

CAPÍTULO 9 EL POR ART, LA NUEVA FIGURACIÓN Y LOS REALISMOS

- La década de los 60 fue un periodo crucial en el desarrollo y evolución del arte contemporáneo. En los primeros años de la década, el Informalismo entra en crisis hasta casi desaparecer y solo algunas de las grandes figuras se mantuvieron fieles a sus principios. A principios de los 60 un crítico de arte, tras la ruptura inicial, dijo que el Informalismo puso al alcance de todos los subconscientes la posibilidad de ser pintor. Se convirtió en un movimiento academicista. Ninguna tendencia tuvo tal número de cultivadores ni tanta proyección universal.
- Debido al carácter abstracto del Informalismo, se supuso que esta crisis era debida al agotamiento de la abstracción, cuando en realidad procedía del uso reiterativo de un mismo lenguaje. Se derrumbaba la hegemonía de la categoría comparada con el Cubismo o Surrealismo. La crisis del Informalismo dio lugar a una diáspora de sus participantes.
- Como consecuencia de esta catarsis fueron diversas tendencias las que surgen como respuesta a esta crisis. Se produce un panorama dispar, que sólo tenían en común la idea de superar la crisis de lo informal. Muchos artistas pensaron que el motivo de la crisis era un agotamiento de la abstracción y optaron por la NUEVA FIGURACIÓN.

- Pero también el problema se entendió de manera distinta. Para muchos la crisis era de expresión, no de abstracción. Muchos artistas optaron por una abstracción geométrica de carácter neoconstructivistas como la opción más avanzada de la vanguardia. Frente a estos dos planteamientos, la NUEVA FIGURACIÓN y la ABSTRACCION NEOCONSTRUCTIVA, se suman las opciones del Pop Art, otros pintores entendieron que el problema se produjo por la desaparición de contenidos y no por un problema de forma. A esta idea se debe la aparición de nuevos realismos, asequibles y comprensibles y con carácter crítico.
- La crisis del Informalismo tuvo otras consecuencias: el centro de la vanguardia se traslada de París a NY.
- Estas circunstancias hacen que la década de los 60 sea un periodo crucial para el desarrollo del arte contemporáneo. En estos años se pone de manifiesto la superación de los principios de la vanguardia y del movimiento modernos apuntando a lo que será Posmodernidad, que irrumpe en los ultimo años de la década. Este fenómeno es una transformación radical en los usos y comportamientos de la modernidad y en la forma de actuación de artistas y grupos.

EL POP ART Y LA CRISIS DEL INFORMALISMO

- Rauschenberg abre las puertas a una nueva corriente. Su obra está impregnada de elementos figurativos y con recuperación de componentes dadaístas, que ponía de manifiesto las razones por las que el informalismo se había convertido en una corriente anodina y alejada de sus inicios. El informalismo había llegado a un punto de agotamiento que hacían de su vigencia algo insostenible.
- Con el paso del tiempo la acumulación de experiencias, el aumento de pintores, hizo que lo que comenzó como una actitud de ruptura se convirtiera en la expresión de un academicismo. La espontaneidad se transformó en mera experiencia y mera rutina. La gran cantidad de pintores informalistas precipitó la muerte de sus posibilidades.

AQUILONE (RAUSCHEMBERG)

- Roy Lichtenstein puso de manifiesto que la proyección inmediata de lo instintivo era ya un recurso académico que carecía de todo impulso natural.

PINCELADA AMARILLA Y VERDE
(ROY LICHTENSTEIN)

- Muchos de los artistas que habían participado en la corriente fueron conscientes de esta situación con anterioridad a la crisis.
- El Informalismo fue una tendencia centrada en la pintura, la materia, el gesto , el trazo y el dripping. Excluía toda referencia figurativa y era un arte hermético basado en la expresión subjetiva del pintor. El POP ART aparecía como todo lo contrario. Los artistas tomaban formas y recursos propios de la fotografía y de los medios de comunicación de masa como los periódicos y revistas, los anuncios, el cine, la TV y el cómic. Todos estos medios fueron utilizados como un nuevo lenguaje plástico figurativo en el que se huye de la subjetividad. Se renuncia a mostrar la intimidad del ser, a salir para mostrar lo que le rodea.
- La rápida aceptación del POP ART se debió a la novedad de un lenguaje cargado de contenidos y que tenía algo que no interesó a los informalistas: su carácter comunicativo a través de las formas de unos lenguajes asimilados. Utilizaban imágenes prestados de los medios de comunicación de masas. Esto suponía la constante búsqueda de los artistas contemporáneos para descubrir los innumerables valores del objeto.

- Uno de los problemas que trazan un hilo conductor entre el Dadaísmo, Surrealismo y el Pop Art ha sido la obsesión por desentrañar nuevos valores del objeto, por hallar nuevos valores derivados de la manipulación de la realidad y del objeto como habían planteado los dadaístas o Duchamp, y que ahora inicia su andadura con un sistema plástico. En la nueva búsqueda se seguían dos caminos diferentes:
 - 1 como recuperación física del objeto
 - 2 como representación del mismo.

PAINTED BRONZE (JASPER BRONZE)

GRAN BOTE DE SOPA CAMPBELL (ANDY WARHOL)

- CLAES OLDENBURG, fue el que llevó a sus últimas consecuencias el empleo y manipulación de objetos. Objetos vulgares, ordinarios, de desecho en muchas ocasiones, con los que el artista logró realizar un arte plenamente urbano.

HORNILLO DE COCINA (CLAES OLDENBURG)

GIANT BLUE PANTS (CLAES OLDENBURG)

GIANT HAMBURGER (CLAES OLDENBURG)

- El POR ART es un movimiento que tiene su origen y desarrollo en Inglaterra y EEUU. Era la incorporación de un mundo de objetos que el consumo había introducido en nuestro entorno, que eran del mundo cotidiano. La presencia de estos objetos sacudía al espectador de su rutina y letargo al ponerle delante algo que aparecía con un sentido y un significado distinto del que se le atribuía.

COCA COLA PLAN (RAUSCHEMBERG)

- El POP ART utilizó objetos e imágenes con los que el espectador estaba familiarizado. No eran rebuscados ni sofisticados. Era la más clara reacción contra las formas, refinadas pero acentuadamente personales, del expresionismo abstracto. Para los artistas pop había que salir del ensimismamiento interior, de ahondar en el yo y mirar alrededor. El POP ART dirigió una mirada al exterior, a un entorno urbano transformado por la mecanización, el consumo y el desarrollo.

