

TEMA 10: LOS AÑOS 60-70

EXPRESIONISMO ABSTRACTO Y EXPRESIONISMO FIGURATIVO

El **expresionismo** fue un movimiento artístico que reflejó la amargura que invadió los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania del primer tercio del siglo XX, durante la 1ª guerra mundial y el periodo entreguerras. Este primer expresionismo, mediante un lenguaje figurativo muy personal, defendía la libertad individual, el irracionalismo y el apasionamiento. Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional de la realidad, abriendo los sentidos al mundo interior. Puede entenderse como una genuina expresión del alma alemana, de su anhelo metafísico y de su visión trágica del ser humano en el mundo.

Las dos corrientes del expresionismo alemán, ya estudiadas, son **El Puente** y **El Jinete Azul**. El Puente, con Kirchner y Heckel entre otros, propugnaba un arte como expresión directa de la vida, inmediato y personal, puro y violento. Admiraban la escultura africana primitiva y a Van Gogh con su pintura exagerada en trazos y colores. El Jinete Azul, con Kandinsky, Marc y Klee, más intelectuales y espirituales, se preocuparon por la relación de la pintura con la música y todas las formas de creación. Fuera de estos dos grupos, otros artistas alemanes como **Otto Dix** o **Max Beckmann** hicieron también una pintura expresionista.

Tropas de tormenta avanzando bajo un ataque de gas, Otto Dix

Expresionismo abstracto: Jackson Pollock y Mark Rothko

El expresionismo abstracto nace en Estados Unidos hacia 1947, fecha en la que la mayor parte de los artistas más importantes de esta corriente se apartan del lenguaje figurativo y crean un nuevo estilo en donde se fusionan abstracción y surrealismo; experimentan con nuevas técnicas pictóricas y tienen en común con el expresionismo alemán que practican un arte marcadamente individualizado en el que prima la expresión de la personalidad del artista. Del surrealismo toman su técnica del automatismo, según la cual la obra nace de una asociación mental libre, en la que la mente no ejerce ningún tipo de control.

La presencia de importantes artistas de las vanguardias europeas en América tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en especial la de expresionistas y surrealista, influye de manera decisiva en el nacimiento de esta nueva corriente.

En el expresionismo abstracto se pueden distinguir dos grandes vías:

1. La gestual o **pintura de acción** (*action painting*). En la *pintura de acción* encontramos artistas como Pollock o de Kooning. Estos artistas conciben la creación pictórica como un verdadero ritual y utilizan la pintura para dar rienda suelta a sus estados de ánimo.
2. La **pintura de superficie-color** (*color field painting*) centra su interés en las diferentes posibilidades de ciertas yuxtaposiciones cromáticas y en la combinación de colores en superficies generalmente de grandes dimensiones. Mark Rothko, es el principal representante de esta vía.

Las características formales del *action painting* son:

- Preferencia por los grandes formatos. Trabajaban normalmente con óleo sobre lienzo.

- Generalmente son abstractos en el sentido de que eliminan la figuración. No obstante, hay excepciones y algunos emplean trazos figurativos, apareciendo figuras reconocibles, como ocurre con las “Mujeres” de Willem de Kooning.
- El espacio pictórico se trata con frontalidad y no hay jerarquía entre las distintas partes de la tela.
- Violentos brochazos en grandes formatos, presentando como rasgos distintivos la angustia y el conflicto.

Mujer V, De Kooning

Jackson Pollock (Estados Unidos, 1912-1956). Tras verse influenciado por el regionalismo, los muralistas mexicanos y los surrealistas, Pollock realiza a principios de los cuarenta unas obras cercanas a la abstracción pero de carácter totémico primitivo. Será alrededor de 1947 cuando comienza a pintar con el estilo que le hará mundialmente famoso: el Dripping. El artista sitúa el lienzo en el suelo y, moviéndose alrededor del mismo (y en ocasiones por dentro del mismo lienzo) deja caer finos hilos de pintura que se desprenden del pincel recién cargado o de un bote de pintura agujereado. El resultado es una trama compleja de hilos muy atractiva visualmente. El artista se interesa por el azar, por lo que no es controlable. Lo importante para Pollock será esa acción de pintar, el momento y cómo el artista realiza su obra siguiendo sus impulsos interiores, sin un plan previo. Por eso este tipo de pintura se denominará “action painting” o “pintura de acción”. En 1951 Pollock tendrá un nuevo estilo. Volverá a las pinturas totémicas, pero esta vez abandonará los colores, centrándose sólo en el negro.

Jackson Pollock: Ritmo de otoño (1950)

Mark Rothko (Letonia 1903-1970) Pintor de origen ruso que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, fue un artista de dedicación plena y obsesiva a su obra. Comienza siendo expresionista en los años 30 y también se verá atraído por el surrealismo en los 40, pero en los años 50 su pintura se simplifica para centrarse en el color, un estilo que se conocerá como “Color Field Painting”. Se trata de grandes superficies llenas de color en las que las manchas se superponen a modo de veladuras, aumentando así la gama cromática de la obra. Con el paso de los años, la mayoría de sus composiciones tomaron la forma de dos rectángulos confrontados y con bordes desdibujados por veladuras.

