

Unidad 13. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX

Taller del arte (en el libro digital)

1 Comentario de texto.

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas.

"El artista neoyorquino más abiertamente provocador fue Jackson Pollock. Pero la provocación no residía en su abstracción a ultranza, sino en un proceso pictórico aparentemente descontrolado.

Existen filmaciones de Pollock en acción. Un lienzo largo, de forma rectangular, yace en el suelo. A su lado se encuentran latas y recipientes llenos de distintos tipos de pintura líquida. Pollock tiene en las manos unos pinceles y palos con pegotes de pintura y los sumerge en las mezclas líquidas. Luego camina incesantemente alrededor del lienzo, por los cuatro lados, agachándose y balanceándose con rapidez, empuñando los pinceles y palos, que gotean y chorrean y dejan rastros dinámicos y salpicaduras de color. Es como un animal que marca obsesivamente su territorio con las manchas de color que lo identifican. A veces, la pintura gotea por unos agujeros practicados en la parte inferior de las latas, que se balancean colgadas de unos cordones. El proceso es instintivo, pero existe un método. Pollock mira con intensa concentración y selecciona rápidamente dónde dejar huellas de distintos colores a partir de zonas no marcadas del lienzo o bien con marcas preexistentes (las primeras de las cuales suelen ser negras). Instinto y deliberación interactúan a una velocidad que, a efectos prácticos, los convierte en simultáneos.

La pintura cae en la superficie con una mezcla compleja de control e impredecibilidad. Los resultados no son aleatorios. Los parámetros (las probabilidades) bien establecidas por la elección de material, aplicador y acción, pero la conducta exacta de la pintura no puede predecirse con exactitud. Era la importancia otorgada a la impredecibilidad lo que resultaba tan sorprendente, como si el artista estuviese abdicando del control y haciendo algo que cualquiera podría hacer".

Martin Kemp; *El arte en la historia*, Madrid, Turner, 2015, págs. 204-205.

1. ¿Quién es Jackson Pollock?

Jackson Pollock (Cody, EE. UU., 1912 - East Hampton, EE. UU., 1956). Pintor estadounidense, estudió arte en Nueva York en el Art Students League y conoció la obra de los muralistas mexicanos. Comenzó su carrera con

obras figurativas y hacia 1938 empezó a interesarse por la pintura abstracta e irracional, buscando inspiración en las obras de los indios americanos. En 1947 adoptó la técnica del *dripping*, y gracias al apoyo de críticos como Harold Rosenberg, se convirtió junto a De Kooning en el representante más típico y destacado del *action painting*. Murió prematuramente en un accidente de automóvil.

2. ¿Qué es el expresionismo abstracto? ¿Dónde nació?

Corriente artística que recibe su nombre porque no evoca la realidad y que engloba varias tendencias, entre otras, la pintura de acción, la pintura matérica y el desconcierto visual que produce la geometría del *op art*. Nació en Estados Unidos, pues tras la Segunda Guerra Mundial París perdió la primacía del arte contemporáneo, que se trasladó a Nueva York.

3. ¿Quién acuñó el término *action painting*? ¿A qué se refería?

El término fue acuñado por el crítico y poeta Harold Rosenberg en un artículo publicado en diciembre de 1952 en la revista *Art News*, refiriéndose a las obras de Pollock, De Kooning y Kline, tres pintores que se interesaban por el acto físico de pintar, convirtiendo el lienzo en un teatro donde actuaban.

4. ¿Con qué instrumentos aplica Pollock la pintura sobre el lienzo?

Según sus propias palabras prefería hacer chorrear directamente el color de un recipiente sobre el lienzo extendido en el suelo, o aplicarlo con palos, llanas o cuchillos.

5. ¿Utiliza Pollock únicamente la pintura como material pictórico?

No, también utilizaba pesados empastes con arena, vidrio roto y otros materiales exóticos.

6. ¿El procedimiento de Pollock para pintar es casual?

No, es fruto de un proceso de reflexión, a pesar de que con sus técnicas se produce una disminución del control que el artista ejerce sobre la gestación del cuadro, a la vez que los materiales se independizan del pulso del pincel y se distribuyen con mayor autonomía.

2 Definición de conceptos.

Define los siguientes términos.

1. Arquitectura posmoderna.

Arquitectura caracterizada por fijar la vista en los estilos del pasado y recuperar el ornamento, el color y los órde-

nes clásicos. Uno de sus principales representantes fue el estadounidense Philip Johnson (1906–2005), quien adoptó el arco de triunfo renacentista y el frontón roto barroco como ornamento en el rascacielos de la American Telephone and Telegraph (AT&T), de Nueva York, que firma en 1979. Johnson apostó por incluir en sus obras referencias historicistas y sostuvo que la idea central de la arquitectura debía ser "el cambio y no el progreso".