- **LICHTENSTEIN** había tenido una etapa vinculada al expresionismo abstracto hasta 1960, cuando empieza a introducir imágenes tomadas de cómics. Después empezó a utilizar imágenes publicitarias que le convertirían en uno de los artistas más representativos del POP ART. Algunas de sus obras iniciales parten de la manipulación y el empleo de formas publicitarias que luego abandonará por la inspiración en imágenes de acción de los cómics. Eleva a la categoría de arte formas e imágenes que habían tenido un simple valor de consumo cotidiano.

AS I OPENED FIRE (LICHTENSTEIN)

LA OBRA MAESTRA (LICHTENSTEIN)

- **ANDY WARHOL** empezó como diseñador publicitario. A través del POP ART transmitía imágenes surgidas en el escenario de un paisaje urbano. Personajes famosos u objetos de consumo se convertirán en temas de sus cuadros. Pero al mismo tiempo los artistas contribuyen a crear un arte que tendría una profunda influencia en el diseño, la moda, los anuncios, las artes gráficas y la publicidad.
- Los objetos de consumo y las obras del POP ART se vieron inmersos en un mismo proceso evolutivo. El POP ART no fue solo una tendencia que valoraba, recopilaba y copiaba imágenes de otros medios, sino que creó un lenguaje propio que tuvo una profunda repercusión, que ha llegado a nuestros días.
- El mundo de los objetos de nuestro entorno que constituye la temática del POP ART es inagotable.

MARILYN MONROE (ANDY WARHOL)

- HAMILTON plasma toda la iconografía de los objetos utilizados y revalorizados por el POP ART.

¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE LAS CASAS DE HOY SEAN TAN DIFERENTES, TAN ATRACTIVAS? (HAMILTON)

LA NUEVA FIGURACIÓN

- El POR ART irrumpe como una corriente renovadora en el anquilosado panorama dominado por el informalismo. Se convirtió en una referencia y en una denuncia del anquilosamiento de la vanguardia. Pero el POR ART no llegó a ser una tendencia exclusiva ni hegemónica capaz de trasladar cualquier otro intento de renovación. Fue un fenómeno inglés y norteamericano. En cambio, su proyección se dejó sentir en un amplio panorama de realizaciones de la moda y los objetos cotidianos.
- Como respuesta a la crisis del Informalismo surgen otras tendencias que indagan en la figuración. La FIGURACIÓN se convierte para muchos artistas en una tendencia a seguir. Era un planteamiento ambiguo que dio lugar a distintos pronunciamientos y a que artistas figurativos tuvieran valoración y reconocimiento (FRANCIS BACON).
- El impacto producido por el POP ART afectó sobre todo a la valoración de lo figurativo y al desplazamiento de lo abstracto. Abrió la puerta a nuevas tendencias figurativas que irrumpen con vigencia inédita.

- Antes de la irrupción del POP ART se había creado en Madrid el **GRUPO HONDO**, cuyos vínculos con el Informalismo eran evidentes, pero también introducen referencias figurativas que reafirmaban el valor concedido a la representación como soporte de la pintura.

EL ABRAZO (JUAN GENOVÉS)

LA VIDA (JOSÉ JARDIEL)

- A principios de los sesenta se produjo un clima ambiguo de indefinición sin que ninguna tendencia lograra la hegemonía de la vanguardia. Se inicia entonces en España un panorama dispar de tendencias que se convertirá en algo habitual desde entonces. Se produce un importante desarrollo de la NEOFIGURACIÓN y de una figuración planteada desde diversos enfoques.

ME GUSTA Y TE LO CUENTO (JULIO MARTÍN CARO)

COMPOSICIÓN (JUAN BARJOLA)

MAKMA (JUAN BARJOLA)

- A lo largo de la historia del arte del siglo XX es frecuente encontrar artistas figurativos que pasaron a la abstracción, y otros como KLEE que se mantuvieron entre ambas orillas. Con el agotamiento del Informalismo se pasa de la abstracción a la figuración. La desaparición del Informalismo no supone que los artistas figurativos pasaran a ocupar el lugar hegemónico de esta tendencia. En gran medida la NUEVA FIGURACIÓN fue del de una conversión.
- La vuelta a la figuración tiene su principal manifestación en la ESCUELA DE LONDRES, cuya característica principal es el interés por la figura humana. También se sirven de los temas típicos de la pintura británica: el retrato y el paisaje, que abordaron desde una óptica nueva.
- La ESCUELA DE LONDRES definía a unos artistas de diferentes tendencias y asentados en Londres, un grupo de vida bohemia que vivía y se relacionaba en el Soho.

