

2- EXPRESIONISMO ABSTRACTO

La primera acuarela abstracta (1910) realizada por **Kandinsky** es de estilo libre y espontáneo es considerada como el estudio preliminar de la composición VII y el punto de partida para una pintura que carece totalmente del elemento figurativo, no es sospechoso entonces el porqué esta pintura sea el comienzo de nuevas propuestas, si accidentalmente se sugiere un método automatista, como el practicado por los surrealistas en sus dibujos, o quizás el simple capricho de dar vuelta la pintura, buscando variaciones en la composición y ritmo. Lo cierto es que una gota de tinta cae accidentalmente en un plano, este movimiento provoca resistencia de la mano controlada, la lucha entre los movimientos de la pintura y el pincel, no hacen otra cosa que remontarme a la pintura china, cuando me refería a sus elementos esenciales. No es lo mismo entonces, la búsqueda que se plantea **Kandinsky** en el ritmo o las composiciones chinas. Surgiendo derivaciones de estilo tanto en Norteamérica como Europa, abriendo una gran puerta, dejando un vacío. Los colores son el reflejo de la naturaleza, la forma es interna y traduce la sombra del mundo. El periodo de guerras es una vuelta al espíritu, convulsionado y abrumado deja salir su rabia y nostalgia en cuadros que cada vez se vuelven más comunes e individualista, los pintores muestran sus sensaciones, su mundo personal. Se vuelven en sí, sin embargo comienza a perderse el contenido de la obra. La pintura se vacía en sí misma, con culpa y desvergüenza, contradictoriamente, agotando hasta el último recurso.

Los Españoles

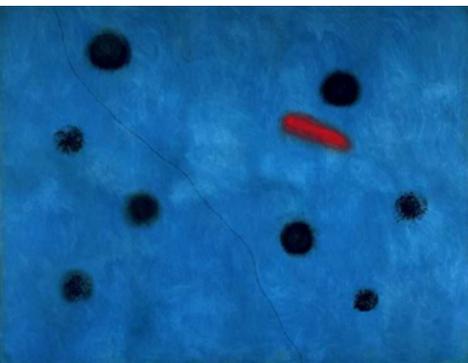
Informalismo

La transformación en la concepción del mundo, inquietud y temor, desasosiego, materia informe, red infinitum, construcción y destrucción, procedimientos técnicos que nos llevan al informalismo español, o sea in forma (Negación del valor tradicionalmente otorgado).*

“Acuarela abstracta”
por W. Kandinsky; 1911
acuarela

“Improvisación”
por W. Kandinsky; 1913
óleo sobre tela

“Azul I, 4.3.1961”
por J. Miró; 1961
óleo sobre tela

---

* “Historia universal del arte” Lourdes Cirlot

El informalismo es una actitud, no es un grupo, es una posición individual, donde la huella del artista es la concepción de sensaciones y emociones en un aparente caos, concepción que se traduce de una manera matérica, gestual, tachista o espacialista. Formas indefinidas o evocadas, contornos difusos, acumulación de empastes, quizás la hechura es el carácter de la obra, poner en operación la verdad del arte. **Dau al set**, la imagen onírica del surrealismo, el collage, el dripping o el grattage, son causantes de entusiasmo, sentimientos progresistas y espontáneos, el sentido de la libertad queda manifiesto en vanguardias que conforman el espíritu, donde el arte se entrega a causas realistas, más prácticas, *“tejer la materia es tejer nuestros destinos”* * Antoni Tàpies la idea de oficio se acentúa, experimentación y trabajo, ponen en operación la verdad del arte, la materia, la sustancia, la nada en un todo, como diría **Heidegger** “la hechura”.

Según **Antoni Tàpies** en su obra **“El arte contra la estética”**, la idea de oficio tiene las siguientes características. Tener un estilo propio significa no tener ninguno. El individualismo es un exceso, el arte verdaderamente es pluralista, supeditado a los ritmos mismos de la naturaleza. La personalidad se constituye, donde el artista bebe de un fondo común de sabiduría colectiva, es este sentido la tarea de desmantelamiento de lo agregado, es positiva y complicada. La fusión con el todo nos remonta nuevamente a los principios de la pintura china. La necesidad de renovar las formas, evolucionando al futuro artístico, está en la impersonalidad, en trabajarse a sí mismo, fuerza y vitalidad, son las verdades esenciales.

