

PINTURA . POP ART

CONTEXTO HISTÓRICO:

- U.K.: mediados de los 50
- Expansión a EEUU hasta los 70
- Post II GM, Guerra Fría, Nueva York como centro artístico

CLAVES

- Reacción frente al Informalismo y el Expresionismo Abstracto.
- Retorno a la figuración, al objeto, la realidad
- Crítica al consumo, las nuevas tecnologías y los mass media.
- Unión de imágenes de la cultura popular y medios de masas (arte y vida): capitalismo y cultura de masas (publicidad, cómic, cine, fots, revistas...)
- Técnicas: collage, serigrafía, fotografía, acrílico, óleo, gomaespuma...
- Conexión entre elementos ya preexistentes (ver referentes)
- Colores puros, brillantes, fluorescentes (industria)
- Temas: fama, sexo, consumo, tecnología, crítica a la realidad del momento
- Representación frontal o repetitiva, inexpressiva.

REFERENTES:

- DADA(sin carácter destructivo): Duchamp, Kurt Schwitters
- SURREALISMO
- NEODADA estadounidense (compromiso social): Robert Rauschenberg y Jasper Johns

AUTORES:

- **INGLATERRA: Grupo Independiente, Londres, 1952, precursores del movimiento: ironía, parodia, más académico. Visión americana desde la lejanía.**
  - **Eduardo Paolozzi**: cartel con POP 1952 "*I was a Rich Man's Plaything*" (1ª aparición de la palabra)
  - **Richard Hamilton**: "*Just What is it that makes today's homes so different, so appealing?*", 1956. (*Manifiesto POP británico*). Expo "*This is Tomorrow*".
- **EE.UU.: década de los 60**
  - **ROY LICHTENSTEIN**:
    - Parodia, ironía, puntos benday, colores industriales, lenguaje de los cómics, dominio de la línea (reproducción a mano).
    - Ambigüedad entre crítica y admiración por la sociedad consumo
    - Influencia de Matisse y Picasso.
    - Obras: "*Woman in Bath*", 1963, "*Good morning, Darling*", 1964, "*M-Maybe*" 1965
  - **ANDY WARHOL**: fresca, humor, superficialidad.
    - **Cultiva todas las facetas artísticas (también tv, cine, moda, performance...)**
    - **Creador de una marca propia** como producto de consumo
    - **Éxito rotundo en Nueva York**, fama, estrella del POP
    - **Ilustración y Publicidad**: muestra de productos en serigrafías como *Sopas Campbell 1962*, *Botellas de Coca-Cola verdes, 1962*, y *personalidades (Marilyn, 1964, Mao, Elvis...)*.
    - **Estudio The Factory**: grupo rock La Velvet Underground.
    - **Visionario de la subcultura y la moda y la fama efímeras actuales.**

- **DAVID HOCKNEY** (pintor, fotógrafo, escenógrafo inglés que trabaja en EE.UU.)
  - Pintura satírica, obra gráfica, agudos retratos de personalidades, diseños de fuerte expresividad.
  - Superficies planas de pintura acrílica, profusión del dibujo.
  - Realza e idealiza con sensibilidad a los modelos.
  - “*A bigger splash*” 1967. Serie de piscinas de Los Ángeles. *Colorista, ingenuo, naif.*
  - **Finales Década 60'**: naturalismo que preludia el Hiperrealismo (*Sra y Sr Clark Percy, 1971*)
  - **Escenografías de óperas y composiciones con Polaroid de los 80'** (“*Henry Moore*” y “*Retrato de su madre*”, 1982)

• **ESPAÑA:**

- **EQUIPO CRÓNICA: POP CRÍTICO ESPAÑOL. VALENCIA, 1964-1981 (AUTOR-EQUIPO PAU)**

- **CONTEXTO:** ESPAÑA, Dictadura de Franco en su época de Desarrollismo (introducción a la sociedad de consumo) y Transición a la Democracia ((años 60 y 70)

- **FORMACIÓN:** (dúo que fue inicialmente trío)

- Rafael Solbes (muere en el 1981 con sólo 41 años)
- Manolo Valdés (1942)
- Juan Antonio Toledo (abandona el grupo en el 1965)