Sin título (naranja, ciruela y amarillo) (1950)

Son frecuentes los grandes formatos que envuelven al espectador, con la finalidad de hacerle partícipe de una experiencia mística, ya que Rothko daba un sentido religioso a su pintura. Al final de su vida sus cuadros son de tonalidades oscuras, con abundancia de marrones, violetas, granates y, sobre todo, negros. Corresponde a esta época la Capilla Rothko de la familia De Menil, en Houston, un espacio de oración donde catorce cuadros rodean un espacio octogonal dedicado a la meditación. Son obras con un carácter solemne y meditativo, una pintura basada en la expresividad del mundo interior del artista.

Nuevo expresionismo figurativo: Francis Bacon y Lucian Freud

La denominada Nueva Figuración es una tendencia que se desarrolla a lo largo de los años sesenta, tras el agotamiento del informalismo abstracto en Europa.

Francis Bacon (Dublín, 1909 - Madrid, 1992) pintor inglés de origen irlandés, es una figura destacada de en el panorama del arte de la posguerra dentro de la Nueva Figuración. El expresionismo figurativo de Bacon ocupa un lugar aparte, difícilmente relacionable con algunas de las distintas tendencias artísticas que recorren estos años. Bacon, además, influyó en gran medida en los artistas del movimiento Pop inglés.

Tras una infancia marcada por la soledad y la enfermedad, Bacon pasó su juventud entre su Irlanda natal e Inglaterra. En 1925 se establece en Londres, donde trabaja como decorador. Decide dedicarse a la pintura tras su estancia en los años veinte en Berlín y París, donde conoce la obra de los expresionistas y sobre todo la de Picasso, que le causa gran impresión.

En *Tres estudios de figura en la base de una crucifixión*, de 1944, aparecen las claves a las que responde su pintura en las décadas siguientes. Bacon elige la figura humana como motivo central de sus cuadros, y la somete a deformaciones y alteraciones hasta un nivel no conocido con anterioridad en la historia del expresionismo. Ya sea en sus retratos, como en sus autorretratos o en composiciones más complejas, los cuerpos mutilados, los órganos atrofiados y todo tipo de anomalías anatómicas dan como resultado una imagen del horror que se inserta en un espacio indefinido, de fondos monocromáticos, que comunica una sensación de aislamiento y claustrofobia.

En 1949 comienza la serie más reconocida sobre el retrato del papa Inocencio X de Velázquez, un extenso estudio para el que desarrolló más de 40 lienzos a partir de fotografías y modelos.

Figura tumbada (1966) Estudio de Inocencio X (1953)

Lucian Freud (Berlín 1922-2011). Pintor inglés nacido en Alemania, de donde emigró con su familia a los 11 años tras la llegada de Hitler al poder. Era nieto del psicoanalista Sigmund Freud y gran amigo de Francis Bacon desde 1959.

Después de haberse iniciado en su juventud en el surrealismo, se convirtió tras la Segunda Guerra Mundial en uno de los principales representantes de la pintura figurativa inglesa. Especializado en retratos, los personajes representados aparecen bajo una fuerte luz, y con una carnalidad muy perceptible en el caso de los desnudos, utilizando la técnica del empasto. Freud valora ante todo el estudio psicológico, que une a un realismo crudo y a unas actitudes desinhibidas que en ocasiones se acercan a lo sórdido. En sus retratos no busca el parecido, sino el reflejo de lo que representan sus personajes, e intenta encontrar la esencia de su personalidad.

'Benefits Supervisor Sleeping'

Los temas de Freud son las personas y sus vidas; amistades, familia, colegas, amantes y niños. En contadas ocasiones acepta retratos por encargo. En sus retratos, Freud consigue desvelar la vulnerabilidad del cuerpo humano a través de la carnalidad matérica que rezuman sus obras.

Retrato nocturno (1986)

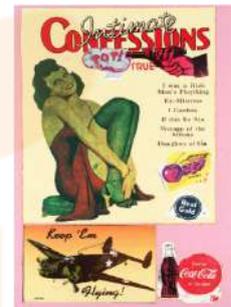
POP ART

El movimiento Pop surgió a mediados de los años 50 en el Reino Unido y en la década de los 60 en los Estados Unidos como una reacción a los entonces dominantes ideales del expresionismo abstracto.

Tiene como referencia el Dadaísmo, pero mientras que el arte pop y el dadaísmo exploran los mismos temas, el arte pop reemplazaba los impulsos destructivos, satíricos y anárquicos del movimiento Dada por la atención a las imágenes de la cultura popular tales como anuncios publicitarios o comics, tomadas de los medios de comunicación de masas. El arte pop, buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en el arte, separando las imágenes de su contexto y resaltando el aspecto banal de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. Con esto se destaca la impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del artista.

Arte Pop en el Reino Unido

En 1952 se funda en Londres el Grupo Independiente, precursor del Pop inglés. Las discusiones del grupo se centraban en la cultura popular y la implicación de la aparición de elementos tomados de comerciales, películas, tiras cómicas, ciencia ficción y tecnología. Durante la primera reunión del Grupo independiente en 1952, el co-fundador, artista y escultor **Eduardo Paolozzi** realiza collages en uno de los cuales se utilizó la palabra "pop!" por primera vez.