Algunos suponen que la finalidad de una obra de arte está en la perennidad, fijación a la momificación, siendo que el ritual es mucho más espontáneo. Juego y actividad artística se fusionan con el sentido de una época, la creación es fundamental.

Me preguntaba por el valor de la obra de arte y la huella que queda, quizás se han repetido las operaciones de creación, las motivaciones son distintas según la época, pero la obra como tal, converge en una misma cosa. Entonces, los principios de creación no son los mismos, en la pintura, llámese

“Gran óvalo”
por A. Tàpies; 1959
técnica mixta sobre tela;
1.96 x 1.70 m

“Papel de periódico con mancha negra”
por A. Tàpies; 1956
objeto assemblage; 0.10 x 0.12 cm

“Brigitte Bardot”
por A. Saura; 1959
óleo sobre tela; 2.50 x 2.00 m

* “El arte contra la estética”

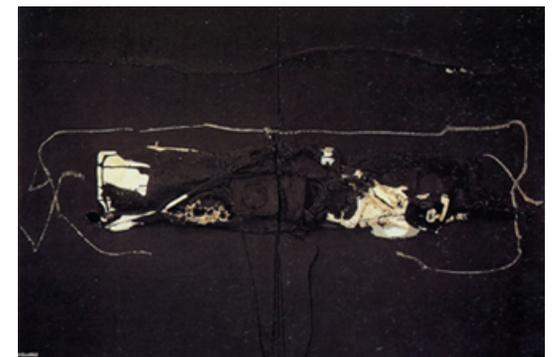
abstracta, expresionista, informalista o vanguardias todas, con los principios de creación en la pintura china. La diferencia del arte informalista español, estaría dada por la sustancia. La materialidad en **Tàpies** como los muros de las calles, abren una puerta en el arte. Observar, simplemente mirar, detenerse en el tiempo, ser testigos de la huella de una época, decir y registrar a través del lenguaje pictórico. Tras la precariedad nace lentamente una nueva modalidad en la pintura, Cataluña es el centro de experimentación bajo una fuerte influencia de **Miro**, en 1948 nace la revista **Dau al set** en la cual se integran las artes. Esta idea ya publicada en **Der Blaue Reiter** es una mirada amplia y englobada de las artes en el siglo XX; fusión de arte infantil, primitivo, popular imágenes del mundo. Manifestación opuesta a la tradición coherente con la mentalidad de una época.

Una receta para **cocinar** la pintura:

Polvo de mármol triturado con aglutinantes y pigmentos en polvo, empastes gruesos que luego serán negados por su exceso a través del grattage. Elimine toda figuración, sin embargo el resultado será una imagen figurada en la mente del espectador, manchas y goteos son puntos de atención, el color viene de la tierra es medio ocre, nostálgico, seco, ausente. También puede incorporar el negro. Como plato de fondo puedes prepara una obra más matérica con elementos del entorno cotidiano, metamorfosis de objetos conjugados con materiales, como la paja, sábanas, papeles, trapos, cuerdas que hacen de la obra más significativa.

“Composición abstracta”
por G. Mathieu; 1962
técnica mixta

“Joyo”
por R. Canogar; 1959
óleo sobre tela; 0.97 x 1.30 m

“Sarcófago para Felipe II”
por M. Millares; 1963
pintura plástica sobre aspillera;
2 piezas de 1.30 x 0.97 m

El aporte de **Joan Josep Tharrats** (1918) en la pintura informal, fue descubrir y utilizar la técnica de la **maculatura**, basada en el empleo de la mancha, como elemento esencial de la pintura, posee una gran variedad cromática y su obra es como un mapa espacial donde la imaginación del espectador le da sentido a la obra.

