

EXPRESS 1963– ROBERT RAUSCHENBERG

En este cuadro varios aspectos llaman la atención: el primero su gran tamaño y su paleta, muy reducida a blancos y negros con solo un acento de color. También nos sorprende la discontinuidad de la imagen, que se despliega por el lienzo como si fueran fragmentos o fotogramas solapados de manera aparentemente desordenada. Y lo mismo sucede con la técnica, porque las imágenes no parecen hechas a mano, sino fotografías.

El autor es Robert Rauschenberg (Texas 1925) norteamericano de ascendencia alemana que puede considerarse precursor del arte pop, del conceptual y del empleo de tecnología en obras de arte y acciones. Estudió historia del arte, música y cine en el Instituto de Arte de Kansas, completando sus estudios en París. Establecido en Nueva York participó activamente en Happenings, proyectos de escenografía para la compañía del bailarín y coreógrafo Merce Cunningham y desarrolló una obra propia en la que incorporaba imágenes tomadas de los medios de comunicación y objetos tridimensionales diversos. En 1964 fue el primer norteamericano que recibió el gran premio de la Bienal de Venecia.

TRAYECTORIA DEL ARTISTA

En los años cincuenta sorprendió a su audiencia con unas obras llamadas combine (combinados en las que siguiendo la tradición del collage, del objeto dadaísta y del Merz de Schwitters, añadía cualquier tipo de material y objeto de su entorno. El pintor se había formado artísticamente en una época en la que predominaba el Expresionismo abstracto (Pollock, Rothko) pero prefirió distanciarse de ese estilo y atender a otro tipo de creaciones más irónicas, críticas y abiertas al mundo de la cultura de masas.

Recibe la influencia de Duchamp, pero no abandona del todo el expresionismo abstracto.

En su obra integró objetos de uso cotidiano y fragmentos en sus cuadros como lo había hecho Schwitters, otorgando una importancia similar a la pintura y a los objetos que pegaba y clavaba, con lo que establecía una equivalencia entre el arte y la vida. En su opinión, un par de calcetines era tan apropiado para realizar una pintura como la madera, los clavos, la pintura al óleo o un lienzo. Se apropiaba de objetos de desecho, procedentes de la industria y de la mecánica de la producción y el consumo. Desde imágenes planas tomadas de los periódicos hasta piezas de mobiliario o cualquier tipo de objeto. Quería enfatizar que su arte apostaba por introducir cualquier componente del mundo real, de la cultura popular: botellas de coca-cola imágenes del presidente Kennedy o máquinas, incluso animales disecados. Por ello se anticipó al Arte pop al apropiarse de esa imaginaria popular y trabajar con ella mostrándola en clave crítica.

En sus primeras obras solo utilizaba óleo sobre lienzo, pero a lo largo de la década de los cincuenta empezó a aplicar a estas imágenes tomadas de periódicos y revistas, que transfería al lienzo y más tarde a cualquier tipo de soporte: tabla seda, nailon, chapas metálicas, metacrilato y yeso, sobre lo que añadía también textos. Coleccionaba y acumulaba los objetos en su estudio. Con el tiempo su trabajo fue uniendo los distintos lenguajes artísticos y enriqueciéndolos también con proyectos de escenografías y figuraciones (apenas)

COMBINE Y COMBINE –PAINTINGS

En 1963 realizó Express, en esta obra abordó todas las técnicas: pintura, escultura, dibujo, grabado y fotografía.

En 1954 denominó a sus creaciones de dos maneras:

- Combine: son sus obras tridimensionales realizadas por ensamblaje de piezas varias, creando un tipo

de obra que tiene que ver con la escultura, pero también con la pintura, ya que suele aplicar ésta a sus ensamblajes.

- Combine paintings: son bidimensionales, mas parecidas a pinturas en sentido convencional, aunque en ellas a menudo hay técnicas añadidas que no son propiamente pictóricas, sino imágenes fotográficas pegadas o transferidas al soporte.