2. Minimalismo.

Corriente artística contemporánea que arranca del ensayo *Minimal Art*, publicado en 1965 por el filósofo británico Richard Wollheim y cuyo principal postulado es la frase "menos es más", caracterizándose sus obras por la sencillez y la claridad. Uno de sus representantes más importantes es el escultor y poeta estadounidense Carl Andre, cuya obra más representativa es *Equivalent VIII*.

3. Deconstructivismo.

Corriente arquitectónica que se distingue por formas descompuestas, inclinadas y entrecruzadas, y por el uso de materiales insólitos, como el titanio, que provocan el asombro del espectador. Su principal representante es el canadiense Frank O. Gehry (Toronto, 1929) con diseños como el Vitra Desing (Weil an Rheim, Alemania), el Frederick Weisman (Estados Unidos) o el Museo Guggenheim de Bilbao.

3 Cuestionario.

Responde brevemente a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo concibe y proyecta Frank O. Gehry sus edificios?

Los concibe como formas descompuestas, inclinadas y entrecruzadas, usando materiales insólitos como el titanio y tratando de provocar el asombro del espectador.

2. ¿Cuál fue el primer nombre propuesto por Frank O. Gehry para el edificio ING de Praga? ¿Por qué?

Gehry propuso inicialmente el nombre de «Fred and Ginger» para bautizar el edificio, con el doble objetivo de comunicar la apariencia danzante de la obra y rendir homenaje a la pareja de baile Fred Astaire y Ginger Rogers.

3. ¿Cuáles son los dos grandes desafíos que lanza la escultura de la segunda mitad del siglo XX al arte tradicional?

La pérdida del pedestal y la instalación artística. Sin pedestal en que apoyarse, la escultura abandona el orden vertical para extenderse a ras del suelo e invitar al espectador a recorrerla. La instalación artística también pretende interactuar con el espectador al apropiarse del espacio expositivo y convertirlo en parte de la composición.

4. ¿Qué significa la obra *Equivalent VIII* de Carl Andre?

Según sus propias palabras, sus obras no significan nada, pero *Equivalent VIII* resume la idea de «escultura horizontal», que él crea como "camino que invita a la exploración". No tiene más pretensiones, cada visitante interactuará con ella según su imaginación.

5. ¿Qué es el *arte povera*?

Es un tipo de arte que reacciona contra la alienación que produce el mundo tecnológico, según los escultores que lo practican, y que se dieron a conocer en 1967 en una exposición celebrada en el Museo Cívico de Turín. Su nombre deriva del uso que hacen de materiales pobres procedentes del mundo orgánico, como palos, carbón, tierra o cuero, protestando así por la deshumanización de la naturaleza, aunque también emplean desechos del mundo industrial siguiendo la estética del desperdicio. Uno de sus principales representantes es Mario Merz.

6. Señala las características de *Vega 200* de Víctor Vasarely.

Es un trampantojo geométrico de apariencia tridimensional, en el que Vasarely juega con el espectador mostrándole la distorsión esférica que produce en el ojo humano una red policromada plana. El artista quiso evocar en la serie *Vega* "el universo escurridizo de las galaxias, los ritmos cósmicos y la mutación biológica de las células".

7. ¿Cuál es la temática principal de Andy Warhol?

El *pop art*, abreviatura de "arte popular", que es ovacionado por un público mayoritario, encantado de reconocer objetos triviales en los cuadros y ahorrarse el esfuerzo que suponía interpretar la abstracción. Por ello, Warhol se decanta por los mitos más populares de la comunicación de masas.

8. ¿Qué es la nueva figuración?

Es una corriente figurativa dentro de la pintura de la segunda mitad del siglo XX, que retrata la soledad, el horror y la angustia contemporánea. Su máximo representante es el irlandés Francis Bacon.

Evaluación final (en el libro digital)**Sydney Opera House. Jørn Utzon (1957-1973). Sydney (Australia)****1** Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Por qué se dice que la arquitectura contemporánea se ha convertido en un espectáculo?