En este sentido, la pintura se combina en una nueva forma, sin embargo los temas de fondo siguen siendo lo mismo. Podría referirme a la obra de diversos artistas catalanes, como **Millares, Cuixart, Guinovart, Pijuan**. Todos ellos a partir de un lenguaje común, más que renovar esta nueva propuesta de creación realizan obras bastantes similares, ya sean espacialistas, tachistas o matéricas. Aparentemente la facilidad de creación queda vinculada a lo espontáneo y lo gestual al juego. Pero la obra firmemente arraigada al sentimiento no es puro azar ni tampoco simples estados de ánimo, la obra de Tapies, en este sentido, se arraiga fuertemente a la cultura catalana. Otro caso es el de **Antonio Saura** (1930), a partir de su pintura gestual dada por el blanco y negro, no abandona la figuración plenamente, sino que a partir de ella sugiere la negación de las formas, es un decir sí y no, en su cercanía es gesto, pintura matándose a sí misma, en su lejanía son personajes casi ocultos, casi negados.

3- EL CASO DE POLLOCK

La técnica de pollock

“La pintura tiene vida propia. Yo intento dejar que surja.”

En el año 1950 el director **Hans Namuth** realizó un documental sobre la pintura accionista. Esta película muestra **Pollock** en el pleno proceso de creación. Baila alrededor de la tela en una especie de ritmo melódico; vierte pintura directamente del tarro y la salpica por todos los lados creando una fusión de colores y líneas que se expanden más allá de la tela. La importancia no está en el producto final, sino en el mismo proceso de creación, en la acción de pintar. Sin embargo la pérdida del contenido pictórico, queda atrás, quizás la obra de **Pollock** antes de su experimentación con el dripping poseía el control de su movimiento automático, de este modo se fusionaría la pintura en sí misma con el acto de pintar, logrando elaborar una obra donde el peso visual y sus composiciones se ajustaban a una medida abstracta del arte.

El azar, la sobre carga de sentimientos individuales, son como una ventana de la propia miseria humana, es un reflejo de lo que somos, pero en este sentido que es lo que nos llama la atención en su

“Número 26-A; Blanco y negro”
por J. Pollock; 1953
óleo y esmalte sobre tela;
2.20 x 2.716 m

“Foto de J. Pollock pintando número 52”
1950

obra, es la obra como tal o son sus emociones transmitidas en la tela, *"emociones como tales que terminan por ser reiterativas y visualmente poco innovadoras"* *

Jackson Pollock es el artista que introdujo una nueva manera de pintar que influyó muchos de los miembros del expresionismo abstracto que lo siguieron. A partir del año 1947, Pollock cultivó la técnica por la cual es tan reconocido hoy. Esto consistía en el chorreo de la pintura, colocaba el lienzo en el suelo y después usaba varios objetos para manipular la pintura. **Pollock** explicó su método de esta manera:

"Suelo pintar sobre el suelo. Me gusta trabajar sobre una gran tela. Me siento mejor, más a gusto en un gran espacio. Con la tela sobre el suelo me siento más próximo al cuadro, yo formo parte de él. De esta manera puedo caminar alrededor, trabajar a partir de sus cuatro lados, y estar en el cuadro, como los indios del Oeste que trabajaban sobre la arena." *

Para **Pollock**, el acto de pintar debe ser espontáneo y energético. El movimiento de su cuerpo alrededor del cuadro forma parte de su ritual artístico. Al pintar por el rededor de la tela la imagen visualmente no tiene un peso definido, extrañamente se centran la

"Foto de J. Pollock pintando"
1950

energía en el interior del cuadro, justo en el centro, no existe un arriba o abajo. Este proceso es lo que se ha llamado el *action painting* ('pintura de acción'). Desde sus antecedentes como el surrealismo y el automatismo psíquico, esta técnica fue utilizada con gran acogida en norte América hasta acabar los recursos y dar paso al **arte Pop**.

