

El Pop Art en Inglaterra

El Pop Art surgió a partir de una nueva conciencia de las manifestaciones de la época actual. A comienzos de los años cincuenta algunos artistas e intelectuales se dieron cuenta de que su cultura cada vez estaba más influenciada por los medios de masas junto a una apreciable consolidación del americanismo en Europa. Este cambio cultural ya no concordaba con el expresivo estilo abstracto de la pasada generación de artistas en Inglaterra, representada por Henry Moore entre otros.

Surgió en 1952 en Londres, el Independent Group. Los miembros fundadores fueron Richard Hamilton, profesor de diseño industrial por aquel entonces, el fotógrafo Henderson, el escultor William Turnbull entre otros muchos que se dedicaban al diseño de muebles, arquitectos, historiadores de arte; de ahí la variada temática de los actos y la prioridad por una perspectiva antropológica.

Un elemento fundamental del Pop Art era el reconocimiento de que el artista se identificara con la sociedad de los medios de masas. En cuanto a la organización de las exposiciones, en 1953 se presentó la Paralell of life and art un compendio general de fotografías de diferentes secciones de revistas conocidas como Life Magazine, American Vogue, Art News, etc., así como enciclopedias y libros técnicos. Se incluyeron radiografías, fotos de prensa y de ruinas y se entró en un campo desconocido, ya que no se mostraban objetos y cuadros fieles al original, sino ampliaciones que además no estaban colgadas de la pared sino del techo.

Los temas generales del Pop Art eran la subcultura, la cultura popular, las imágenes de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, el diseño, la industria de consumo y la interrelación de estas manifestaciones y su influencia sobre el hombre.

La primera fase del Pop Art inglés llevó al cuadro las imágenes prefabricadas de los medios de masas, la segunda fase fue el resultado de la percepción directa de un medio ambiente modificado y su acción sobre la personalidad.

El campo de acción del Pop Art inglés aumento rápidamente, tanto en su extensión (Cambrige University), como entre la joven generación. Los artistas Pop no comprenden el mundo formalizado y cubista.

EL POP ART EN AMÉRICA

El Pop Art americano surgió a partir de la nueva conciencia desarrollada en los años cincuenta. El impulso temático vino del americanismo. El progreso, los medios de comunicación y el culto a las estrellas florecían en Hollywood y sobre todo en Nueva York, la capital cultural.

A raíz de las transformaciones sociales, los artistas de una joven generación sustituyeron el estilo abstracto-expresivo de los años cincuenta.

Las técnicas del collage y el assemblage, la utilización de instrumentos pictóricos triviales procedentes del mundo del consumo y los medios de comunicación, y la inclusión directa en el cuadro o el objeto de niveles externos de la realidad, fueron el punto de partida de las múltiples discusiones y experimentos, iniciados a finales de los años 50, sobre el nuevo arte y sobre un concepto nuevo del arte.

Lo ecléctico, la disponibilidad de los medios, explica también la despreocupación con la que el americano trata la historia del arte. Divertido, irónico, serio, caprichoso e ingenuo, transforma los modelos de la historia del arte a través de nuevas creaciones artísticas y los convierte en imágenes triviales. Roy Lichestein desnuda y renueva los nuevos antiguos valores artísticos establecidos con una falta de respeto aparente.

El Pop Art americano se desarrolló en 4 fases en las que los artistas se enfrentaron de forma diferente a los desafíos sociales de su época.

1ª – Fase pre-pop en la cual Rauschenberg y Johns se separaron del Expresionismo Abstracto

2ª – Fase del apogeo del Pop Art: surgen importantes personalidades artísticas cuya obra se basa en los años 50 y en parte también en las experiencias del dibujo publicitario, el diseño y la pintura de carteles. Nos referimos a Warhol, Lichstein, Indiana, Wesselman entre otros. Promovida por numerosas exposiciones con una fuerte tendencia a la experimentación, esta producción del Pop Art en Nueva York fue reconocida muy pronto como una nueva corriente artística alcanzando enseguida el éxito. A las exposiciones hay que añadirle otras actividades como happenings , obras de teatro, anti-manifestaciones y actos en la calle.