El arte pop temprano de Inglaterra se basaba en una serie de ideas alimentadas por la cultura popular estadounidense vista desde lejos, mientras que los artistas estadounidenses estaban inspirados en la experiencia de vivir dentro de dicha cultura. **Richard Hamilton** en 1956 realiza el icónico collage *¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes, tan atractivos?*, el cual se convertiría en el manifiesto del arte pop británico, movimiento en el que interpretaría un papel esencial. En esta obra aparecen multitud de elementos de la cultura de masas estadounidense.

David Hockney fue un pintor, dibujante, fotógrafo y escenógrafo inglés, célebre por sus pinturas satíricas, su obra gráfica, sus dibujos magistrales y sus agudos retratos de personalidades contemporáneas.

Una visita a California, lugar en el que viviría muchos años, lo inspiró a realizar una serie de pinturas de piscinas utilizando pintura acrílica (relativamente nueva) de colores vibrantes. Sus obras de la década de 1960, como esta serie sobre piscinas de Los Ángeles, están pintadas en un estilo deliberadamente ingenuo y colorista, con una temática extraída de la cultura popular. A *Bigger Splash* (1967,) es una de sus pinturas más conocidas. La ironía y el ingenio de Hockney, junto con su talento para las composiciones y los diseños de fuerte expresividad, le llevaron a finales de la

década de 1960 a un estilo más naturalista, en particular en sus retratos, pero siempre pintadas en su estilo preferido: superficies planas de pintura acrílica y gran profusión de líneas de esmerado dibujo.

A principios de 1980, comenzó a producir "joiners", collages hechos de fotografías: Hockney creaba imágenes compuestas utilizando fotografías recortadas ordenadas de manera irregular.

David Hockney
retrato de su madre

Arte Pop norteamericano

Dos precursores de gran importancia para la creación del lenguaje pop estadounidense, son **Jasper Johns** y **Robert Rauschenberg**.

Las pinturas de Rauschenberg tienen relación con los trabajos anteriores de Kurt Schwitters y otros dadaístas, y demuestran una preocupación por las cuestiones sociales del momento. Su método consistía en crear arte con materiales efímeros, representando acontecimientos de actualidad con los que los estadounidenses convivían día a día.

Canyon, Rauschenberg

El trabajo de Johns y Rauschenberg de la década de 1950 está clasificado como Neo-Dada, y es visualmente distinto del clásico Arte Pop norteamericano que comenzó en la década de 1960. Jasper Johns pinta banderas de los Estados Unidos a la encáustica en la década de 1950. Otros símbolos, como letras, números y dianas, aparecen recurrentemente en sus pinturas y grabados.

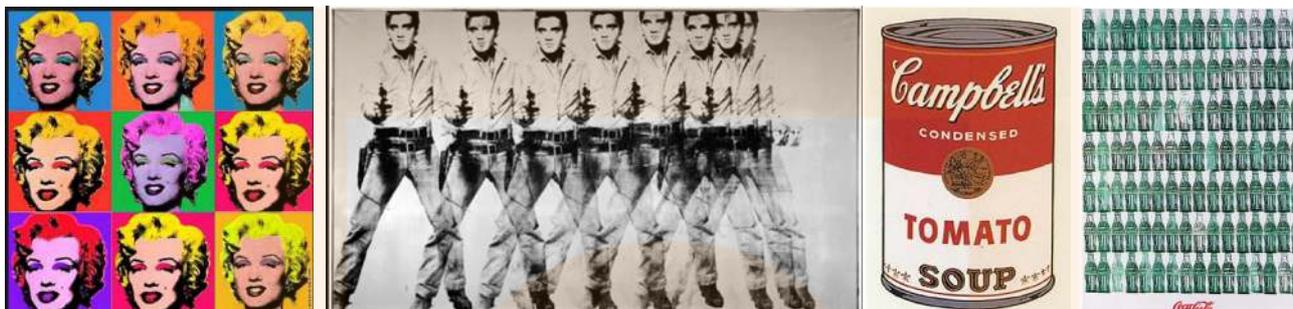
Flags, Jasper Johns

Algunas de sus obras pueden catalogarse dentro del **arte conceptual**, corriente en la que las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales. En 1953 Robert Rauschenberg exhibe "Dibujo de De Kooning Borrado", un dibujo de Willem De Kooning que el propio Rauschenberg borró con una doble intención: por un lado, pretendía atacar al expresionismo abstracto; por otro, pretendía dar valor artístico a la destrucción de una obra de arte ya creada. En gestos de este tipo se puede comprobar que las principales influencias de Rauschenberg eran el conceptualismo de Duchamp y el ánimo de provocación del dadaísmo. Esta pieza levantó muchas preguntas acerca de la naturaleza fundamental del arte, provocando al espectador a considerar si borrar un dibujo de otro artista podía ser un acto creativo, así como si el trabajo sólo era "arte" porque el famoso Rauschenberg lo había hecho.