El arte de **Jackson Pollock** es un arte comprometido al desarrollo de la individualidad. En contraste con el realismo que surge durante la Gran Depresión, las obras de **Pollock** reflejan su propia subconsciencia. En contraste al arte informalista español donde esa individualidad esta dada por un sentimiento colectivo de identidad nacional. **Pollock** *"expresa sus sentimientos en vez de simplemente ilustrarlos."* A través del *action painting*, "rompe los esquemas espaciales de la pintura tradicional." No hay división entre color y superficie o entre línea y volumen. Las líneas de pintura parecieran extenderse más allá de los límites del cuadro. Con relación al arte oriental la idea de ingresar en las cosas esta dada por la propia experiencia en **Pollock**, este sentimentalismo, a veces ilusorio pero impulsivo y provocativo es el máximo referente de un arte carente de identidad, **Pollock** comete el acto de matar la pintura, abrir una puerta la pintura ingresar en la obra de arte por medio del movimiento.

* "La Madonna del futuro" Paidós 2003

* "Historia universal del arte" Lourdes Cirlot

Si nos fijamos en cualquiera de sus obras creadas después de 1946, podemos ver la absoluta subjetividad con que pinta. A **Pollock** le encantaba el contraste entre el blanco, la suma de todos los colores y el negro, al mirar el cuadro es posible sentir la energía y los ritmos entrecruzados en su proceso espacial dentro del cuadro, movimientos controlados desde el interior, que fluyen desde la pintura misma. Entonces podemos darnos cuenta que **Pollock** es un prisionero de su propia historia, donde la dinámica de mirarse a sí mismo es reflejo del movimiento en la línea en su pintura.

4- NUEVO REALISMO FRANCÉS

Yves Klein.

El valor simbólico de la obra desde las acciones pictóricas de **Pollock** o el automatismo psíquico del **surrealismo**, derivan en Francia en una nueva expresión nacida del registro y la huella, impregnando la obra de la personalidad del artista.

A partir de las monocromías, **Klein** patenta su propio color azul Klein, como su salto al vacío, es un fiel representante de la realidad inmediata; pintura con lanza llama, o el efecto de la lluvia sobre un lienzo preparado, es el accionar de elementos llamados cosmogonías.

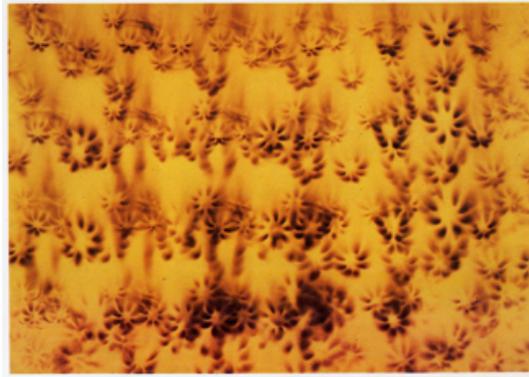

“Las profundidades”
por J. Pollock; 1948
esmalte sobre tela; 2.20 x 1.50 m.

“Accion en la estudio de Yves”
1960
fotografía

El lienzo tendido en el suelo es acompañado de una sinfonía monótona, tocada por veinte músicos, la cual consistía en una sola nota sostenida por diez minutos y seguido por diez minutos de silencio, entonces la acción consistía en la impresión de cuerpos de mujeres desnudas con pintura azul sobre el lienzo, transformando su acción en un acto poético y de tensión. La influencia que posee **Klein** de los rosa cruz se manifiesta en su desarrollo pictórico, es decir los principios de la vida quedan manifestado en sus primeras obras monocromas, como la regresión a un estado inicial, puro y espiritual, en este punto el azul ultramar intenso que crea **Klein** es un modo de decir esto es la primera imagen de lo que vemos, y es evidente, el cielo no es azul pero así lo constituimos ópticamente. De este modo su extrasensibilidad llevada a la sensación de porosidad lo hacen experimentar con la acción de la esponja sobre el lienzo como huella y gesto. Así el cuerpo que es como una gran esponja dada su porosidad, nos acerca evidentemente a la idea de nuevo realismo. Es lo que es y su impresión está dada en el happening preparado por **Klein**, mostrando simplemente como hace realidad la pintura o bien evidenciando su propia forma de hacer. Como el salto al vacío, como un instante

“Pintura al fuego (F45)”
por Y. Klein; 1961
fuego sobre papel montado
en madera; 0.72 x 1.015 m

“Antropología de la época azul, ANT 76”
por Y. Klein; 1960
pigmento azul y resina sintética

congelado. Para **Klein** la pintura es inmaterial, es decir va más allá de la idea establecida de lo que es arte.