3ª – Esta fase está determinada por un realismo radical y mordaz, desarrollado sobre todo en EE.UU, cuya mirada se dirige a las condiciones sociales en las ciudades. El realismo radical se convierte en un movimiento internacional apoyado también por iniciativas políticas comprometidas.

Es evidente que el estilo desenfadado de los happenings repercutió en los cuadros de los artistas que, por ejemplo, presentaron productos a base de basura y desperdicios a modo de assamblage o collage.

Tras los artistas neoyorquinos fueron especialmente los californianos quienes muy pronto fomentaron el Pop Art en los EE.UU.

Mientras el Pop Art continuaba extendiéndose, surgieron en América algunas tendencias que desarrollaban las nuevas tendencias que desarrollaban las nuevas ideas artísticas de modos muy diferentes. En especial la escultura figurativa y de ambientes.

Autores más importantes del Pop Art

Roy Lichstein

A los comics les debo los elementos de mi estilo y no los temas.

Los instrumentos creativos y los contenidos del comic comercial son el resultado de su función, generalizar y trivializar las emociones, las acciones, las personas y las cosas hasta tal punto que respondan a un espíritu popular.

El lenguaje visual y la tipografía, la disposición del texto y la imagen en los comics han sido tomada del penetrante lenguaje publicitario, por ejemplo de los envoltorios y los anuncios. Estos mecanismos creativos ayudan a Lichstein, sus cuadros pretenden objetivizar y desindividualizar emociones y actitudes. Muestra los temas tal como lo haría un dibujante de publicidad o de comics.

Al extraer el modelo de la serie de viñetas, perdiendo así el desarrollo lógico y narrativo, la escena adquiere un significado nuevo e inusual. Lichstein reduce los elementos expresivos esenciales y simplifica nuevamente el proceso estandarizado de creación de los dibujos. La composición, la relación de las figuras entre si y con su entorno se vuelven más evidentes; los contornos y el colorido, que se centran en el azul, rojo y amarillo (a veces verde) o bien negro y blanco, ganan expresividad.

Mediante la abstracción, las cosas son estereotipadas según un gusto popular peor al mismo tiempo, al aumentar el dramatismo de lo trivial, son devueltas a una pintura libre y tensa, del mismo modo que Cézanne hizo con la naturaleza.

En su desarrollo artístico, Lichstein siempre intenta encontrar las posibilidades de relacionar la pintura y el

contenido, y de sopesar la intuición y el concepto para concretar cada vez con más fuerza su propio estilo frente a la historia del arte. Durante los años 60, persiguió las ideas universales de la pintura, cuya mejor comparación son los contextos ornamentales que le sirvieron de modelo, como los ornamentos de la cultura de los indios o la arquitectura griega. Diseña ornamentos pictóricos que tratan los niveles semánticos de una forma compleja y abstracta, que ofrecen espacios libres asociativos y ordenan todos los ámbitos parciales de un modo equivalente. Con sus provocativos cuadros que no dicen nada diciéndolo todo, devuelve a la sociedad de masas su experiencia y percepción superficiales y tipificadas.

Biografía de Lichestein

Nace en 1923 en Nueva York, en 1949 concluye sus estudios de con el Master Art. Da clases en la Ohio State University. En 1951 tiene lugar su primera exposición individual. Trabaja como dibujante publicitario y técnico, como de diseñador de ventanas y chapas de acero. Pinta y dibuja principalmente reinterpretaciones del arte americano de los años 20, como escenas de cowboys e indios de Remington. Vuelve a dar clases en la New York State University. Sus cuadros se vuelven abstractos y abstracto–impresionistas. Sigue dando clases y comienza a emplear en sus dibujos los elementos característicos del dibujo comercial, los comics y la publicidad. Recibe el encargo de realizar pinturas de gran formato para la Exposición universal de Nueva York (1963). Celebra su primera exposición individual en Europa, en París, . entre 1967/68 se celebran retrospectivas de sus dibujos en varios museos de América y Europa. En 1979 recibe el primer encargo de realizar una escultura en un espacio público, la doncella marina, en Miami, en 1981, sus retrospectivas llegan hasta Japón