo que se convierten en ventanas cuando están colgando en una pared. Así que últimamente he estado pensando en la habitación o galería donde colgar mis cuadros para que la gente los vea y he estado trabajando para transformar esos espacios y crear un nuevo contexto para las pinturas. Me gusta la idea de que la gente esté en una realidad suspendida cuando están mirando mi trabajo. Hay un juego y una imaginación que se dedican cuando se hacen estas cosas. Es divertido. Creo que la instalación es la dirección correcta para mí para ir porque hay una apertura al tacto y a la interacción. He hecho muchas esculturas también, pero últimamente cuando voy a ver exposiciones de escultura, me ha frustrado la expectativa de que la gente no toque las esculturas. Eso es una locura para mí porque el tacto es una forma en la que experimentamos el mundo y la mayoría de las esculturas parece que ¡sería divertido tocarlas! Cuando la gente camina por una de mis exposiciones quiero que se pregunten dónde están, qué año es y lo que es ser humano. Sé que son expectativas grandiosas pero creo que estar en esas investigaciones es satisfactorio y bueno para la gente de hoy ". (Tom Smith, 2016)

Como ha sido mencionado anteriormente, el trabajo de Tom Smith también está influenciado por diferentes períodos como el minimalismo y por los impresionistas.

Cuando se le pregunta durante la misma entrevista si su pintura es un reflejo de una época plural, contesta:

"Nunca pensé en el pluralismo desde que vivo en Nueva York donde se celebra la diversidad ...
Creo que mi trabajo tiene mucho más que ver con mis intereses personales que con los políticos o
con una agenda cultural ". (Tom Smith, 2016)

Ilustración 310. Tom Smith. Chakra. 2010

Acrílico y collage sobre panel
14 x 11 pulgadas, 35,56 x 27,94 cm.

Ilustración 311. Tom Smith. Coming and Going. 2013

Acrílico y collage sobre panel
51 x 38 pulgadas, 129,5 x 96,5 cm.

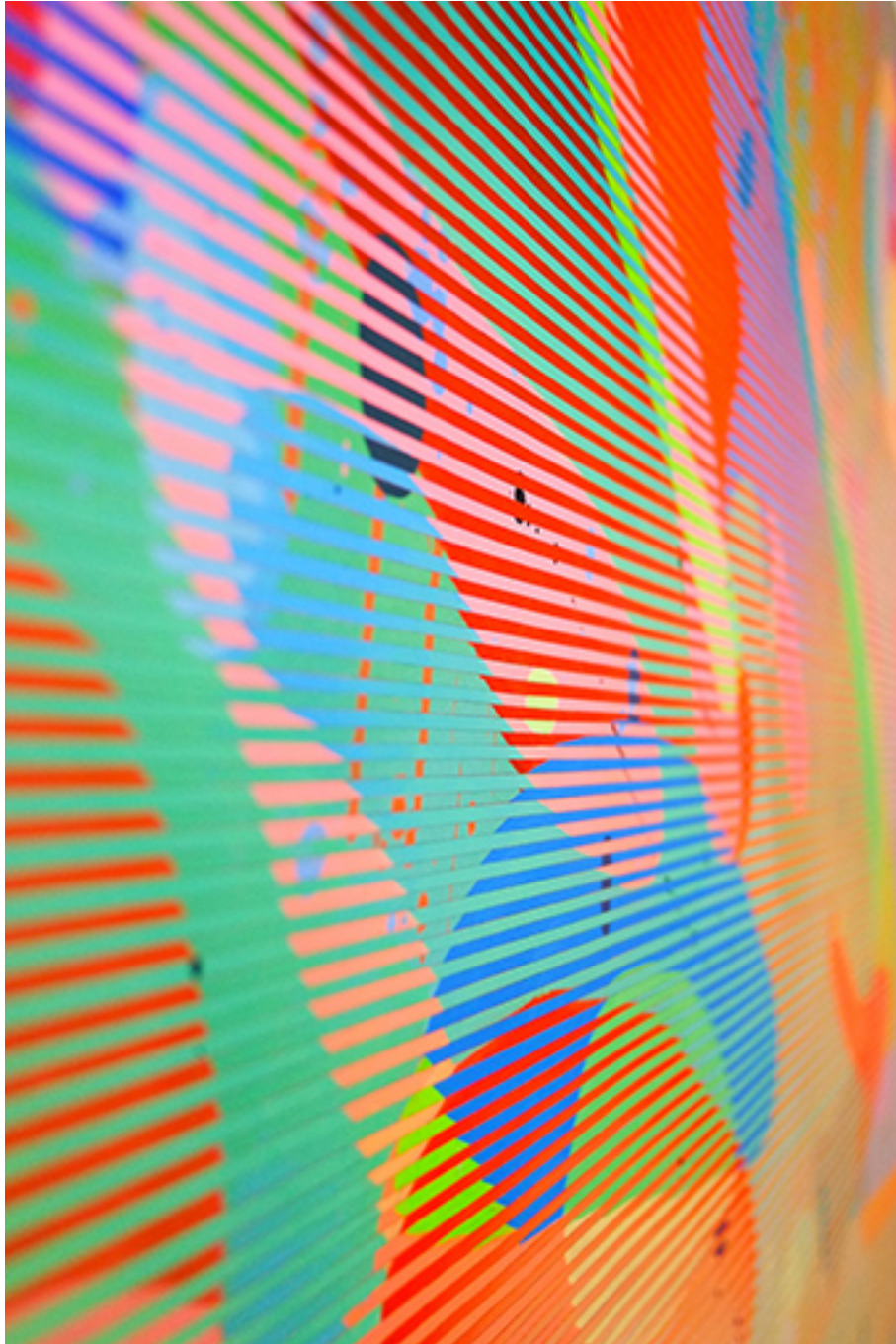

Ilustración 312. Tom Smith. Spectator. 2013

38 x 51 pulgadas, 96,5 x 129,5 cm.

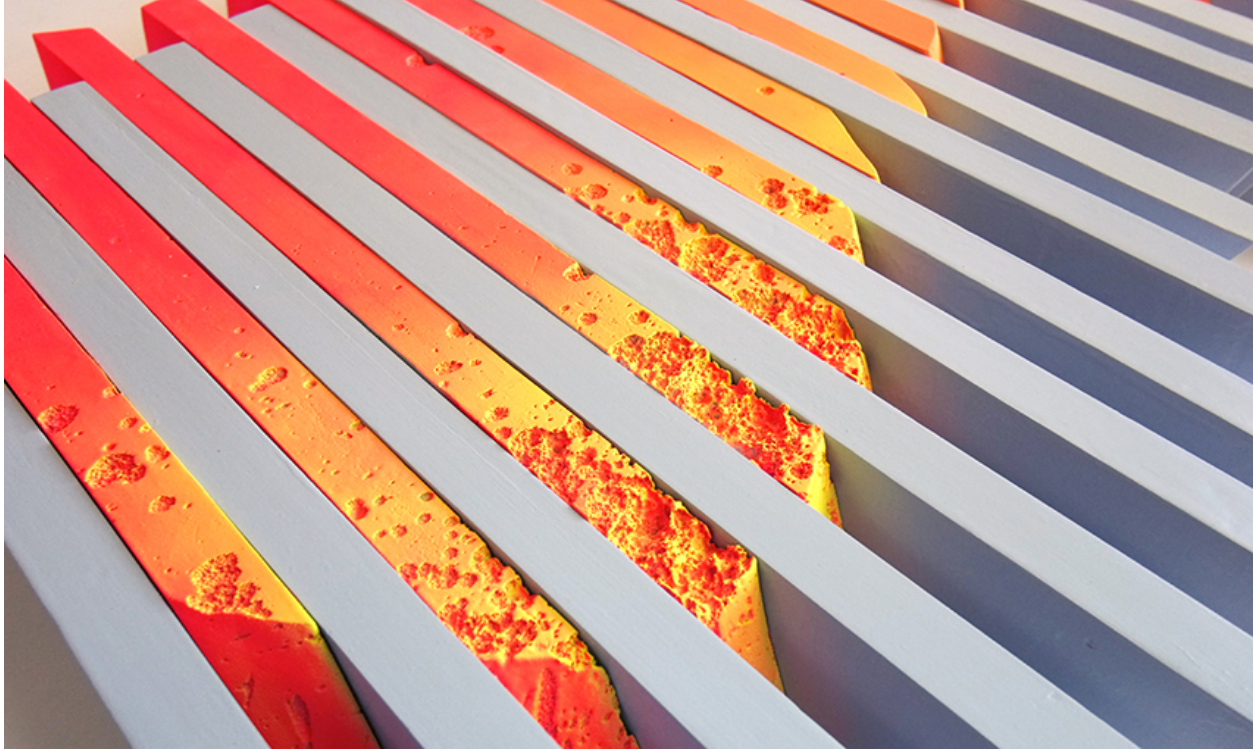
Ilustración 313. Tom Smith. Untitled (Green). 2013

Plástico recubierto de espuma de poliestireno, acrílico y pintura en aerosol
29 x 51 x 4 pulgadas, 73,6 x 129,5 x 10,16 cm.

Ilustración 314. Tom Smith. *Rods and Cones (#2)*. 2013

Esculpido de espuma de poliestireno y pintura acrílica
27 x 22 x 2 pulgadas, 68,5 x 55,8 x 5 cm.

Ilustración 315. Tom Smith. Untitled (Orange). 2013

Plástico recubierto de espuma de poliestireno, acrílico y pintura en aerosol
61 x 34 x 4 ", 154,9 x 86,39 x 10,1 cm.

Ilustración 316. Tom Smith. *Untitled (Orange)*. 2013

Plástico recubierto de espuma de poliestireno, acrílico y pintura en aerosol
61 x 34 x 4 pulgadas, 154,9 x 86,3 x 10,1 cm.

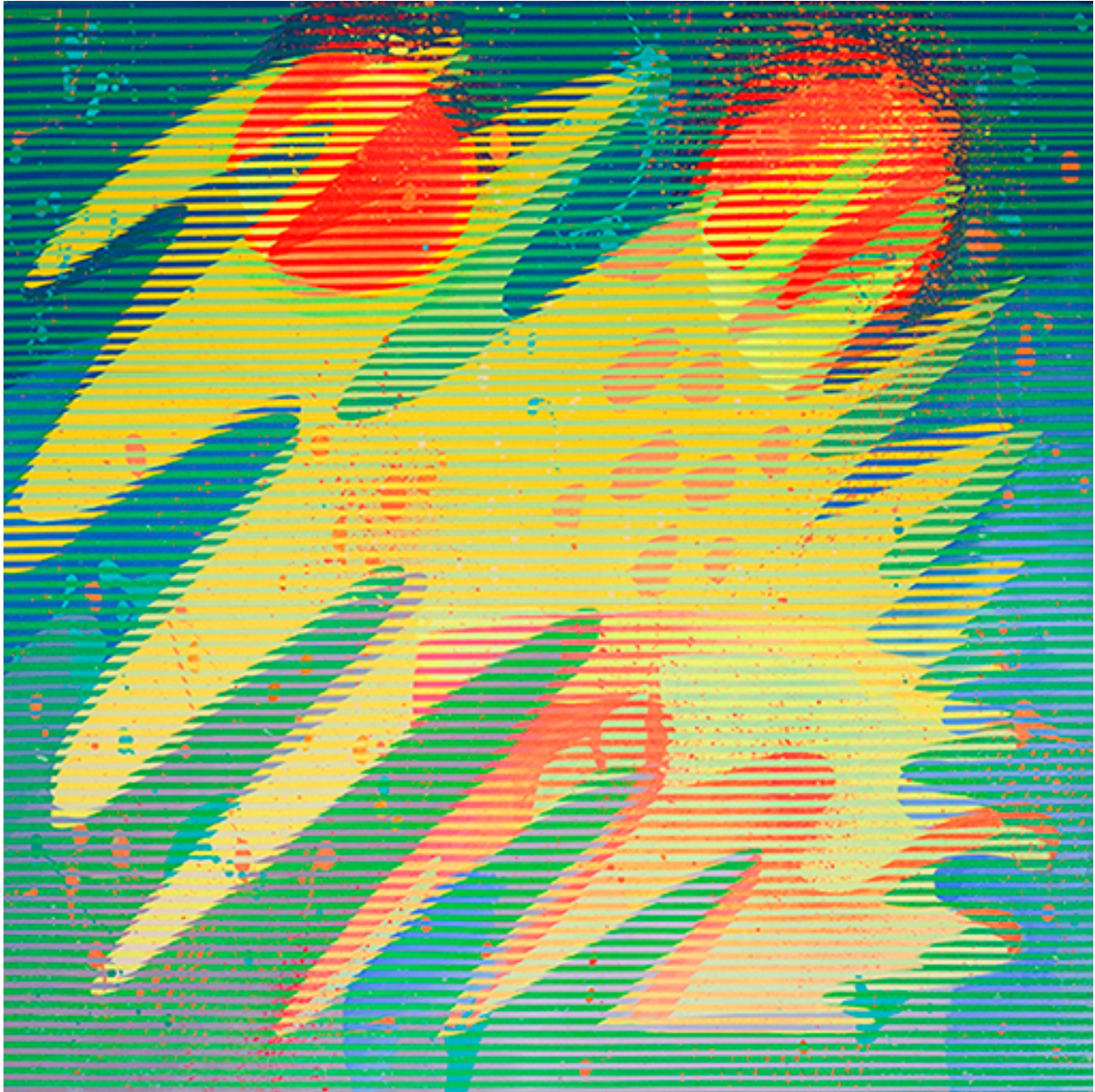
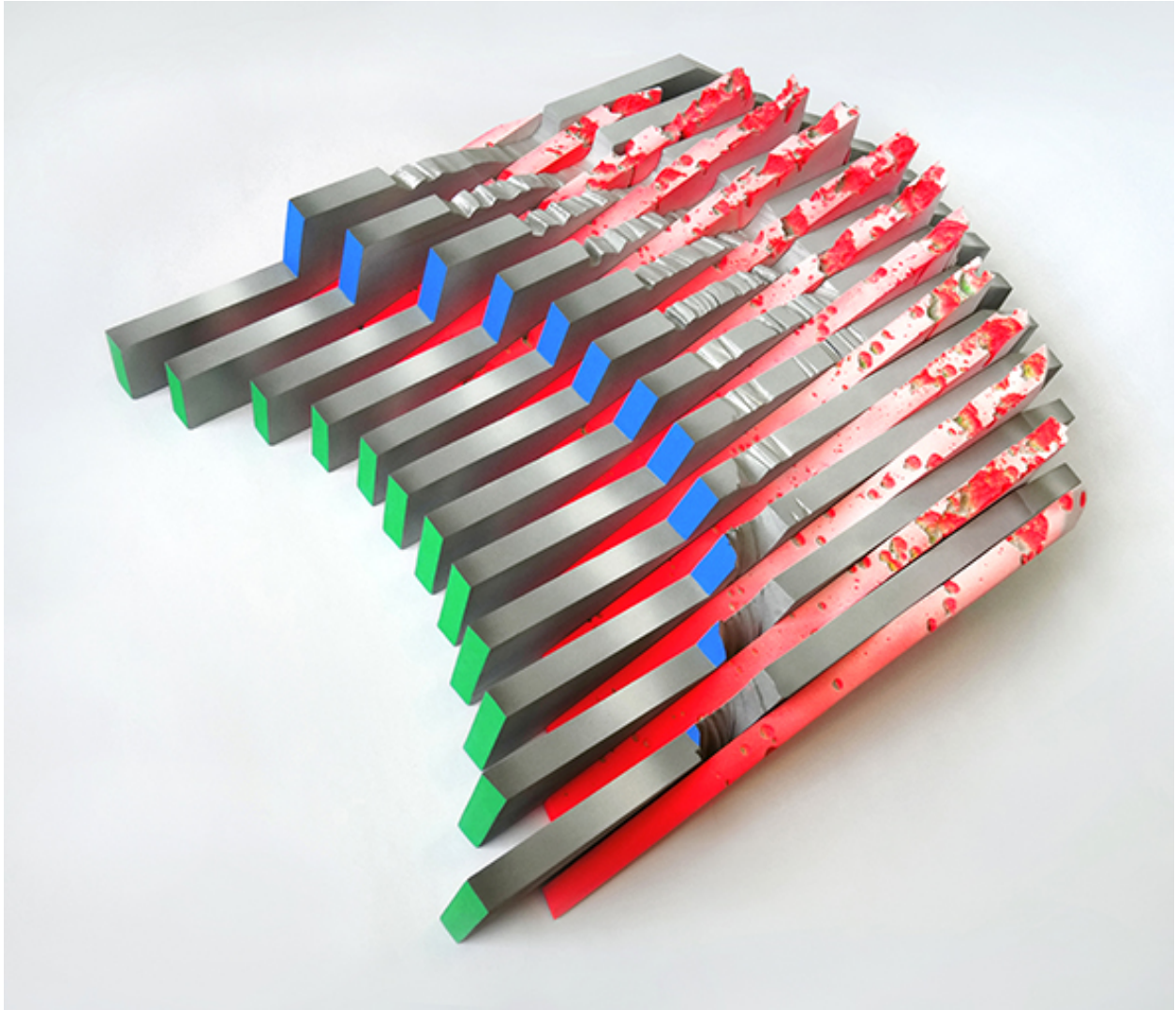