Andy Warhol (1928-1987) es probablemente la figura más famosa del arte pop. Warhol utilizó diferentes medios para crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía o la escultura, e hizo incursiones en numerosos campos: cine, televisión, teatro, música, moda, performans, etc. Adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por una hábil relación con los medios y por su papel como gurú de la modernidad. Fue un personaje polémico durante su vida. Algunos críticos calificaban sus obras como pretenciosas o bromas pesadas, otros las tachaban de superficiales, fáciles y comerciales, carentes de profundidad. En 1975 publicó «La filosofía de Andy Warhol», en la que exponía su pensamiento con rotundidad y sentido del humor: «Hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen negocio es el mejor arte». Al margen de la fama y de la polémica, está considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Su primera exposición individual fue en California en 1962. Cuatro meses más tarde inauguró su primera exposición en Nueva York. Allí incluyó el díptico de Marilyn, 100 latas de sopa, 100 botellas de cola y 100 billetes de dólar. En esa época empezó a pintar sus famosos dibujos de la sopa Campbell y de las botellas de Coca-Cola, a los que consideraba tan iconos estadounidenses como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor. También fundó su estudio The Factory, por donde pasaron artistas, escritores, modelos, músicos y celebrities underground del momento. Su obra empezó a ser muy conocida y desató ciertas polémicas sobre el papel del artista y la finalidad del arte.

Estos primeros pasos en el mundo artístico fueron definiendo poco a poco su impronta personal, que consistía precisamente en evitar la huella personal del artista en beneficio de unos temas que aunque eran considerados «anti-artísticos» constituían la esencia de la cultura de la sociedad del bienestar estadounidense. Warhol utilizó frecuentemente la serigrafía, y cuando se veía obligado lo hacía calcando de una diapositiva. Según se afianzaba su carrera como pintor, Warhol contrató a varios asistentes que le ayudaban a procesar sus imágenes, siguiendo sus indicaciones para realizar variaciones y versiones sobre el mismo tema. Huía del carácter elitista del arte, de la obra única, consideraba que la producción en serie, otro símbolo de la sociedad de consumo, debería estar presente en el arte, por eso sus imágenes se repiten y utilizaba métodos artísticos cercanos a los de la producción industrial, como la serigrafía, que se emplea en la industria y permite hacer numerosas reproducciones sin intervención del artista.

También fue un cineasta experimental bastante prolífico, si consideramos que entre 1963 y 1968 produjo más de sesenta películas. En una de las más conocidas, "Sleep", su amigo John Giorno dormía durante seis horas.

Roy Lichtenstein (1923-1997), otra importante figura del Pop americano, comparte con Andy Warhol el uso en sus pinturas de las imágenes habituales de la cultura popular estadounidense, tratando los temas de una manera impersonal, e ilustrando claramente la idealización de la producción en masa. Sus primeras obras eran de estilo expresionista abstracto, pero después de 1958 comenzó a experimentar con imágenes tomadas de los cómics que había en los papeles de envolver chicles, interpretadas y mezcladas con imágenes sacadas de cuadros del Viejo Oeste. A partir de 1961 se dedicó por completo a producir arte mediante imágenes comerciales de producción masiva.

Sus historietas de cómics, como Good Morning, Darling (1964), son ampliaciones de los personajes de los comics, reproducidas a mano, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimirlos.

También sus esculturas recrean los efectos de los cómics.

Cabeza de Barcelona

LA PINTURA HIPERREALISTA

El hiperrealismo es una tendencia de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 1960 que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía. El término hiperrealismo es también aplicable a la escultura. Es innegable que el arte pop es el precursor inmediato del hiperrealismo, pues toma la iconografía de lo cotidiano, se mantiene fiel a la distancia de su enfoque y produce las mismas imágenes neutras y estáticas.

En esa época la abstracción era la tendencia dominante y el realismo estaba mal visto; se consideraba un arte que copiaba de fotografías o de la realidad y sin ningún interés. Sin embargo, artistas como los norteamericanos **Chuck Close** o **Richard Estes**, desarrollaron técnicas totalmente nuevas de representación de la realidad, consiguiendo resultados a veces asombrosos.

Chuck Close utiliza la fotografía como medio para hacer sus retratos, que se apartan totalmente del retrato tradicional y se acercan más hacia el cartelismo, el sugestivo principio cinematográfico del primer plano en superpantalla y hacia el gesto objetivador de las fotografías clínicas y policiales. Close no parte de la realidad sino que la aborda indirectamente a través de la fotografía que proyecta sobre el lienzo.

Como en todos los fotorrealistas, no hay huellas de pinceladas y el artista parece estar ausente; los cuadros se cubren con una fina capa de pintura, aplicada con pistola y pincel, siendo raspada si es necesario para que no quede ningún relieve, ninguna materia.

Richard Estes, conocido por sus cuadros de escaparates y escenas urbanas, utiliza varias diapositivas del mismo objeto, de modo que en sus cuadros se ve no sólo el escaparate sino también lo que hay dentro de la tienda y lo que se refleja en el cristal. Una característica de su pintura es la compleja utilización de las superficies con luz refractada. Sus lugares públicos están poco transitados, en un modo de abstraer la funcionalidad de lo representado que es típica del fotorrealismo.

En España las figuras más relevantes del hiperrealismo son los pintores Antonio López y Eduardo Naranjo.

