

... Geografía e historia. La pintura después de la Segunda Guerra Mundial. La pintura después de la Segunda Guerra Mundial.

y muchos artistas tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. La llegada de la paz en 1945 traería consigo la reaparición, o más bien el nacimiento de nuevos movimientos de vanguardia que intentarían recuperar las aportaciones del cubismo, el surrealismo y el expresionismo, al tiempo que buscarían soluciones nuevas. El centro del arte va a trasladarse en gran medida a América del Norte y será allí donde se gesten los movimientos más revulsivos. Supongo que vamos a hablar en primer lugar de la pintura abstracta y de sus dos variantes, el expresionismo abstracto y el llamado action painting. He de reconocer que nunca he entendido bien la diferencia entre estos dos movimientos. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Se ha dicho varias veces, y yo misma he comenzado por decir hace un momento, que la vanguardia después de la guerra se gestionó. La vanguardia se gestionó en el siglo XXI, y la vanguardia se gestionó en el siglo XXI.

Eso de algún modo es cierto, pero también lo es, que a Norteamérica llegan muchos surrealistas que se refugian allí para huir de la contienda. El surrealismo, con sus rupturas, habría de influir decisivamente en toda una generación de pintores deseosos de encontrar un modo propio de expresión y liberarse para siempre de las trabas de la academia y el dogma. Dos pintores europeos expresionistas, Hans Hoffmann y Willem de Kooning, se establecen en Estados Unidos a principios de los años 30 y ellos aportan un nuevo espíritu con el que habrían de influir de manera fundamental en la primera generación abstracta. Influyeron notablemente en el grupo que hemos llamado The Action Painting y quizás su influencia en la historia de la pintura. La primera influencia sirva para explicar en qué consistía este movimiento. El expresionismo europeo había trabajado a base del color y el gesto distorsionado. Por otro lado, Kandinsky había prestado su atención a la pintura de la pintura.

de la forma, llegando a una pintura no figurativa. Ese expresionismo abstracto será el que se convertirá en agresivo y violento en los pintores de Action Painting. Agresividad de los colores, manchas sobre el cuadro, tamaño gigantesco del lienzo. ¿Quiénes serían los pintores más destacados de esta primera generación? Quizá los más importantes sean Rothko, Steele y sobre todo Pollock. A ellos desde luego hay que añadir el nombre de Willem de Kooning, ese pintor holandés del que acabamos de hablar y que fue de algún modo el maestro de todos ellos. El momento de esplendor de este grupo de pintores sería la década de 1950. ¿Y Mark Tobey? Es difícil dar una lista exhaustiva porque son muchos los pintores y muchas las tendencias. De todas formas podemos hablar un poco de tres de los grandes maestros norteamericanos de este momento. Mark Tobey, al que tú acabas de citar, Rothko y Pollock. ¡Gracias!

Mark Tobey es un pintor muy influenciado por la pintura del Extremo Oriente. En su abstracción hay cierto sentimiento lírico, búsqueda de un orden. Su pintura es casi caligráfica y está muy lejos de la violencia agresiva de los pintores de la Action Painting. Es quizá la cara opuesta de ese otro gran pintor de esta generación, que es Jackson Pollock. En realidad, Pollock es el mejor representante de la Action Painting, nombre que fue dado por un crítico norteamericano a los cuadros pintados por el artista en el periodo comprendido entre 1947 y 1950. La pintura de Pollock es agresiva, dura, hecha de manchas y de borrones. Prefería pintar directamente con el tubo de pintura sobre el lienzo y a veces

mezclaba la pintura con arena o polvillo de cristal para que adquiriese la consistencia de la materia. Pollock murió muy joven. A los 44 años y se ha convertido en un gran pintor.

en un auténtico mito en Norteamérica. ¿Pero y en Europa? En Europa el expresionismo abstracto se desarrolla a partir de los años 50. En España, por ejemplo, tenemos un gran pintor de la talla de los grandes norteamericanos de la abstracción, Antoni Tàpies. Tàpies lleva más lejos todavía que el propio Pollock su preocupación por la materia desnuda sobre el cuadro. Sus pinturas son grandes manchas de color donde incluye a veces trozos de arpillera, de tela o de saco. Esta corriente abstracta en Europa es conocida también por otro nombre, tachismo o pintura de manchas. Lo que es indudable es que la abstracción y el informalismo cansan y agotan pronto su capacidad expresiva. En los Estados Unidos, concretamente hacia los años 60, hay una clara reacción con la abstracción.

que se concreta en un movimiento tan escandaloso como pudo serlo en sus momentos el surrealismo, que se conocerá con el nombre de Pop Art. Al hablar del Pop Art, uno no puede dejar de hacer sociología, ya que aparece como movimiento de protesta contra la sociedad de consumo. Los pintores toman sus temas y sus modelos de los temas y modelos utilizados por los publicitarios para sus campañas. Los mitos del cine y de la televisión, los eslógans, todo aquello que parecía excluido del mundo del arte, es ahora utilizado por el pintor que maneja los trucos expresivos del cómic o de la fotografía y emplea los colores planos y chillones de la publicidad o las revistas gráficas. ¿Pero el Pop Art fue un fenómeno específicamente norteamericano? Lo sorprendente es que surge simultáneamente en los Estados Unidos y en Inglaterra a finales de los años 50. Es importante resaltar la influencia de un teórico de la música pop, John Cage, que fue desde el siglo XXI, y desde el comienzo uno de los principales ideólogos del grupo.