Ilustración 317. Tom Smith. Untitled (Green). 2013

Plástico recubierto de poliestireno, acrílico y pintura en aerosol

29 x 51 x 4 pulgadas, 73,6 x 129,5 x 10,1 cm.

Ilustración 318. Tom Smith. Untitled (Silver). 2013

Plástico recubierto de espuma de poliestireno, acrílico y pintura en aerosol
40 x 38 x 9 pulgadas, 101,6 x 96,5 x 22,8 cm.

Ilustración 319. Tom Smith. Instalación. 2013

Ilustración 320. Tom Smith. Instalación. 2013

CONCLUSION PARTE III

Hoy en día hay una influencia culturalmente plural en la pintura abstracta, lo que se puede ver en el pluralismo de influencias que hoy tienen los artistas. Estas influencias van desde azulejos árabes al expresionismo vienés, desde las artes decorativas a las tradiciones del arte popular, y desde los tapices indios a la pintura tradicional china. Los artistas contemporáneos están influenciados por los menhires prehistóricos y la pintura rupestre, por los realistas sociales del renacimiento de Harlem, por los tartanes escoceses y los tejidos de corteza pigmeos, el grupo BMPT de Francia y Mark Rothko, por las tradiciones orales taiwanesas y por Agnes Martin, por el neoconcretismo brasileño y Picasso entre todos los artistas que fueron mencionados anteriormente en el análisis de las influencias que tienen los pintores abstractos contemporáneos. Picasso, considerado el antepasado de la pintura abstracta occidental, siendo también un pluralista porque se inspiró en el arte de diferentes culturas del mundo: chino, africano e ibérico.

La década de 1910 es una época pluralista porque, como se ha dicho anteriormente, los artistas crean pinturas que se componen de elementos de la historia del arte, así como de la época contemporánea. Hay una tradición de pintura abstracta, como hemos discutido en los dos primeros capítulos, pero también hay tradiciones culturales que se combinan con la tradición de la pintura abstracta. Este es el caso de la artista Suling Wang, que se inspira en la pintura tradicional china, la geografía taiwanesa, las tradiciones orales y la historia de la abstracción occidental. Ella es una persona taiwanesa que se mudó a Londres durante su vida adulta y estudió Bellas Artes allí y su trabajo refleja sus influencias culturales. Otro ejemplo de la mezcla de culturas en el contexto de la pintura abstracta contemporánea es Laura Watts, cuyas pinturas son de colores brillantes, con dibujos densos y de forma geométrica. Sus pinturas están relacionadas con la pintura psicodélica y el Op Art, pero desde hace mucho tiempo se ha interesado en la pintura como actividad trascendente y la abstracción como medio de expresión espiritual. Su obra referencia azulejos árabes, mandalas budistas, edredones Amish, telas de corteza pigmea y tartán escocés para nombrar algunos. Su obra proyecta una era plural y ecléctica. Sus pinturas que están ricamente influenciadas por las tradiciones y movimientos artísticos que se relacionan con la cuadrícula, representan un mundo donde diferentes culturas trabajan el mismo tema: la cuadrícula.

Los 1910 son también una era plural porque no sólo la pintura abstracta entrelaza la tradición con los tiempos contemporáneos, sino que también incorpora la figuración en muchos casos, tanto como la representación incorpora elementos abstractos. Un ejemplo de este pluralismo es la obra de Laura Sharpe Wilson, que no sólo se inspira en la historia de la abstracción, sino también en la historia de la figuración y de la figuración contemporánea. Otro ejemplo es la artista Emily Noelle Lambert que combina la

figuración y la abstracción. El trabajo abstracto de Claudia Chaseling integra la figuración a veces con elementos industriales, edificios o puentes. Entrelaza elementos figurativos con la tradición del arte abstracto, y esta es una característica plural.

Paul DeMuro también combina figuración y abstracción: incluye arco iris, estrellas, manos o corazones en sus composiciones abstractas. El fondo para sus pinturas representa el teléfono celular o las pantallas de computadora y se podría considerar la figuración porque está pintando las pantallas que también son objetos; Su obra no es figurativa en un sentido tradicional, está en la línea borrosa entre el arte abstracto y figurativo.

La década de 1910 es una época plural porque la pintura sirve de apoyo en instalaciones. Hay un fenómeno de la pintura abstracta en los 1910 que puede ser visto en asociación con la instalación y la escultura. las esculturas e instalaciones de Lambert se incluyen en esta tesis porque hay una fuerte influencia de la escultura en sus pinturas así como hay una fuerte influencia de la pintura en sus esculturas. Su obra es muy plural y se exhibe en instalaciones que también parecen ser una de sus pinturas.

Ilustración 321. Alain Biltreyst. Instalación. Jack Hanley Gallery

Ilustración 322. Alain Biltreyst. Instalación de Geo Land

CONCLUSIÓN GENERAL

CONCLUSIÓN GENERAL

Esta tesis se ha centrado en responder a preguntas de los críticos contemporáneos de pintura abstracta, usando la pintura abstracta en las galerías del Lower East Side como campo de investigación. El comienzo de esta conclusión se centrará en guiar al lector a través de estas preguntas y sus respuestas generales de acuerdo con esta investigación. Luego, el lector será guiado a través de los detalles de cada respuesta.

En la Parte I se explica que el crítico de arte Pepe Karmel (2013) cuestiona si ésta es la Edad de Oro de la Abstracción; Él la llama la edad de oro de la abstracción porque los artistas abstractos toman hoy influencias de la historia del arte así como del mundo contemporáneo. Parte I explica que la investigación muestra que los pintores abstractos representados por las Galerías del Lower East Side toman influencias de la historia del arte, así como del mundo contemporáneo. Esto se explicará más adelante en esta conclusión.

Otra pregunta contestada en la Parte I es la pregunta de Godfrey:

"¿Volvemos a los primeros años del siglo pasado y ese momento del cubismo y la primera pintura abstracta cuando Picasso, Kandinsky o Mondrian parecían estar abriendo la puerta a otro mundo?"
(Godfrey, 2009)

Investigaciones realizadas sobre los pintores abstractos representados por las galerías del Lower East Side de Nueva York demuestran que volvemos a ese tiempo y aún más atrás: hasta la prehistoria. Esto se explicará más adelante.

La Parte II de esta tesis trata de responder a lo que la pintura abstracta contemporánea representada por las galerías del L.E.S. comunica sobre nuestro mundo de hoy. El crítico de arte Bob Nickas pregunta:

"Si un cuadro figurativo ofrece una imagen de cómo se ve el mundo, entonces no corresponde a la abstracción proporcionarnos una imagen de cómo se siente el mundo? cómo el mundo se ve cambia constantemente, especialmente en estos tiempos acelerados, y las alteraciones y las transformaciones se registran de maneras visibles y palpables, como el mundo se siente también está cambiando continuamente, pero de segundo a segundo dentro de cada uno de nosotros, visceralmente, en formas que no se ven y que no están inmediatamente a nuestro alcance".
(Nickas, 2014)

La segunda parte trata de explicar lo que la pintura abstracta contemporánea podría decir sobre el mundo de hoy. Esto se analizará a través de ejemplos más adelante, pero aparentemente los temas que estos artistas tratan son los sistemas y los diagramas, el capitalismo, la tragedia frente a la belleza, la globalización, la meditación como antídoto para el mundo de alta velocidad en el que vivimos, el mundo del arte, la naturaleza contra las teorías construidas por el hombre, la abstracción como su propio mundo, tecnología, cultura y globalización.

La parte III trata de responder a la pregunta del crítico de arte Jerry Schwabski: "¿son los años 1910 una era plural?" (Schwabski, 2011). Según la investigación, parece que los años 1910 son una era pluralista representada por la pintura abstracta contemporánea, y hay cuatro razones para esto: Los artistas crean pinturas que están compuestas de elementos de la historia del arte, así como de la época contemporánea; Los artistas combinan la tradición de la pintura abstracta con tradiciones de diferentes culturas; La pintura abstracta hoy parece representar una era pluralista porque incorpora la figuración a veces; La pintura abstracta se hibridiza con la escultura y la instalación. Los ejemplos se explicarán más adelante.

En la parte I de esta tesis, trata de responder a la pregunta de Pepe Karmel sobre si esta es la Edad de Oro de la Abstracción, Karmel acuña el término la *Edad de Oro de la Abstracción* porque según él los pintores abstractos contemporáneos toman influencias de la historia del arte y del mundo contemporáneo. La pintura abstracta representada por las galerías del L.E.S. Parece probar que estos pintores toman influencias del mundo contemporáneo así como de la historia del arte. A continuación una tabla de influencias de la historia del arte y del mundo contemporáneo para cada uno de los artistas investigados.