Antonio López (1936-): "Una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades". Con estas palabras Antonio López resume su particular modo de acercamiento al objeto a pintar. Sus cuadros se desarrollan a lo largo de varios años, décadas en ocasiones, con una elaboración lenta, meditada, hasta que el artista consigue plasmar la esencia del tema en el lienzo.

El pintor busca entre la realidad que le rodea aquellos aspectos cotidianos, que él recoge con un tratamiento pleno de detallismo, rozando lo fotográfico. Sus preferencias van desde las vistas de Madrid hasta los retratos de sus familiares, pasando por los objetos más cotidianos y cercanos.

Gran Vía (1974-1981)

A lo largo de la mayor parte de su carrera artística, Antonio López ha desarrollado una obra independiente, en medio de un panorama artístico estructurado en base al informalismo y la abstracción. Tampoco parece

tarea fácil vincular la obra de López con las tendencias realistas europeas más recientes, o con el hiperrealismo americano.

Eduardo Naranjo (1944-) Está considerado como el máximo representante del llamado realismo mágico onírico, no exento de un enorme verismo, belleza y poesía en sus cuadros. En sus pinturas, de connotaciones surrealistas, fractura de forma fantasmagórica las figuras, que evocan sueños. Ha colaborado en la escenografía de varias obras de

Yo con una flor (1999)

El sueño de las musas

teatro, entre ellas: “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Artista al margen de las

modas y de escasísimas exposiciones personales, sí está presente, en cambio, en muchas colectivas junto a los otros grandes contemporáneos; su obra es muy seguida en China.

LA ESCULTURA VASCA: EDUARDO CHILLIDA, JORGE OTEIZA, Y AGUSTÍN IBARROLA

Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002) es considerado el escultor del siglo XX mas importante en España, destacado continuador de la tradición de Julio González y Pablo Picasso.

En su obra podemos distinguir tres etapas: una primera etapa figurativa a finales de los años 40 con obras centradas en representar el cuerpo humano con un carácter esquemático. A partir de los primeros años 50 comienza una segunda etapa abstracta, caracterizada por el uso del hierro, el hormigón y el acero y a partir de los 60 una tercera etapa abstracta y monumental, en la que Chillida se centra en cómo se adecúan sus obras a la naturaleza o a espacios urbanos.

Yacente, 1949

En una breve fase inicial realizó esculturas figurativas en yeso tomando como tema la representación del cuerpo humano, pero a partir de los años 50 y hasta el final de su vida su obra es abstracta, centrada en las cuatro inquietudes creativas de Chillida : el mundo del aire, del fuego, del espacio y de la música.

Alrededor de 1951 se inicia en el trabajo del hierro. Emprende entonces un ciclo de esculturas en las que destaca su preocupación por la introducción de espacios abiertos. Cada una de sus obras plantea un problema espacial que trata de resolver con la ayuda del material, según las características o propiedades del mismo. Algunos ejemplos son

Música de las esferas

Música de las esferas o **Peine del viento**.

En Peine del viento la naturaleza interviene como un elemento más: recurre al viento, intentando que forme parte de la escultura. El primer Peine del Viento que realizó Eduardo Chillida fue en 1952, el que está en el Museo Reina Sofía, de Madrid. El último lo creó en 1999. Fue una de sus últimas esculturas porque al año siguiente cayó enfermo y dejó de trabajar. En total hay 24 peines del viento repartidos por el mundo, el más famoso quizá el de San Sebastián. Fue una obra que siempre le obsesionó y a la que volvía una y otra vez.

El peine del viento, 1999

A partir de 1957 adoptará en su lenguaje ritmos lineales más movidos e inquietos, sirva como ejemplo **Hierros de temblor**.

Sobre todo a partir de los ochenta Eduardo Chillida se ha especializado en la instalación de piezas de grandes dimensiones, que se integran en espacios urbanos o en inmensos espacios naturales abiertos, de hecho concebía cada una de esas obras teniendo en cuenta la ubicación definitiva, e imbricando su arte con el entorno, ya que la obra carecería de sentido situada en cualquier otro lugar. Las obras urbanas, presentes en numerosas ciudades del mundo, figuran entre las más intensas y sugestivas creaciones de la escultura contemporánea a escala monumental. En la mayor parte de los casos esas obras implican aspectos arquitectónicos, urbanísticos o paisajísticos. Ejemplos: Elogio del horizonte, Narciso, La sirena varada.

Elogio del horizonte

Narciso

La sirena varada

Jorge de Oteiza (Orío, Guipúzcoa, 1908 - 2003) Se le considera uno de los máximos exponentes de la Escuela Vasca de Escultura.

De formación autodidacta, las primeras obras escultóricas de Oteiza están fuertemente influidas por el cubismo y el primitivismo. En 1934 viaja a Sudamérica, donde permanece hasta 1948. Allí va desarrollando teórica y prácticamente los fundamentos de su estética.

A finales de los 40 regresa a España. La escultura masiva y monolítica, con la que Oteiza naturalmente se identificaba, sufre un proceso de desmaterialización. Oteiza propondrá un tipo de escultura que sea capaz de liberar energía a través del la "fusión" o acoplamiento de unidades ligeras.