Porque, en ocasiones, algunas administraciones públicas se afanan en promocionar espacios públicos a partir de un edificio singular y las multinacionales tienen como estrategia encargar para su sede corporativa una proeza arquitectónica, que se convierta en icono de la marca. Los concursos de proyectos premian la creatividad y las grandes firmas de arquitectura están presentes en los cinco continentes, confirmando que el mundo se ha convertido en una “aldea global”. Unos y otros buscan alternativas a las monótonas cajas de vidrio, heredadas del funcionalismo de la Bauhaus, edificando obras que, por su forma, colorido y altura resultan estridentes con el entorno, pero que en poco tiempo pasan del rechazo a la atracción turística.

b) Señala las características de la arquitectura *high-tech*.

La arquitectura *high-tech* defiende el triunfo de la técnica, tiene un aire de mecano industrial al fabricar sus componentes en serie y goza de interiores diáfanos que pueden distribuirse según las necesidades presentes o futuras. Su pretensión es ofrecer construcciones visualmente impactantes.

c) Aparte de la Ópera de Sydney, ¿cuál es el edificio más representativo de la *high-tech*?

El edificio más representativo de la alta tecnología y el más caro de los construidos en el siglo XX es el Hong Kong & Shanghai Bank, estrenado el año 1986 en la antigua colonia británica del Mar de la China como símbolo de la economía capitalista en el sudeste asiático. Su constructor, el inglés Norman Foster, se inspira en las rampas de lanzamiento de los cohetes espaciales. El bajo lo ocupa una plaza pública con escaleras mecánicas que suben a los clientes al recibidor del banco. Pilares-mástiles, similares a los de los puentes colgantes, sostienen suspendido en el aire este atrio y las tres torres escalonadas que le configuran, con 29, 36 y 44 plantas de espacio libre e instalaciones periféricas. Foster simultaneó los principios de la arquitectura *high-tech* con la filosofía taoísta del *feng shui*, consistente en la ocupación armónica del espacio para lograr una influencia positiva en los usuarios. El edificio encarna los principios bancarios de eficiencia, transparencia y riqueza.

2 Completa en tu cuaderno las siguientes frases sobre la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.

a) El edificio de la AT&T en Nueva York, obra de Philip Johnson, es una torre de oficinas, que rompe con la imagen convencional del rascacielos funcionalista de la Bauhaus para inaugurar la posmodernidad arquitectónica.

b) El Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou es el prototipo de arquitectura *high-tech* con escaleras y conducciones exteriores para liberar el espacio interno. Tiene aires de fábrica de gas o de refinería industrial e inaugura el centro cultural de servicios multitiosos.

c) El Museo Weisman es el museo de arte de la Universidad de Minnesota. La fachada que da al campus universitario es de ladrillo, pero en la que mira al río Misisipi inauguraba el uso de planchas metálicas alabeadas que se convertirán en rasgo estilístico de la arquitectura de Frank O. Gehry.

3 Determina en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

a) Jørn Utzon recibió directamente el encargo de construir la Ópera de Sydney. Falso. La elección del arquitecto para la construcción de la Ópera de Sydney se realizó a través de un concurso internacional convocado en 1955.

b) El Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou sirvió para revitalizar un deprimido barrio céntrico de París llamado Les Halles. Verdadero.

c) Frank O. Gehry ha construido un solo edificio en España, el Museo Guggenheim de Bilbao. Falso. Frank O. Gehry, además del Museo Guggenheim de Bilbao, ha construido en España un hotel con spa para la bodega Marqués de Riscal en el municipio alavés de Elciego.

d) El edificio ING de Praga muestra las formas clasicistas de la arquitectura posmoderna. Falso. El edificio ING de Praga muestra las formas descompuestas y en rotación típicas del deconstructivismo arquitectónico.

4 Señala en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

a) El frontón del ático del edificio de la AT&T en Nueva York se inspira en: el mobiliario del siglo XVIII.

b) El Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París se llama así en honor de: un presidente de la República Francesa.

c) Las bóvedas de la Ópera de Sydney están revestidas de: azulejos.

5 Completa esta tabla ordenando cronológicamente los siguientes edificios de la segunda mitad del siglo XX.

Edificio Lloyd's / Museo Weisman / Edificio ING / Edificio AT&T / Sydney Opera House / Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou / Museo Guggenheim / Banco de Hong Kong y Shanghai

Autor	Edificio	Ubicación	Fecha	Corriente
Jørn Utzon	Sydney Opera House	Sydney	1957-1973	High-tech
Richard Rogers y Renzo Piano	Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou	París	1971-1977	High-tech
Richard Rogers	Edificio Lloyd's	Londres	1978-1986	High-tech
Philip Johnson	Edificio AT&T	Nueva York	1979-1984	Posmodernidad
Norman Foster	Banco de Hong Kong y Shanghai	Hong Kong	1979-1986	High-tech
Frank O. Gehry	Museo Weisman	Minneapolis	1990-1993	Deconstructivismo
Frank O. Gehry	Museo Guggenheim	Bilbao	1991	Deconstructivismo
Frank O. Gehry	Edificio ING	Praga	1992-1996	Deconstructivismo

Grito nº 7. Antonio Saura (1959)

1 Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué es el informalismo?