FRANCIS BACON

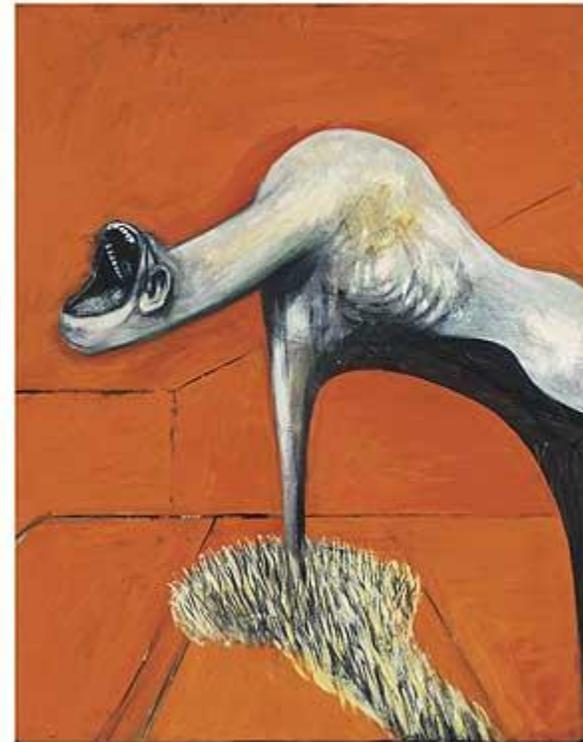
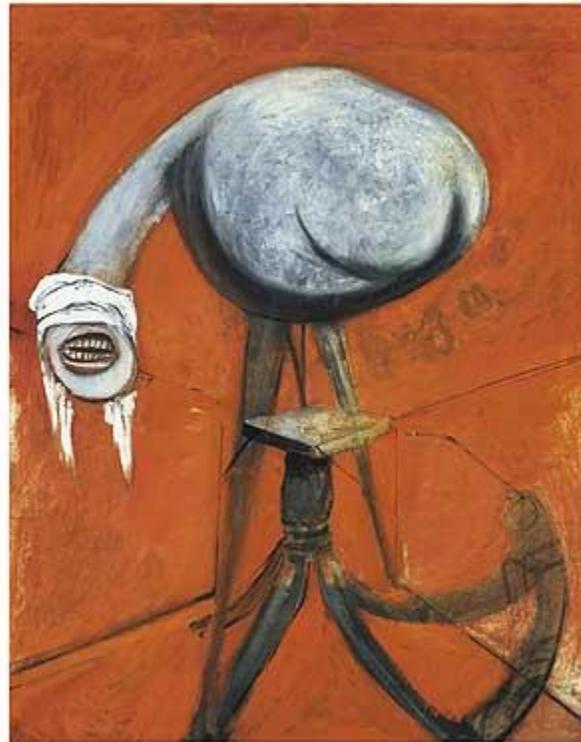
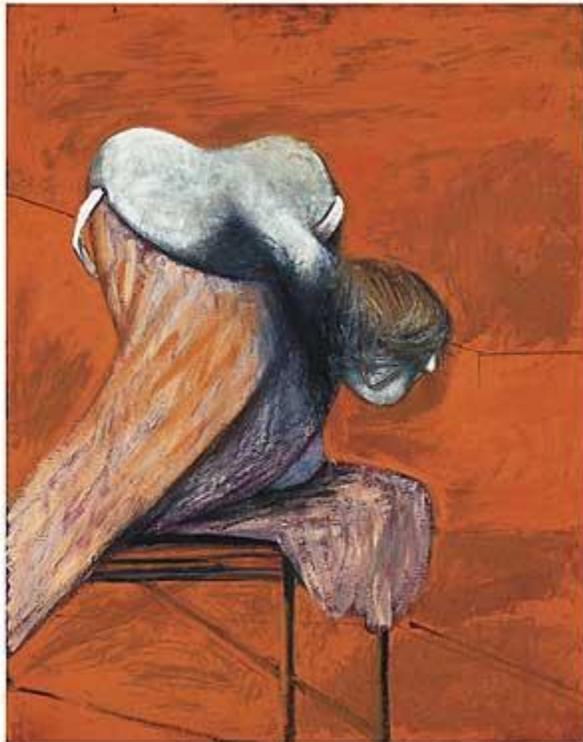
- Es el padre de la Escuela de Londres. Tuvo su primer momento surrealista y de influencia de Picasso.

TRES ESTUDIOS PARA UNA CRUCIFIXIÓN 1933 (BACON)

- En 1945 ya aparece definida su manera de componer: el formato de tríptico, la creación de un espacio propio indiferenciado, la deformación expresiva de las figuras que llega incluso a la mutilación y sobre todo la intencionada representación del hombre anónimo aislado, reflejo de la soledad y angustia.

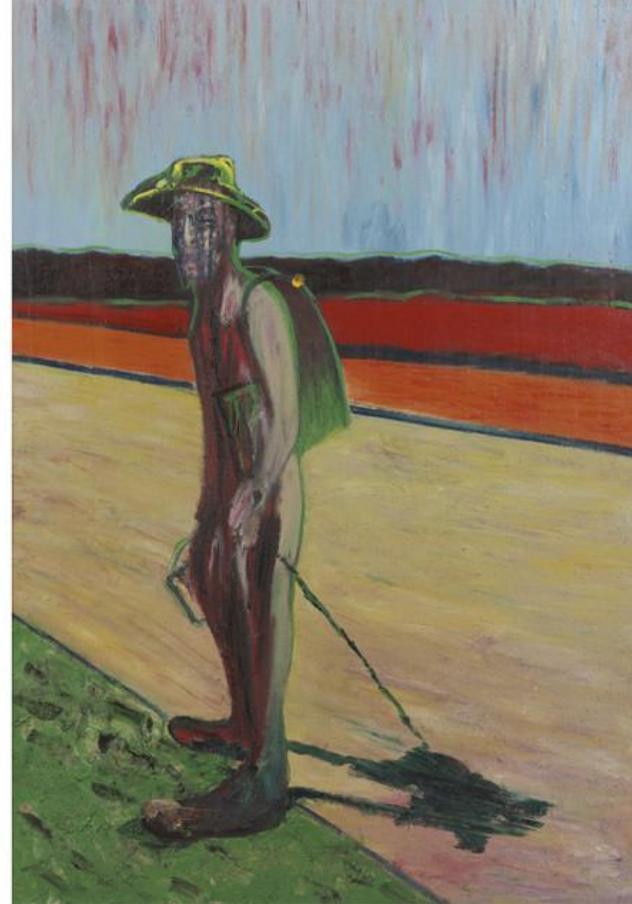
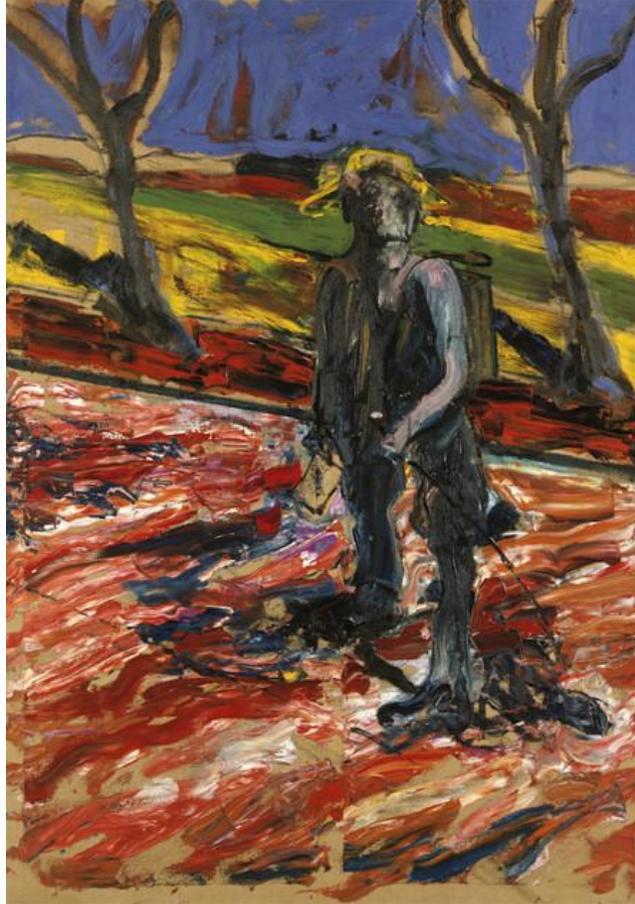
TRES ESTUDIOS PARA UNA CRUCIFIXIÓN 1944 (BACON)

- En su estudio se encontraban reproducciones de obras de Grünewald, Rembrandt, Ingres.... Se servía de publicaciones que daban noticias trágicas para alimentar la vida secreta de sus representaciones.
- Desde 1949 empieza a hacer experiencias con el Retrato de Inocencio X de Velázquez, del que hizo más de 40 versiones.