Cuando, a comienzos de los años cincuenta, se encontraba inmerso en una investigación abstracta, Oteiza asume el encargo de la realización de la estatuaría de la Basílica nueva de Arantzazu, proyectada por el arquitecto **Sáenz de Oiza**. En este proyecto renunció a un tipo de expresión estrictamente abstracta por otra, que fuera capaz de conectar con un colectivo para el cual la referencia figurativa era imprescindible. A pesar de esto, los trabajos de Oteiza iniciados en 1952, fueron prohibidos por la iglesia en 1954, no pudiéndose concluir hasta 1969.

Basílica nueva de Arantzazu de Sáenz de Oiza. Estatuaría de Oteiza y puertas de Chillida

Caja vacía, 1958

El escultor retomará y concretará su Propósito Experimental en 1955, basado en la definición y articulación de estas unidades abiertas o livianas para crear obras con un uso exhaustivo del vacío y lo negativo. Este proceso, desarrollado a partir de cientos de pequeñas maquetas en materiales muy básicos que conformarán el llamado Laboratorio Experimental, irá decantando esculturas realizadas, tanto en piedra, como en finas chapas de metal ordenadas en "familias experimentales": Desocupación de la esfera, Apertura de poliedros, Cajas vacías, etc. La experiencia le lleva a unas esculturas mínimas y vacías realizadas en 1958-59, en las que algunos han querido ver un precedente del Minimalismo.

Desocupación de la esfera

En 1959, Oteiza anunciara inopinadamente su abandono de la escultura; una noticia aún más asombrosa si consideramos que en esos momentos se encontraba en el cenit de su carrera artística, con la reciente concesión del Primer Premio de Escultura de la Bienal de Sao Paulo en 1957.

Construcción vacía con cuatro unidades planas, 1957

Agustín Ibarrola (Bilbao, 1930-) Escultor y pintor.

En 1950 conoció a Jorge Oteiza, que tuvo gran influencia sobre su producción y su mentalidad artística; junto a él se introdujo en la división y análisis del espacio propia del constructivismo. También aprendió de Oteiza la mentalidad de creación artística conjunta, donde participan numerosos artistas y diferentes artes.

En 1956, y tras realizar diversas exposiciones en España, se trasladó a París. En esta ciudad conoció a otros artistas españoles residentes allí, con los cuales fundó el **Equipo 57**. En este época, descubre la técnica del grabado y se integra en el movimiento de "**Estampa Popular**" del País Vasco. Esta es su época más afín al constructivismo.

El preso

Durante los años 60 inicia su actividad política y social, siendo detenido en 1962 y encarcelado varios años por su militancia comunista. Su obra pictórica desarrolla plásticamente su ideología política y puede ser inscrita dentro de la pintura social, de denuncia del mundo proletario y rural.

El estudio sobre los espacios curvos y la relación del negativo y el positivo, desarrollados en el seno del Equipo 57, influyeron en su planteamiento estético posterior. En los últimos años vive recluso en su caserío realizando obras de gran formato, tanto escultóricas como pictóricas, y trabajando en sus intervenciones en la naturaleza: decoraciones pictóricas realizadas en árboles. Un ejemplo de estos, y quizá su trabajo más conocido, es el Bosque de Oma, cerca de Guernica, que se puede encuadrar dentro de la tendencia contemporánea del **Land Art**, corriente que utiliza los materiales y el paisaje natural como base para sus creaciones.

Siluetas (1992). San Sebastián

Bosque de Oma (1982-1985)

MÚSICA: POP, JAZZ Y FLAMENCO

La música Pop

La música pop es un género que tuvo su origen a finales de los años 1950 como una derivación del rock and roll, en combinación con otros géneros musicales que estaban en moda en aquel momento.

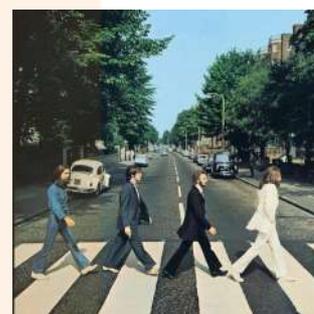

Como género, la música pop es muy ecléctica, tomando prestado a menudo elementos de otros estilos como el urban, dance, el rock, la música latina, el rhythm and blues o el folk. Con todo, hay elementos esenciales que definen al pop, como son las canciones de corta a media duración, escritas en un formato básico (a menudo la estructura verso-estribillo), así como el uso habitual de estribillos repetidos, de temas melódicos y ganchos. La instrumentación se compone habitualmente de guitarra eléctrica, batería, bajo, teclado y sintetizador.

Así mismo, ha sacado partido de las innovaciones tecnológicas: en los años 40 un mejorado diseño del micrófono hizo posible un estilo de canto más íntimo, y diez o veinte años más tarde los discos de 45 r.p.m. —baratos y más duraderos— revolucionaron la manera en que se diseminó el pop y ayudaron a conducir a la música pop a sistema de disco/radio/cine. Otro cambio tecnológico fue la amplia disponibilidad de la televisión en los años 1950; con las actuaciones televisadas las estrellas del pop tenían que tener una presencia visual. En la década de los 60, la introducción de receptores de radio baratos y portátiles significó que los adolescentes podían oír música fuera de casa. A comienzos de los 80, la promoción de la música pop se había nutrido del auge de los programas y canales musicales de televisión, como la MTV, que favorecieron a aquellos artistas como **Michael Jackson** y **Madonna** que poseían un fuerte atractivo visual.