El informalismo es el equivalente europeo del expresionismo abstracto norteamericano. El término fue acuñado por el crítico Michel Tapié para titular la exposición parisina *Significado de lo informal*, donde se daban cita una serie de tendencias enhebradas por la espontaneidad gestual y su obsesión por desfigurar la forma.

b) ¿Era París la capital mundial del arte cuando Antonio Saura residió en ella?

No, cuando Antonio Saura residió en París entre 1953 y 1956 esta ciudad francesa ya no era la capital mundial del arte. Tras la Segunda Guerra Mundial, perdió la primacía del arte contemporáneo, que pasó a residir en Nueva York. No obstante, los artistas españoles tuvieron oportunidad de conocer en París las tendencias de vanguardia, pues en aquellos años España se encontraba aislada política y culturalmente.

c) ¿Conoces algún pintor informalista español?

Sí, el barcelonés Antoni Tàpies (1923-2012) fue protagonista del informalismo. Artista autodidacta, ensayista, disidente político con la dictadura, ligado en sus orígenes al surrealismo y fundador del grupo *Dau al Set*, revolucionó la estancada pintura española del momento. Como creador artístico optó por la pintura matérica, que se caracteriza por la "mixtura" del óleo tradicional con el polvo de mármol, dando a sus cuadros

la consistencia del muro. Una vez seco, araña el lienzo, lo hiere con tijeras en determinadas zonas y lo tatúa de cruces, flechas, letras, números y signos.

2 Señala en tu cuaderno la opción correcta para las siguientes cuestiones.

a) Antonio Saura formó parte del grupo: *El Paso*.

b) El arte óptico se engloba dentro de: la abstracción.

d) El procedimiento de estampación consistente en interponer pantallas de seda entre el papel y la tinta se llama: serigrafía.

3 Determina en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige estas últimas.

a) Al declinar la década de los cincuenta, el expresionismo abstracto comienza a envilecerse por su explotación comercial y la práctica indiscriminada que hacen de la *action painting* copistas sin talento. Verdadero.

b) Antonio Saura practicó una pintura gestual, de corte informalista, pero sin abandonar nunca la figuración. Verdadero.

c) Antoni Tàpies, además del lienzo, usó otros soportes como el cartón, la paja y la madera. Verdadero.

d) El pintor hiperrealista Antonio López basa su trabajo en el uso de la cámara fotográfica. Falso. Antonio López constituye una excepción dentro del pelotón internacional de pintores hiperrealistas al no utilizar la cámara fotográfica como herramienta de trabajo. Elige motivos que conoce y los plasma del natural, evitando los cambios atmosféricos de la realidad mutante.

4 Completa en tu cuaderno las siguientes frases sobre la pintura de la segunda mitad del siglo XX.

- a) Víctor Vasarely, combinando las leyes de la física con la perceptiva del color, desarrollará trampantojos geométricos de apariencia tridimensional.
- b) La Documenta de Kassel, una de las muestras de arte contemporáneo más relevantes del mundo, consagraba en su edición de 1972 al hiperrealismo, cuyo objetivo es reproducir la realidad con mayor fidelidad que la fotografía.
- c) Los artistas afiliados al hiperrealismo centran su temática en el paisaje urbano, produciendo cuadros acrílicos de gran formato y acabado mecánico.

5 Relaciona en tu cuaderno, por medio de flechas, los autores con sus obras.

Jackson Pollock	<i>One: Number 31, 1950 / Yellow Islands.</i>
Antoni Tàpies	<i>L'esperit català / Inscripcions i quatre barres sobre arpillera.</i>
Antonio Saura	<i>Grito nº 7.</i>
Victor Vasarely	<i>Vega 200.</i>
Andy Warhol	<i>Carpeta con diez imágenes de Marilyn / Rebelde sin causa (James Dean).</i>
Francis Bacon	<i>El papa grita (Estudio del retrato del papa Inocencio X de Velázquez).</i>
Antonio López	<i>Gran Vía madrileña / Madrid desde Torres Blancas.</i>