EXPRESS

Refleja la lucha del progreso y la tecnología contra el espíritu de la guerra. Las guerras... la de Vietnam, la civil americana o las actividades militares forman así parte de muchas de sus serigrafías como una denuncia de los conflictos armados en un país, que tras superar su participación en la II Guerra Mundial, protagonizó algunos conflictos internacionales. No obstante, Rauschenberg mostró su optimismo cuando llegó a la presidencia John F. Kennedy, quien representaba "lo mejor de Estados Unidos".

Es una de estas combine paintings, es bidimensional, combina la fotografía con la pintura. Las imágenes que se pueden apreciar en la obra hacen referencia al movimiento y la velocidad (como indica el título) Son fotogramas:

- un jockey y su caballo saltando un obstáculo
- unos alpinistas haciendo rapel
- bailarines (seguramente de la compañía de Cunningham)
- a la derecha la imagen múltiple y soplada de una mujer desnuda moviéndose, que se ha de entender como alusión directa al Desnudo bajando la escalera de Duchamp (1912)
- En la esquina inferior derecha se ve una fotografía de época de la rendición del general lee a Ulises S. Grant, que dio por terminada la Guerra de Secesión de EEUU.

Sobre algunas de estas imágenes el artista ha dado grandes pinceladas negras y blancas, así como salpicaduras que las cubren parcialmente. Aplicadas enérgicamente, son expresivas, rápidas y rezuman gesto pictórico: sin duda un recuerdo de la fuerza de la pintura expresionista abstracta de DeKooning o Franz Kline, pintores admirados por Rauschenberg y prueba de su consideración hacia ese movimiento paradigmático del arte norteamericano. En la parte superior una franja roja rompe con la homogeneidad del blanco y negro dominante. El rojo había sido un color muy utilizado por él en pinturas de principios de los años cincuenta, pero a fines de la década optó por una paleta más reducida.

TÉCNICA

Esta técnica permite que la imagen pase de un soporte a otro distinto; se la saca de su contexto inicial y se instala en otro, de carácter artístico y experimental, con lo que adquiere un nuevo significado y aspecto. La transferencia puede realizarse de dos maneras:

- Mediante disolventes (tipo universal como acetona o benzol; no funcionan bien ni el aguarrás ni el alcohol)
- Procedimientos serigráficos y fotomecánicos: a partir de fotografías, artículos y fotografías de prensa, tiras cómicas y fotocopias en blanco y negro o color. Este autor y luego los artistas pop pueden considerarse como precursores de esta técnica que llegaría a utilizarse hasta hoy sobre cualquier soporte.

Sus primeras experimentaciones con estas técnicas las realizó a partir de imágenes de periódicos que colocaba boca abajo sobre el soporte, al principio generalmente papel, luego frotaba la imagen por el reverso con un disolvente haciendo algo de presión, la imagen así se traspasaba al soporte nuevo, invertida y con algunas marcas del objeto con el que hubiera hecho la presión. Aunque al ser transferida la imagen siempre perdía parte de su tinta original, podía trasladarse de forma completa o parcial; podría ser intensa o desvaída,

difuminada según la meticulosidad de la operación, la cantidad de disolvente y el tiempo empleado. Los artistas llegaron a buscar estas irregularidades y defectos, ya que permitían incorporar la aleatoriedad de la imagen, al tiempo que hallaban efectos imprevistos con los que hablar no solo de la reproducción mecánica sino también de la degradación o alteración de la imagen.

LA SERIGRAFÍA

En 1962 incorporó otra técnica a sus combine paintings para transferir imágenes: la serigrafía fotomecánica que es la técnica que emplea en Express.

La serigrafía es un método de estampación originario de Extremo Oriente que en el siglo XX conoció un fuerte desarrollo en Occidente, donde se incorporó al elenco de las tradicionales técnicas de estampación en hueco (buril, aguafuerte, aguainta, punta seca), relieve (xilografía, linograbado) o planografías (litografía). La primera patente de serigrafía fue concedida en 1907 a Samuel Simon, de Manchester, Durante la primera Guerra Mundial se empleó mucho en E.E.U.U para banderas, carteles y distintivos, iniciándose desde entonces la serigrafía fotográfica y la aplicación industrial de esta técnica. En los cincuenta adquirió su mayoría de edad como procedimiento muy utilizado por los artistas.