PINTORES ABSTRACTOS EN LAS GALERÍAS DEL LOWER EAST SIDE Y SUS INFLUENCIAS

ARTISTA	INFLUENCIAS
Scott Reeder	EXPRESSIONISMO ABSTRACTO, POLLOCK, CY TWOMBLY, ARTE POP, ED RUSCHA, HUMOR, Y EL MUNDO DEL ARTE
Laura Sharpe Wilson	EXPRESIONISMO ABSTRACTO, POP ART, NICHOLAS KRUSHENICK, YAKOI KUSAMA, MINIMALISMO, MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y CONSTRUCTIVISTAS, DISEÑOS TEXTILES DE VARVARA STEPANOVA
Suling Wang	EXPRESIONISMO ABSTRACTO, ARTE ÓPTICO, BRIDGET RILEY, GEOGRAFIA DE TAIWÁN Y TRADICIONES ORAL TAIWANESAS
Trudy Benson	LA TECNOLOGÍA, LA ERA DIGITAL DEL PASADO Y DEL PRESENTE, EL PROGRAMA DE PINTURA MS PAINT DE LOS 90, LA ESTÉTICA DE PHOTOSHOP, EL EXPRESSIONISMO ABSTRACTO, LA ABSTRACCIÓN DEL SIGLO XX, LA PINTURA CLÁSICA, EL PENSAMIENTO ABSTRACTO Y LA INFLUENCIA OCCIDENTAL CONTEMPORÁNEA
Paul DeMuro	TECNOLOGÍA, PANTALLAS, COMPUTADORAS, IPHONE, PINTORES DE SUPERFICIE EN FRANCIA, MOVIMIENTO DE

	ESTAMPADO Y DECORACIÓN AMERICANO (AMERICAN PATTERN AND DECORATION MOVEMENT), COMICS, NUEVO EXPRESIONISMO, PINTURAS ITALIANAS DE RENACIMIENTO, ALFRED JENSEN Y DONA NELSON, SHAMANISMO TECNOLÓGICO
Alain Biltereyst	PUBLICIDAD, CARTELES, LOGOTIPOS, DISEÑOS EN CAMIONES, ANUNCIOS EN LA CALLE, HARD-EDGE Y ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA
Tom Smith	PUBLICIDAD, MEDIOS DIGITALES, VÍDEO, MOVIMIENTO, MINIMALISMO E IMPRESIONISMO
Susan Butler	PRECISIONISMO CHARLES SHEELER, CHARLES DEMUTH, Y LOS NUEVOS CASUALISTAS
Claudia Chaseling	PRECISIONISMO, CHARLES DEMUTH, CHARLES SCHEELER, ANÁLISIS ZYGMUNT BAUMANN DE LA PRESENTE CONDICIÓN, LA TENSIÓN ENTRE LA NATURALEZA Y LA CULTURA, EL MUNDO INDUSTRIAL, LA ARQUITECTURA, LA CIVILIZACIÓN Y SU ORDEN PRECULTURAL

Reed Danziger	PATRONES CONTEMPORÁNEOS, CIENCIA, ARTES DECORATIVAS, ARQUITECTURA, DIAGRAMAS, FÓRMULAS, NATURALEZA CONTRA LAS TEORÍAS FABRICADAS POR EL HOMBRE, Y LOS ESCRITOS DE AGNES MARTIN
Jason Stopa	CULTURA URBANA AMERICANA, KENNETH NOLAN, BONNARD, HODKIN, ICONOGRAFÍA DE TAPICES INDIOS
Francesca DiMattio	CULTURA ALTA Y BAJA, HISTORIA Y ACTUALIDAD, CULTURA DOMÉSTICA Y URBANA. INFLUENCIADA POR SONIA DELAUNAY, ALBERT OEHLLEN, DAVID SALLE, LAURA OWENS, MUJERES ARTISTAS, Y ELEMENTOS DE LO DOMESTICO EN SU ARTE
Emily Noelle Lambert	EXPRESSIONISMO ABSTRACTO, PINTURA TÁNTRICA INDIA, MENHIRS PREHISTORICOS, EL COLOR DE MILTON AVERY, EL TRABAJO DE ASEMBLAJE DE SCHWITTERS, PICASSO Y SAAR, LA OBRA DE PAPEL RECORTADO DE MATISE, LOS PINTORES ABSTRACTOS AMERICANOS ARTHUR DOVE Y ALBERT PINKHAM RIDER, EL COLOR DE MILTON AVERY, PINTURA SIENESA DEL SIGLO XIV, SUSAN GOTHENBURG, ELIZABETH MURRAY

<p>Alex Olson</p>	<p>EXPRESSIONISMO ABSTRACTO, ROBERT RYMAN, AGNES MARTIN, JACK WHITTEN, MOIRA DRYER, MILTON AVERY, MARSEN HARLEY, LEE LOZANO, SIMONE FORTI, Y LA ESCRITURA DE MAGGIE NELSON, CLAUDIA RANKING Y VIRGINIA WOOLF. EL READY-MADE, POP ART Y EL USO DE ROY LINCHTENSTEIN DE LA PINCELADA, EL GRUPO BMPT</p>
<p>Jason Karolak</p>	<p>ESCUELA HUDSON RIVER, ESCUELA ASHCAN, EL ARTISTA MODERNISTA STUART DAVIS, EXPRESIONISMO ABSTRACTO, WILLEM DE KOONING, AGNES MARTIN, CHRISTOPHER WOOL, MARY HEINEMANN, ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS HERBERT BEERMAN, HOWARD BURCHWALD, RICHARD REZAC Y SUSANNE DORMS. ARQUITECTURA, HIP HOP Y OTRAS TRADICIONES DE MÚSICA AMERICANAS, TECNOLOGÍA DIGITAL, ESTUDIO DE COLOR</p>

Parte I, como se mencionó anteriormente, también trata de responder a la pregunta siguiente por el crítico de arte Tony Godfrey:

"¿Volvemos a los primeros años del siglo pasado y a ese momento del cubismo y la primeras pinturas abstractas cuando Picasso, Kandinsky o Mondrian parecían estar abriendo la puerta a otro mundo?"(Godfrey, 2009)

La investigación sobre artistas contemporáneos abstractos representados en las galerías del L.E.S. Muestra que sí, parece que la pintura abstracta hoy se remonta a los primeros años del siglo pasado, la época de Picasso, Mondrian o Kandinsky, y aún anteriormente, hasta la prehistoria. Pero al mismo tiempo, parece que lo que más inspira a estos pintores abstractos contemporáneos es la pintura abstracta contemporánea. A continuación incluyo un párrafo con todas las influencias que los pintores abstractos contemporáneos representados por las galerías de la L.E.S. parecen tener:

Los movimientos de arte más influyentes de hoy para los pintores abstractos representados por las galerías del Lower East Side en orden de importancia parecen ser: Arte Contemporáneo, Modernismo, Expresionismo Abstracto, Minimalismo, Pop Art, Modernismo Americano Temprano con Ashcan School y Harlem Renaissance. Los siguientes movimientos influyentes son el Cubismo, el Constructivismo, el Postimpresionismo, De Stijl, el Dada, el Orfismo, el Sincronismo y el Fauvismo. Los estampados son muy importantes para los artistas de hoy, siendo estos artistas influenciados por los azulejos árabes, edredones de la cultura Amish, Alfred Jensen, el movimiento Pattern and Decoration (Estampado y Decoración), estampados contemporáneos, telas pigmeas de corteza, tartán escocés, diseño textil, cortinas de cama del siglo XVIII y los diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova.

El siguiente movimiento influyente es la abstracción post-pictórica (Post-Painterly Abstraction) con abstracción geométrica, pintura de bordes duros, arte concreto de Brasil, pintores de apoyo / superficie de Francia, arte-op y arte psicodélico. Los artistas también están influenciados por el arte no occidental con mandalas budistas, pintura china tradicional, pinturas tántricas indias, iconografía de tapices indios y Ukiyo-e japonés. También están influenciados por el Movimiento Regionalista Americano, el Arte Americano del Siglo XIX con la Escuela del Hudson River y el Tonalismo, por la Pintura Clásica con pintura renacentista italiana y la pintura sienesa del siglo XIV por las tradiciones del arte popular americano como el arte de la yarda, Ensamblaje, edredones y artesanías, también están influenciados por el arte prehistórico con pintura rupestre y antiguos menhires de piedra.

Next, This is a list of each movement with the most influential artists and factors inside each movement for contemporary abstract painters represented by the galleries of the L.E.S.:

1. Arte contemporáneo. Los pintores abstractos representados por las galerías del Lower East Side hoy en día se inspiran en el arte contemporáneo como una fuente de inspiración más que en cualquier otra cosa. Los artistas contemporáneos más influyentes de hoy son: Amy Sillman, Albert Oehlen, Betye Saar, Bridget Riley, Christopher Wool, Ed Ruscha, David Salle, Dan Walsh, Elizabeth Murray, Dona Nelson, Ed Ruscha, Herbert Beerman, Howard Hodkin, Jack Whitten Jules de Balincourt, Lee Lozano, Martin Kippenberger, Mary Hailmann, Moira Dryer, Philip Guston, Robert Ryman, Sigmar Polke, Simone Forti, Susanne Dorms, Susan Rothenberg, Laura Owens y Yayoy Kusama.

2. Modernismo. Los artistas abstractos de hoy están muy influenciados por la historia del modernismo en el siguiente orden: Expresionismo abstracto, Minimalismo, Pop Art, Modernismo americano, Cubismo, Constructivismo, y un poco influenciados por el postimpresionismo, De Stijl, Dada, Orfismo, El fauvismo y el expresionismo vienés.

3. Modernismo americano temprano. Los modernistas estadounidenses Arthur Dove, Marsden Harley, Milton Avery, Charles Sheeler y Charles Demuth, siendo los dos últimos artistas del movimiento Precisionismo.

4. El expresionismo abstracto es el movimiento de arte más referenciado por los artistas de hoy, haciendo referencia a los siguientes artistas: Agnes Martin, Cy Twombly, Gene Davis, Jasper Johns, Willem de Kooning, Jackson Pollock y Mark Rothko.

5. Minimalismo. El siguiente movimiento abstracto más influyente en la actualidad es el Minimalismo, con los artistas: Agnes Martin, el Grupo BMPT de Francia, Josef Albers, Kenneth Noland, Robert Ryman y Sol Lewitt.

6. Estampado. El siguiente factor al que se hace referencia hoy en día por los artistas es estampado. Los artistas están hoy inspirados por los azulejos árabes, las colchas Amish, el artista Alfred Jensen, el movimiento americano Pattern and Decoration (Estampado y Decoración), estampados contemporáneos, telas pigmeas de corteza, tartán escocés, diseño textil y los diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova.

7. Pop Art, los artistas más influyentes son: Andy Warhol, Ed Ruscha, Jasper Johns, Roy Liechtenstein, Nicholas Krushenick, Yakov Kusama, and Robert Indiana.

8. Influencias de principios del siglo XX. De acuerdo con la investigación, el Modernismo Americano Temprano es el período más influyente hoy en día desde principios del siglo XX. Se trata de los artistas Arthur Dove, Helen Torr, Marsden Harley, Milton Avery, el artista de la escuela Ashcan Stuart Davis, los realistas sociales del Harlem Renaissance Aaron Douglas y Jacob Lawrence, y los artistas del movimiento Precisionista Charles Sheeler y Charles Demuth. No tan influyentes, aún siguiendo siendo influyentes son el Cubismo con Pablo Picasso y Jacob Lawrence (artista estadounidense), el movimiento constructivista con Varvara Stepanova y Kasimir Malevich, y el Postimpresionismo con Pierre Bonnard. Algo influyentes son De Stijl con Piet Mondrian, Dada con Kurt Schwitters y Marcel Duchamp, Orphism con Sonia Delaunay, Synchronism con Morgan Russell, Fauvism con Matisse, y Expressionism vienés.

9. El arte no occidental viene a continuación en orden de importancia. Artistas que se centran actualmente en azulejos árabes, mandalas budistas, pintura china y taiwanesa y caligrafía, pinturas tántricas indias, tapices indios y Ukiyo-e japoneses.

10. Post Painterly Abstraction (Abstracción Post-Pictórica) es el siguiente período influyente con la Abstracción Geométrica de los años 60: Alfred Jensen, Josef Albers, Kenneth Noland y Frank Stella, Hard Edge con los mismos artistas que acabo de mencionar, además de Robert Indiana, Concrete Art o Neo- El Concretismo de Brasil con Ivan Serpa, el movimiento francés Support /Surfaces (Apoyo / Superficies) , Op-Art con Bridget Riley, y el Arte Psicodélico.

11. El siguiente factor más influyente en el arte abstracto hoy en día es el Estudio del Color. Thomas Spoerndle busca inspiración de color en los artistas Charles Burchfield, Dan Walsh, Iván Serpa, Josef Albers, Patrick Henry Bruce, Robert Indiana, Sol Lewitt y Milton Avery.

12. Varios estilos de arte son influyentes en igual medida:

Tradiciones de Arte Popular Americano: Arte que puede encontrarse en patios y jardines, ensamblaje americano de arte popular, colchas de patchwork americanas, edredones de Amish, y artesanía.

-La pintura clásica todavía tiene una influencia en los artistas de hoy. Los artistas que hacen referencia a la pintura renacentista italiana y la pintura sienesa del siglo XIV

-Arte americano del siglo XIX con la Escuela Hudson River y el Tonalismo con Albert Pinkham Rider

- Arte prehistórico con pintura rupestre y antiguos menhires de piedra

La parte II de esta tesis, como se mencionó anteriormente, trata de responder cómo representa la pintura abstracta contemporánea el mundo de hoy tomando los artistas abstractos expuestos en el L.E.S. como campo de estudio. El crítico de arte Bob Nickas pregunta:

"Si un cuadro figurativo ofrece una imagen de cómo se ve el mundo, entonces ¿no corresponde a la abstracción proporcionarnos una imagen de cómo se siente el mundo? cómo el mundo se ve cambia constantemente, especialmente en estos tiempos acelerados, y las alteraciones y transformaciones se registran de maneras visibles y palpables. Cómo se siente el mundo también está cambiando continuamente, pero de segundo a segundo dentro de cada uno de nosotros, visceralmente, en formas que no se ven y no inmediatamente a nuestro alcance ". (Nickas, 2014)

Parte II extrae los temas del mundo contemporáneo que se tratan en la pintura abstracta contemporánea. Estos son los temas que estos pintores abstractos contemporáneos parecen tratar según la investigación.

1. Seguimiento de Tendencias

Las tendencias parecen avanzar hacia el futuro a una velocidad vertiginosa contribuyendo a la distribución y creación de nuevas imágenes en el mundo del arte. Hoy en día los artistas combinan tendencias de diferentes décadas creando algo nuevo. Dos muy buenos ejemplos de este fenómeno parecen ser Alain Biltreyst y Trudy Benson. Alain Biltreyst combina el diseño gráfico de los años 60 y 80. Su pintura está influenciada por las tendencias del arte, graffiti y diseño gráfico. Esto puede ser representativo del mundo en que vivimos; La forma en que las personas se visten y la música que es producida y escuchada hoy están influenciados por diferentes tendencias de décadas anteriores y de diferentes estilos de diseño y música. Trudy Benson también combina tendencias de diferentes décadas creando algo nuevo ella se inspira en el programa MS Paint de los años 90 y por la estética de Photoshop.