- También se interesó por la obra de Van Gogh, al que dedicó una serie.

ESTUDIO DE VAN GOGH III (BACON)

INOCENCIO X (VELÁZQUEZ Y BACON)

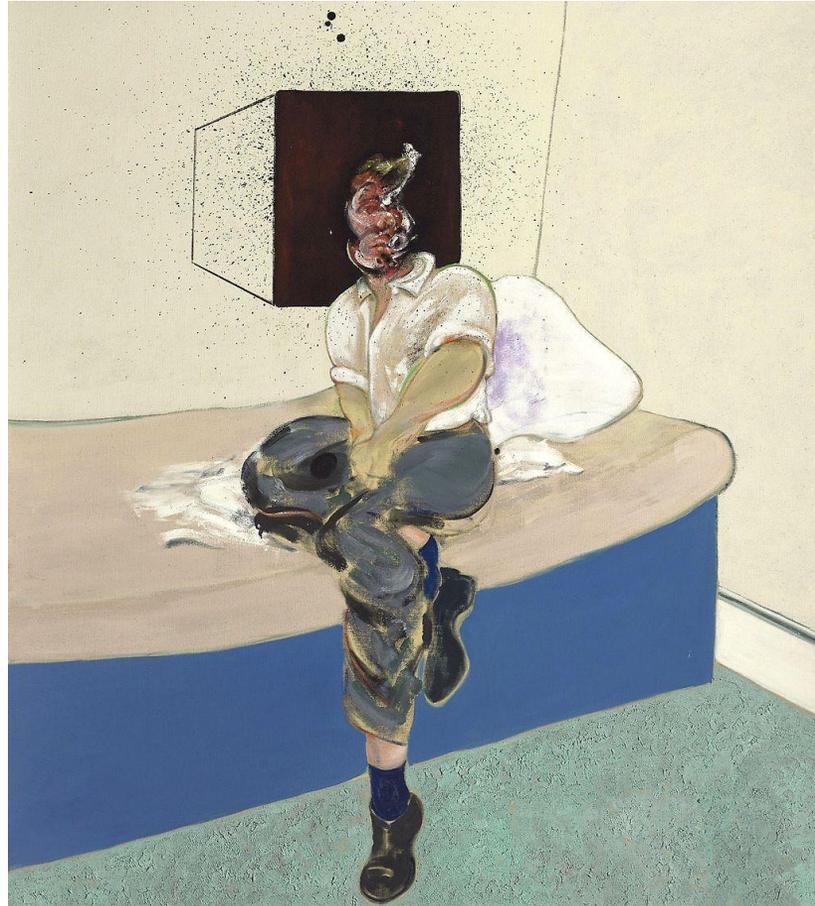
- Desde El Grito de MUNCH no se había expresado la sensación de soledad y angustia que asola al individuo y lo transforma hasta someterlo a un proceso de metamorfosis kafkiano.
- Pese al desarrollo de estos contenidos, la pintura de Bacon no tiene dimensión literaria. Supo traducirlos a un lenguaje figurativo que revolucionaba las formas preexistentes de la representación. El inquieto y palpitante desequilibrio tridimensional de los escenarios forma imágenes de una inquietante plasticidad. La disposición de las figuras, el tratamiento de los rostros en el movimiento de luna angustiada metamorfosis son plasmados con una aplicación de una pintura dinámica, ágil y expresiva, como el dibujo que subraya la idea de permanencia de la figura antes de su transformación. Parte de fotografías u obras de arte del pasado.
- Si algo caracteriza a esta Escuela es dar voz a una sociedad salida de la guerra, en reconstrucción en la que pesaba el recuerdo del Holocausto, Hiroshima y Nagasaki, que proyectaron sobre estos artistas la aspiración de realizar un arte que reflejara la angustia y la soledad del hombre.

MUJER TUMBADA (BACON)

- Bacon fue un pintor a la antigua y clásico en la factura. Su pincelada es ligera y va difuminando las imágenes hasta casi disolverlas, pero en todas sus obras aparece el detalle cruento, el reflejo de la violencia y la desesperación.
- La figuración de Bacon desarrolla angustia desgarrada que envuelve al individuo en la sociedad contemporánea. Encerrados entre paredes, se mueven aprisionados por un ambiente de incertidumbre ante un medio agresivo que lo conmueve, angustia y deforma. Es un testimonio agónico de la soledad.

ESTUDIO DE AUTORRETRATO DE 1964 (BACON)

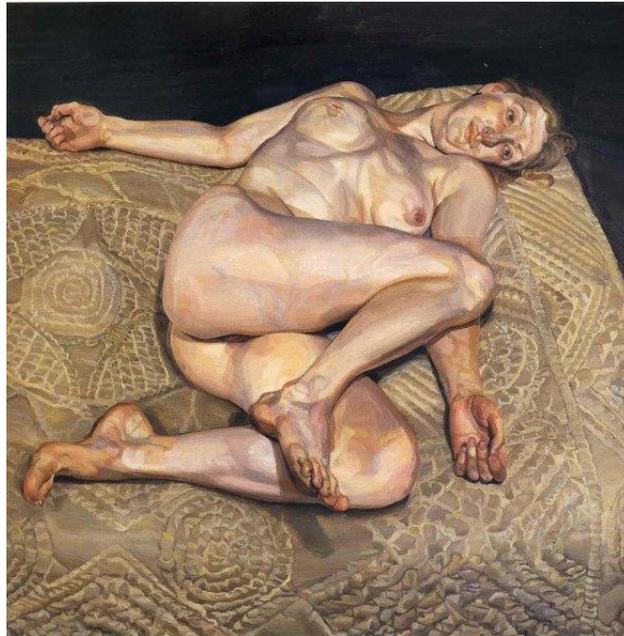
LUCIEN FREUD

- Maestro de pintores, configura un estilo que desde el Surrealismo de la primera época le lleva a una resolución plástica en la que el empaste sustituye a las pinturas pulidas de sus comienzos. En los años 60 sustituye el pincel fino para utilizar uno más grueso que le facilita el empaste. Su taller es a la antigua. Realizó numerosos retratos ambientados en un espacio opresivo y sórdido. El modelo es un puro objeto que se representa de manera desapasionada.
- Le interesaba mucho el arte antiguo, Courbet, Watteau, Rembrandt, Rubens.....