- **CLAVES:**

- **IDEOLOGÍA:**

- Denuncia social + uso de elementos de cultura popular (implicación con el mundo real)
- Arte Comprometido lleno de mensajes subliminales y fina ironía que debe esquivar la censura
- Análisis político del país

- **ESTÉTICA:**

- Arte figurativo desde la óptica Pop: claro, sencillo y directo.
- Imágenes llamativas, rompedoras, irónicas, ambiguas
- Unión de Temas pictóricos+ Temas sociales. Revisión de pinturas clásicas de la Hª del arte.
- Trabajo en series pictóricas
- Superposición de dos planos: 1º figuras, 2º fondos
- Dos Esquemas compositivos: a través de las figuras y el color.
- Uso de la cita: idea o imagen
- Imágenes de carácter fotográfico

- **ETAPAS:**

1. GESTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO. 1964-67:

- Surgen en Valencia 2 grupos: Estampa Popular y Crónica de la Realidad.
- Método de Trabajo Colaborativo en un mismo taller: elección de noticia, documentación gráfica y elaboración de lienzos individuales. Posteriormente, lienzo único colectivo.
- Obras neutras de la pareja Solbes-Valdés.
- Mensaje (lo semántico) por encima del virtuosismo técnico: técnicas despersonalizadas.
- Temática: emigración laboral y censura a la prensa.
- Iconografía de los mass media.
- Técnicas: fragmentación de imagen, variación, deformaciones.
- Obra: "*Folclore*", 1965

2. PRIMERAS SERIES. 1967-72:

- 1967: exposiciones en París, Barcelona y comienzo de las series.
- Introducción de obras de la Historia de la Pintura española siglo de Oro: XVI y XVII (Velázquez, Ribera, Zurbarán), Goya, Picasso y del POP ART (Lichtenstein y Warhol)
- Uso de ellas para revisar, desmitificar y satirizar la historia, el arte y la política.
- Mayor detalle y mayor gama cromática.
- Soporte: tela.
- Series:
  - **La Recuperación (1967-69)**: pintura del Siglo de Oro como crítica a la campaña del Ministerio de Turismo franquista.
  - **Guernica 69 (1969)**: intento de recuperación del Guernica (en el MOMA de N. YORK). Destaca "El intruso".
  - **Autopsia de un Oficio (1970-71)**: reflexión sobre el oficio de pintar. Uso de Las Meninas. Destaca "El perro" o "La salita".
  - **Policía y Cultura (1971)**: *represión estudiantil y sindical a partir de mayo del 68*. Episodio del Proceso de Burgos contra sindicalistas (1970). Destaca "Pim-pam-pop".
  - **Serie Negra (1972)**: Violencia, acción, objetos de posguerra. Tonos negro y gris. Ficción de novela policiaca y cine negro americano. Cuestionamiento de la acción pictórica. Destaca "*Pintar es como golpear*" y "*La derrota de Samotracia*".

3. EL PAPEL DEL ARTE Y LOS ARTISTAS. 1972-77: (Franco muere en el 1975). Intensa producción.

- Series cortas de reflexión sobre arte y política del momento.
- Culminación del realismo crítico.
- Series:
  - **Oficios y oficiantes (1973-74)**: reflexión pictórica, repetición imágenes.
  - **La subversión de los signos (1974)**: *aparecen pintores históricos*.
  - **Variación sobre un paredón (1975)**: *fusilamientos del 75*.
  - **Ver y hacer pintura (1975-76)**: *reflexión sobre el oficio del arte*.

4. ÚLTIMAS SERIES Y DISOLUCIÓN. 1977-81:

- 5 series y una sexta inconclusa: muerte de Solbes en 1981.
- Transición política: mayor naturalismo, más textura, mayor elegancia, desaparecen las citas pictóricas.
- Huida de la pintura política y del contexto: agotamiento del estilo del equipo.
- Nueva experimentación truncada por la muerte de Solbes en 1981.
- Series:
  - **La partida de Billar, A modo de Parábola, Crónica de la Transición**: cuestionamiento de los límites de la pintura.
  - **Paisaje urbano**: vuelta al óleo, la ciudad y sus habitantes.
  - **Los viajes**: vanguardias históricas.
  - **Lo público y privado**: temas pictóricos (inconclusa)