Enfrentarse a sí mismo es el acto más crítico de la vida, la cobardía es lo más evidentemente demostrable en el estado humano, llámese arte o nuestra vida, imágenes de imágenes, miedos y un constante mentirse a sí mismo. Entonces en el unísono tiempo de las palabras y palabras, me doy cuenta que enfrentarse a la realidad ha sido una tarea ardua y reiterativa, en la historia personal y mínima de referentes que han mostrado evidentemente su ser, de algún modo extraño es eso otro. Se abren puertas y se cierran ventanas, captar el momento, volverse a sí mismo, lo espontáneo extrapola la pintura en la sensibilidad, entonces la huella y la atmósfera interviene en la visión, hacen realidad, no se trata de ilustrar un modo de ser sino que es ese ser.

5- PINTURA ALEMANA

Continuar la senda de los expresionistas no fue una tarea fácil para el arte alemán, prácticamente los años 50 son un periodo vacío, sin embargo a finales de esta década la aparición de los **happening**, renuevan el arte, otra fuente importante es influencia la ejerció la experimentación plástica realizada en el trabajo de la **bauhaus**.

Wolf Vostell, introduce el decollage en la pintura, conectándose con el nuevo realismo francés, creó el eslogan "*arte es vida, vida es arte*" *, efectuó numerosas realizaciones de carácter ambiental de acción. En 1964 realiza su happenings "**Lechugas**", que durante 1970 estuvieron viajando en tren dentro de unas cajas, de Colonia a Arquisgrán y viceversa.

A finales de los años 60 el **neo expresionismo** alemán se manifiesta como una línea más agresiva y brutal, tanto por sus temas como modo de realización, esta actitud posee un carácter internacional, es una respuesta del accionar humano contra la represión.

"Fotomontaje de Harry Shunck para el salto al vacío de Yves Klein, reproducido por el artista en diario de un solo día" por Y. Klein

"Antropología de la época azul" por Y. Klein; 1969 pigmento azul y resina sintética sobre papel; 2.18 x 1.32 m

* "Historia universal del arte" Lourdes Cirlot

George Baselitz (1938), inspirado en los expresionistas abstractos norteamericanos, como **Pollock**, **De Kooning** o la obra de **Soutine** en Europa, realiza una obra donde el lenguaje pictórico, evoca la mancha y el gesto. En 1970 expone por primera vez; en Colonia; sus cuadros con personajes invertidos. Los temas son diversos, seres humanos, animales, árboles, objetos, etc. Sin embargo el lenguaje es lo más significativo en la obra de **Baselitz**, marcadamente agresivo y trágico. Pintura basada en la gestualidad de la pincelada, registro de la huella, brusca y violenta, acumulación de empastes, demarcación agresiva.