2. Sistemas y diagramas

Thomas Spoerndle es un ejemplo de un artista que trabaja con sistemas y diagramas porque hace sus propias interpretaciones de banderas. Las banderas son sistemas para identificar países con asociaciones militares.

3. El mundo del arte

Scott Reader es un artista que se burla del mundo del arte mientras participa en él. Se burla del mundo del arte y al mismo tiempo produce obras de arte que son comercializadas dentro de este sistema. Su trabajo parece estar aislado de otras cuestiones a parte del mundo de la pintura estadounidense y del mundo del arte.

4. Meditación

Laura Watt, como se menciona en esta tesis, dice que ella crea obras de arte como una forma de meditar. Ella parece crear sus obras de una manera similar a la que los monjes budistas crean mandalas que también son obras de arte abstractas. La obra de Laura Watt es una expresión espiritual como un antídoto a la alta velocidad en la que funciona el mundo actual.

5. Globalización

Laura Watt crea obras de arte que parecen ser una visión unificada del mundo en que vivimos, porque ella pinta cuadrículas y está influenciada por cuadrículas de todo el mundo. No sólo se inspira en formas de arte occidentales como el arte psicodélico y el Op Art, sino también en influencias no occidentales como los tartáns escoceses, las colchas de patchwork de la cultura Amish, las mandalas budistas y los azulejos árabes.

Suling Wang, de acuerdo con la investigación, está influenciada por la geografía de Taiwán, la pintura tradicional china y las tradiciones orales taiwanesas. Ella mezcla estas influencias con influencias occidentales como Bridget Riley, el Op Art y el Expresionismo Abstracto. Suling Wang combina las tradiciones de pintura china y occidental.

Jason Stopa, de acuerdo a la investigación, está influenciado por la iconografía de los tapices de la India que se mezcla con su influencia por la cultura urbana americana, Kenneth Nolan, Bonnard y Hodkin creando algo nuevo.

Emily Noelle Lambert dice en su entrevista (2017) que está influenciada por la pintura tántrica india, menhires prehistóricos, pintura sienesa del siglo XIV que se mezcla con otras influencias occidentales como el Expresionismo Abstracto, el color de Milton Avery, el trabajo de ensamblaje de Schwitters, Picasso y Saar, recortes de Matisse, Arthur Dove, Albert Pinkham Rider, el color de Milton Avery, Susan Gothenberg y Elizabeth Murray.

Laura Sharpe Wilson está influenciada por tradiciones japonesas tales como el Ukiyo-E, el expresionismo vienés, los diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova, y las cortinas de la cama del siglo XVIII entre otras influencias según lo mencionado anterior de los Estados Unidos, y de Europa.

6. Naturaleza contra las teorías hechas por el hombre, la tecnología y el consumo.

Laura Sharpe Wilson, de acuerdo a la investigación, se inspira en la naturaleza contra las teorías hechas por el hombre. Otra artista que también está influenciado por la naturaleza es Reed Danziger, cuya obra habla de la naturaleza contra la tecnología.

Según Jones (2011) el trabajo de Reed Danziger representa la naturaleza contra las tecnologías y teorías hechas por el hombre. Según este crítico de arte, su obra representa energías incontrolables, diagramas y fórmulas donde incorpora rasgos del mundo natural así como de la ciencia y las matemáticas.

Claudia Chaseling, de acuerdo con Poetsch (2010), representa siempre cambiante vertiginoso mundo líquido, controlado por la industria y la tecnología, un mundo de consumo ilimitado que permite ver el lado oscuro del progreso y la modernidad, y la contradictoria relación entre la cultura y la naturaleza.

7. Cultura

El trabajo de Jason Stopa se centra en las tendencias urbanas, la cultura y quizás los estereotipos.

El trabajo de Francesca DiMattio se ocupa de conceptos culturales como la cultura doméstica y urbana, cultura alta y baja, y la cultura histórica y actual.

El trabajo de Alain Biltereyst está influenciado por el graffiti y por el arte, así como por la cultura y por la subcultura.

8. La pintura abstracta como un tema en sí mismo

La pintura abstracta puede ser su propio tema, algunos artistas se centran únicamente en sus cualidades materiales creando obras de arte abstractas que tratan de las cualidades formales y la materialidad.

Las pinturas de Sharon Butler tienen una apariencia industrial ya que usa grapas en sus obras y monta sus lienzos sobre los bastidores de maneras no tradicionales. Parecen ser arte que habla sobre arte, pintura que se refiere a la pintura y a sus elementos formales. Esta artista ha acuñado un nombre para un movimiento de arte contemporáneo: los Casualistas. Ella nombra como artistas Casualistas a aquellos que crean obras que parecen deliberadamente inacabadas e imperfectas.

Alex Olson, que no se considera pintora abstracta de acuerdo con su entrevista para esta tesis, crea obras de arte donde la materialidad de la superficie, su textura y su color son protagonistas. Está muy influenciada por superficies en arquitectura y fachadas y su trabajo está compuesto de pinceladas, texturas colores y materiales.

9. Tecnología

Las pinturas de Paul DeMuro, según la investigación, reflejan la relación entre los ordenadores y las pantallas táctiles del teléfono móvil y el mundo físico. Su trabajo parece reflejar cómo la gente vive su vida íntima a través de pantallas de ordenador.

El trabajo de Trudy Benson, de acuerdo a la investigación, se inspira en la tecnología de los años 90 y de los tiempos actuales, así como en el expresionismo abstracto. Está inspirada en el programa MS Paint de los años 90 y en la estética de Photoshop.

El trabajo de Alain Biltereyt está inspirado por la tecnología, el diseño y las tendencias.

Parte III de esta tesis trata de responder a la pregunta del crítico de arte Barry Schwabski: "¿son los años 1910 una era plural?" (Schwabski, 2011).

Según el estudio sobre los pintores abstractos de las galerías del L.E.S., parece que la década de 1910 es una era plural según se representa a través de la pintura abstracta contemporánea. Esto es por las siguientes razones: Los artistas crean pinturas híbridas que están compuestas de elementos de la historia del arte, así como de la época contemporánea; Los artistas combinan la tradición de la pintura abstracta con tradiciones de diferentes culturas; La pintura abstracta hoy parece representar una era plural porque en ocasiones incorpora la figuración; La pintura abstracta para muchos artistas en los años 1910 sirve como escultura e instalación. A continuación se explicarán estas razones por las que la pintura abstracta hoy parece representar los 1910 como una era plural, con ejemplos.

1. Los años 1910 pueden ser reflejados como una era plural a través de la obra de pintores abstractos contemporáneos representados por las galerías de la L.E.S. Porque crean pinturas que se componen de elementos de la época contemporánea, así como de la historia del arte. Como se mencionó anteriormente, estas son las influencias artísticas que estos artistas combinan en sus obras, así como sus influencias del mundo contemporáneo:

Los movimientos de arte más influyentes de hoy para pintores abstractos en el Lower East Side en orden de importancia parecen ser Arte Contemporáneo, Modernismo, Expresionismo Abstracto, Minimalismo, Pop Art, Modernismo Americano Temprano con Ashcan School y Harlem Renaissance. Los siguientes movimientos influyentes son el cubismo, el movimiento constructivista, el postimpresionismo De Stijl, el Dada, el Orfismo, el Sincronismo y el Fauvismo. Los estampados son muy importantes para los artistas de hoy, siendo influenciados por los azulejos árabes, colchas de patchwork de la cultura Amish, Alfred Jensen, el movimiento americano Pattern and Decoration (Estampado y Decoración), estampados contemporáneos, telas pigmeas de corteza, tartán escocés, diseño textil, cortinas de cama del siglo XVIII y los diseños textiles constructivistas de Varvara Stepanova.

El siguiente movimiento influyente es la abstracción post-pictórica (post-painterly abstracion) con abstracción geométrica, pintura hard-edge, concretismo de Brasil, pintores de apoyo / superficie de Francia, Op-Art y arte psicodélico. Los artistas también están influenciados por el arte no-occidental con mandalas budistas, pintura china tradicional, pinturas tántricas indias, iconografía de tapices indios y Ukiyo-e japonés. También están influenciados por el Movimiento Regionalista Americano, el Arte Americano del Siglo XIX con la Escuela del Hudson River y el Tonalismo, por la Pintura Clásica con

pintura renacentista italiana y la pintura sienesa del siglo XIV, por las tradiciones del arte popular americano como el arte que puede encontrarse en parques y jardines, Ensamblaje, y edredones y artesanías. Otras influencia es el arte prehistórico con pintura rupestre y antiguos menhires de piedra.

Los artistas abstractos de esta tesis están influenciados por los siguientes elementos en orden de importancia: La tecnología, los artistas se inspiran en la era digital del pasado y del presente, por los medios digitales, las pantallas táctiles, el diseño gráfico, programas de ordenador como el programa MS Paint de los años 90, la estética de Photoshop, el iPhone. La siguiente influencia es la escritura, artistas prestando atención a autores como la artista Agnes Martin, Claudia Chaseling, Zygmunt Baumann, Maggie Nelson y Virginia Woolf. También se inspiran en las fachadas y superficies arquitectónicas, la publicidad con carteles publicitarios, carteleras, logotipos, diseños en camiones, anuncios en la calle y diseño comercial. Además están influenciados por la cultura, prestando atención a la cultura urbana americana y los estereotipos, la cultura y su tensión con la naturaleza, la civilización y su orden pre cultural, la cultura doméstica y la cultura alta y baja. Los artistas de hoy están inspirados por la naturaleza y la tensión entre la naturaleza y la cultura, la naturaleza contra las teorías hechas por el hombre, y por la ciencia y las fórmulas. Los artistas abstractos también están interesados en los diagramas, los movimientos feministas, la geografía, el humor, el mundo del arte, la historia, el mundo industrial, las tradiciones orales, la caligrafía y la tipografía.

2. La segunda razón por la cual la década de 1910 puede considerarse una era plural a través de la obra de estos pintores abstractos contemporáneos es porque la pintura abstracta hoy en ocasiones incorpora la figuración.

La artista Emily Noelle Lambert en su entrevista para esta tesis (2017) dice que ella crea muchas pinturas que son figurativas y que toda su obra contiene la figura ya sea en relación con el cuerpo o en forma simbólica. Cuando hace cuadros las formas pintadas cambian continuamente sin preocuparse por la división entre abstracción y figuración.

De acuerdo con esta investigación, el trabajo abstracto de Claudia Chaseling integra la figuración a veces, puentes, edificios y elementos industriales. Entrelaza la tradición del arte abstracto y elementos figurativos.

Paul DeMuro combina la abstracción y la figuración: incluye manos, estrellas, arco iris y corazones en sus composiciones abstractas. El fondo para sus pinturas es generalmente la pantalla de un ordenador o de un

teléfono móvil. Su trabajo no parece ser figurativo en un sentido tradicional, hay una línea borrosa entre lo abstracto y lo figurativo en su trabajo.

Jason Stopa pinta diamantes, cerezas, limones, cubitos de hielo, sandías o un aro de baloncesto en sus composiciones abstractas. En su entrevista para Brooklyn Zoo (2014) dice que piensa que los iconos o las imágenes reconocibles pueden ser importantes para hablar de ideas más grandes. Mientras que crea sus cuadros él menciona que piensa en la población de diversas vecindades urbanas de Nueva York.

Francesca DiMattio a veces pinta elementos figurativos reconocibles como un mueble, un ramo de flores o un edificio en lo que parecen ser composiciones de inspiración cubista.

2. La tercera razón por la que la década de 1910 podría considerarse una era plural a través de la obra de estos pintores abstractos contemporáneos es porque la pintura está en conexión con las instalaciones artísticas. Parece haber un fenómeno de la pintura abstracta hoy en día que puede ser visto en asociación con la instalación y la escultura.

Emily Noelle Lambert crea instalaciones y esculturas que son influenciadas por sus pinturas tanto como sus pinturas son influenciadas por sus instalaciones y esculturas. Al crear sus instalaciones piensa en menhires prehistóricos. Según Colucci (2012), Emily Noelle Lambert encuentra un equilibrio tanto en sus pinturas como en sus esculturas, que podrían volverse fácilmente caóticas con sus selecciones de colores contrastantes y vibrantes, los diversos objetos que monta en sus esculturas y sus pesadas pinturas en capas.

Según la entrevista de Lambert para esta tesis, utiliza madera de lugares donde ha trabajado y conectado con personas como amigos y familiares. Ella encuentra estos trozos de madera en montones de chatarra, playas, talleres y viejos establos y quiere dar a estos restos de nuestra cultura comercial una segunda o tercera vida.

Alain Biltreyst crea instalaciones muy formales donde coloca sus pequeñas pinturas una tras otra a la misma altura sobre una pared blanca. También crea instalaciones de pintura donde pinta una pared como si fuera una de sus pequeñas pinturas pero en el tamaño de la pared. A veces utiliza estas instalaciones de pintura como soporte para colgar cuadros pequeños en la parte superior.

Al igual que Alain Biltreyst, las instalaciones de Alex Olson pueden ser muy formales, estando compuestas de cuadros formales de aspecto abstracto (como se mencionó anteriormente, no considera que su trabajo sea abstracto) que cuelga a la misma altura.

Tom Smith crea instalaciones que son una combinación de pintura, escultura e instalación. Sus instalaciones parecen ser muy pictóricas y esculturales al mismo tiempo, en sus instalaciones crea objetos de poliestireno relacionados con la escultura y la pintura y los cuelga en la pared o los distribuye en el espacio. Según su entrevista para esta tesis su trabajo es muy interdisciplinario y en relación con la artesanía, está interesado en la relación entre arte, el tacto e interacción.