The Beatles fue una banda de pop/rock inglesa activa durante la década de 1960, reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años cincuenta, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones.

El Jazz en los años 60 y 70: Miles Davis y Chet Baker

En los años 70 los músicos de Jazz tienen a su disposición básicamente todos los elementos de la música moderna de hoy en día: el Jazz tradicional, el Funky, el Blues, el Soul, el Rock, el Free Jazz, la música de concierto europea y todas las músicas del mundo. En estos años el jazz se populariza gracias a dos genios, Miles Davis y Chet Baker dos de los mejores trompetistas de la historia.

Miles Davis hacía Jazz-Fusión. Básicamente consiste en la fusión de dos estilos musicales: encima de una base rítmica rockera, funky y/o también latina, se incorporan toda clase de instrumentos electrónicos al Jazz: la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, sintetizadores y efectos. El nuevo sonido en parte atrae a un público distinto, más joven y numeroso. Sobre todo al principio de los 70 surgen grupos nuevos con un sinfín de ideas curiosas.

El estilo de **Chet Baker** es muy sencillo: sencillez y delicadeza. Tocaba la trompeta como cantaba, sobre un débil hilo musical a punto de romperse. Funcionaba especialmente bien cuando interpretaba baladas en las que era un auténtico maestro ya fuera soplando la trompeta o cantando con su peculiar y lánguida manera.

El Flamenco

No están claros los orígenes del flamenco, en cualquier caso son muy antiguos; pueden estar en la música *Andalusí*, resultante de la fusión de la musulmana procedente del norte de África, con la cristiana y judía, ya existentes en la península y es evidente la influencia gitana que encontramos tanto en el baile como en la música.

En 1955 se da un *Renacimiento del Flamenco*, siendo **Antonio Mairena** su figura principal, con su rigor interpretativo y su afán investigador y de divulgación de la ortodoxia del cante. Los guitarristas, acompañando al cante y al baile adquieren un mayor protagonismo, alcanzando este arte su madurez.

El franquismo supo apropiarse de un folclore tradicionalmente asociado con Andalucía para promover la unidad nacional y atraer al turismo. A mediados de los 60 y hasta la transición comenzaron a aparecer cantaores que se oponían al régimen con el uso de letras reivindicativas. Entre estos se pueden contar: **José Menese, Enrique Morente, Lole y Manuel**, etc.

Su popularidad en el extranjero debe a diversos factores:

- El flamenco se trata en obras internacionales como *Carmen* de Bizet.
- El paso hacia los grandes escenarios: grandes compañías de danza presentan piezas con conexiones flamencas
- Los papel de los intelectuales y el flamenco: ensayos, críticas, poemas de Lorca
- El baile flamenco y el ballet clásico español, entidad sufragada desde la época de Franco por el estado Español, que contó entre sus directores bailarines de prestigio nada afines con el régimen.
- Hitos y artistas en el siglo XX actuaron con sus propias compañías en salas por todo el mundo.
- Flamenco y pop, flamenco y rock y flamenco y jazz, conectan el flamenco con el público joven.
- Festivales flamencos internacionales potencian la aparición y el contacto de figuras del flamenco de distintos orígenes.

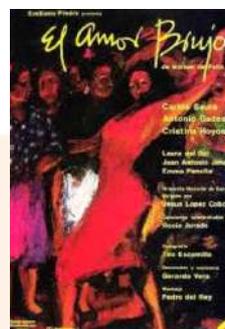
Artistas internacionales como **Paco de Lucía** contribuyen a la difusión internacional del flamenco. De Lucía fusionó el flamenco con nuevos ritmos como el jazz, la bossa nova y la música clásica. Destacan sus colaboraciones con artistas internacionales como Carlos Santana, o con otras figuras del flamenco como Camarón de la Isla o Tomatito.

Otra de las principales figuras del flamenco fue **Camarón de la Isla**. En mayo de 1987 actúa tres días seguidos en París con un éxito absoluto. En 1989 graba *Soy gitano*, el disco más vendido de la historia del flamenco. De 1992 data el último disco publicado en vida de Camarón, *Potro de rabia y miel*, que contó con las guitarras de Paco de Lucía y Tomatito.

Antonio Gades fue un bailarín y coreógrafo con formación en Ballet clásico y español que trabajó con su compañía por toda Europa. En 1969 realiza la coreografía de *El amor brujo* con la Ópera de Chicago. Representa la obra en Francia, Italia, España, Japón, Estados Unidos, Marruecos y Argentina con su propia compañía, el *Ballet de Antonio Gades*. Es nombrado Director del Ballet Nacional Español, aunque a pesar de su rotundo éxito sólo permanece dos años en el puesto. Rueda varias películas con el cineasta Carlos Saura: *Bodas de sangre*, *El amor brujo*, *Carmen* y *Flamenco*.