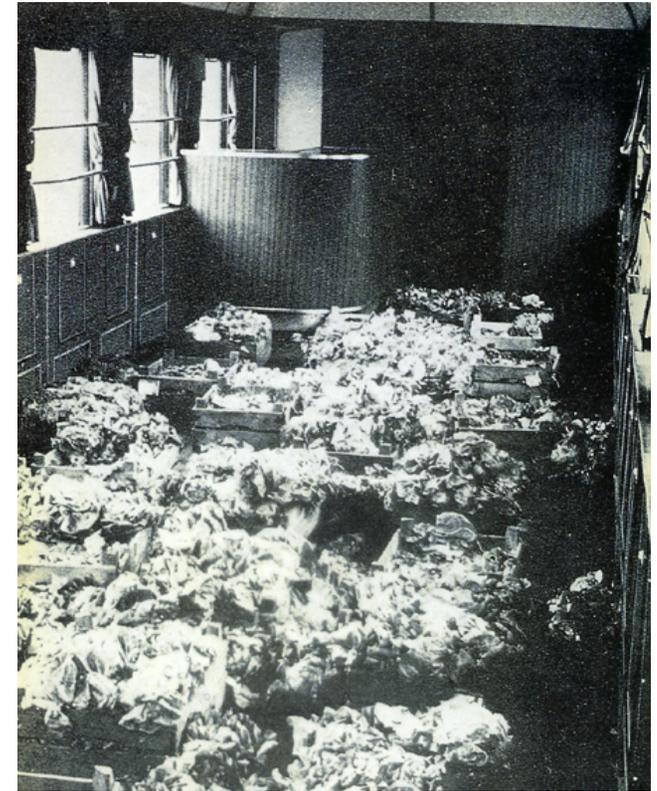

Destaca la obra de **Munch**, **Kirchner** y **Heckel**. Más allá de los expresionistas, sin renunciar a la figuración, el lenguaje en la pintura de **Baselitz** deriva en un gestualismo donde el color es determinante, intensos rojos y anaranjados, tonalidades neutras de grises, distintos valores tonales. El hecho de pintar las figuras invertidas hacen que el espectador se concentre en cuestiones puramente pictóricas. En el terreno escultórico, aborda la temática de la figura humana. Talla agresivamente sobre madera, y luego mancha. Este primitivismo en su trabajar es correspondido como una actitud hacia el mundo. Para comprender esta actitud hacia el mundo debemos conocer el origen de esto.

“Todo o nada; Cómo se deriva en la orilla.

El asunto es penetrar en el fondo de las cosas, derivarse a sí mismo” *

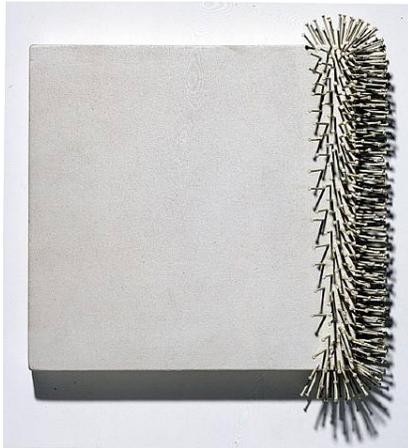
Buscamos e imaginamos realidades en un saber ilusorio. La agresividad como gesto instintivo, brutal o primitivo, es una acción altamente subjetiva, los diversos estados de ánimo provocados en el ser, crean imágenes y proyecciones, según **Nietzsche** estos se derivan en objetivos y subjetivos, o sea podríamos trasladarlo a la pintura como formas de creación; el genio del mundo