LISTA DE IMÁGENES

LISTA DE IMÁGENES

Ilustración 1: Mapa de Galerías del Lower East Side. 2017.....	18
Ilustración 2. Kazimir Malevich. Cuadro Negro. 1915.....	26
Ilustración 3. Gillian Carnegie. Black Square. 2008.....	26
Ilustración 4. Scott Reeder. Mind Club. 2013.....	42
Ilustración 5. Scott Reeder. Untitled. 2013.....	43
Ilustración 6. Laura Sharpe Wilson. Battle. 2012.....	46
Ilustración 7. Laura Sharpe Wilson. My Own Planet (For the Girls). 2011.....	47
Ilustración 8. Laura Sharpe Wilson. Mountain and Wago Weel Pattern. 2011.....	48
Ilustración 9. Suling Wang. Transcient Forms. 2006.....	50
Ilustración 10. Suling Wang. Untitled. 2005.....	51
Ilustración 11. Untitled. 2005.....	52
Ilustración 12. Suling Wang. Untitled. 2005.....	53
Ilustración 13. Suling Wang. Untitled. 2006.....	53
Ilustración 14. Jason Karolak. Untitled (P.1305). 2013.....	56
Ilustración 15. Jason Karolak. Untitled (P-1308). 2013.....	59
Ilustración 16. Alex Olson. Proposal 10. 2012.....	60
Ilustración 17. Emily Noelle Lambert. Grind Whirl Stream. 2012.....	63
Ilustración 18. Thomas Spoerndle. Bookends. 2013.....	65
Ilustración 19. Thomas Spoerndle. Lightening. 2013.....	66
Ilustración 20. Laura Watt. Sound System. Study #3. 2012.....	67
Ilustración 21. Trudy Benson. Jah Coil. 2012.....	68
Ilustración 22. Paul DeMuro. Individual God Identity. 2012.....	71
Ilustración 23. Paul DeMuro. Something. 2011.....	74
Ilustración 24. Paul DeMuro. Inverted Halloween Painting. 2012.....	75
Ilustración 25. Paul DeMuro. Inverted Indigo Painting (Palisades Park). 2012.....	76
Ilustración 26. Alain Biltreyst. Untitled. 2016.....	77
Ilustración 27. Alain Biltreyst. Untitled. 2016.....	78
Ilustración 28. Tom Smith. Blue Ripple. 2012.....	80
Ilustración 29. Tom Smith. Coming and Going Detail Green/Orange Frequency. 2012.....	82
Ilustración 30. Tom Smith. Pinky. 2013.....	83
Ilustración 31. Sharon Butler. Weld 7. 2013.....	85
Ilustración 32. Claudia Chaseling. Scape 2. 2010.....	87
Ilustración 33. Reed Danziger. A Differential Coherence. 2012.....	89
Ilustración 34. Reed Danziger. Two and Three Space. 2013.....	91
Ilustración 35. Jason Stopa. Jahhh Love. 2013.....	92
Ilustración 36. Francesca DiMattio. Toile de Jouy. 2013.....	94
Ilustración 37. Francesca DiMattio. Table Top. 2013.....	96
Ilustración 38. Francesca DiMattio. Vulture. 2006.....	97
Ilustración 39. Amy Sillman. P. 2007.....	101
Ilustración 40. Emily Noelle Lambert. Back In. 2015.....	101
Ilustración 41. Betye Saar. Green Vision at the Villa. 1994.....	102
Ilustración 42. Emily Noelle Lambert. Letter Writers. 2016.....	102

Ilustración 43. Elizabeth Murray. Tune. 1999.....	103
Ilustración 44. Emily Noelle Lambert. Whip Smart. 2015	103
Ilustración 45. Susan Rothenberg. Red Pillow Dog. 2009-2010.....	104
Ilustración 46. Emily Noelle Lambert. The Observer (Interbeings). 2009	104
Ilustración 47. Albert Oehlen. Untitled. 1992.....	105
Ilustración 48. Francesca DiMattio. Mezzanine. 2010.....	105
Ilustración 49. David Salle. Freak Flag. 2015.....	106
Ilustración 50. Francesca DiMattio. Millefleur. 2012	106
Ilustración 51. Laura Owens. Untitled. 2012	107
Ilustración 52. Francesca DiMattio. Broken Arch. 2006	107
Ilustración 53. Bridget Riley. Late Morning, I. 1967	108
Ilustración 54. Suling Wang. Untitled. 2006.....	108
Ilustración 55. Christopher Wool. Untitled. 2001.....	109
Ilustración 56. Jason Karolak. Untitled 8P-1206). 2012	109
Ilustración 57. Mary Hailmann. Installation View: To Be Someone. 2008-2009	110
Ilustración 58. Jason Karolak. Untitled (P-1016). 2010.....	110
Ilustración 59. Susanne Doremus. Waterfall. 2011.....	111
Ilustración 60. Jason Karolak. Untitled (P-1304). 2013.....	111
Ilustración 61. Ed Ruscha. Hawaiian Music. 1974.....	112
Ilustración 62. Scott Reeder. Ugly Rose. 2015.....	112
Ilustración 63. Sigmar Polke. Pille. 1976.....	113
Ilustración 64. Scott Reeder. Landlord Painting. 2015.....	113
Ilustración 65. Martin Kippenberger. Das Ende del Alphabets. 1989.....	114
Ilustración 66. Scott Reeder. Untitled (detalle). 2013	114
Ilustración 67. Dan Walsh. Blotter G. 2015	115
Ilustración 68. Thomas Spoerndle. Untitled. 2016.....	115
Ilustración 69. Dona Nelson. Line Light (front). 2016.....	116
Ilustración 70. Paul DeMuro. Slippery. 2012	116
Ilustración 71. Herbert Beerman. Dibujos en tinta sobre papel. Fecha desconocida	117
Ilustración 72. Jason Stopa. Red Cup, Ice. 2014.....	117
Ilustración 73. Howard Hodgkin. Water. 2016.....	118
Ilustración 74. Jason Stopa. "Buttercup" 2014-2015	118
Ilustración 75. Jack Whitten. Dead Reckoning I. 1980.....	119
Ilustración 76. Alex Olson. Transformer. 2016.....	119
Ilustración 77. Lee Lozano. Instalación: Win First Don't Last-Win Last Don't Care. 2006. 120	
Ilustración 78. Alex Olson. Instalación: Scene of Elastic Sight. 2015	120
Ilustración 79. Robert Ryman. Surface Veil I. 1970	121
Ilustración 80. Alex Olson. Untitled. 2013	121
Ilustración 81. Simone Forti. Slant Board. 1961	122
Ilustración 82. Alex Olson. Gesture. 2015	122
Ilustración 83. Moira Dryer. Captain Courageous. 1987-1988.....	123
Ilustración 84. Alex Olson. Lure (4). 2014	123
Ilustración 85. Philip Guston. 1978.....	124
Ilustración 86. Laura Sharpe Wilson. Mirror, Mirror. 2011	124
Ilustración 87. Yayoi Kusama. Instalación: Infinity Mirror Room Phalli's Field. 1965	125
Ilustración 88. Laura Sharpe Wilson. Hiroshima My Love (Frelin). 2013	125

Ilustración 89. Jules de Balincourt. Illuminated. 2012	126
Ilustración 90. Reed Danziger. Refleced Occurrence. 2013.....	126
Ilustración 91. Agnes Martin. Little Sister. 1962.....	128
Ilustración 92. Alex Olson. Marquee. 2015.....	128
Ilustración 93. Agnes Martin. Wood I. 1963.....	129
Ilustración 94. Jason Karolak. Untitled (P-1649). 2016.....	129
Ilustración 95. Willem de Kooning. Untitled XVII. 1984.....	130
Ilustración 96. Jason Karolak. (P-1403). 2015.....	130
Ilustración 97. Gene Davis. Royal Curtain. 1980.....	131
Ilustración 98. Reed Danziger. A Varying Divergency. 2012.....	131
Ilustración 99. Jasper Johns. Flag. 1945-55.....	132
Ilustración 100. Paul DeMuro. Inverted Hand Painting. 2012.....	132
Ilustración 101. Cy Twombly. From 8 Odi di Orazio. 1968.....	133
Ilustración 102. Scott Reeder. Untitled. 2014.....	133
Ilustración 103. Jackson Pollock. Autumn Rhythm (Number 30). 1950.....	134
Ilustración 104. Scott Reeder. Untitled. 2015.....	134
Ilustración 105. Mark Rothko. The Omen of the Eagle. 1942.....	135
Ilustración 106. Emily Noelle Lambert. Desire Collection 2009-12.....	135
Ilustración 107. Agnes Martin. A detail from Summer. 1964.....	136
Ilustración 108. Alex Olson. Proposal 10. 2012.....	136
Ilustración 109. BMPT Group of France. Performance Documentation of BMPT: Manifestation no. 3. 1967.....	137
Ilustración 110. Alex Olson. Proposal 13. 2013.....	137
Ilustración 111. Robert Ryman. Untitled. 1958.....	138
Ilustración 112. Alex Olson. Sunrise on Mars. 2014.....	138
Ilustración 113. Josef Albers. Study for Homage to the Square 1966.....	139
Ilustración 114. Thomas Spoerndle. FP/Generator: 3. 2015.....	139
Ilustración 115. Sol Lewitt. Composition Pour Les JO. 1992.....	140
Ilustración 116. Thomas Spoerndle. Cajole. 2013.....	140
Ilustración 117. Kenneth Noland. Mysteries: Infanta. 2000.....	141
Ilustración 118. Jason Stopa. Public Enemy. 2013.....	141
Ilustración 119. Andy Warhol. Soup Can, Vegetarian Vegetable. 1964.....	143
Ilustración 120. Scott Reeder. Minds Fads. 2013.....	143
Ilustración 121. Ed Ruscha. Pay Nothing Until April. 2003.....	144
Ilustración 122. Scott Reeder. Installation View: People Call Me Scott. 2013.....	144
Ilustración 123. Jasper Johns. White Flag. 1955.....	145
Ilustración 124. Paul DeMuro. Inverted Dark Painting (Sister Act 2). 2012.....	145
Ilustración 125. Roy Linchtenstein. Installation View: Castelli Gallery in Art Basel. 2016.....	146
Ilustración 126. Alex Olson. Articulation. 2009.....	146
Ilustración 127. Nicholas Krushenick. Grill. 1980.....	147
Ilustración 128. Laura Sharpe Wilson. The I Want To Be Somewhere Else Option. 2007....	147
Ilustración 129. Yakoï Kusama. MA, Complulsion Furniture (Accumulation). 1964.....	148
Ilustración 130. Laura Sharpe Wilson. Niger River Delta.....	148
Ilustración 131. Robert Indiana. The Triumph of Tira. 1960-1961.....	149
Ilustración 132. Thomas Spoerndle. DHF:2. 2015.....	149
Ilustración 133. Helen Torr. White Cloud (Light House). 1932.....	151

Ilustración 134. Jason Karolak. Untitled (P-1608). 2016	151
Ilustración 135. Stuart Davis. Owh! in San Pao. 1951	152
Ilustración 136. Jason Karolak. Untitled (P-1516). 2015	152
Ilustración 137. Aaron Douglas. Let My People Go. ca. 1935-39.....	153
Ilustración 138. Jason Karolak. Untitled (P-1402). 2014	153
Ilustración 139. Jacob Lawrence. The Migration Series. 1940-41.....	154
Ilustración 140. Jason Karolak. Untitled (P-1623). 2016	154
Ilustración 141. Jacob Lawrence. Builders-Green Hills. 1998.....	155
Ilustración 142. Jason Karolak. Untitled (P-1642). 2016	155
Ilustración 143. Bottle of Pernod (Table in a Cafe). 1912.....	156
Ilustración 144. Jason Karolak. Untitled (P-1517). 2015	156
Ilustración 145. Varvara Stepanova. Textile Pattern Design for Production. 1924.....	157
Ilustración 146. Laura Sharpe Wilson. Desert. 2010.....	157
Ilustración 147. Kazimir Malevich. 0.10. 1915	158
Ilustración 148. Emily Noelle Lambert. Curio Logic Instalación. 2014	158
Ilustración 149. Pierre Bonnard. Danseuses ou Le Ballet. c. 1896.....	159
Ilustración 150. Jason Stopa. Loie's Diamond. 2013	159
Ilustración 151. Piet Mondrian. Composition with Yellow, Blue and Red. 1937-1942.....	160
Ilustración 152. Jason Karolak. Untitled (P-1419). 2014	160
Ilustración 153. Kurt Schwitters. Build mit Raumgewächsen-Bild mit 2 Kleinen Hunden. 1920.....	161
Ilustración 154. Emily Noelle Lambert. Pattern Recognition. 2015.....	161
Ilustración 155. Sonia Delaunay. Prismas Eléctricos. 1913	162
Ilustración 156. Francesca DiMattio. Guilloche. 2012	162
Ilustración 157. Morgan Russell. Synchrony in Orange: To Form. 1913-14.....	163
Ilustración 158. Jason Karolak. Untitled (P-1319). 2013	163
Ilustración 159. Henry Matisse. Bonheur de Vivre. 1905-6.....	164
Ilustración 160. Emily Noelle Lambert. Watching the Waves. 2016	164
Ilustración 161. Gustav Klimt. Portrait of Adele Bloch Bauer. 1907	165
Ilustración 162. Laura Sharpe Wilson. A Monolth for Bill Traylor. 2008.....	165
Ilustración 163. Azulejo cerámico. Siria, Siglo XVII	166
Ilustración 164. Laura Watt. Mandala Crossed #2. 2009	166
Ilustración 165. Mandala Kalachakra. 2007.....	167
Ilustración 166. Laura Watt. Mandala Crossed #4. 2009	167
Ilustración 167. Atribuido a Zhao Kexiong. Peces Jugando. Siglo XII-XIII.....	168
Ilustración 168. Suling Wang. Untitled. 2005.....	168
Ilustración 169. Pintura Tántrica Anónima. Bikaner. 2002	169
Ilustración 170. Emily Noelle Lambert. Contained. 2015	169
Ilustración 171. Tienda Sultan Tipu. 1799	170
Ilustración 172. Estudio de Jason Stopa. 2014.....	170
Ilustración 173. Katsushika Hokusai. 1830-32.....	171
Ilustración 174. Laura Sharpe Wilson. Passing Through the Veil. 2011.....	171
Ilustración 175. Alfred Jensen. A Glorious Circle. 1959	172
Ilustración 176. Paul DeMuro trabajando en su estudio. Fotografiado por Maria Calandra. 2017	172
Ilustración 177. Josef Albers. Homage to the Squire: Advancing Spring. 1952.....	173

