

BLOQUE 10. PINTURA. EXPRESIONISMO ABSTRACTO.

CLAVES

- EEUU, 1947: **ABSTRACCIÓN + SURREALISMO**
- Primera vanguardia propiamente estadounidense
- Automatismo heredado del Surrealismo

CONTEXTO HISTÓRICO

- Tras la II GUERRA MUNDIAL
- Presencia en Nueva York de grandes artistas vanguardistas europeos
- Influencia del grupo SURREALISTA
- Desarrollo durante 20 años en EEUU
- Posterior divulgación por Europa (1964), Japón y Sudamérica.
- Influencias posteriores: *Informalismo* español, *Tachismo* francés, arte *Minimal* estadounidense.

CARACTERÍSTICAS FORMALES:

- **Grandes formatos**
- **Preferencia por la abstracción con excepciones** (mujeres de Willem deKooning)
- **Nuevas técnicas de aplicación, aunque siguen usando el óleo sobrelienzo**
- **Personalidad del artista expresada en el gesto, la materia, el movimiento.**
- **Frontalidad, sin jerarquía en el espacio pictórico**
- **Cromatismo limitado** (blanco, negro y primarios)
- **Anticipo del arte minimal en los que usan un solo color**
- **Angustia y conflicto expresados mediante trazos violentos. Influencia del Existencialismo.**

DOS VÍAS:

A. **ACTION PAINTING** (pintura de acción). Posteriormente influye en el Tachismo francés.

▪ **CARACTERÍSTICAS:**

- Pintura ritual de gesto, acción o color (el proceso).
- Expresión del estado de ánimo y búsqueda del auténtico yo.

▪ **AUTORES:**

- **JACKSON POLLOCK (Wyoming 1912-1956 N. York) (AUTOR PAU):**

A. TÉCNICAS:

- Creador del “**DRIPPING**” o salpicado, bien con brocha o pincel, bien dejando caer hilos de pintura de una lata agujereada. El lienzo, siempre horizontal. Importancia del azar.
- Aplica el “**ALL OVER**” u horror vacui en el que todo el lienzo se cubre, como obra infinita.
- Su violencia a la hora de pintar le vale el sobrenombre de “Jack the Dripper”

B. ETAPAS:

1. Influencia regionalista de muralistas mexicanos, el surrealismo y pintura de arena de indios navajos del Oeste americano.

- 1928: Manual Arts High School de Los Ángeles. Contacto con el gurú espiritual Krishnamurti (búsqueda de objetivo vital). 1930: psicoanálisis de Freud e Inconsciente colectivo de Carl Jung (arquetipos ancestrales). Estudia en el Art Students League de Nueva York. Obra “*Going West*”, 1934
- 1937: alcoholismo, internamiento psiquiátrico.
 - 1938-42: trabaja para la *Federal Art Project, Works Progress Administration*. Se casa con la pintora Lee Krasner.
 - 1939: Estudios del Guernica de Picasso. Admiración por Miró y El Greco.
 - Influencia de Siqueiros y Orozco en cursos de Muralistas Mexicanos: grandes dimensiones, potencia, aerógrafo, pinturas industriales.
 - Temas Universales: La Muerte, el Nacimiento... 1941, obra “*Birth*” (influencia de Picasso, arte indígena americano y máscara inuit).

2. 1943-50: aproximación a la abstracción de carácter totémico. Encargo de Peggy Guggenheim. Años de fama.

- “*Mural 1943*” (all over) para Peggy Guggenheim. La pintura cae directamente del tubo, pincelada libre.
- **1947, Dripping, lienzo en suelo.** Acción, impulsos, ritual (danza), azar. Nuevos materiales: cuchillos, vidrios rotos, arena, palas de jardinero, varitas... Comunión intensa cuerpo-pintura-lienzo=acto de pintar.
- **Obras sin título, sólo numeradas (pureza pintórica):** *Number 1º, 1948. Number 30 (“Autumn Rhythm”) 1950.*
- **Crítica y CIA llevan a Pollock al estrellato (posible estrategia anticomunista norteamericana)**

3. 1950-56: depresión. vuelta al alcohol y a las pinturas totémicas monocromáticas (negro).

“*Portrait and a Dream*”, 1953

1956: muerte por accidente de coche al conducir ebrio.

B. COLOR FIELD PAINTING (grandes campos de color) Deriva de los experimentos espaciales del Cubismo. Posteriormente influye en el Arte Minimal.

• **CARACTERÍSTICAS:**

1. Estudio de yuxtaposiciones y combinaciones cromáticas
2. Superficies de grandes dimensiones
3. El color como emoción
4. Inspiración lírica y meditativa del sentido del mundo.
5. Expresión de verdades metafísicas eternas (entrada perceptiva)
6. Reflejo del ser turbado y desquiciado de nuestro mundo.

• **TÉCNICA:** “ALL-OVER”

• **AUTORES:**

- **MARK ROTHKO:** plasmación interior del artista por manchas de color. Gran formato.
Años 30: expresionismo
Años 40: surrealismo
Años 50: “Color Field painting”: superposición de veladuras de color.

EXPRESIONISMO FIGURATIVO, NUEVA FIGURACIÓN O ESCUELA DE LONDRES 1950-60

○ **CARACTERÍSTICAS:**

- **Figuración subjetiva**
- **Existencialismo (pesimismo)**
- **Crítica y burla cruel de la sociedad.**
- **Simbolismo extraído de la realidad personal e histórica.**
- **Técnica de Informalismo (gestualidad, carga matérica, libertad creadora....) en la figura humana.**
- **Deformación expresionista e iconografía surrealista**

○ **AUTORES:**

○ **FRANCIS BACON, inglés de origen irlandés. (1909-92). Neofiguración Independiente.**

- Influenciado por los artistas de la Nueva Objetividad alemana en Berlín y París, por Munch y por los españoles Velázquez, Goya y Picasso.
- Influencia posterior en el pop inglés.
- **Características:** Cuerpos mutilados, órganos atrofiados, anomalías anatómicas en fondos monocromáticos. . Horror, deformación extrema. Grito desgarrado.

- **Obras:** retratos y autorretratos.
 - *Tres estudios de figura en la base de una crucifixión, 1944*
 - *Tres estudios de Lucian Freud.*

- **LUCIAN FREUD. (1922-2011). Nieto de Sigmund Freud (psicoanálisis)**

- **Características:**

- Estudio psicológico en autorretratos y retratos de gente cercana sin sentimientos aparentes. Búsqueda de personalidad esencial.
- Fuerte luz que potencia la carnalidad y visceralidad matérica endesnudos (sordidez de las posturas, crudo realismo)
- Perros, caballos...(autobiografía)

- **Técnica: impasto, colores neutros.**

- **Obras: múltiples autorretratos y retratos anónimos y algunos muy conocidos:**

- Francis Bacon, 1952
- Retrato del barón Thyssen, 1981

Retrato de la Reina Isabel de Inglaterra, 2000