“Las chicas de olmo II”
por G. Baselitz; 1972
óleo sobre tela; 2.32 x 1.114 m

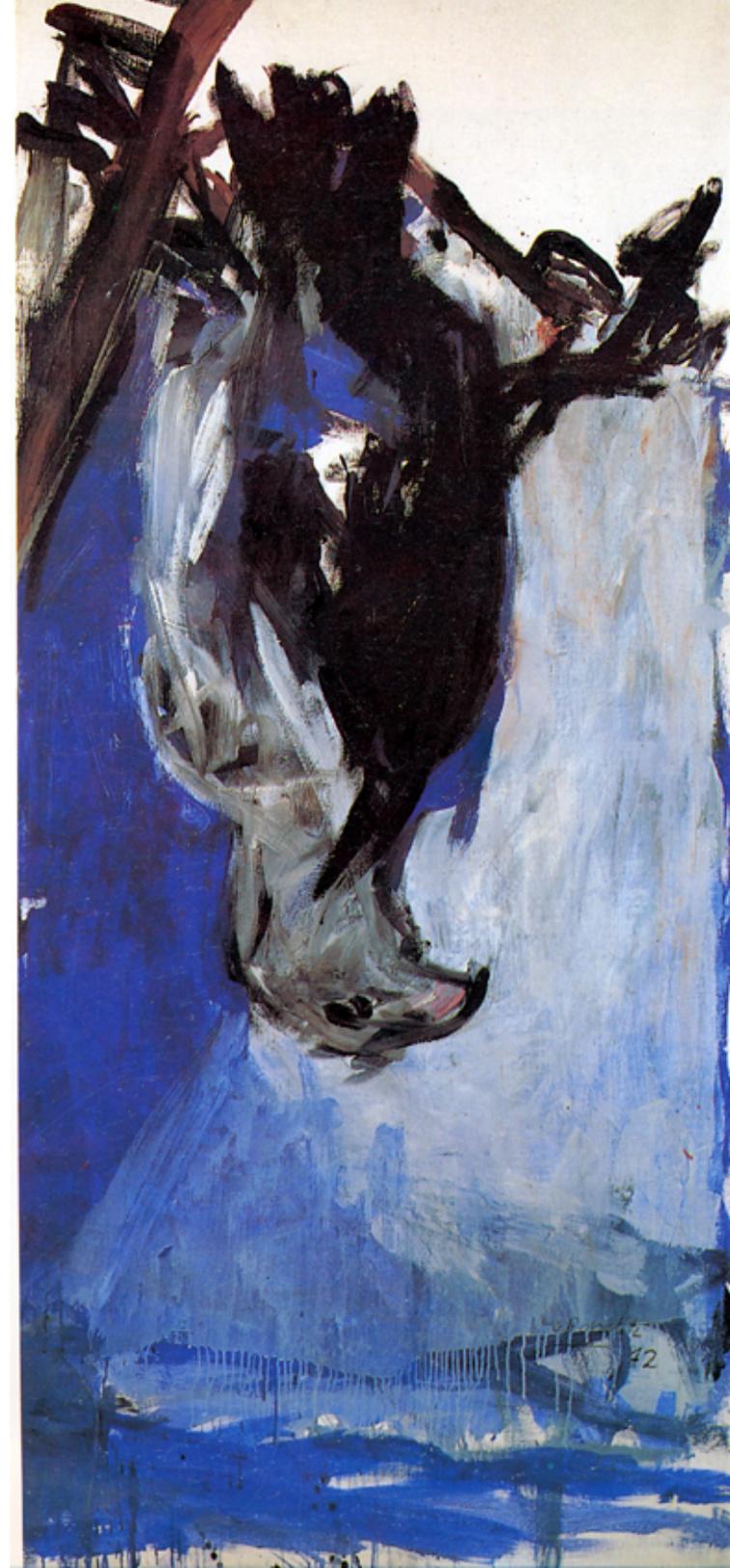
“Lechugas”
por W. Vostell; 1970
happening entre Colonia y Aquisgrán

* “ El nacimiento de la tragedia” Nietzsche

“El Hombre vulnerado”
por G. Uecker;
objeto instalación.1993

“Águila (estandarte con águila)”
por G. Baselitz; 1972
óleo sobre tela; 2.30 x 1.14 m

arde de pasión en el dolor primordial. Como una imagen onírica simbólica, encontramos el valor de la existencia.

“ El genio del mundo sabe algo acerca de la esencia eterna del arte, tan sólo en la medida en que en su acto de procreación artística se fusiona con aquel artista primordial del mundo; pues cuando se halla en aquel estado es, de manera maravillosa, igual que la desazonante imagen del viento que puede dar vuelta a los ojos y mirarse a sí misma; ahora él es a la vez sujeto, objeto, a la vez actor y espectador.” *

El origen del arte estaría dado en el genio dionisiaco y apolineo como en **Homero** y **Arquíloco**.

“El anciano soñador y absorto en sí mismo, artista apolineo, ingenuo mira estupefacto la apasionada cabeza de Arquíloco, belicoso servidor de las musas, salvajemente arrastrado a través de la existencia. *

Como en el **expresionismo**, nacido en el espíritu salvaje, penetrar en lo que hacemos o somos, parte del hombre introducido en el mundo. Esta fuerza es apreciada en el arte de acción, por ejemplo la obra de **Gunther Uecker**, donde su reflexión parte de seres humanos que ponen en peligro a otros seres humanos. Vulneración del hombre por el hombre. Acciones de rabia, fatiga, brutalismo, vida, muerte. Clavos dirigidos contra el cuadro, conquistan la realidad, dirigen, agresivos, sus puntas contra el observador.

---

* “ El nacimiento de la tragedia” pag. 67