¿Qué tiene que ver la pintura con la música? En el siglo XX y sobre todo en las últimas décadas, cada vez aparece menos clara la división en géneros. La música se confunde con la pintura, la pintura quiere adquirir las cualidades de la música. John Cage afirmaba que es absurdo diferenciar el ruido de la música. Del mismo modo, los pintores del pop art pensaban que no había temas sagrados y temas no santos. Una lata de conservas tenía el mismo derecho a ser pintada que un paisaje o una mujer. Los pintores de esta corriente llevaron al límite las tendencias iconoclastas. Nada era respetable. El artista tenía entera libertad para utilizar incluso los modelos en serie que le proporcionaba la fabricación industrial. Los grandes creadores del pop art serían Andy Warhol. El artista era un artista que no podía ser pintado.

Leichtenstein y Rauschenberg. Intentar resumir todos los sismos y vanguardias que han surgido en los últimos años es tarea difícil y prácticamente inútil. Una de las características del nuevo arte es precisamente el afán de cambio, de ruptura, de novedad. Nada más surgir un movimiento, existe otro que viene para sustituirlo. Fenómenos como el del happening son reveladores de este afán por convertir el arte en algo no comercializable, algo que es transitorio y que se goza en el momento, pero que inmediatamente son destruidos para que ninguna galería, ninguna cadena comercial los aproveche. Sin embargo, creo que sí merece la pena aludir en este rápido inventario de modos y tendencias al op-art y al arte cinético. ¡Gracias por ver el video!

Nada limita al artista. En su afán por captar el movimiento, ya no bastan los juegos que se centraban en la imagen pintada. Hay que captar las formas esenciales de nuestra percepción del tiempo real. Esta tendencia llevará a dos actitudes distintas. Por un lado, a la creación de móviles, estructuras sutiles que son, en realidad, obras escultóricas y que forman un entramado de hilos capaces de ser movidos por el aire o por los más diversos procesos automáticos. Por otro lado, se desarrolla una tendencia que, jugando con el color y las formas, crea fenómenos visuales de gran complejidad. Hacia 1955, algunos artistas como Vasarely y Soto consiguieron dar una impresión de movimiento mediante la sabia utilización de efectos ópticos muy concretos. Superposiciones, transparencias... La expresión op-art... ...se empleó en 1964 con motivo de una exposición...

que se celebró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Pero en qué consiste exactamente el op-art? La preocupación fundamental del artista se centra en crear, mediante combinaciones de formas geométricas y de color, efectos visuales de gran complejidad. Se basa en las modernas teorías de la percepción y en los presupuestos de los gestaltistas, o teóricos de la forma. De este modo se consiguen curiosos efectos de distorsión, de volumen, de movimiento. Por otro lado, esta tendencia debe relacionarse con el llamado arte cinético. En este caso el movimiento no se busca ya a partir de combinación de formas geométricas o colores, sino mediante complicados artilugios que son auténticos móviles. La época dorada de los móviles será, en realidad, la década de los 30 y el gran creador de la tecnología.

de este tipo de obras sería Calder. Hacia 1955 varios artistas intentan aprovechar en sus obras los efectos de la luz. La movilidad se consigue ahora como en el cine gracias a la combinación de luces de colores que se combinan y varían sin cesar. Algunos artistas americanos utilizan incluso gases raros como el neón o los vapores de mercurio. También los más modernos crean complejas combinaciones siempre cambiantes usando rayos láser, algo así como la decoración siempre renovada de una discoteca movida por un experto disc jockey. ¿Pero todo esto tiene realmente que ver con el arte? El arte es creación, invención. La vanguardia contemporánea es consciente de este punto de partida y por tanto todo vale. Lo importante no es copiar sino saber ver, incluso en lo más trivial o cotidiano, las posibilidades de expresión. Cualquier objeto sacado de su contexto puede adquirir un nuevo sentido. El papel del artista es sólo el descubrir o mejor dicho el dar ese sentido. El arte es la creación, la creación es la creación.

Algunos se limitan, como hemos visto en el pop art, a combinar elementos agresivos de los que nos rodean en las grandes ciudades, anuncios, objetos de desecho, basuras... Todo es arte, aunque haya siempre grandes artistas y otros que sólo son mediocres. Y sin embargo, en los últimos tiempos, todo ese afán de ruptura y de novedad por la novedad, ha producido un cansancio y una reacción. En los últimos años se percibe en todo el arte una vuelta hacia el realismo. Es cierto que a partir del 60 se observa un interés por recuperar la forma y puede hablarse de una vuelta al realismo. Por un lado y frente a las superficies planas que había impuesto el pop art, y sin embargo por influencia suya, se realiza un tipo de pintura minuciosa, casi de retrato. Esta pintura de realismo fotográfico recoge los antiguos modos de la pintura del XIX, espacio con perspectiva clásica, utilización de las sombras, el color y la luz. Y sin embargo, el resultado es tan maravilloso que no se puede imaginar. ¿Qué es lo más próximo de ese arte despersonal?

y agresivo de los años 50 que de los retratos de finales de siglo. Junto a este realismo fotográfico surge además lo que podemos llamar expresionismo crítico que reaparece a partir de la abstracción. El gran pintor de este nuevo modo de pintar será Francis Bacon, uno de los grandes pintores del siglo XX. Fin