EL TALLER DEL PINTOR (LUCIEN FREUD)

RETRATO NOCTURNO (LUCIEN FREUD)

R. B. KITAJ

- Inventor del término ESCUELA DE LONDRES. Se relacionó con Bacon y los demás miembros. Viajó a España y se interesó por la GC, estuvo en Guernica. Sus primeras obras deben mucho al collage surrealista y sus contactos con el POR ART proceden de las nuevas técnicas seriadas de representación, pero siempre con sentido alegórico y de crítica a la deshumanización y esterilidad del arte contemporáneo. Sus retratos de gran formato recogen la imagen de sus amigos escritores.

THE WEDDING (R. B. KITAJ)

La ESCUELA DE LONDRES, formada por artistas con estilos diversos, encarnó la figura del artista fuera del sistema que rechaza la utilización de la imagen mecanizada para centrarse en la elaboración manual de las obras y en la experimentación personal. Su postura fue de crítica a la sociedad salida de la guerra fría y a la deshumanización del arte. Es muestra del eclecticismo imperante desde la crisis de las vanguardias. Fueron respetuosos con la tradición, intemporales, individualistas, sórdidos en representaciones, sin dejar de ser británicos.

TENDENCIAS NEOCONSTRUCTIVISTAS

- La crisis del Informalismo produjo otras controversias distintas a la de la vigencia de abstracción o la figuración. Lo que también planteó fue la necesidad de crear una opción dentro de la abstracción. Fue un agotamiento de la expresión absoluta y del mundo de la materia al haberse convertido en un juego esteticista que había perdido todo contenido y significación. Las tendencias abstractas de signo constructivo aparecieron como una alternativa válida.
- La abstracción constructiva había estado vigente durante el auge del Informalismo, pero ocupando un plano secundario en la vanguardia. Posteriormente al Informalismo no tuvo papel hegemónico; especialmente el arte neoconstructivista, que se consideraba parte de la historia pasada.
- El nuevo arte constructivo se basaba en un arte geométrico con unos planteamientos basados en la dinámica y el movimiento óptico creado por sus combinaciones.

- El llamado **ARTE CINÉTICO** partía de la experimentación de los efectos de movimiento y dinamismo de la forma. Tuvo gran amplitud de desarrollos. El retorno al orden a la recuperación del sentido de la forma y de la abstracción constructiva se convirtió a través del OP ART (OPTICAL ART) en una propuesta que tuvieron una gran proyección en el diseño, la moda y la publicidad. Era un arte que atraía al espectador.

VICTOR VASARELY

- Interesado por el arte abstracto constructivo. Su obra es una abstracción geométrica basada en el juego dinámico de los efectos ópticos. Sus obras producen vibración, un juego óptico dinámico llamado efecto *moiré*. Se puede obtener mediante dos series de líneas paralelas o círculos concéntricos u otras estructuras periódicas superpuestas por transparencias, la formación de dibujos que oscila.

FORMA EVOLUTIVA (VICTOR VASARELY)

- Su obra tuvo proyección en la creación del grupo RECHERCHE D'ART VISUEL, en París, en 1960. El grupo se planteaba, renunciando al individualismo del arte informal, crear un arte con proyección social, multiplicable y con posibilidades de proyección en otros campos. Sus principios son: liberar al público de las inhibiciones y de las deformaciones de apreciación producidas por el esteticismo tradicional.

CÍRCULO EN CONTORSIÓN SOBRE TRAMA (JULIO LE PARC)

- En España de forma paralela al Informalismo, tuvo lugar la actividad de importantes artistas adscritos a la abstracción geométrica. El EQUIPO 57 creado en París por Jorge Oteiza. Sus planteamientos partían de un ataque al subjetivismo informalista y del propósito de realizar un arte con proyección social aplicando sus diseños a objetos de uso cotidiano y pinturas realizadas en equipo. Sus obras se integran en los principios de la abstracción geométrica que se desarrollaba en Europa como opción racionalista de una vanguardia de alcance colectivo.

SIN TÍTULO. EQUIPO 57

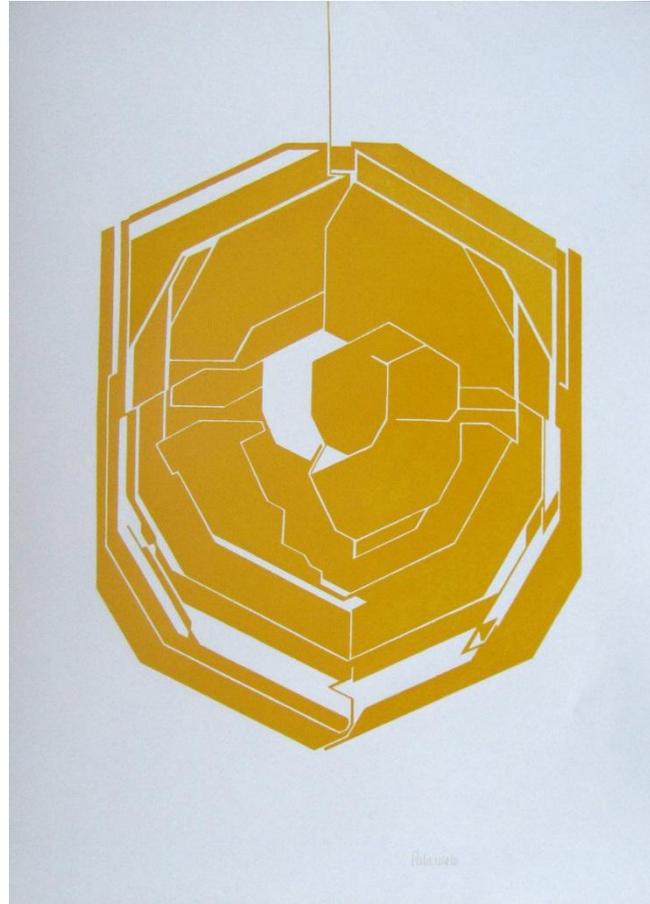
EL BOSQUE DE OMA (AGUSTÍN IBARROLA)