Ilustración 178. Alain Biltereyst. Untitled. 2016.....	173
Ilustración 179. Kenneth Noland. Via Fill. 1968.....	174
Ilustración 180. Alain Biltereyst. Untitled. 2016.....	174
Ilustración 181. Frank Stella. Marrakech. 1964	175
Ilustración 182. Alain Bilterest. Untitled. 2016	175
Ilustración 183. Robert Indiana. RA. 1960	176
Ilustración 184. Thomas Spoerndle. Die (grey). 2014.....	176
Ilustración 185. Josef Albers. SP VII. 1967.....	177
Ilustración 186. Alain Biltereyst. Instalación en Hugo Voeten.....	177
Ilustración 187. Kenneth Noland. Globe. 1956	178
Ilustración 188. Alain Biltereyst. Untitled. 2016.....	178
Ilustración 189. Frank Stella. Gray Scramble. 1968-69.....	179
Ilustración 190. Alain Biltereyst. Untitled. 2016.....	179
Ilustración 191. Ivan Serpa. Sin Título. 1953.....	180
Ilustración 192. Thomas Spoerndle. Along the Island. 2011	180
Ilustración 193. Pierre Buraglio. Gaugloises. 1978.....	181
Ilustración 194. Estudio de Paul DeMuro. Maria Calandra. 2017.....	181
Ilustración 195. Bridget Riley. Nataraj. 1993	182
Ilustración 196. Suling Wang. Untitled. 2005.....	182
Ilustración 197. Isaac Abrams. Walking Through Oneness. 2007	183
Ilustración 198. Laura Watt. What's Caught on the Way Down. 2011	183
Ilustración 199. Charles Burchfield. Winter Sunburst. 1960.....	184
Ilustración 200. Thomas Spoerndle. Trabajo reciente. 2016	184
Ilustración 201. Dan Walsh. Threshold. 2013	185
Ilustración 202. Thomas Spoerndle. Two Windows: Light Frame/Dark Window, Dark Frame/Light Window. 2010.....	185
Ilustración 203. Ivan Serpa. Madrid. 1958.....	186
Ilustración 204. Thomas Spoerndle. Horizontal Fence with Diagonal. 2011	186
Ilustración 205. Patrick Henry Bruce. Objects on a Table. 1920-21.....	187
Ilustración 206. Thomas Spoerndle. Three Variations on a Small Window in R.Y.B. 2011	187
Ilustración 207. Robert Indiana. The American Sweetheart. 1959-1961	188
Ilustración 208. Thomas Spoerndle. Enquiry/Fragment: Blue. 2012.....	188
Ilustración 209. Sol Lewitt. Wall Drawing #1091: Arcs, Circles and Bands (room). 2003.	189
Ilustración 210. Thomas Spoerndle. Genus (Open Corners / Cool Grey). 2014.....	189
Ilustración 211. Josef Albers. Variant on Ancient Ground. 1947-54	190
Ilustración 212. Thomas Spoerndle. DHF:1. 2015.....	190
Ilustración 213. Cortinas de Cama. Islas Griegas, Patmos. del Siglo XVIII	191
Ilustración 214. Laura Sharpe Wilson. Leaving the Land of the Geoducks. 2008.....	191
Ilustración 215. Richard Dial. The Comfort of Moses and the Ten Commandments. 1988	192
Ilustración 216. Emily Noelle Lambert. These Cacophonous Days. 2013.....	192
Ilustración 217. Purvis Young. Assemblage of Crowd Scenes. De los 1970 tardíos	193
Ilustración 218. Emily Noelle Lambert. Jungle. 2016.....	193
Ilustración 219. Colcha Star of Bethlehem. Artista no-identificado. 1880-1900	194
Ilustración 220. Emily Noelle Lambert. Instalación. School of Visual Arts. 2017	194
Ilustración 221. Amanda Lehman. Sailboats Quilt. 1955-1965	195
Ilustración 222. Laura Watt. Primary Forms, Blue. 2008.....	195

Ilustración 223. Miles Carpenter. Beast. Después de 1966	196
Ilustración 224. Tom Smith. Rods and Cones (#3). 2013.....	196
Ilustración 225. Francesco Francia. Retrato de Federico II Gonzaga 1510.....	197
Ilustración 226. Paul DeMuro. Individual God Identity, Detalle. 2012.....	197
Ilustración 227. Giovanni di Paolo. Paraíso. 1445.....	198
Ilustración 228. Emily Noelle Lambert. Passage. 2012	198
Ilustración 229. Thomas Cole. View on the Catskill-Early Autumn. 1836-37	199
Ilustración 230. Jason Karolak. Trabajo en progreso en su estudio. 2011	199
Ilustración 231. Albert Pinkham Ryder. Moonlit Cove. Los 1880.....	200
Ilustración 232. Emily Noelle Lambert. Vessel. 2015	200
Ilustración 233. Cueva de las Manos. Prehistoria.....	201
Ilustración 234. Paul DeMuro. Rites of Spring, Detalle. 2012.....	201
Ilustración 235. Menhir. Cork, Irlanda. Prehistoria	202
Ilustración 236. Emily Noelle Lambert. Top Off. 2015	202
Ilustración 237. Reed Danziger. T.I.W.C.L. 2009	220
Ilustración 238. Reed Danziger. Untitled. 2009.....	221
Ilustración 239. Laura Watt. Source (after P.G.) 2011.....	222
Ilustración 240. Scott Reeder. Sin Título. 2012	223
Ilustración 241. Scott Reeder. Penny Painting. 2013.....	224
Ilustración 242. Thomas Spoerndle. Buoy. 2013.....	226
Ilustración 243. Jason Karolak. Untitled (P-1210). 2012	230
Ilustración 244. Jason Karolak. Untitled (P-1105). 2011	231
Ilustración 245. Laura Watt. Red Hill Rising. 2012.....	232
Ilustración 246. Laura Watt. Histrionic Prologue. 2011	233
Ilustración 247. Scott Reeder. Untitled. 2012	235
Ilustración 248. Laura Sharpe Wilson. Western Vase With Piercing Arrows. 2011.....	238
Ilustración 249. Trudy Benson. Pan.	240
Ilustración 250. Claudia Chaseling. Zero 1. 2010.....	241
Ilustración 251. Reed Danziger. Broken Symmetry. 2013.....	242
Ilustración 252. Sharon Butler. Stacked Unit. 2013.....	243
Ilustración 253. Sharon Butler. Blown Over (Sandy). 2013.....	244
Ilustración 254. Alex Olson. Proposal 1. 2012	246
Ilustración 255. Paul DeMuro. Untitled. 2012.....	248
Ilustración 256. Paul DeMuro. Black Night. 2012.....	249
Ilustración 257. Jason Stopa. Watermelon With KB. 2013	251
Ilustración 258. Suling Wang. Open Paths of Origin. 2006.....	252
Ilustración 259. Francesca DiMattio. Black Ship. 2006	253
Ilustración 260. Alain Biltreyst. Untitled. 2016.....	254
Ilustración 261. Tom Smith. Spectator. 2013.....	257
Ilustración 262. Alex Olson. Proposal 4. 2012	264
Ilustración 263. Tom Smith. Desilusions. 2013	265
Ilustración 264. Laura Sharpe Wilson. My 1908 House's Vision. 2011	266
Ilustración 265. Emily Noelle Lambert. Curio Logic II. 2014.....	269
Ilustración 266. Emily Noelle Lambert. Rêve. 2016	270
Ilustración 267. Thomas Spoerndle. Guide. 2013.....	271
Ilustración 268. Thomas Spoerndle. Novella Fence. 2013.....	272

Ilustración 269. Thomas Spoerndle. Novella Fence. 2013.....	273
Ilustración 270. Jason Karolak. Untitled (P-1301). 2013	275
Ilustración 271. Jason Karolak. Untitled (P-1306). 2013	276
Ilustración 272. Jason Karolak. Untitled 8 (P-1201). 2012	277
Ilustración 273. Jason Karolak. (0-1102). 2011	278
Ilustración 274. Laura Watt. Image After Impact.	280
Ilustración 275. Scott Reeder. Penny Painting. 2013.....	282
Ilustración 276. Scott Reeder. Chicago Works. 2011	283
Ilustración 277. Scott Reeder. People Call Me Scott. 2013	284
Ilustración 278. Laura Sharpe Wilson. The Dive Bomber Ghost Flower Crushers. 2013....	286
Ilustración 279. Laura Sharpe Wilson. Screen. 2010	287
Ilustración 280. Trudy Benson. Postcard. 2012	288
Ilustración 281. Trudy Benson. Oval Callout. 2012	289
Ilustración 282. Trudy Benson. Berg. 2012.....	290
Ilustración 283. Trudy Benson. Paint. 2012.....	291
Ilustración 284. Trudy Benson. Great White Spot. 2011	292
Ilustración 285. Claudia Chaseling. Stadion. 2010	293
Ilustración 286. Claudia Chaseling. Tadigrade 1. 2012	294
Ilustración 287. Claudia Chaseling. Frecuence 3. 2010.....	295
Ilustración 288. Sharon Butler. Precisionist Casual. 2012.....	296
Ilustración 289. Sharon Butler. Blue Unit. 2013.....	297
Ilustración 290. Sharon Butler. Parking Gate. 2013	297
Ilustración 291. Alex Olson. Made in L.A. 2012	298
Ilustración 292. Alex Olson. Nest. 2011	299
Ilustración 293. Paul DeMuro. Rites of Spring. 2012	301
Ilustración 294. Paul DeMuro. Pinhead. 2012.....	302
Ilustración 295. Paul DeMuro. Underworld. 2012	303
Ilustración 296. Paul DeMuro. Double Copper Sea. 2012	304
Ilustración 297. Paul DeMuro. Untitled (Diptych). 2012.....	305
Ilustración 298. Jason Stopa. Pink Rim. 2013.....	306
Ilustración 299. Reed Danziger. Broken Symmetry. 2013.....	307
Ilustración 300. Reed Danziger. The Increasing Lightness. 2013.....	308
Ilustración 301. Reed Danziger. A Single Collapse. 2013	309
Ilustración 302. Reed Danziger. Black Ice. 2013	310
Ilustración 303. Suling Wang. Untitled. 2005.....	311
Ilustración 304. Suling Wang. Irrigation Plots. 2005	312
Ilustración 305. Suling Wang. Untitled. 2005.....	313
Ilustración 306. Francesca DiMattio. Diptych. 2008	315
Ilustración 307. Francesca DiMattio. Ladder. 2006.....	316
Ilustración 308. Francesca DiMattio. Tunnel. 2007	317
Ilustración 309. Alain Biltereyst. Untitled. 2012.....	318
Ilustración 310. Tom Smith. Chakra. 2010	321
Ilustración 311. Tom Smith. Coming and Going. 2013	322
Ilustración 312. Tom Smith. Spectator. 2013	323
Ilustración 313. Tom Smith. Untitled (Green). 2013.....	324
Ilustración 314. Tom Smith. Rods and Cones (#2). 2013.....	325

Ilustración 315. Tom Smith. Untitled (Orange). 2013	326
Ilustración 316. Tom Smith. Untitled (Orange). 2013	327
Ilustración 317. Tom Smith. Untitled (Green). 2013.....	328
Ilustración 318. Tom Smith. Untitled (Silver). 2013	329
Ilustración 319. Tom Smith. Instalación. 2013	330
Ilustración 320. Tom Smith. Instalación. 2013	331
Ilustración 321. Alain Biltereyst. Instalación. Jack Hanley Gallery	333
Ilustración 322. Alain Biltereyst. Instalación de Geo Land.....	334

BIBLIOGRAFÍA

Alain Biltreyst. (2013). Dust Magazine Online. [online] Available at: <http://dustmagazine.com/blog/?p=11327> [Accessed 15 Sep. 2014].

Alain Biltreyst. (2017). [online] Brand New Gallery. Available at: http://www.brandnew-gallery.com/Software/artist_selworksAC.php?artist=227 [Accessed 17 Feb. 2017].

Anon, 2012, "BLAIR THURMAN: Left-Right-Strait ON The Fate of Abstract Painting in the Art of Blair Thurman" [pdf] Annual Magazine, 2013, viewed 8 August 2014, available at: <http://www.annualartmagazine.com/review/test-review/>

Anon 2013, "Air de Pied-a-terre" [pdf] Cura. Magazine, 16 January 2013, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/a99de623f578f1f3bbe180d8548d02bf.pdf>

Anon, 2013, "Scott Reeder" [pdf] The New Yorker, 13 November 2013, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/203cd9080b2968678907267d20df1431.pdf>

Anon, (2014). [online] Available at: <http://articles.latimes.com/2012/oct/25/entertainment/la-et-cm-art-review-mary-omalley-laura-sharp-wilson-sam-lee-gallery-20121023> [Accessed 2 Sep. 2014].

Anon, (2014). [online] Available at: https://s3.amazonaws.com/laurelgitlen/uploads%2F1390577191051-y9gefawr6i1i3sor-3e61dec24451ad6ba1343068f3a26d33%2Fjw_pr.pdf [Accessed 2 Sep. 2014].

Anon, (2014). [online] Available at: <https://s3.amazonaws.com/laurelgitlen/uploads> [Accessed 2 Sep. 2014].

Anon, (2017). Denny Gallery. [online] Available at: <http://dennygallery.com/artists/emily-noelle-lambert/> [Accessed 26 Jan. 2017].