Carmen Amaya Amaya (1918- 1963) fue una bailaora y cantaora de flamenco española de origen gitano. Carmen Amaya logró entre los años treinta y los sesenta universalizar el flamenco. Era una mujer menuda, todo nervio y corazón, que bailaba de una forma casi salvaje, que convertía cada uno de sus movimientos en un imán irresistible. «La mejor bailarina del mundo», dijo Orson Welles; «el arte», la definió Greta Garbo. «Me dejo llevar por la música y bailo lo que me va saliendo. Sé cómo empezar un baile y cómo terminarlo. Pero entre medio no sé lo que pasa», explicaba en una entrevista publicada en Buenos Aires.

Todo ello lleva a la popularidad del flamenco en diversos lugares: EEUU, Iberoamérica, Japón, China, Europa y los países árabes del Mediterráneo. En Japón es tan popular que se dice que en ese país hay más academias de flamenco que en España. También su reconocimiento como patrimonio de la humanidad en el 2010 favoreció su difusión.

CINE

El cine español en el periodo de la transición

En los años 60 se impulsaron las ayudas estatales a la Escuela Oficial de Cine, de la que saldrían la mayoría de los nuevos directores, generalmente de izquierdas y opuestos a la dictadura franquista. Entre estos destacan **Mario Camus**, **Miguel Picazo** o **Carlos Saura**.

Ajeno a esta corriente, **Fernando Fernán Gómez** realizaría la clásica *El extraño viaje* (1964). De la televisión procedía **Jaime de Armiñán**, autor de películas con enorme éxito de taquilla.

De la llamada «Escuela de Barcelona», más experimentalista y cosmopolita, destacan **Vicente Aranda** o **Gonzalo Suárez**, que realizarían sus obras más importantes ya en la década de los 80.

En los 70, con el fin de la dictadura, se suprime la censura y se permiten las manifestaciones culturales en otras lenguas españolas, además del castellano, fundándose, por ejemplo, el Institut de Cinema Català, entre otros.

En un principio triunfan los fenómenos populares del destape y el landismo.

En los primeros años de la democracia, se abordan temas polémicos y se revisa la historia nacional reciente en películas que, en algunos casos, tienen una innegable calidad como sucede, por ejemplo, con *Canciones para después de una guerra* (**Basilio Martín Patino**, 1976) o *El espíritu de la colmena* (**Víctor Erice**, 1973), otras son dignas recreaciones de los años más grises de la dictadura como ocurre con *Pim, pam, pum... ¡fuego!* (**Pedro Olea**, 1975), donde se describen las dificultades de supervivencia de los perdedores en la España más puramente franquista; o particulares visiones esperpénticas del franquismo, como sucede en *La escopeta nacional* (**Luis García Berlanga**, 1978).

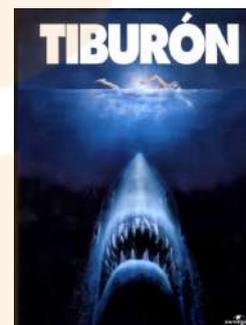

Los cambios políticos de esos años se reflejan de forma inmediata en filmes como *Tigres de papel*, de **Fernando Colomo** y, en un tono menos militante pero de mayor calado popular, *Asignatura pendiente* de **José Luis Garci** y *Cría cuervos* de **Carlos Saura**

El resurgimiento del gran cine norteamericano: Francis Ford Coppola

Nuevo Hollywood es un término utilizado para describir la aparición de una nueva generación de directores educados en escuelas de cine y que han absorbido las técnicas creadas en Europa en la década de los 60.

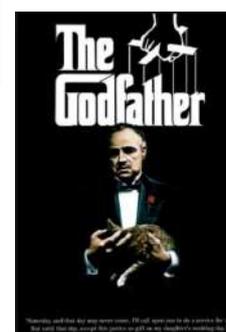
Directores como **Francis Ford Coppola**, **George Lucas**, **Brian de Palma**, **Martin Scorsese**, y **Steven Spielberg** llegaron para crear productos que rindiesen homenaje a la historia del cine e innovar sobre los géneros y técnicas ya existentes. Al principio de la década de los 70, sus películas fueron a la vez alabadas por la crítica y exitosas comercialmente. El enorme éxito cosechado por Coppola, Spielberg y Lucas con *El padrino*, *Tiburón*, y *Star Wars*, respectivamente ayudaron a establecer el concepto moderno de "cine comercial" y llevaron a los estudios a enfocar más seriamente sus esfuerzos en intentar producir grandes éxitos.

Francis Ford Copola: su carrera se inició en 1963 con la dirección de *Dementia 13*, de la cual también realizó el guion. Desde eso ha dirigido más de una veintena de películas, algunas de ellas aclamadas por la crítica cinematográfica, entre las que destacan producciones como la bélica *Apocalypse Now* (1979) o la adaptación al cine de la novela de Bram Stoker, *Drácula* (1992).

Sin embargo sus obras más reconocidas y ovacionadas son *El padrino* y *El padrino II*, ambas adaptaciones de la obra del novelista italoamericano Mario Puzo. La primera es una de los filmes más reconocidos y elogiados de todos los tiempos, que le hizo acreedor a dos Oscar: Mejor película y Mejor guion adaptado (que compartió con Puzo por coescribirlo), mientras que la segunda es la secuela más apreciada en la cinematografía estadounidense, con la que recibió un Oscar por Mejor director.

Es considerado uno de los más grandes directores de la segunda mitad del siglo XX.