ADLUMED

- Además de este grupo, la abstracción geométrica fue una tendencia relevante en el panorama de la vanguardia española de los años 50 y 60 a través de la obra de artistas como Pablo Palazuelo y Eduardo Sempere.
- **PABLO PALAZUELO**
- Su obra pictórica y escultórica se basa en una combinación de formas sometidas a un riguroso sistema de proporción. El cuadro es una unidad formal en el que cada forma es un elemento de relación inseparable del conjunto y de los planos de color.

SIGILLA (PABLO PALAZUELO)

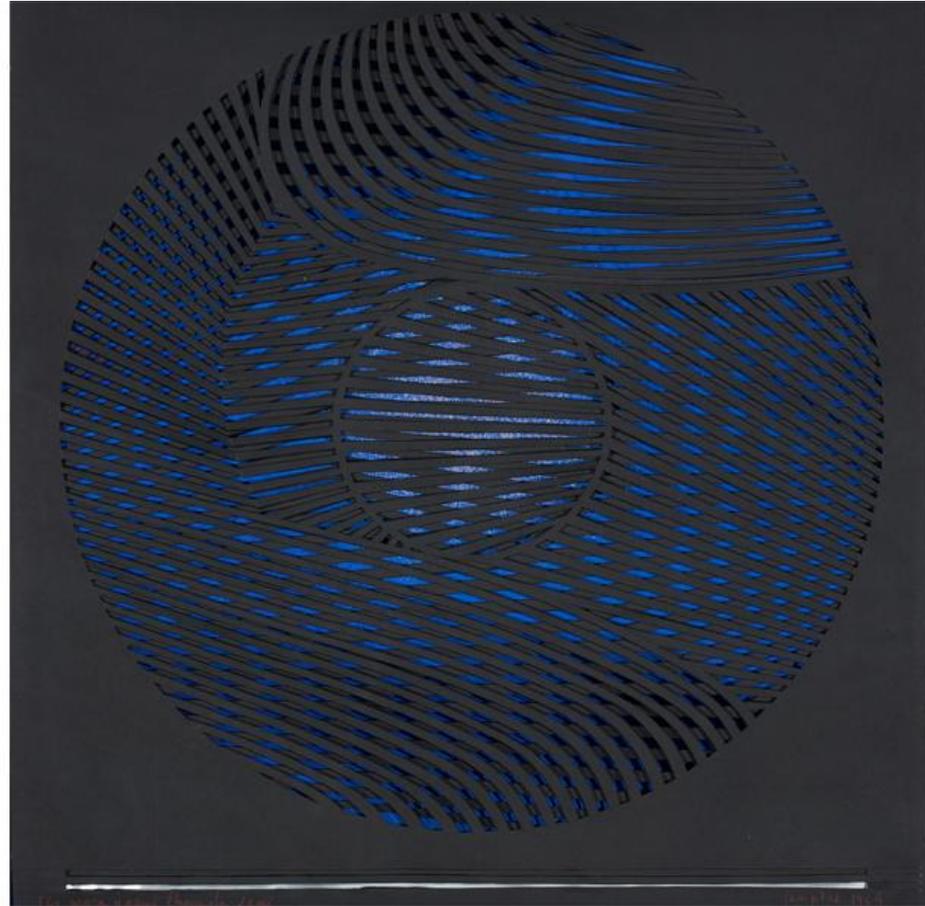
ARQUITECTURA 1-A (PABLO PALAZUELO)

- **EDUARDO SEMPERE**

- Presenta paralelismos mucho más dinámicos del arte óptico. Sus cuadros, realizados a base de líneas rectas crea un paisaje de entramado geométrico.

FLOR NEGRA Y AZUL LLAMADA LENI (EDUARDO SEMPERE)

ESCULTURA MÓVIL PSO. CASTELLANA MADRID (EDUARDO SEMPERE)

ESCULTURA

- Paralelamente a estos pintores, la escultura tuvo un protagonismo en la afirmación de la vanguardia española a través de un arte de signo constructivo. La escultura desarrolló, frente a la vorágine informalista, una opción constructiva.
- MARTIN CHIRINO, que formó parte del El Paso, había desarrollado una expresividad escultórica identificada con el valor plástico de la forma orgánica.

MEDITARRÁNEA III (MARTÍN CHIRINO)

- **JORGE OTEIZA** es un referente de la renovación vanguardista de la escultura española. Sus formas geométricas crean espacios cerrados y compactos de una plasticidad sintética y elemental.

CONSTRUCCIÓN VACÍA (JORGE OTEIZA)

- **EDUARDO CHILLIDA** parte de un concepto orgánico de la escultura, en la que las formas abstractas presentan el latido de una tensión vital.

ELOGIO DEL HORIZONTE (EDUARDO CHILLIDA)

- **ANDREU ALFARO** ha concebido la escultura como un objeto puro, creadora de un dibujo espacial dinámico que transforma la relación del espacio en contacto con la materia escultórica.