Anon, (2017). Isaac Abrams. [online] Available at: <https://www.isaacabrams.com/paintings/detail.php?myorder=23.00> [Accessed 15 Feb. 2017].

Anon, (2017). Josef Albers. [online] Available at: <https://www.guggenheim.org/artwork/166> [Accessed 15 Feb. 2017].

ARA DYMOND / JESSE WILLENBRING. (2014). The New Yorker. [online] Available at: https://s3.amazonaws.com/laurelgitlen/uploads%2F1394659610871-91di7wz725p3z0k9-00f908b6cc0b92f65755272f1e0f9d71%2FWillenbring_SelectedPress_email.pdf [Accessed 8 Sep. 2014].

Artcyclopedia.com, (2014). The Hudson River School. [online] Available at: <http://www.artcyclopedia.com/history/hudson-river-school.html> [Accessed 24 Oct. 2014].

artforum.com, (2014). artforum.com. [online] Available at: <http://artforum.com/picks/section=nyc#picks44073> [Accessed 2 Sep. 2014].

Artsy. (2017). Pierre Bonnard. [online] Available at: <https://www.artsy.net/artwork/pierre-bonnard-danseuses-ou-le-ballet-dancers-or-the-ballet> [Accessed 15 Feb. 2017].

Attias, L 2000, 'International reviews', *Artnews*, 99, 3, p. 152, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Ban, S 2012, 'Scott Reeder', *Artnews*, 111, 9, p. 115, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Baker, K. (2008). Wauson Remembered at Haines. *San Francisco Chronicle*. [online] Available at: http://maureenmcquillan.com/Pages/press_framset.html [Accessed 15 Sep. 2014].

Barbarakrowgallery.com. (2017). Josef Albers. [online] Available at: <http://www.barbarakrowgallery.com/josef-albers> [Accessed 15 Feb. 2017].

Barnes, S 2009, 'Scott Reeder', *Artnews*, 108, 9, pp. 130-131, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014

Before Dinner by Pierre Bonnard 1924, digital photograph, Metropolitan Museum of Art, accessed 9 August 2014, <<http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1975.1.156>>

Bors, C. (2011). Karlos Carcamo's Social Samples. *Art in America*. [online] Available at: http://karloscarcamo.com/artwork/2040302_Art_In_America_Magazine_On_line.html [Accessed 8 Sep. 2014].

Boucher, B. (2012). Emily Noelle Lambert Makes Miami Her Studio. *Art in America*. [online] Available at: <http://www.artinamericamagazine.com/news-features/news/lu-magnus/> [Accessed 15 Sep. 2014].

Bourbon, M 2013, "Interview with Alan Reid" [pdf] *Glasstire*, 7 Mach 2013, viewed 9 August 2014, available at: <<http://www.lisa-cooley.com/media/files/89135dcedfc73a547e5d81d8659bd4be.pdf>>

Brennan, V., Brennan, V. and profile, V. (2011). *STUDIO CRITICAL: JASON KAROLAK*. [online] [Studiocritical.blogspot.com.es](http://studiocritical.blogspot.com.es). Available at: <http://studiocritical.blogspot.com.es/2011/06/jason-karolak.html>[Accessed 2 Sep. 2014].

Brisick, J. (2013). *Between Strokes*. *Surfers Journal*, [online] 22(3). Available at: http://www.salon94.com/assets/press/2013_Surfers_Journal-mobile.pdf [Accessed 9 Sep. 2014].

Brown, B. (2013). Emily Noelle Lambert: Curio Logic II. *The Brooklyn Rail*. *Critical Perspectives on Arts, Politics, and Culture*. [online] Available at: <http://www.brooklynrail.org/2014/04/artseen/emily-noelle-lambert-curio-logic-ii> [Accessed 15 Sep. 2014].

Busta, C 2014, 'Scott Reeder', *Artforum International*, 52, 5, pp. 213-214, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Calandra, M. (2017). Paul DeMuro. [online] Pencil In The Studio. Available at: <http://www.pencilinthestudio.com/2017/01/paul-demuro.html> [Accessed 17 Feb. 2017].

Cardoso, A 2013, GASSER GRUNERT HEIM 524 WEST 19TH ST NEW YORK, NY 10011 ARTIST ALISON FOX ON VIEW JANUARY 10-FEBRUARY 16, 2013. [press release] 2013. Available at: <http://www.gassergrunert.net/test/wp-content/uploads/AlisonFoxPressReleaseFinal.pdf> [accessed 9 August, 2014].

Claudiachaseling.com, (2014). Claudia Chaseling. [online] Available at: http://www.claudiachaseling.com/Text_BS_engl.html [Accessed 2 Sep. 2014].

Clifford, Katie. "New York Reviews." *Artnews* 98.9 (1999): 189. Academic Search Premier. Web. 25 Aug. 2014.

Colman, D 2010, "L.E.S. IS MORE: No longer Chelsea's seedy little sister, Manhattan's Lower East Side art scene is moving on up", *W Magazine*, September 2010, viewed 3 August 2014, <http://www.wmagazine.com>

Colucci, E. (2012). Experiencing Emily Noelle Lambert's Personal Creative World. [Blog] *Hyperallergic Sensitive to Art and its Contents*. Available at: <http://hyperallergic.com/58989/emily-noelle-lambert-heart-heat-lu-magnus/> [Accessed 15 Sep. 2014].

Corwin, W. (2013). It's Elementary: Painting 101 at Sargent's Daughters. [online] *artcritical*. Available at: <http://www.artcritical.com/2014/02/02/painting-101/> [Accessed 14 Sep. 2014].

Counterculture, (2013). [TV programme] https://www.youtube.com/watch?v=MjfWJdGq21g&google_comment_id=z13lzbnpqzm2u3hsi22achuqtf0efnnf: Youtube.

CYM, A. (2014). Dan Hays - Galerie Zürcher - New-york - Paris. [online] *Galeriezurcher.com*. Available at: http://www.galeriezurcher.com/exhibitions/dan-hays_379 [Accessed 2 Sep. 2014].

CYM, A. (2014). press - Galerie Zürcher - New-york - Paris. [online] Galeriezurcher.com. Available at: http://www.galeriezurcher.com/press/?id_mot=8 [Accessed 2 Sep. 2014].

CYM, A. (2014). Paul DeMuro - Galerie Zürcher - New-york - Paris. [online] Galeriezurcher.com. Available at: http://www.galeriezurcher.com/exhibitions/nouvelle-traduction-paul-demuro_811 [Accessed 2 Sep. 2014].

CYM, A. (2014). press - Galerie Zürcher - New-york - Paris. [online] Galeriezurcher.com. Available at: http://www.galeriezurcher.com/press/?id_mot=167 [Accessed 2 Sep. 2014].

Davis, E. (2012). Hudson: Chris Gallagher at Galerie Gris. [Blog] Axesmundi. Available at: <http://axesmundi.blogspot.com.es/2012/09/exhibitions-hudson-chris-gallagher-at.html> [Accessed 15 Sep. 2014].

DCMoore Gallery. (2017). Charles Burchfield. [online] Available at: <http://www.dcmooregallery.com/artists/charles-burchfield> [Accessed 15 Feb. 2017].

Diamond Hamer, K. (2014). Highlights from 2013 & Previews for 2014. Eyes towards the Dove Contemporary Art & Culture. [online] Available at: <http://eyes-towards-the-dove.com/2014/01/highlights-from-2013-previews-for-2014/> [Accessed 15 Sep. 2014].

Dillon, N 2013, "I Called Him Scott: An Interview with Scott Reeder" [pdf] Art in America. 13 November 2013, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/e76593b2af81877d482edd1f626ea186.pdf>

Dowling, D. (2013). Reed Danziger at McKenzie Fine Art Through October 13. [Blog] modernnyc.com simply...modern. Available at: http://modernnyc.com/reed_danziger_mckenzie_fine_art.html [Accessed 9 Sep. 2014].

Edward, G. (2014). [online] KCRW.com. Available at: http://www.kcrw.com/etc/programs/at/at121030smoking_art_in_downt [Accessed 8 Sep. 2014].

Edouard Vuillard. After the Lunch. 28 x 36 cm. 1900, digital photograph, WIKI ART Visual Art Encyclopedia, accessed 9 August 2014, <<http://www.wikiart.org/en/edouard-vuillard/after-the-lunch>>

Emily Noelle Lambert. (2014). [online] Art Hound. Available at: <http://arthound.com/2014/12/artist-crush-emily-noelle-lambert/> [Accessed 16 Feb. 2017].

Emily Noelle Lambert. (2017). [online] Denny Gallery. Available at: <http://dennygallery.com/artists/emily-noelle-lambert/> [Accessed 16 Feb. 2017].

Etsy, (2014). Treasure Frey on Etsy. [online] Available at: <https://www.etsy.com/people/treasurefrey> [Accessed 15 Sep. 2014].

Expósito, F 2014, "CRITICS´ PICKS: CYNTHIA DAIGNAULT." [pdf] ARTFORUM, 20 October 2013, viewed 9 August 2014, available at: <<http://www.lisa-cooley.com/media/files/>

f9ca851edffee75b89a8131f5e25828c.pdf

Familiar, F. (2014). Sylvie Fleury—Press—Salon 94. [online] Salon94. Available at: <http://www.salon94.com/artists/press/sylvie-fleury> [Accessed 2 Sep. 2014].

Francesca DiMattio Answers FADs Questions. (2013). FAD. [online] Available at: http://www.salon94.com/assets/press/Fdm_FADMagazine_10_March_2013.pdf [Accessed 15 Sep. 2014].

Gallery, S. (2014). Trudy Benson - Artist's Profile - The Saatchi Gallery. [online] Saatchigallery.com. Available at: http://www.saatchigallery.com/artists/trudy_benson.htm?section_name=abstract_america_today [Accessed 2 Sep. 2014].

Georgiaelrod.com, (2014). Georgia Elrod : News. [online] Available at: <http://georgiaelrod.com/news> [Accessed 15 Sep. 2014].

gn8project, (2012). ARTIST OF THE WEEK: THOMAS SPOERNLE. [online] Available at: <http://gn8project.com/2012/06/18/artist-of-the-week-thomas-spoerndle/> [Accessed 24 Oct. 2014].

GN8 Project Studio Visit with Thomas Spoerndle. (2012). [video] <http://vimeo.com/43927095>: GN8.

Greenberg, K 2013, "AIR DE PIED-A-TERRE" [pdf] The Last Magazine, 29 January 2013, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/60bad9056f50a02b2abfccf2a0e5ee04.pdf>

Griffin, N 2014, 'SCOTT REEDER', Art In America, 102, 2, pp. 96-97, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Griffin, N 2014, Scott Reeder, Lisa Cooley. Art in America, February 2014. pp. 96-97.

Guggenheim. (2017). Frank Stella. [online] Available at: <https://www.guggenheim.org/artwork/15014> [Accessed 15 Feb. 2017].

Halle, H 2014 "The top NY art shows this week" [pdf] Time Out New York, 23 May 2014, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/99f3d96b429732d868917590f928ff85.pdf>

Higgie, J, 2008, "Begin Again" [pdf] Zurich: JRP Ringier, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/bda6740835214919d2d8495695f76beb.pdf>

Hosfeltgallery.com, (2014). Hosfelt Gallery - Artists - REED DANZIGER. [online] Available at: <http://www.hosfeltgallery.com/index.php?p=artists&a=Reed%20Danziger> [Accessed 9 Sep. 2014].

Hortongallery.com, (2014). Trudy Benson | Bio | Horton Gallery. [online] Available at: <http://hortongallery.com/artist/trudybenson> [Accessed 2 Sep. 2014].

Hortongallery.com, (2014). Wallace Whitney | Bio | Horton Gallery. [online] Available at: <http://hortongallery.com/artist/wallacewhitney/bio> [Accessed 2 Sep. 2014].

Howe, D 2013, "In Focus: Alan Reid" [pdf] Frieze Magazine, October 2013, viewed 9 August 2014, available at: <<http://www.lisa-cooley.com/media/files/5add15111fa0fa28e0669b4de2597af7.pdf>>

Hudson, J. (2014). Spare paintings inspired by graphic design trends | DesignFaves. [online] DesignFaves. Available at: <http://www.designfaves.com/2014/01/spare-paintings-inspired-graphic-design-trends> [Accessed 15 Sep. 2014].

Indrisek, S. (2014). Jason Stopa's Brooklyn Zoo: Diamonds, Watermelon, and Public Enemy. [Blog] Black Book. Available at: <http://www.bbook.com/jason-stopas-brooklyn-zoo-diamonds-watermelon-public-enemy/>[Accessed 9 Sep. 2014].

Indrisek, S 2014 "5 Must-See Gallery Shows in New York: Darren Bader, Hannah van Bart, and More" [pdf] BLOUIN ART INFO, 29 May 2014, viewed 9 August 2014, available at: <<http://www.lisa-cooley.com/artists/michael-bauer/press>>

Islamic Arts and Architecture. (2017). LACMA. [online] Available at: <http://www.islamic-arts.org> [Accessed 15 Feb. 2017].

Janfrank.net, (2014). Artist Jan Frank. [online] Available at: <http://www.janfrank.net/100477/recent-press-news> [Accessed 2 Sep. 2014].

Jason Karolak. (2011). [online] Studio Critical. Available at: <http://studiocritical.blogspot.com.es/> [Accessed 16 Feb. 2017].

JASON KAROLAK, (2014). install. [online] Available at: <http://www.jasonkarolak.com> [Accessed 2 Sep. 2014].

Jason Stopa. (2014). [online] Black Book. Available at: <http://bbook.com/art/jason-stopas-brooklyn-zoo-diamonds-watermelon-public-enemy/> [Accessed 16 Feb. 2017].