La imagen se genera en la superficie plana de una tela de seda (de ahí su nombre) nailon o poliéster tensada sobre un bastidor de madera. La técnica más habitual consiste en adherir a esa tela plantillas con el dibujo deseado. Luego se coloca el bastidor sobre el papel que va a recibir la imagen y se entinta extendiendo la tinta serigráfica con una rasqueta. La tinta traspasará solo las partes de la seda que no estén tapadas con la plantilla y dejará la imagen sobre el papel. Para añadir colores se emplean nuevas telas repitiendo el procedimiento y teniendo en cuenta que, si se superponen colores se obtienen tonos distintos.

Serigrafía fotográfica

La serigrafía utilizada por Rauschenberg en Express no está hecha con plantillas, sino con imágenes fotográficas que aluden a la cultura popular, a la historia del arte o a episodios de su propia biografía y su entorno.

- Técnica:

La pantalla de tela en su bastidor actúa de soporte de la fotografía. Para aplicarla después sobre un lienzo, esta tela es algo más gruesa que la que se usa en la serigrafía normal sobre papel. Directamente sobre ella se aplica una gelatina sensibilizada a la luz, añadiendo justo antes de la exposición un bicromato. Esta sustancia viscosa se extiende por ambos lados de la pantalla y se deja secar. A continuación, se proyecta sobre ella una transparencia fotográfica positiva o un negativo y el resultado será siempre el opuesto. Las partes de la emulsión que contienen la imagen no dejan pasar la luz, de modo que ésta no toca la gelatina, la endurece. La gelatina no endurecida (no afectada por la luz) se elimina fácilmente con agua, pero la endurecida permanece en la pantalla. Así sobre ésta queda la imagen fotográfica que, una vez entintada, se transfiere sobre el lienzo en posición horizontal. Para ello se coloca el bastidor y la pantalla preparada sobre éste, se añade tinta serigráfica y se distribuye con pasadas de la rasqueta en ángulo, de extremo a extremo.

Como era habitual, cuando abordaba una técnica nueva, limitó mucho la gama de colores de su paleta, de modo que las primeras pinturas serigrafiadas del 62 y 63 son prácticamente en blanco y negro; solo en el verano del 63 empieza a incorporar colores brillantes. En Express utilizó una tinta negra y fue desplazando las pantallas, es decir, las telas de los bastidores, por la superficie del lienzo hasta llenarla de imágenes, buscando efectos deliberados de soplamiento y descarga irregular de la tinta. Cuando todo había secado, aplicó pintura al óleo a grandes brochazos sobre algunas zonas. En 1964 destruyó las pantallas que había utilizado en ese periodo y durante el resto de la década se dedicó sobre todo a hacer grabado, escenografías y obras con tecnología, aunque ha seguido utilizando procedimientos de transferencia diversos para incorporar imágenes

fotográficas procedentes tanto de su propia creación como de los medios de comunicación.

CITA

Cualquier incentivo para pintar es tan bueno como cualquier otro. No hay tema malo. La pintura es siempre más fuerte cuando, a pesar de la composición, el color, etc., aparece como un hecho o como algo inevitable, lo contrario de un recuerdo o una composición. La pintura tiene que ver tanto con el arte como con la vida. Ninguno puede ser hecho. Yo trato de actuar en el espacio entre los dos. Un par de calcetines no es menos adecuada para hacer una pintura que la madera, los clavos, la esencia de trementina, el óleo o la tela. Un lienzo nunca está vacío 1959

No creo que ningún artista honesto se plantee hacer arte. Uno ama el arte. Uno vive el arte. Uno es arte. Uno hace arte. Pero sencillamente está haciendo algo. Está haciendo lo que nadie puede impedirle hacer. Así, no hace falta que sea arte, es la propia vida 1977

ROBERT RAUSCHENBERG

–EXPRESS 1963–

SERIGRAFÍA

1

- Técnicas Artísticas (XIX–XX) grupo A
- Historia del Arte 2007/08