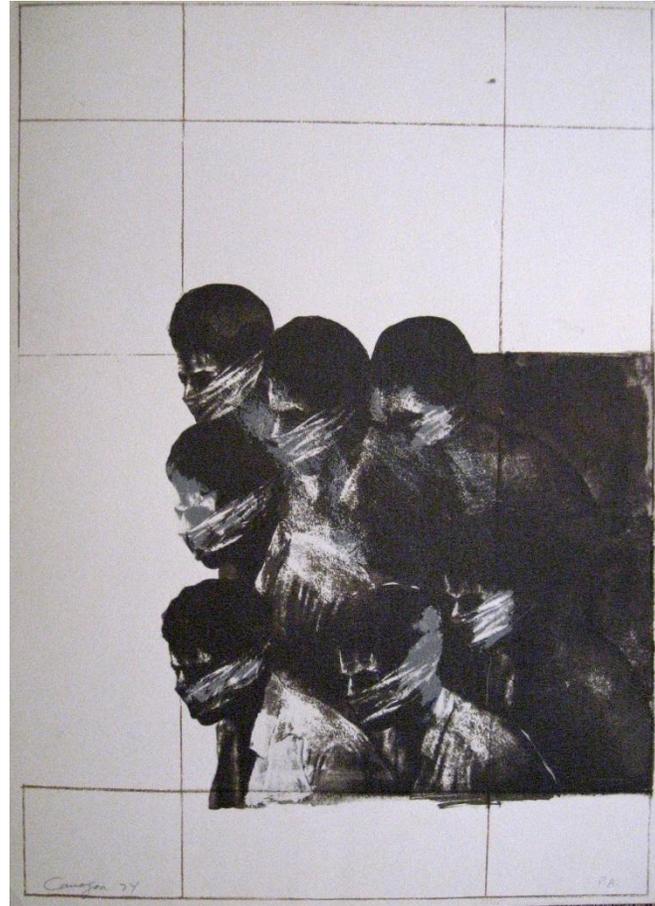
COSMOS 62 (ANDREU ALFARO)

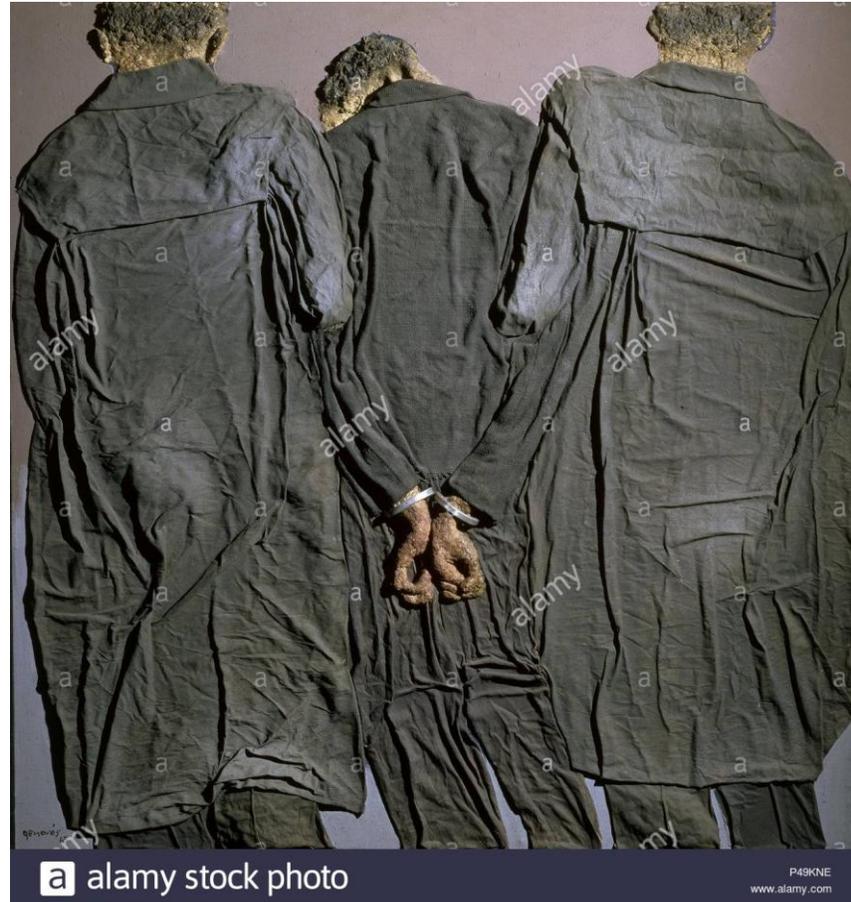
NUEVOS REALISMOS

- A partir de la irrupción del POR ART y del agotamiento del Informalismo, que dio lugar a LA NUEVA FIGURACIÓN Y LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA, surge una tercera alternativa que parte del hecho de que el Informalismo, que había comenzado como una tendencia contestataria, había perdido su rebeldía y sus contenidos. Son los NUEVOS REALISMOS, en lo que se plasma explícitamente unos planteamientos críticos.
- En España, la situación política determinó que la crítica a esta ausencia de contenidos se acentuara y que muchos artistas que habían sido informalistas pasaran a realizar una pintura crítica. Rafael Canogar abandonó la abstracción en los 60 para hacer obras críticas contra la opresión y la violencia. Juan Genovés realizó una crónica de las tensiones del momento, con sus cuadros con muchedumbres corriendo en un espacio reprimido y violento.

EL PASO (RAFAEL CANOGAR)

EL PRESO (JUAN GENOVÉS)

- Otros pronunciamientos, en los que la crítica se planteó desde las formas de la renovación fue Eduardo Arroyo y el **EQUIPO CRÓNICA**, creado en 1964.
- Trabajó utilizando imágenes compuestas por elementos conocidos y de medios de masas. A veces utilizan obras de Velázquez y Goya tratadas con un lenguaje pop, desarrollando crítica social y política. La nueva vigencia de la figuración estuvo lejos de conseguir coherencia y unidad. Fue un rechazo de la abstracción y una recuperación de las numerosas posibilidades de la representación. Juan Barjola, Luis Gordillo, Darío Villalba o José Hernández ponen de manifiesto que la figuración es heterogénea y dispar.

LA VISITA (EQUIPO CRÓNICA)

ME FUI DE ESPAÑA POR ABURRIMIENTO (EDUARDO ARROYO)

LOS CHINOS (LUIS GORDILLO)

LA ORACIÓN (DARÍO VILLALBA)

EL ARTE EXTREMEÑO (JUAN BARJOLA)

- El grupo de los **realistas** de Madrid Antonio López, Julio López Hernández, Francisco López Hernández, María Moreno, Isabel Quintanilla, Esperanza Parada y Amalia Avia, vino a plantear cómo el realismo era una tendencia vigente que aguantaba la comparación con lo abstracto.