Jason Stopa: Brooklyn Zoo. (2014). [online] Available at: <http://www.novellagallery.com/2013/12/30/jason-stopa-brooklyn-zoo/> [Accessed 9 Sep. 2014].

Jason Stopa. (2014). [online] Pencil In the Studio. Available at: <http://www.pencilinthestudio.com/2014/12/jason-stopa.html> [Accessed 16 Feb. 2017].

Jesse Willenbring: Left to the Darkness. (2011). [online] Available at: https://s3.amazonaws.com/laurelgitlen/uploads%2F1390577191051-y9gefawr6i1i3sor-3e61dec24451ad6ba1343068f3a26d33%2Fjw_pr.pdf [Accessed 8 Sep. 2014].

Johnson, K 2009, 'Art in Review', New York Times, p. 23, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Jones, K 2012, . Alex Olson. Frieze Magazine, [online] Available at: <http://www.frieze.com/issue/review/alex-olson/> [Accessed 9 August 2014].

Kaczor, E [no date], "NYC: THE BEST GALLERIES IN LOWER EAST SIDE". Art Berlin. [no date], viewed 3 August 2014, <http://www.artberlin.de/>

Karloscarcamo.com, (2014). Karlos Cárcamo. [online] Available at: <http://karloscarcamo.com> [Accessed 2 Sep. 2014].

Karmel, P 2013, "THE GOLDEN AGE OF ABSTRACTION: RIGHT NOW: Riffing on the past as it comments on our time, contemporary abstraction evokes landscapes, bodies, signs, buildings, and much more" Art News, 24 April 2013, viewed 9 August 2014, <http://www.artnews.com/>

Kcrw.com, (2012). Smoking Art in Downtown LA — Art Talk — KCRW. [online] Available at: <http://www.kcrw.com/news-culture/shows/art-talk/smoking-art-in-downtown-la> [Accessed 2 Sep. 2014].

Kerr, M 2013, 'Scott Reeder, "Painter"' [pdf] Time Out New York. 20 August 2013, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/a4264204cd1cf7d7f5564e4f7ae56886.pdf>

Kreimer, J 2013, "Scott Reeder" [pdf] Art in America. 18 January 2013, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/268c68826a5fded38efbf13a1aa9ea>

Landi, A. (2014). "Color as Structure" at McKenzie Fine Art. Art News, (October 2014), p.118.

Laster, P. Scott Reeder, "People Call Me Scott". Time Out New York, 14 November 2013. p. 41

Laura Sharp Wilson. (2014). New American Paintings, 108(October, 2013).

Laurawatt.net, (2014). www.laurawatt.net. [online] Available at: <http://www.laurawatt.net/#a=0&at=0&mi=1&pt=0&pi=2&s=0&p=-1> [Accessed 2 Sep. 2014].

Lehmannmaupin.com, (2014). Suling Wang - Artists - Lehmann Maupin. [online] Available at: <http://www.lehmannmaupin.com/artists/suling-wang> [Accessed 9 Sep. 2014].

Lehmannmaupin.com, (2014). Suling Wang - Artists - Lehmann Maupin. [online] Available at: http://www.lehmannmaupin.com/artists/suling-wang/press/285/artist_available [Accessed 9 Sep. 2014].

LM, 2012, "ALEX OLSON" [pdf] Laura Varnett Gallery, viewed 9 August 2014, available at http://www.laurabartlettgallery.com/wp-content/uploads/2012_Olson_MadeinLA_red.pdf

Longstaff, E 2013, "NEW YORK - LISA COOLEY: "AIR DE PIED-A-TERRE" AT LISA COOLEY THROUGH FEBRUARY 3RD 2013" [pdf] Art Observed, 1 February 2013, viewed 9 August 2014, available at: <<http://www.lisa-cooley.com/media/files/efa524309adb78d225b304f0c1197b87.pdf>>

Lumagnus.com, (2014). Emily Noelle Lambert. [online] Available at: <http://www.lumagnus.com/artists/emily-noelle-lambert?tab=process> [Accessed 15 Sep. 2014].

Mckenziefineart.com, (2014). McKenzie Fine Art: Laura Watt Exhibition. [online] Available at: <http://www.mckenziefineart.com/exhib/Watt2009exhb.html> [Accessed 2 Sep. 2014].

Mckenziefineart.com, (2014). McKenzie Fine Art: Reed Danziger Exhibition. [online] Available at: <http://www.mckenziefineart.com/exhib/Danziger2012exhb.html> [Accessed 9 Sep. 2014].

Metropolitan Museum of Art. (2017). Bed Curtains. [online] Available at: <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/64.278.1,2/> [Accessed 15 Feb. 2017].

Micchelli, T. (2013). Spinning a Web: When Art Addresses the Infinite. Hyperallergic. [online] Available at: <http://hyperallergic.com/75448/spinning-a-web-when-art-addresses-the-infinite/> [Accessed 24 Oct. 2014].

Micchelli, T. (2014). Down in Jungleland: Laura Sharp Wilson's Crystalline Delirium. [Blog] Hyperallergic. Available at: <http://hyperallergic.com/120065/down-in-jungleland-laura-sharp-wilsons-crystalline-delirium/> [Accessed 2 Sep. 2014].

MICCHELLI, T. (2014). When Paintings Come Apart: Sharon Butler on the Inside Out. [Blog] HYPERALLERGIC. Available at: <http://hyperallergic.com/63349/when-paintings-come-apart-sharon-butler-on-the-inside-out/> [Accessed 2 Sep. 2014].

Mint&Serf, (2014). PRESS. [online] Available at: <http://www.mintandserf.com/press/> [Accessed 2 Sep. 2014].

Miro, V. (2005). Suling Wang. Time Out London. [online] Available at: http://images.exhibite.com/www_lehmannmaupin_com/5cc2cd7c.pdf [Accessed 9 Sep. 2014].

Moma. (2017). Inventing Abstraction. [online] Available at: <http://www.moma.org> [Accessed 15 Feb. 2017].

Momaps1.org, (2014). Thomas Spoerndle | P.S.1 Studio Visit. [online] Available at: <http://momaps1.org/studio-visit/artist/thomas-spoerndle> [Accessed 2 Sep. 2014].

Monoskop. (2017). Kazimir Malevich. [online] Available at: https://monoskop.org/Kazimir_Malevich [Accessed 15 Feb. 2017].

Mueller, S 2009, 'MASSIMO AUDIELLO', Art In America, 97, 1, p. 110, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Murielguepingallery.com, (2014). TREASURE FREY - Artists - Muriel Guepin Gallery. [online] Available at: <http://www.murielguepingallery.com/artists/treasure-frey> [Accessed 15 Sep. 2014].

Nadiah, F 2013, "Scott Reeder // Lisa Cooley" [pdf] The Seen. 5 November 2013, viewed 9 August 2014, available at: <<http://www.lisa-cooley.com/media/files/2b489204013065cdf174689acb31611d.pdf>>

Nbmaa.org, (2014). New Britain Museum of American Art - Current Exhibitions. [online] Available at: http://www.nbmaa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=56 [Accessed 2 Sep. 2014].

Nicholas, F. (2012). The Next Cy Twombly? First, Jan Frank for Australia and Tim Olsen Gallery. [Blog] BLOUIN ARTINFO. Available at: <http://www.blouinartinfo.com/news/story/830607/the-next-cy-twombly-first-jan-frank-paints-for-australia-and> [Accessed 9 Sep. 2014].

Noguerasblanchard.com, (2014). Nogueras Blanchard , Exhibitions. [online] Available at: <http://www.noguerasblanchard.com/exhibitions/press/73/> [Accessed 15 Sep. 2014].

NY Arts Magazine, (2014). One Burning Question with Trudy Benson - NY Arts Magazine. [online] Available at: <http://www.nyartsmagazine.com/?p=18278> [Accessed 2 Sep. 2014]

Pagel, D. (2012). Review: Mary O'Malley and Laura Sharp Wilson build slow thrills. Los Angeles Times.

Paglia, M. (2014). Conceptual Abstraction Runs Through Shows at Robischon and Vertigo. Denver Westword Arts. [online] Available at: <http://www.westword.com/2014-02-20/culture/out-of-line-be-a-cloud-art-reviews/> [Accessed 24 Oct. 2014].

Painting from the Zabłudowicz Collection: Part I. (2013). Time Out London. [online] Available at: http://www.salon94.com/assets/press/Fdm_TimeOutLondon_19_March_2013.pdf [Accessed 14 Sep. 2014].

Pancotto, P. (2013). Jules de Balincourt Collezione Maramotti. Artforum. [online] Available at: http://www.salon94.com/assets/press/JdB_Artforum_March_2013.pdf [Accessed 9 Sep. 2014].

Panero, J 2013, 'Gallery chronicle', *New Criterion*, 31, 6, pp. 47-49, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Patrick Henry Bruce. (2017). [online] www.metmuseum.org. Available at: <http://www.metmuseum.org/art/collection/search/489164> [Accessed 19 Feb. 2017].

Perez, D. (2014). Jules de Balincourt, "Ecstatic Contact". Time Out New York. [online] Available at: <http://www.timeout.com/newyork/art/jules-de-balincourt-ecstatic-contact> [Accessed 14 Sep. 2014].

Poetzsch, H. (2010). Reflections on Waves and Liquid Scapes. [web] website: http://www.claudiachaseling.com/text_poetzsch.html, Dept. of Culture and Literature, Norway.

Raverty, D 2001, 'Jan Frank and Robert Stanley at Steven Vail', *Art In America*, 89, 4, p. 147, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Rebon, P. (2017). Sitio arqueológico Cueva de las Manos. Santa Cruz. Argentina.. [online] Cuevadelasmanos.org. Available at: <http://www.cuevadelasmanos.org/> [Accessed 15 Feb. 2017].

Re-title.com, (2014). Georgia Elrod (Artist) in New York, NY (New York) from re-title.com. [online] Available at: <http://www.re-title.com/artists/Georgia-Elrod.asp> [Accessed 15 Sep. 2014].

Reviews, S. (2014). Quantum Jitters. [Blog] Art Practical. Available at: http://www.artpractical.com/review/quantum_jiggers/ [Accessed 9 Sep. 2014].

ROSENBERG, K 2012, 'Paul DeMuro: 'Revelations'', *New York Times*, p. 28, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Rosenberg, K 2012, 'Michael Bauer: 'H.S.O.P. -- 1973'', *New York Times*, 8 June, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Rubinstein, R. (2014). Theory and Matter. *Art in America*. [online] Available at: <http://www.artinamericamagazine.com/news-features/magazine/theory-and-matter/> [Accessed 15 Feb. 2017].

Russeth, A. (2012). Read All Over: At Sikkema Jenkins, Mark Bradford's Medium Is the Message; at Salon 94 Bowery, Jules de Balincourt Is Out at Sea. *New York Observer / Culture*. [online] Available at: <http://observer.com/2012/10/read-all-over-at-sikkema-jenkins-mark-bradford-medium-is-the-message-at-salon-94-bowery-jules-de-balincourt-is-out-at-sea/> [Accessed 14 Sep. 2014].

Russeth, A 2013, "Scott Reeder: People Call Me Scott" at Lisa Cooley" [pdf] Gallerist. 26 November 2013, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/8719f30bf43f4bacb17a908f27dd3911.pdf>

Saltz, J. (2013). Touch of a Master. New York Magazine. [online] Available at: http://www.salon94.com/assets/press/MYMag_January_2013.pdf [Accessed 9 Sep. 2014].

Self, D. (2011). Magnetic Geometry. Kansas City Star.

Serpa, I. (2017). Ivan Serpa. [online] Phillips. Available at: <https://www.phillips.com/detail/IVAN-SERPA/NY010513/26> [Accessed 19 Feb. 2017].

Smith, R 2005, 'Alison Fox', New York Times, 4 March, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Smith 2005, 'ALISON FOX', New York Times, 154, 53157, p. E30, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014.

Smith, R 2013, Scott Reeder: 'People Call Me Scott'. The New York Times, 13 December 2013. p. C32

Staff, R 2013, "ART CROWD HEADS TO THE BOWERY", Real Estate Weekly, 30 January 2013, viewed 30 July 2014, <http://www.rew-online.com>

Sutton, B, 2014, "New York Gallery Beat: 6 Critics Review 16 Shows" [pdf] Artnet News, 21 May 2014, viewed 9 August 2014, available at: <http://www.lisa-cooley.com/media/files/a6f95cfbf42616ae08673e0ccc98a619.pdf>

Sylvie Fleury at Salon 94 Bowery. (2013). Bazaar. [online] Available at: http://www.salon94.com/assets/press/Bazaar_online_3.15.13.pdf [Accessed 8 Sep. 2014].

Tate. (2017). Bridget Riley. [online] Available at: <http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/work-week-nataraja-bridget-riley> [Accessed 15 Feb. 2017].

The Met. (2017). Patrick Henry Bruce. [online] Available at: <http://www.metmuseum.org/art/collection/search/489164> [Accessed 15 Feb. 2017].

The Villager, (2012). Ecstatic, Impressionist, Faded and Faux. [online] Available at: <http://thevillager.com/2012/12/13/ecstatic-impressionist-faded-and-faux/> [Accessed 14 Sep. 2014].

Thoughtsthatcureradically.com, (2014). Thoughts That Cure Radically: Jason Karolak at McKenzie Fine Art Inc.. [online] Available at: <http://www.thoughtsthatcureradically.com/2013/02/jason-karolak-at-mckenzie-fine-art-inc.html> [Accessed 24 Oct. 2014]

Vincent, S 2005, 'Alison Fox at ATM', *Art In America*, 93, 10, p. 184, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014

Wolin, JR 2012, 'Trudy Benson', *Artnews*, 111, 1, p. 111, Academic Search Premier, EBSCOhost, viewed 25 August 2014

Yood, James. "Wallace Whitney." *Artforum International* 47, no. 3 (November 2008): 359. Academic Search Premier, EBSCOhost (accessed August 25, 2014).