LA FRESQUERA (ANTONIO LÓPEZ)

ELENA (JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ)

BELÉN MONEO (FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ)

GRAN VÍA II (MARÍA MORENO)

EL VASO (ISABEL QUINTANILLA)

EXPANSIÓN (ESPERANZA PARADA)

TIENDA DE MÁQUINAS (AMALIA AVIA)

- La labor de estos realistas ha continuado hasta nuestros días. En cambio, las tendencias críticas desaparecieron a final de los 70, cuando hubo normalidad política. El arte se orientaría hacia una concepción más estética y desentendida de compromiso. Con anterioridad ya se estaba gestando esta renovación con el grupo **NUEVA GENERACIÓN**, creado en 1967, creado por Juan Antonio Aguirre. El grupo, que tuvo una vida corta, planteaba el diálogo entre tendencias enfrentadas anteriormente y un planteamiento exclusivamente plástico. De este grupo saldrán algunas de las opciones posteriores del arte contemporáneo español.

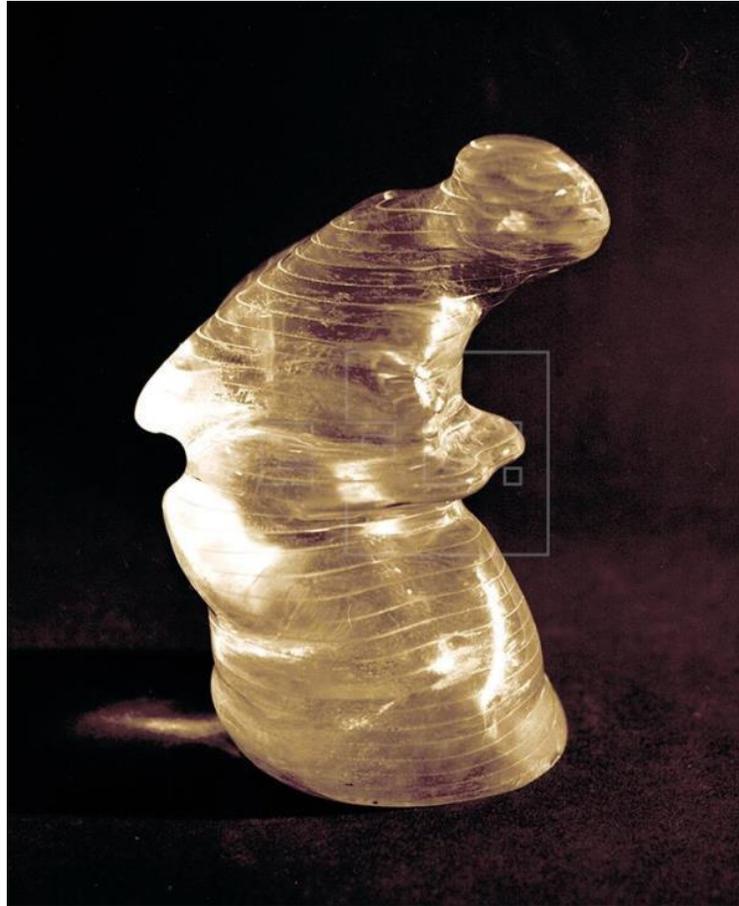
HIMALAYA (JUAN A. AGUIRRE)

PUERTA ROJA (JOSE LUIS ALEXANCO)

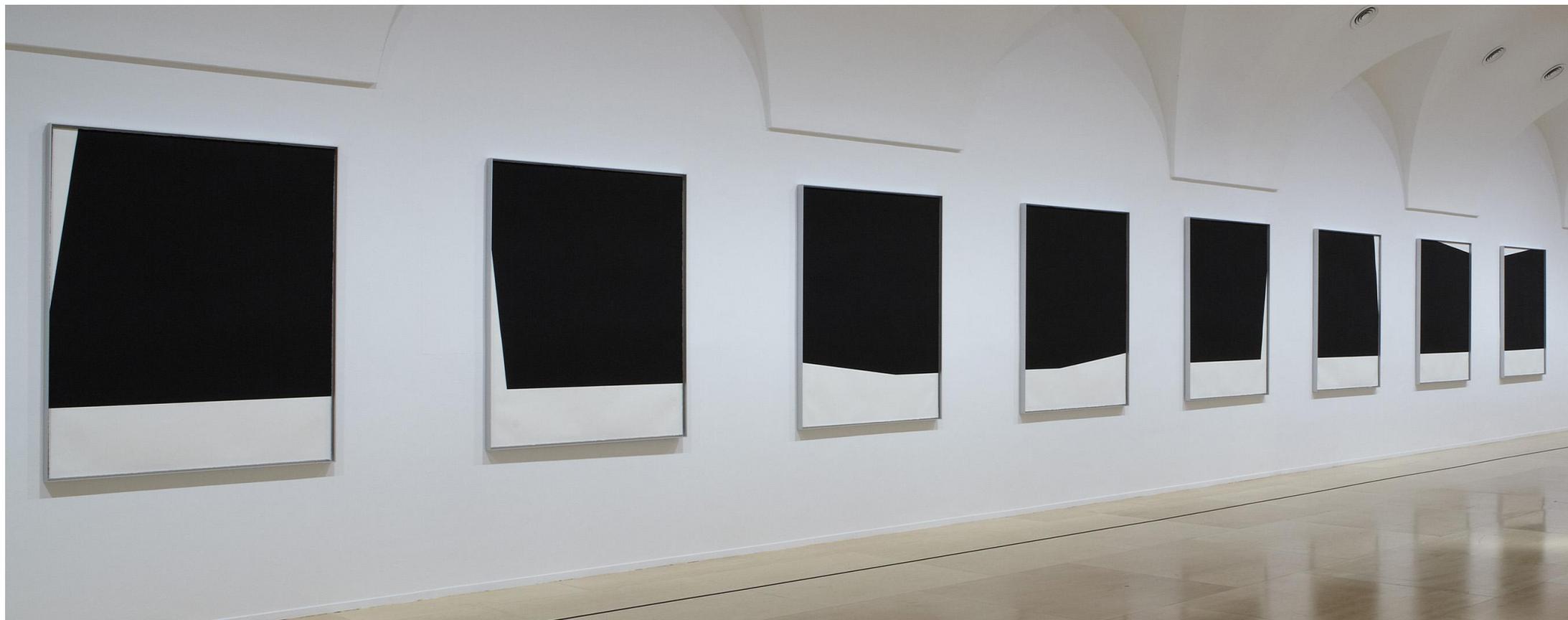
MOUVMT 5 (JOSE LUIS ALEXANCO)

¡AH!, MAGAZINE (ANZO)

LA ROTACIÓN DEL MENHIR (ELENA ASINS)

MERATA (MANUEL BARBADILLO)

